

نمایتنامه

NAMAYESHNAMEH-6

نشریه روزانه بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

گفتوگو با الکساندر سوشا دونجویچ داور جشنواره

دریچه‌ای به نمایش در شرق

خلاقیت؛ رمز ماندگاری نمایش‌های سنتی

رقابت هیجان انگیز است

طلوع شرقی: تکمله‌ای برای بخش ویژه تئاتر ملل

بین ایران و سایر کشورهای شرق، مخصوصاً در زمینه تئاتر بود. از سوی دیگر رشد قابل توجه تئاتر در برخی از کشورهای شرق، انگیزه‌ای شد تا با بررسی تئاتر در این کشورها زمینه انتقال تجارب هنرمندان تئاتر کشورهای مزبور به هنرمندان ایرانی منتقل شود.

متأسفانه در حال حاضر بخش عمده‌ای از آموزش‌های دانشگاهی، در حوزه تئاتر به گونه‌ای است که اصطلاحاً تئاتر غربی نامیده می‌شود و توجه جشنواره امسال به تئاتر شرق، شاید از منظری دیگر بتواند اهمیت تئاتر شرق و آشنایی بیشتر دانشجویان را با این نوع از تئاتر بیشتر کرده و نقصان‌های دانشگاهی ما را در شناخت این نوع تئاتر کمتر کند.

بخش ویژه تئاتر ملل جشنواره با عنوان تئاتر شرق خود شامل سه بخش است: اجرای نمایش، برگزاری کارگاه‌های تخصصی درباره اجراها و نیز سمینار بین‌المللی تئاتر شرق با موضوع «سنت‌گرایی و مدرنیسم».

امیدواریم این حرکت بتواند به اهداف نهایی خود دست پیدا کند. در همین مجال از همه استادان و دوستانی که در شکل‌گیری و اجرای این بخش همت کردند سپاسگزار می‌کنم.

مدیرمسئول

از ایده ایجاد این بخش شروع می‌کنیم. در طول سال‌های اخیر در هردوره از جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تعدادی از گروه‌های تئاتری از سایر کشورها به ایران دعوت شده‌اند. کم و کیف حضور این گروه‌ها در بهترین رخداد تئاتری کشور، در هر دوره متفاوت بوده است. اجرای این نمایش‌ها به نوبه خود توانسته است به عنوان پلی بین تئاتر ایران و سایر کشورها عمل کرده و صرف‌نظر از کاستی‌هایی که طبیعتاً به علت وجود محدودیت در دعوت از چنین گروه‌هایی وجود دارد. ناقل تجارب تئاتری سایر کشورها به داخل و هم چنین منعکس‌کننده کوشش‌های هنرمندان ایرانی به خارج از مرزهای جغرافیایی ما باشد. اما پراکندگی جغرافیایی و فرهنگی آثار خارجی شرکت‌کننده در جشنواره باعث می‌شد دانش موردنیاز و کافی از این نوع نمایش‌ها در بین مخاطبان ایرانی رسوب نکند. امسال تصمیم بر این گرفته شد در راستای استفاده هرچه بیشتر از حضور گروه‌های خارجی، هدفمند کردن و نیز تأکید بر جنبه‌های آموزشی این حضور، بخشی به نام «تئاتر ملل» ایجاد شود. همچنین مقرر شد این بخش هر سال نام و موضوعی خاص داشته باشد تا بتواند در نهایت تماشاگران و خصوصاً اهالی تئاتر را با حوزه خاصی از جغرافیا و فرهنگ جهان در عرصه تئاتر آشنا کند.

برای اولین دوره این بخش موضوع «تئاتر شرق» برگزیده شد. علت انتخاب این موضوع در اهمیت این نوع تئاتر و ریشه‌های کهن آن و نیز مشترکات فرهنگی

همزمان با بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منتشر شد

کتاب راهنمای میان فرهنگی اجرا برای بازیگر

راهنمای میان فرهنگی اجرا برای بازیگر، دنیای جدیدی از تکنیک را پیش روی بازیگران می‌گذارد. این کتاب که نخستین راهنمای تمام نما و مصور برای متخصصان است، راهنمایی برای فعالیت‌های بدنی، بیانی و بداهه‌پردازانه، مجموعه ابزارهای جدید برای اجرا نمایشنامه‌هایی از سرتاسر جهان، بازی‌هایی برای شناخت ریتم، حرکت، تعادل تنش و ژست و رویکردی عملی برای خلق آثار جان‌دار تئاتری را برای درک بیشتر خوانندگانش ترسیم می‌نماید. از دیگر مباحث این مجموعه می‌توان به کشف انرژی، به کارگیری انرژی، انرژی ریتیم، بداهه‌پردازی و انرژی و صدا اشاره کرد.

«جان مارتین»، کارگردان و مدرس تئاتر و مدیر مرکز هنرهای میان فرهنگی بن است که یک واحد تحقیقاتی در مورد نمایش / اجرا بوده و در لندن مستقر است.

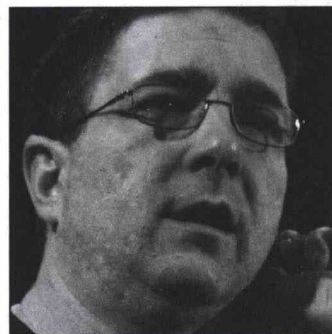
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها و دبیرخانه بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر (سمینار بین‌المللی تئاتر شرق) اقدام به چاپ چند کتاب، همزمان با برپایی جشنواره تئاتر فجر نموده است. «راهنمای میان فرهنگی اجرا برای بازیگر» اولین کتاب از این مجموعه است. این کتاب، نوشته «جان مارتین» با ترجمه «بابک تبرایی» در ۲۰۴ صفحه و به قیمت ۱۷ هزار ریال چاپ و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است. الگویی پویا از جهان میان فرهنگی، تئاتر مدرن اروپا و گام‌های عملی به سوی اجرای میان فرهنگی نکته آغازین فصول این کتاب است که به تفصیل به آن پرداخته شده است.

گفتگو با الکساندر سوشا دوجویچ داور جشنواره

شگفت زده شدم

انتظار دیدن این همه نمایش سطح بالا را در جشنواره تئاتر فجر نداشتیم. الکساندر سوشا دوجویچ داور بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر به خبرنگار نشریه روزانه گفت: قرار نیست در خصوص نمایش‌ها و کیفیت آثار صحبت کنم چرا که داور هستم و نظر من داوری محسوب می‌شود اما باید بگویم واقعاً شگفت زده شدم و انتظار نداشتم نمایش‌هایی در این حد در جشنواره فجر ببینم. وی افزود: برنامه‌ریزی خوبی در برگزاری جشنواره دیدم و حمایت تکنیکی خوبی در این فستیوال وجود داشت. الکساندر یادآور شد: برای نخستین بار است که به ایران آمده‌ام. کشور بسیار زیبایی دیدم و مهمان‌نوازی خوبی در جشنواره دیدم مرا از سفر به ایران خوشحال می‌کند.

وی در خصوص سطح کیفی جشنواره فجر گفت: من استاد دانشگاه هستم و یکی از موضوعاتی که روی آن کار می‌کنم اجراهای معاصر است. همچنین بر روی فستیوال‌های بین‌المللی تحقیق می‌کنم آنچه در جشنواره تئاتر فجر دیدم نمایش‌های بسیار متفاوت با آنچه در پاریس و جاهای دیگر دنیا رخ می‌دهد، است و برایم جالب بود که تعدادی کار از دورترین نقاط دنیا برای اجرا در این فستیوال می‌آید. وی در خصوص ارتباط با نمایش‌های ایرانی گفت: خوشبختانه مترجم داریم. مترجمانی که خیلی خوب کار خود را انجام می‌دهند.

دبیر مرکز انستیتو بین‌المللی تئاتر (ITI) آلمان:

تئاتر در ایران جدی است

توماس انگل دبیر مرکزی انستیتو بین‌المللی تئاتر آلمان شب گذشته در دیدار با دبیر جشنواره جدیت تئاتر در ایران را تحسین کرد و گفت: براساس آن چیزی که مشاهده کرده‌ام تئاتر در ایران یک تفنن نیست، بلکه فعالیتی جدی و فراگیر است. انگل در بخش دیگری از سخنان خود تئاتر در ایران را رویه‌رشد خواند و افزود: من از سال‌ها پیش با تئاتر ایران آشنا شده‌ام و امروز که در جشنواره شما شرکت کرده‌ام می‌توانم بگویم تئاتر ایران زنده و رویه‌رشد است.

وی گستردگی جشنواره بیست و ششم فجر را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تعداد کمی از کشورهای منطقه هستند که می‌توانند چنین جشنواره‌ای را برگزار کنند و از این بابت باید به هنرمندان ایرانی تبریک گفت.

دبیر مرکزی انستیتو بین‌المللی تئاتر در آلمان وجود تبادلات فرهنگی بین‌المللی را در حوزه تئاتر ضروری خواند و اظهار امیدواری کرد که مرکز انستیتو بین‌المللی تئاتر ایران بتواند بیش از پیش ارتباط سازنده خود را با سایر کشورها برقرار کند.

وی همچنین با ابراز خشنودی از جشنواره بیست و ششم به کیفیت بالای آثار ایرانی شرکت‌کننده در این بخش اشاره کرد و گفت: من تاکنون موفق به دیدن چند اثر ایرانی شده‌ام که همه آنها از زیبایی و کیفیت خوبی برخوردار بوده‌اند.

در این ملاقات، مجید سرسنگی، دبیر جشنواره بیست و ششم تئاتر فجر گزارشی را از روند رویه‌رشد تئاتر در ایران ارائه کرد و گفت: برخلاف تصور برخی از کشورهای غربی، تئاتر در ایران بسیار پرتعداد است و سالانه تعداد بسیار زیادی از جوانان برای آموختن این هنر وارد دانشگاه‌ها می‌شوند.

وی حضور معاونان خارجی را در جشنواره تئاتر فجر فرصتی برای معرفی درست تئاتر ایران به جهانیان دانست و اظهار امیدواری کرد هنرمندان و محققان تئاتر جهان بیش از پیش با هنر تئاتر در ایران و کیفیت فعالیت هنرمندان ایرانی آشنا شوند.

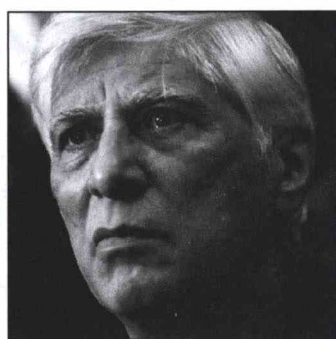
امروز سه‌شنبه در تالار سنگلج

سمینار بین‌المللی تئاتر شرق افتتاح می‌شود

سمینار بین‌المللی تئاتر شرق با شرکت محققان داخلی و خارجی از ۹ کشور هلند، ویتنام، کانادا، آلمان، فیجی، چین، سنگاپور، کویت و کره از فردا ۲۳ بهمن تا بیست و پنجمین روز این ماه (به مدت ۳ روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۴) در تالار سنگلج برگزار می‌شود.

در این سمینار، محققان داخلی و خارجی درباره سنت‌گرایی و مدرنیسم در نمایش کشورهای شرقی سخنرانی خواهند داشت. این سمینار بخشی از برنامه سه بخشی تئاتر شرق است که در آن علاوه بر اجرای نمایش‌هایی از کشورهای سنگاپور، چین و ویتنام، کارگاه‌هایی با موضوع آموزش شیوه اجرایی نمایش سنتی در شرق برگزار می‌شود.

سخنرانان سمینار عبارتند از دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی، دکتر نیل ون درلیندن، دکتر نگو کیم لو آن، دکتر الکساندر ساشا دوجویچ، دکتر مصطفی مختاباد، دکتر توماس انگل، خانم لاله تقیان، دکتر ویلسون هرنیکو، دکتر غفار پورآذر، دکتر سهیلا نجم، دکتر چو آسویونگ، دکتر نادر القنه، دکتر جول لی کیم.

بیضایی تماشاگر ویژه رامایانا

بهرام بیضایی نویسنده و کارگردان برجسته تئاتر کشور که اجرای نمایش او (افرا) در روزهای نخستین جشنواره با

استقبال تماشاگران رویه‌رو شد، عصر دیروز در تماشاخانه سنگلج حاضر شد و به تماشای نمایش «رامایانا» کاری از کشور سنگاپور نشست.

متذکر می‌شود نمایش رامایانا امسال در کنار آثار دیگری از کشورهای ویتنام و چین در بخش ویژه ملل جشنواره با موضوع «تئاتر شرق» شرکت کرده است. به گزارش خبرنگار ما علی‌رغم بعد مسافت تماشاخانه سنگلج از تالارهای مرکزی تهران، اجرای این نمایش توانست تعداد قابل توجهی از تماشاگران را به خود جلب کند.

این همه خبر و یک نشریه ۲۴ صفحه‌ای!

دو هزار و ۲۲ نفر تماشاگر پنج نمایش

روز گذشته ۵ نمایش هر کدام در دو اجرا در مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت که مجموعاً دو هزار و ۲۲ نفر از آنها دیدن کردند. به گزارش خبرنگار نشریه روزانه جشنواره بیست و ششم، از این میان ۴۰۲ خبرنگار و نماینده رسانه‌های گروهی به تماشای نمایش‌ها نشستند و نمایش «مسلح شدن» کاری از آرا ایرنجاکیان از کشور ارمنستان که در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا شد، با ۹۰۵ نفر بیشترین بازدید کننده را به خود اختصاص داد.

نمایش «ترمینال» کاری از سیامک احصایی در تالار قشقایی، ۴۵۱ تماشاگر، «ماچیسو» به نویسندگی و کارگردانی محمد یعقوبی در تالار چهارسو با ۳۴۳ تماشاگر، «کادس» کاری از نیما دهقان، اجرا شده در کارگاه نمایش با ۲۲۱ بیننده و شرح هجران کاری از غلامرضا جهان‌پا با اجرا در تالار سایه مجموعاً ۲۰۲ بیننده را به خود اختصاص دادند.

تجربه‌های دانشجویی ۲ نمایش، در بخش تئاتر فراگیر، ۲ نمایش در تالار گلستان و فرهنگسرای خانواده اجرا رفت و تئاتر خیابانی ۱۰ اجرا داشت. یک نمایش ویژه بخش اساتید دانشگاه‌ها به صحنه رفت و ۵ نمایش رادیویی و تله تئاتر به نمایش درآمد. کارگاه آموزشی تئاتر محلی برای مخاطب جهانی و کارگاه آموزش حرکت با هم برگزار شد و نمایشگاه ۲۵ سال پوستر تئاتر ایران هم برپا بود. همه اینها در حالی است که ۳۹ مکان تئاتری به دلیل قرار گرفتن در روز ۲۲ بهمن ماه تعطیل بود و اجرایی نداشت، از جمله فرهنگسراها. گستردگی فعالیت‌ها و اجراهای این دوره از جشنواره حسابی ما را گیج کرده است. از هر طرف به این جشنواره نگاه می‌کنیم و می‌خواهیم اخبارش را پوشش دهیم، می‌بینیم از بسیاری خبرها عقب هستیم. خلاصه شما به پیگیری‌هایتان این عدم پوشش کامل اخبار جشنواره را بر ما ببخشید.

تحریریه نمایش‌نامه

هرچه به روزهای پایانی بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نزدیک می‌شویم، اجراها و برگزاری نشست‌ها و سمینارها و همین طور انتشار کتب و... افزایش می‌یابد و ما در بولتن با حجم انبوهی از اخبار از سالن‌ها و اجراها روبه‌رو هستیم و البته کمبود زمان، حجم و صفحه برای پرداخت به تمامی آنها.

مثلاً در همین دوشنبه‌ای که گذشت، ۵ نمایش از کشور ایران، ارمنستان، سوئیس و لهستان در بخش مسابقه بین‌المللی تئاتر اجرا شد، ۳ نمایش در بخش چشم‌انداز از تهران و ملایر به روی صحنه رفت، یک نمایش در بخش مرور تئاتر ایران در سال ۸۶، ۷ نمایش در بخش منتخبان جشنواره‌های نمایش کشور از شهرهای مشهد، قم، تهران، اجرا شد و بخش تئاتر ملل با اجرای نمایش‌های رامایانا از سنگاپور و روح عروسک از ویتنام کار خود را آغاز کرد که سمینارهای این بخش از امروز صبح آغاز شده است. ۲ نمایش‌نامه خوانی در کافه تریای سالن اصلی و فرهنگسرای دانشجو اجرا شد. در بخش

آن‌ها که راشومون را دیده‌اند، چه می‌گویند

مانند ژانر ترنر، نوعی وحشت ایجاد می‌کرد. این نمایش یک ژانر داستانی را پیش گرفته بود و احساس کردم قرار است در یک بازی قرار بگیرم. از میان ۹ نمایش که تا به حال دیده‌ام، تنها با این نمایش ارتباط برقرار کردم. به دلیل عواملی مانند شیوه جدید اجرا، طراحی صحنه خیلی قوی، موسیقی.

کارگردان آثاری چون سلام، خداحافظ و آگامونیزم ادامه می‌دهد؛ البته اگر راشومون را نخوانده بودم کار می‌توانست جذابیت بیشتری برایم داشته باشد، اما با وجود آشنایی با اثر باز هم از آن لذت بردم.

راشومون یک تئاتر محیطی خوب

«محمد میرعلی اکبری» فوق‌لیسانس ادبیات نمایشی، اولین اجرای نمایشش را در سال ۱۳۷۹ به نام «آیاس» روی صحنه برد. زرتشت آگامونیزم و فوزیون از دیگر نمایش‌های او هستند.

راشومون کار بسیار نوبی بود و به لحاظ اجرا نوعی تئاتر محیطی قلمداد می‌شد. یک نفر در یک فضا بود. خود من با قرار گرفتن در فضا، حدس زدم این یک مسیر است. گرچه هیچ ذهنیتی نسبت به موضوع نداشتم. سوژه

راشومون یکی از برجسته‌ترین آثار خارجی حاضر در جشنواره امسال است، کاری از کشور سوئیس. با تن از تماشاگران هنرمند این نمایش گپی زدیم.

«راشومون» از برترین آثار جشنواره است «بنفشه اعرابی» لیسانس کارگردانی از دانشکده هنر و معماری، بازیگر و کارگردان، درباره نمایش «راشومون» می‌گوید: از بین کارهایی که تاکنون دیده‌ام، «راشومون» بهترین بوده است؛ زیرا اثری بسیار دقیق بوده و نظم خاصی داشت، ضمن آنکه شیوه اجرایش هم نو بود. گرچه این نوع کار در جهان تازه نیست، اما در ایران اتفاق خوبی قلمداد می‌شود. به خصوص آنکه این نمایش تفکربرانگیز بود و توانستم با آن ارتباط خوبی برقرار کنم.

وی اضافه کرد: از آنجا که در زمینه پرفورمنس مطالعات زیادی داشته‌ام و روی این مساله حساسیت دارم، طراحی صحنه، اصوات (موسیقی)، نظم در کار و بازی‌های خوب باعث شد با آن ارتباط برقرار کنم.

در حاشیه روز هشتم جشنواره

■ بازهم استقبال از قشقای

استقبال از نمایش ترمینال به قدری زیاد بود که بسیاری از تماشاگران نشسته بر روی زمین با ایستاده نمایش را دنبال کردند. در این نمایش که سیامک احصایی آن را کارگردانی می کند، فاطمه معتمد آریا بازی می کند.

■ رئیس مرکز در پشت صحنه

حسین پارسایی رئیس مرکز هنرهای نمایشی این روزها به طور مرتب به پشت صحنه نمایش ها سر می زند و از روند کاری آنها، مسائل و مشکلات جويا می شود.

■ خیلی ها پشت در ماندند

استقبال از کادنس به قدری بود که خیلی از تماشاگران پشت در ماندند. دکور صحنه این نمایش به گونه ای بود که تا ۲ ردیف تماشاگر می توانست روی زمین بنشینند.

■ دکتر سرسنگی مهمان ویژه تئاتر شهر

دبیر جشنواره که خصوصا روزهای اول جشنواره فرصت نمی کرد به تماشای کاری بنشیند روز گذشته مهمان تئاتر شهر بود و از چند نمایش دیدن کرد.

■ مهمانان روز هفتم

اما مهمانان ویژه روز هفتم جشنواره که در سالن های مختلف رویت شدند، عبارت بودند از: فرهاد مهندس پور، هرمز هدایت، سیامک صفری، گلاب آدینه، آتیلا پسیانی، ستاره اسکندری، اکبر زنجانی پور.

■ تاخیر به نام ماچیسمو

همه اجراها سر وقت اجرا شد فقط کار «ماچیسمو» به کارگردانی محمد یعقوبی با ۲۵ دقیقه تاخیر بر روی صحنه رفت.

■ خبرنگاران در چهارسو

همه خبرنگاران و هنرمندان دیروز به سمت تالار چهارسو آمدند تا ماچیسمو را ببینند. این نمایش روز گذشته روی بورس بود. تا جایی که بالکن و راهرو و همه جا پر شد.

■ زیرنویس

همه نمایش ها با زیرنویس اجرا می شوند. نمایش های مسلح شدن باز زیرنویس فارسی و ماچیسمو، ترمینال و کارسن با زیرنویس انگلیسی بر روی صحنه رفتند گویا همه به فکر تماشاگرها بودند. خارجی ها به تماشاگران ایرانی و ایرانی ها به تماشاگران خارجی فکر می کردند. هرچند در برخی سالن ها این زیرنویس ها کمی ناخوانا بود.

■ پوسترهای زیبا

نکته جالب این جشنواره پوسترهایی بود که بسیاری از کارگردانان برای کارهایشان طراحی کرده بودند، پوستر ترمینال از هر لحاظ توجه تماشاگران را جلب کرد.

■ وحدت خالی بود

شب گذشته تالار وحدت خالی بود تا بچه های «ننه دلاور» از کشور آلمان به راحتی و با خیال آسوده دکور بزنند. کلاس پیمن است دیگر.

■ تئاتر شهر خواب ندارد

کارگاه نمایش و تالار قشقای از ۹ شب خالی شدند تا گروه هایی بعدی شروع به زدن دکور کنند. این شب ها تئاتر شهر خواب ندارد و تا صبح همه در حال کار کردن هستند.

■ هملت رادیویی

هملت که هر روز به شکل زنده از رادیو پخش می شود به شکل زنده در خانه هنرمندان اجرا می شود. خیلی از شنوندگان رادیویی برای دیدن اجرای زنده این نمایش به خانه هنرمندان می آیند.

برنامه‌ریزی خوبی در بخش بین‌الملل داریم

حسین مسافر آستانه

بخش بین‌الملل جشنواره تئاتر فجر امسال از برنامه‌ریزی خوبی برخوردار است. چقدر خوب است که وجهه بین‌الملل را به طور کامل داشته باشد.

حسین مسافر آستانه کارگردان تئاتر با اشاره به این نکته گفت «بخش بین‌الملل بخشی است که نمایش‌های آن باید در حد و اندازه آثار بین‌المللی باشد و در عین حال با استفاده از عناصری که نشانه ارتباط بین‌المللی در آن لحاظ شده به روی صحنه بروند.

به اعتقاد من باید این تعریف را برای بخش بین‌الملل نهادینه کنیم و با مشخص کردن معیارها نمایش‌های شرکت‌کننده در این بخش را انتخاب کنیم.»

وی در ادامه افزود: «تعریف بخش بین‌الملل باید با تعریفی که برای بخش تئاتر ملل در نظر گرفته شده، تفاوت داشته باشد، (چرا که بخش تئاتر ملل می‌تواند شامل تئاتر یک ملت باشد تئاتری با هویتی خاص و برای ملتی خاص)، برای مثال می‌توان به تعزیه در زمینه تئاتر ملل اشاره کرد که مربوط به ملت ایران است، گو اینکه ممکن است برای سایر کشورها جذابیت‌هایی داشته باشد ولی مربوط به هویت ملی و فرهنگی ما می‌شود.»

مسافر آستانه در خصوص گستردگی برگزاری جشنواره تئاتر فجر امسال و تعداد محدود آثار بخش بین‌الملل اظهار کرد: «تجربه‌ای که از نحوه برگزاری جشنواره‌های تئاتری سایر کشورها کسب کرده‌ایم می‌تواند در شکل برگزاری جشنواره به ما کمک کند و در اغلب این جشنواره‌ها بخش مسابقه خیلی حجیم و طولانی نیست بلکه با وسواس بیشتری آثار شرکت‌کننده در این بخش انتخاب می‌شوند، ما با در نظر گرفتن همین نکات تنها در بخش جنبی آثار مختلفی را از سایر کشورهای جهان دعوت کرده‌ایم و در بخش مسابقه چند کار قوی و بدیع ارائه کرده‌ایم تا رقابتی جدی داشته باشند.

آستانه خاطرنشان کرد: گامی که در جشنواره تئاتر فجر امسال برداشته شده بسیار ارزشمند است و با گستردگی که برای آن در بخش‌های بسیار متنوع به وجود آمده این امکان فراهم شده که در جای جای شهر شاهد اجرای تئاتر باشیم که این مسئله به نهادینه شدن تئاتر کمک بزرگی خواهد کرد و بسیار مطلوب است. این دوره از جشنواره تئاتر فجر نخستین گام

است تا گستره وسیع‌تری را برای جشنواره تئاتر در نظر بگیریم و امیدواریم که برنامه‌ریزان نگاه وسیع‌تری داشته باشند تا انواع مختلف تئاتر در تمام نقاط شهر به نمایش گذاشته شود.

بخش ویژه انقلاب اسلامی؛ ابتکار جشنواره ۲۶

حسین فرخی

جشنواره سال جاری بخش ویژه‌ای به نام «ویژه انقلاب اسلامی» دارد. در این بخش «سمفونی بیداری» به کارگردانی «حسین فرخی»، «آهسته با گل سرخ» کاری از مه‌لقا باقری و «در قاب ماه» به کارگردانی «حسین مسافر آستانه» حضور دارند. با «حسین فرخی» در این باره به گفت‌وگو نشستیم.

از سمفونی بیداری» بگوئید...
این اثر متنی بدون استفاده از دیالوگ است که از خلقت آدم تا انسان معاصر را به تصویر می‌کشد و در این میان به قیام‌هایی که زمینه انقلاب را فراهم کرده‌اند توجه خاصی شده است. البته من برای جشنواره امسال «فتح‌نامه کلات» بیضایی را ارائه کرده بودم، اما جشنواره پیشنهاد داد که اثری با مضمون انقلاب کار کنم. برای این بخش نیز طرح دیگری به من داده شد، اما من آن طرح را نپسندیدم و در نهایت این اثر در جشنواره به روی صحنه رفت.

بخش انقلاب اسلامی برای اولین بار به جشنواره راه یافته است، حضور آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
از آنجا که جشنواره در ایام پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، جای خالی این مضامین در جشنواره‌های سینما و تئاتر دیده می‌شود و حضور این بخش می‌تواند تا حدی این نیاز را مرتفع سازد، به شرط آنکه امکانات و زمان مشخصی برای تمرین در نظر گرفته شود.

اجرای عمومی هم از این اثر خواهیم داشت؟
قرار است اردیبهشت و خردادماه سال آینده در تالار وحدت تهران اجرای عمومی داشته باشیم. اینکه این بخش غیررقابتی بوده و با دو اثر دیگر بخش ویژه انقلاب یعنی «آهسته با گل سرخ» و «در قاب ماه» مورد رقابت قرار نمی‌گیرد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

من اصلاً به جشنواره به شکل رقابت نگاه نمی‌کنم. اما ای کاش در همین اجرا شرایطی فراهم می‌شد که می‌توانستیم در آرامش کار کنیم، برای مثال سه روز تالار وحدت را برای تمرین در اختیار ما می‌گذاشتند، به خصوص آنکه اثر ما یک کار چند رسانه‌ای قلمداد می‌شود.

سال‌هاست که وسوسه حضور دوباره بر صحنه را دارم

فاطمه معتمد آریا

فاطمه معتمدآریا بازیگر نمایش ترمینال به خبرنگار نشریه روزانه گفت: ۱۰ سال دور از صحنه تئاتر بودم اما همواره وسوسه حضور در صحنه را در این سال‌ها داشتم. به خصوص در دو- سه سال اخیر که همواره به دنبال نمایشی خوب برای حضور در صحنه بودم. وی در خصوص عدم حضور در تئاتر طی سال‌های اخیر گفت: عدم حضور من در صحنه تئاتر به سبب اعتراض به وضعیت سالن‌های نمایشی و دیدگاه‌هایی بود که نسبت به تئاتر در کشور وجود دارد.

معتمدآریا خاطرنشان شد: طی این سال‌ها چندین پیشنهاد کار در تئاتر داشتم اما متن و گروه را برای حضور دوباره مناسب ندیدم با سیامک احصایی در پروژه‌های سینمایی سابقه همکاری داشتم و بقیه گروه را هم می‌شناختم و از سلیق و نگاهشان نسبت به تئاتر مطلع بودم و از حضور و کارکردن در کنار آنها لذت می‌بردم. و در واقع با مطالعه کافی به این نمایش پیوستم و از بازخورد آن مطمئن بودم و انتظار همین استقبال را داشتم.

رضایت تماشاگر رضایت ماست

ریحانه سلامت

ریحانه سلامت، بازیگر نقش «طوبی» در نمایش «طوبی» است. او در دو کار پیشین دکتر مسعود دلخواه در نقش‌های مختلف ظاهر شده است. در نمایش ویتسک، ژولیوس سزار و این بار در نمایشی کاملاً متفاوت «طوبی» از دکتر مسعود دلخواه، نقش زنی کرد را بازی می‌کند که در منطقه‌ای جنگی کردنشین در زمان جنگ زندگی می‌کند.

سلامت درباره نقش «طوبی» در این نمایش می‌گوید: «نقش «طوبی» را دوست دارم، طوبی شخصیت محکم و توانا دارد، مدت‌ها با این شخصیت زندگی کردم و پس از تمرینات بسیار به لهجه کردی «طوبی» مسلط شدم.» سلامت درباره کارکردن در این نمایش با مسعود دلخواه می‌گوید: «بازی در کارهای این کارگردان را دوست دارم. طرح‌هایی که او برای اجرا می‌دهد، شکل کارکردن او با گروه و فضایی که در کار می‌سازد برای من جذاب بوده است. دلخواه همیشه سعی دارد با نگاهی نو به یک نمایشنامه بپردازد. او در پرداخت هر متن حتی اگر مثل

«طوبی» فضایی رئال داشته باشد به سبک خودش کار می‌کند و از آلمان‌هایی برای بیان فضا و فرم مدد می‌طلبد که خاص اوست و همچنین نکته نمایش‌های او را مجزا می‌کند.»

نگاهی به نمایش «ماچیسمو» به نویسندگی و کارگردانی محمد یعقوبی

یک بازی محلی قاعده

رضا آشفته

و یک پرده سفید برای بهره‌مندی از تکنیک سایه برای بیان روابط و اتفاقات بیرونی است. لباس‌ها هم در مجموع شیک به نظر می‌آید. قرار نیست به نکات زشت و بدمنظر ظاهری پرداخت شود. شاید قرار است که فکر معطوف به مسائلی مهم‌تر از لباس و ظاهر آدم‌ها بشود. چون در اینجا بیش از هر چیزی حتی از خود آرمان‌ها، روابط آدم‌ها برجسته می‌شود. این برجستگی هم به دلیل ایجاد یک تحول بنیادین در ذهنی و رفتار کنسول افتخاری است. او پیش از آنکه به پلیس و نظام حکومتی آرژانتین خوش‌بینانه نگاه کند و نجات خود را باعث غرور فردی خود بداند، از این آزادی به عنوان یک دروغ یاد می‌کند. چون اصلاً آنها برای نجات این کنسول نیامده‌اند بلکه هدف کشتن مبارزان پاراگوئه‌ای و همدستان آنها بوده است.

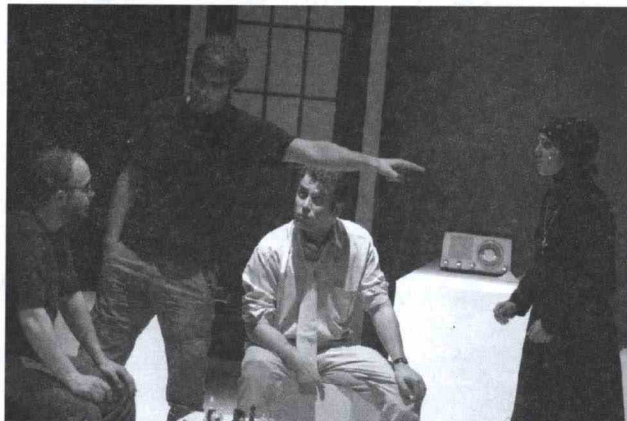
یعقوبی به این ترتیب بر فضای احتمالاً کلیشه‌ای و شعارزده مبارزان و چریک‌های آمریکایی لاتین غلبه می‌کند، تا تفسیر خود را از یک واقعه به منظور بیان حقایقی گسترده‌تر و تعمیم‌پذیرتر ارائه کند.

در ماچیسمو مانند دیگر آثار محمد یعقوبی، تکنیک به عنوان یک اصل اساسی در خدمت اجراست و این تکنیک در تمام عناصر - موسیقی، نور، گریم، طراحی صحنه و لباس و افکت و صداسازی لحاظ شده است و بازی بازیگران در پیوند با این تکنیک‌هاست که برجسته‌تر می‌شود.

در این بین فردیت بازیگران هم مهم جلوه می‌کند. اما همه اینان در یک نقطه نقل مرکزی (آن هم با هدایت و اندیشه محمد یعقوبی) به هم پیوند می‌خورند. باید هر لحظه در پیوند و یکی شدن بازیگری به یک کنش هدفمند گره بخورد. در این بده و بستان‌هاست که یک معمای باقاعده به سوی یک بازی بی‌قاعده منحرف می‌شود. این بی‌قاعدگی از سوی نظام بسته آرژانتین بدون انجام بازخواست و دادگاهی به قتل یکایک مبارزان پاراگوئه‌ای می‌انجامد.

اینکه کنسول افتخاری به کلارا می‌گوید که دوست دارد اسم پسرش را ادواردو بگذارد، به این دلیل است که دکتر پلار را یک دوست می‌داند و به گذشته او به دیده بد و منفی نگاه نمی‌کند. چون دکتر پلار برای نجات مبارزان پادرمیانی می‌کند و به دست پلیس کشته می‌شود. اینها نکات ظریف و انسانی هستند که بیانگر نوعی زیبایی‌شناسی رفتاری است که فراتر از زیبایی‌شناسی صحنه‌ای در پس اجرا و زیرمتن ماچیسمو چون الماسی پنهان می‌درخشد.

کنسول تلاش خود را می‌کند. این در حالی است که خارج از این وضعیت، پزشک به رابطه کنسول و همسرش کلارا (آیدا کیخایی) حسادت می‌کند. در این وضعیت هریک به دنبال ایده‌آل خود می‌گردد و در نهایت پلیس است که به دلیل تکرار اشتباهات گروگان‌گیرها پیروز می‌شود و تمام این آرزوها را بر باد می‌دهد. گره‌افکنی‌ها و گره‌گشایی‌ها و فراز و نشیب‌ها به قاعده و به موقع است و در زمان اجرا هم تکلیف

بازیگران کاملاً روشن و مشخص است. هر یک بنابر ارزیابی شخصیت‌ها در صحنه حضور خود را تثبیت می‌کنند. گاهی در این زمینه طنز و لحظات خنده‌آمیز نجات بخش همه چیز می‌شود و از فضای پیچیده و استراتژیک این آدم‌ها می‌کاهد تا حرف‌های جدی باعث خستگی و کسالت تماشاگران نشود، درست مثل زندگی که آدم‌ها برای گریز از ملال و کسالت دست به شوخی می‌زنند. مثلاً وقتی ریواس درباره تفاوت همسر و زن توضیحاتی را برای مارتا (پیوند عبدالکریم زاده) می‌دهد، کاملاً این لحظات سرگرم‌کننده است. ضمن آنکه یک توضیح غیراصولی و غیرکاربردی هم به نظر می‌رسد و شاید همین نکته باعث طنز آمیز شدنش می‌شود.

در بازی‌ها هم هدف این بوده که نوعی روانشناسی رفتاری برپایه اگرهای مفروض و جادویی پیش‌برنده حس‌ها و رفتارها باشد. قرار نیست اغراقی در صحنه دیده شود، بلکه هر یک بنابر تعبیر واقع‌گرایانه باید در صحنه حرکت داشته باشند. همین نکته باعث می‌شود که همه چیز سر جای خودش قرار بگیرد و هیچ حرکتی زائد غیرقابل وصف به نظر نیاید.

طراحی صحنه در انحصار مکعب‌ها (به جای میز، صندلی، تختخواب) و درها (به منظورهای مختلف)

«ماچیسمو» درباره گروگانگیری در کشور آرژانتین است. یک گروه پاراگوئه‌ای درصدد هستند به ازای گروگانگیری سفیرکبیر آمریکا ۲۰ تن از مبارزان خود را از چنگال حکومت آرژانتین آزاد کنند و این نقشه را توسط دکتر پلار که پدرش یکی از همین زندانی‌ها است عملی می‌کنند. البته آنها به اشتباه کنسول افتخاری دولت انگلستان را گروگان می‌گیرند و حالا وضعیت طور دیگری می‌شود و آنها درصدد برمی‌آیند تا خواسته خود را به آزادی ۱۰ نفر تقلیل دهند. محل

استقرار گروگانگیرها در یک محله فقیرنشین لو می‌رود. پلیس همه آنها را می‌کشد و کنسول افتخاری را آزاد می‌کند. پلیس به دروغ درباره گروگانگیرها اظهارنظر می‌کند و کنسول زبان به اعتراف می‌گشاید که داستان دروغی را برای کشته شدن آنها سرهم کرده‌اند.

«ماچیسمو» یک درام خوش‌ساخت پلیسی - سیاسی است که براساس رمان «کنسول افتخاری»، گراهام گرین تبدیل به نمایشنامه شده است. آنچه در کار محمد یعقوبی بیشتر به چشم می‌آید، شیک بودن بستر اجرایی آن است. این شیک‌ی با خوش ساختی روابط علت و معلولی در هم می‌آمیزد تا مخاطب از همان ابتدا با یک وضعیت کنش‌مند برای رسیدن

به نتایجی معمایی و سیاسی هدایت شود. گراهام گرین این وضعیت را به محمد یعقوبی پیشنهاد می‌دهد، اما این نمایشنامه‌نویس ایرانی به دنبال بیان شاخصه‌های کاری خود است و در اینجا به تقطیع بیست و چندگانه تابلوهای به هم پیوسته و خطی دست می‌زند. یعقوبی در گذر این تابلوها به روابط و بازگشایی درونیات آدم‌های درامش می‌پردازد. قرار نیست که در این وضعیت همه بد یا خوب باشند، بلکه در این شرایط هر یک به دنبال انجام وظیفه خود براساس باورها و آرمان‌ها و خفیات و غرایز و عواطف درونی‌اش است. همانطور که لئون ریواس (علی سربابی) از کلیسا در مقام پدر روحانی به دلیل ازدواج با زن دلخواهش دل می‌کند و حالا خود را در یک گروه مبارز کمونیستی می‌بیند و همچنان خود را به کلیسا و باورهای آسمانی پایبند می‌داند. این پارادوکس در مورد مابقی آدم‌ها نیز به گونه‌ای دیگر وجود دارد و البته در شخصیت و ریواس پررنگ‌تر است. چنانچه دکتر پلار (امیررضا دلاوری) با آنکه سیاسی و اصلاً پایبند مسائل اخلاقی نیست، اما در زمان همکاری و گروگان گرفتن کنسول افتخاری (مسعود میرطاهری) به عنوان یک پزشک حاذق و قسم‌خورده و یک دوست در حفظ و نگهداری این

نقدی بر نمایش «امپراتور و آنجلو»

لذت درک زبان مشترک

● مهدی نصیری عضو کانون ملی منتقدان تئاتر نمایش «امیر دژاکام» یک اثر ضدجنگ است که نقد انسانی‌اش از فجایع جنگ را با قرارداد دو قربانی مهاجر در مقابل یکدیگر مطرح می‌کند. زن ایرانی که خانواده‌اش را در جنگ از دست داده در کشوری دیگر با یک مرد آفریقایی که از قربانیان قتل عام روانداست آشنا می‌شود. این دو که به واسطه حضور در یک کالج آموزش زبان انگلیسی با یکدیگر برخورد پیدا می‌کنند قادر به برقراری ارتباط زبانی مشترک نیستند و در چند موقعیت متفاوت به لحاظ سرنوشت و زندگی مشابهشان به یک اشتراک حسی می‌رسند.

محور روایت در نمایش «امیر دژاکام» برخورد این دو شخصیت، کشف اشتراک میان آنها و نمایش تحقق موقت روایه‌های آنهاست. نداشتن زبان گفتاری مشترک و عدم درک مفاهیم بیانی به صورت اتفاقی مرد را تبدیل به امپراتور (برای زن) و زن را مبدل به آنجل - فرشته - (برای مرد) می‌کند. این نقطه اشتراک پس از فهم سرنوشت مشابه شخصیت‌ها، آنها را در موقعیتی روایی قرار می‌دهد که در این موقعیت موقتی می‌توانند از دنیای مورد انتقاد پیرامونشان جدا شده و به لذت همدردی مشترک برسند.

صحنه زیبایی مرور خاطرات فیلم‌های سینمایی و نمایش آنها بر روی پرده پشت سر زن و مرد انتخاب خوبی است که دژاکام در زمینه انطباق فرم و محتوای نمایش‌اش به آن رسیده است. در واقع سینما و هنر (شاید مثل همین نمایشی که تماشاگر در حال دیدن آن است) در میان دو شخصیت با دو زندگی و زبان کاملاً متفاوت تبدیل به یک زبان مشترک نوستالژیک می‌شود.

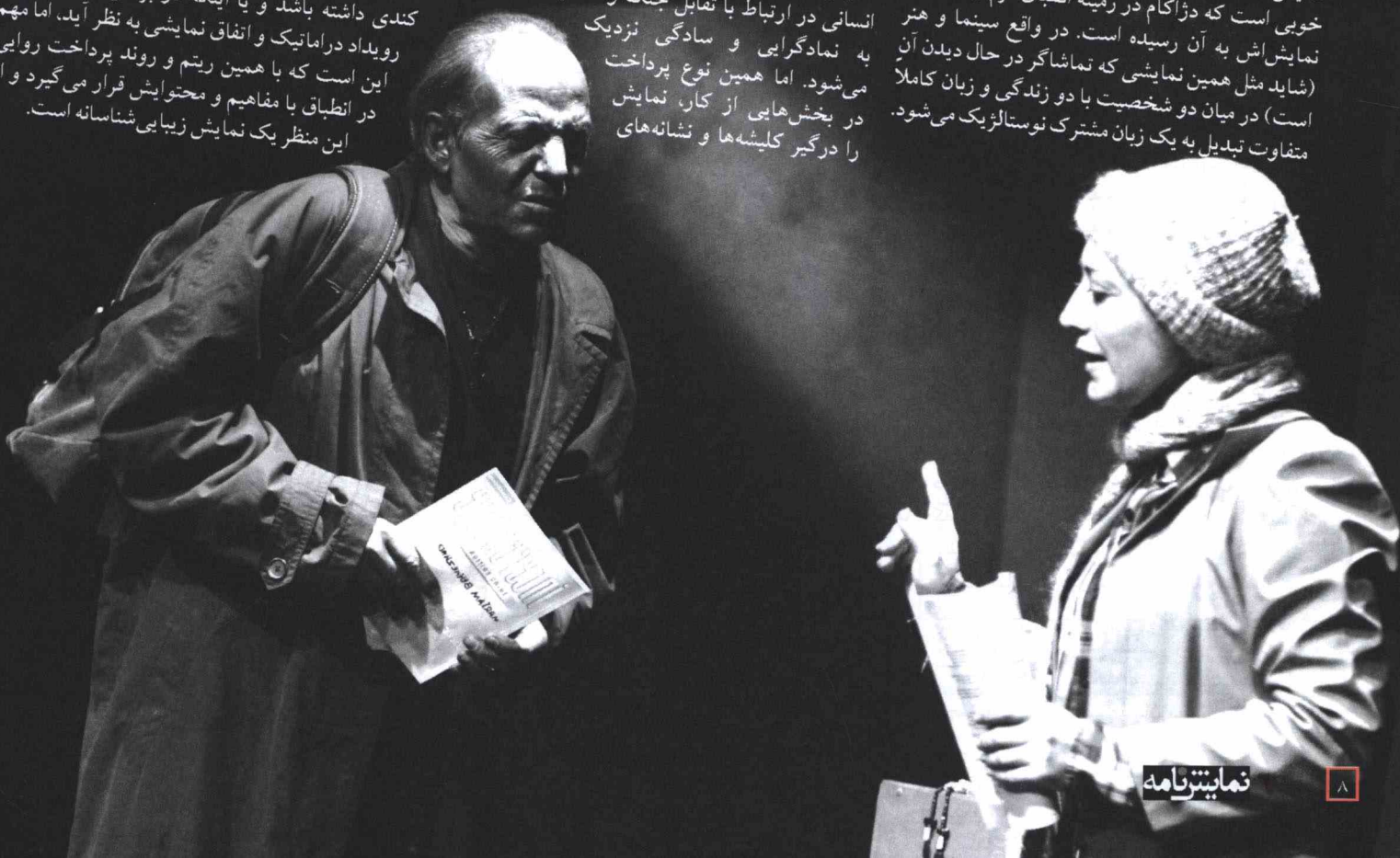
زبانی که به محدوده حافظه تصویری و تاریخی بشر امروز تشبیه شده و نقطه تلاقی سرنوشت بشریت را در دوره‌های متفاوت روایت می‌کند. سینما در قالب تصاویر به نمایش درآمده بر روی پرده زندگی، عشق، جدایی، تنهایی، جنگ، کشتار و ... همه دردها و احساساتی را که می‌تواند در میان همه آدم‌ها مشترک باشد، در مقابل تماشاگر قرار می‌دهد. قرار گرفتن پرده در پشت سر زن و مرد و نگاه و سکوت آنها در مقابل تماشاگر نیز بیانگر پس‌زمینه ذهنی شخصیت‌هاست که می‌تواند به هر انسانی، در هر جامعه‌ای تعمیم داده شود. ای کاش امیر دژاکام قهرمانان نمایش‌اش را وارد تصویر روی پرده نمی‌کرد و اجازه می‌داد که سینما به عنوان یک ابزار مستقل بیان تصویر ذهن در پس زمینه حضور شخصیت‌ها قرار گیرد و مفاهیم به تصویر درآمده در آن به طور مستقل در ارتباط و اشتراک با اجرای تئاتری درک شوند.

«امپراتور و آنجلو» نمایش ساده‌ای است که با تکیه بر یک روایت ساده مبتنی بر موقعیت قصد دارد حافظه تاریخی بشر قربانی جنگ را در مقابل تماشاگرش قرار دهد. این نمایش هرچقدر ساده‌تر و داستان آن هر اندازه دارای پیچیدگی کمتری باشد، قادر به یافتن زبان مشترک قوی‌تری با مخاطب خواهد بود. نمایش دژاکام برای دستیابی به یک زبان مشترک انسانی در ارتباط با تقابل جنگ و انسانیت به نمادگرایی و سادگی نزدیک می‌شود. اما همین نوع پرداخت در بخش‌هایی از کار، نمایش را درگیر کلیشه‌ها و نشانه‌های

تکراری و کم‌تاثیر نمادین می‌کند. پر کبوتر، نقاشی خانواده و خانه، بچه بغل کردن و ... واقعا در مقایسه با کاربرد زیبایی که پرده سینما در صحنه پیدا می‌کند از قوت‌های نمایش می‌کاهند. ای کاش ایوب آقاخانی و امیر دژاکام مفهوم موردنظرشان، که در بسیاری از بخش‌های نمایش ابزار بیان مناسب و زیبایی دارد را در طول نمایش همچنان با استفاده از مولفه‌های خلاقه و تاثیرگذار صحنه ارائه می‌کردند.

«امپراتور و آنجلو» بستر شکل‌گیری و تعریف روایت یک رابطه است که به واسطه شرایط مواجهه شخصیت‌ها وجه دراماتیک پیدا می‌کند و باز به خاطر همین شرایط دارای پیرنگ علت و معلولی توجیه شده هم هست. شخصیت‌های نمایشنامه «ایوب آقاخانی» قهرمانان ساده تراژدی زندگی خودشان هستند. آنها دچار سقوطی تدریجی و خطی شده‌اند و تنها پس از آشنایی و مواجهه با یکدیگر لحظه‌ای اوج می‌گیرند و در دنیای روایی ارتباطشان تبدیل به خاطر تاثیرگذاری می‌شوند. این اوج‌گیری موقت به خاطر تاثیرگذاری تراژیک سرنوشت و زندگی آنها مورد پرداخت قرار گرفته تنها لحظه‌ای است که قهرمانان نمایش در آن می‌توانند مثل کبوتر نمایش در رویای مشترکشان پرواز کنند.

نمایش امیر دژاکام شاید در بخش‌هایی از روایتش ریتم کندی داشته باشد و یا اینکه در برخی فصول بدون رویداد دراماتیک و اتفاق نمایشی به نظر آید، اما مهم این است که با همین ریتم و روند پرداخت روایی در انطباق با مفاهیم و محتوایش قرار می‌گیرد و از این منظر یک نمایش زیبایی‌شناسانه است.

بخش تئاتر ملل با نمایش‌های سنتی از سه
کشور چین، ویتنام و سنگاپور

دریچه‌ای به نمایش‌در شرق

جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در دوره بیست و ششم خود در بخش جداگانه‌ای میزبان «نمایش شرق» است. «نمایش شرق» گستره پهناوری است از سنت و فرهنگ و آیین و گونه‌های ناب و عمیق نمایشی. از هند و چین و ژاپن و سنگاپور و ویتنام تا همین ایران خودمان که حالا «تعزیه» آن را تمام دنیا می‌شناسند. نمایشی ناب که ویژگی‌های منحصر به فرد آن در گذر از قرن‌ها، همچنان یگانه و بی‌مانند مانده است.

تدارک بخش «تئاتر ملل» در جشنواره بیست و ششم بر این اساس است تا دریچه‌ای باشد به جهان نمایش در سرزمین‌های مختلف و چه بهتر از «شرق» که به خاطر صبغه و اصالت آن اولین گزینه باشد برای امسال که نخستین‌بار این بخش به جشنواره افزوده شده است و امید که در دوره‌های آتی ادامه یابد.

امسال پس از فراخوان، ۱۷ اثر به دفتر جشنواره واصل شد که از آن میان نمایش‌های «دردسر در آسمان» از گروه «اپرای پکن» از چین، «روح عروسک» از گروه عروسک‌های آبی تانگ لانگ از ویتنام و رامایانا از گروه موسسه اپرای پکن سنگاپور به این بخش راه یافتند. علاوه بر آنکه تعزیه‌هایی نیز در جشنواره امسال به طور ویژه برگزار شده و در روزهای باقیمانده نیز اجرا می‌شوند.

اما این بخش تنها به اجرای نمایش محدود نمی‌شود، بلکه جهت بهره‌مندی هنرمندان و پژوهشگران و دوستداران نمایش شرق، سمینارها و ورکشاپ‌هایی تدارک دیده شده است. این برنامه‌ریزی به این صورت است که فردای روز اجرای این نمایش‌ها در تالار سنگلج که به این بخش جشنواره اختصاص یافته و ورکشاپ‌ها و سخنرانی‌هایی پیرامون اجرا و هنر نمایش سنتی در کشور مربوطه برگزار می‌شود.

بخش تئاتر ملل بدون شک یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد جشنواره امسال است درست مانند منحصر به فرد بودن نمایش در شرق.

همراه با مسوول بخش پژوهش جشنواره تئاتر فجر به بهانه برگزاری سمینار بین المللی تئاتر شهر

آفتاب نمایش شرقی از ایران می تابد

نیست. چون این بخش برای پوشاندن خلأ بخش دیگری ایجاد شد. زمان بیشتری می برد. این دومین سالی است که ما طرح انتخاب پایان نامه را پیش می بریم. سال گذشته در کنار همایش پژوهشی تئاتر مقاومت، ما پایان نامه هایی که صرفاً در حوزه تئاتر مقاومت بود، انتخاب کردیم و امسال در قالب جشنواره فجر این کار انجام می گیرد. امیدواریم بتوانیم این کار را در قالب طرح مستقلی تحت عنوان حمایت از پایان نامه های تئاتر با مشارکت مراکز آموزش عالی به طور خاص در وزارت علوم انجام دهیم.

● این پایان نامه ها چگونه منتشر می شوند؟

پیش بینی ما این است که بتوانیم پایان نامه ها را با عنوان مجموعه پایان نامه های بررسی تئاتر ایران در سه جلد منتشر کنیم. اما این طور نیست که تمام پایان نامه ها در آن مجموعه بیایند. بلکه قسمت هایی انتخاب می شود.

اما سعی می کنیم یک جلد را به مقطع کاردانی، یک جلد را به مقطع کارشناسی و جلد آخر را به مقطع کارشناسی ارشد اختصاص دهیم. این کارهایی است که خارج از مدیریت پژوهشی یعنی با مشارکت محققان و سایر افراد در حال انجام است.

● تفاوت کتاب راهنمای ۲۵ سال جشنواره تئاتر فجر با کاتالوگ چیست؟

کتاب راهنمای ۲۵ سال جشنواره تئاتر فجر اطلاعات متنی را پوشش می دهد و قرار است بخش های مختلف جشنواره تئاتر فجر را در ۲۵ سال گذشته به شکل کاملاً روشمند معرفی کند. براساس بررسی کتاب راهنماهای مختلف، قرار شده جشنواره تئاتر فجر را در سه بخش در این کتاب معرفی کنیم. بخش اول معرفی هر دوره است. بخش دوم، بخش های هر دوره که خود شامل دو بخش نمایش های اجرا شده و سایر بخش هاست و بخش سوم، برگزیدگان.

در معرفی هر دوره اطلاعاتی مثل برگزارکننده، همیاران برگزاری، دبیر، ستاد برگزاری، فراخوان و... داده می شود. در بخش نمایش های اجرا شده به تفکیک بخش های مختلف هر جشنواره به ۴ عنصر اکتفا شده که عبارتند از عنوان نمایش، نویسنده، کارگردان و شهر. البته در نمایش های خارجی اسم مترجم هم آمده. همین جا باید از سایر عوامل تئاتری عذرخواهی کنم. چون در کتاب راهنما براساس حجم آن و فقط در بخش نمایش های اجرا شده حدود دو هزار و هفت نمایش در طول ۲۵ سال گذشته آمده، این امکان نبود که اسم سایر عوامل ذکر شود ولی این کار در نسخه الکترونیکی انجام می گیرد. در مورد سایر بخش ها هم انتشارات، گردمایی ها، نظرسنجی ها و... مدنظر قرار گرفته است.

بخش بعدی برگزیدگان است که ما نه فقط برگزیدگان جشنواره ها بلکه تمام مراکزی که در ۲۵ دوره گذشته خودشان برگزیده داشته اند، ذکر کرده ایم.

باشد. حقیقت امر این است که ما در این کار با چند مشکل مواجه بودیم. تصمیم ستاد برگزاری این بود که تمام کارهایی که به جشنواره فرستاده می شود، روالی غیرسفارشی را داشته باشد. بنابراین همان طور که در بخش اجرا کار باید آماده و پس از بازبینی پذیرفته می شد. در بخش پژوهش هم براساس نظر دبیران که تاکید داشتند تفاوتی بین بخش پژوهش با دیگر بخش ها نباشد، ما پژوهش های تمام شده را باید دریافت می کردیم.

در فراخوان هم آمده بود که اصل پژوهش باید دریافت شود، اما عده ای به طرح پژوهشی بسنده کردند که ما تعدادی از آن طرح های پژوهشی را انتخاب کردیم و به آنها اعلام کردیم در صورتی که اصل پژوهش را تکمیل کنند و در تاریخ معین به دست ما برسانند، دلاوری می کنیم و سه الی پنج پژوهش را برای چاپ انتخاب می کنیم. عده ای از دوستان به خاطر این که قراردادی با آنها بسته نمی شد، به همان خلاصه پژوهش بسنده کردند و تعدادی از محققان در حوزه ای که ستاد اعلام کرده بود، کار پژوهشی انجام نداده بودند. مساله دیگر این که افراد علاقه مند بودند کارهایی که آغاز می کنند الزاماً تا زمان برگزاری جشنواره تحویل ندهند. یعنی کار را شروع کنند و در نهایت پس از جشنواره، کار منتشر شود که این هم براساس تصمیمی که در ستاد گرفته شد، عملی نبود.

به هر حال کارهایی که موردنظر ما بودند تبدیل به شش عنوان شدند. پیش بینی اولیه این بود که به صورت مستقل سه کتاب داشته باشیم که پس از بررسی متوجه شدیم عملی نیست. بنابراین تصمیم گرفتیم از انتشار مستقل پژوهش ها پرهیز شود و گزیده ای از این کارها را در یک کتاب منتشر کنیم.

اواخر آذرماه بود که در این بخش به این نتیجه رسیدیم که باید مکملی داشته باشیم یا باید پژوهش ها را با عده ای از محققان قرارداد ببندیم که عملاً امکانش را داشتیم. چون تمام بخش های جشنواره غیرسفارشی بود و مورد دوم این که پایان نامه ها را هم به عنوان یک کار جدید در مدیریت پژوهش تعریف کردیم. به این ترتیب تمام پایان نامه ها در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد که در دانشگاه های دولتی و غیردولتی تا به امروز دفاع شده و موضوع شان بررسی تئاتر ایران در یکی از گرایش ها بود انتخاب شوند. البته این انتخاب در سه مقطع صورت می گیرد. مقطع اول در داخل مدیریت پژوهش انجام گرفته، مقطع دوم با مشارکت هیات علمی دانشگاه ها صورت می گیرد و مقطع سوم انتخاب نهایی است که قرار است در نهایت ما از هر گرایش یک پایان نامه در موضوع تئاتر ایران انتخاب کنیم. طبیعی است با توجه به اینکه حدود ۳۰۰۰ پایان نامه باید بررسی می شد، انتخاب پایان نامه ها جزء برنامه های جشنواره بیست و ششم است ولی برگزیدگان و انتشار پایان نامه ها تا روز جشنواره عملی

بخش پژوهش بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، امسال نخستین سال است که به صورتی خاص و مستقل در جشنواره طراحی شده و دارای قسمت های مختلف و متنوعی است که توصیف هر یک از این قسمت ها از زبان مدیر این بخش خالی از لطف نیست. تقی اکبرزاده مدیر بخش پژوهش جشنواره امسال خود پژوهشگر است و تاکنون دبیری بسیاری از همایش های پژوهشی را عهده دار بوده است.

او موسس و مدیر موسسه پژوهشی نمایش «پرسش» است و تاکنون ۱۱ کتاب شناخت نمایش نامه، شناخت، مطالعات نمایش ایرانی و... را تدوین و تالیف کرده است. هدایت و برگزاری بخش سمینار تئاتر ملل نیز بخشی از حوزه مسوولیت او محسوب می شود.

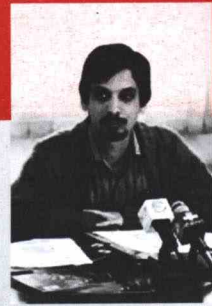
● بخش پژوهش بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر چگونه فعالیت خود را آغاز کرد؟

کار مدیریت پژوهش از ۱۱ بهمن سال گذشته آغاز شد. قبل از این که دکتر سرسنگی پیشنهاد اداره این بخش را به من بدهند، ما طرحی را برای بخش پژوهش ارائه کردیم که خوشبختانه با تمام طرح های پیشنهادی موافقت شد و البته این طرح ها فایزبندی شدند که بخشی از طرح ها امسال و بخش دیگری در سال های بعد اجرا شوند. ما از ۱۱ بهمن تا ۱۵ اسفند در مرحله حک و اصلاح طرح پیشنهادی بودیم و از ۱۵ اسفند کار در چند بخش را آغاز کردیم.

پیش بینی ما این بود که در مدیریت پژوهش، عملاً دو کار صورت بگیرد. مقداری از کارها که در خود بخش پژوهش تولید و منتشر شود و یک سری از کارهای که خارج از مدیریت می تواند انجام بگیرد و در نهایت معرفی شود. براین اساس، بخشی که مربوط به خارج از مدیریت بود در فراخوان آمد. به این شکل که با توجه به تصمیم گیری ستاد برگزاری جشنواره افرادی که در حوزه تئاتر بین سال های ۵۷ تا ۸۵ کاری انجام داده باشند، می توانند این کارها را به بخش پژوهش جشنواره ارسال کنند تا مراحل بعدی آن طی شود. عملاً پس از انتشار فراخوان، آمادگی برای پذیرش و پژوهش هایی که محوریت آن بررسی تئاتر ایران باشد، اعلام شد. البته به این فراخوان بسنده نشد. بلکه با تمام افرادی که پیش از این براساس سوابق ما کار پژوهشی انجام داده بودند به شکل مکتوب و شفاهی رایزنی شد. در این بخش برای ساماندهی به پژوهش ها، پایان نامه ها را کنار گذاشتیم و اعلام کردیم پژوهش هایی که برای اولین بار تولید می شود، در بررسی تئاتر ایران و از زوایا و با گرایش های مختلف مورد توجه جشنواره است.

● انتخاب به چه صورت انجام شد؟

کارها باید به مرحله ای می رسید که قابلیت انتشار داشته

بر اساس تصمیمی که در شورای عالی تئاتر و دفتر جشنواره گرفته شد، از این به بعد قرار است جشنواره تئاتر فجر هر سال بخش ویژه تئاتر ملل داشته باشد

در بخش نمایه‌ها سعی شده تمام عناوینی که شامل افراد، جغرافیا، عنوان سازمان‌ها و... ذکر شود و سعی شده خود این نمایه برای هر فردی که می‌خواهد فعالان ۲۵ دوره را شناسایی کند، قابل استفاده باشد.

در بخش منابع هم، منابع استفاده شده به دو بخش ردیف اول و ردیف دوم تقسیم می‌شود. منابع ردیف اول منابعی است که مستقیماً تولید جشنواره است مثل خبرنامه‌ها، کاتالوگ‌ها، پوسترها و... در اینجا لازم است به اختلافات زیادی که در منابع یک دوره جشنواره وجود دارد اشاره کنم. مثلاً برنامه‌ای داریم که با کاتالوگ همخوانی ندارد. ولی ما سعی کردیم مستندنگاری کنیم. این طور هم نیست که بگوییم هر چیزی در کتاب آمده درست است. به همین دلیل هم در مقدمه کتاب عنوان «ویرایش یکم» را آورده‌ایم. این کتاب راهنما برای بیشتر جشنواره‌هایی که در دنیا برگزار می‌شوند نام‌آشنایی است. حتی بعضی جشنواره‌ها پیش از یک کتاب راهنما دارند. ولی جشنواره تئاتر فجر تا به امروز کتاب راهنما نداشته است. بنابراین تصور ما این است که بتوانیم گام اول را در انتشار کتاب راهنمای جشنواره تئاتر فجر برداشته باشیم که بتوان برای سایر جشنواره‌ها هم این کتاب را طراحی کرد.

• بدین ترتیب تمام اطلاعات تفصیلی کتاب راهنما در سایت آورده می‌شود؟

بله، در نسخه چاپی امکان جست‌وجو در نمایه است ولی در مرکز، اسناد مجازی است (سایت راهنمای ۲۵ سال جشنواره فجر) با هر آیکنی اطلاعات آن مطلب می‌آید. در آف سایت راهنما در ۵ محور زیر طراحی شده: ۱- معرفی دوره ۲- بخش‌های دوره شامل الف: نمایش‌های اجرا شده ب: سایر بخش‌ها. ۳- برگزیدگان ۴- گزیده تصاویر ۵- جست‌وجو که در این بخش، دوروش جست‌وجوی ساده و پیشرفته برای بازیابی اطلاعات سایت طراحی شده است. کوشش ما بر این است که تا زمان برگزاری جشنواره، تمام اطلاعات ۲۵ سال جشنواره که قابل گردآوری و سامان‌دهی بوده است در سایت قابل دسترسی باشد.

• این سایت در چه مرحله‌ای است؟

طراحی فنی آن تمام شده و پس از انتشار نسخه چاپی، همان اطلاعات در نسخه الکترونیکی خواهد آمد.

• آیا همه اطلاعاتی که از مراکز جمع‌آوری کرده‌اید، در کتاب سال آمده است؟

خیر، ما مستندنگاری کردیم. گزینش براساس معیارهایی است که در ابتدای کتاب سال آورده‌ایم و سازمانی که فعالیت نداشته یا اطلاعاتش را به ما نداده برای آن جایی گذاشتیم و ذکر کردیم که اطلاعات این سازمان تا تاریخ تعیین شده دریافت نشد. فکر می‌کنم به طور متوسط با هر سازمان، تالار، دانشکده و... ۵ بار ارتباط برقرار شده تا اطلاعات دریافت و تکمیل شود.

• کتاب سال با این حجم اطلاعات در چند صفحه منتشر می‌شود؟

پیش‌بینی اولیه این بود که کتاب سال در ۴۰۰ یا ۵۰۰ صفحه منتشر شود. ولی همین اطلاعات اجمالی که خدمت شما گفتم به هزار و هشتاد صفحه رسیده البته به جز نمایه‌ها. در سال‌های بعد می‌توانیم کتاب سال‌های موضوعی هم داشته باشیم. ضمن اینکه کتاب سال، اولین کتاب سال تئاتر ایران و اولین کتاب انگلیسی چاپ داخل کشور درباره وضعیت تئاتر ایران است.

• درباره سمینار تئاتر شرق، لطفاً توضیح دهید که چرا تئاتر شرق انتخاب شد؟

بر اساس تصمیمی که در شورای عالی تئاتر و دفتر جشنواره گرفته شد، از این به بعد قرار است جشنواره تئاتر فجر هر سال بخش ویژه تئاتر ملل داشته باشد. تئاتر شرق هم برای سال اول به این دلیل انتخاب شد که شناخت جامعه تئاتری، (حداقل آنهایی که با منابع فارسی آشنا هستند)، راجع به تئاتر شرق اندکی کمتر از تئاتر غرب است. علت دوم اشتراکات فرهنگی است که میان ایران با دیگر کشورهای شرقی وجود دارد. در این بخش در کنار اجراها، برگزاری کارگاه‌ها را داریم. یعنی هر کشور کارگاهی هم دارد و بخش دیگر برگزاری سخنرانی‌هایی است که با موضوع تئاتر شرق خواهد بود. پیش‌بینی اولیه این بود که ما بتوانیم از خیلی از کشورهای شرقی اجرا داشته باشیم اما بنابر علت‌هایی، فقط امکان حضور سه کشور چین، ویتنام و سنگاپور فراهم شد. سعی شد نمایش‌هایی برای این بخش انتخاب شود که بتوان در آنها نسبت‌هایی از سنت‌گرایی و مدرنیسم پیدا کرد.

• هدف اصلی از بخش سخنرانی در تئاتر شرق چیست؟

هدف اصلی انتقال تجربیات هنرمندان کشورهای مختلف است. البته در کنار سمینار، کتاب‌هایی هم با موضوع تئاتر شرق قرار است منتشر شود. در مجموع براساس طراحی صورت گرفته این نخستین سمیناری است که با این شکل و شمایل برگزار می‌شود. یعنی در کنار اجرا، کارگاه و سخنرانی هم برگزار می‌شود تا یک مجموعه سه ضلعی با اطلاعاتی درباره موضوع خاص داشته باشیم.

• سخنرانان ایرانی را معرفی می‌کنید؟

دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی، دکتر مصطفی مختاباد، دکتر سهیلا نجم و لاله تقیان قرار است سخنرانی داشته باشند.

• برنامه زمان‌بندی سمینار به چه صورتی است؟

سمینار ۲۲ تا ۲۵ بهمن‌ماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۳ برگزار می‌شود. پیش‌بینی ما این است که هر روز یک ساعت کارگاه داشته باشیم و دو ساعت سخنرانی و طبق برنامه هر روز به یک کشور اختصاص پیدا کند.

• بخش آخر مدیریت پژوهش به برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی اختصاص دارد. این بخش که

قسمتی از آن پیش از جشنواره و قسمتی دیگر در طول جشنواره برگزار می‌شود. اساساً چرا این تقسیم‌بندی صورت گرفت؟

ما سعی کردیم دو سه ماه قبل از جشنواره، فضای پژوهشی را آماده کنیم. این امکان هم بود که حتی کارگاه‌های ایرانی را هم در ایام جشنواره برگزار کنیم ولی با توجه به شلوغی جشنواره، امکان استفاده از این کارگاه‌ها برای عده زیادی فراهم نمی‌شد.

• انتخاب کارگاه‌ها چگونه صورت گرفت؟

در بخش ایرانی براساس تصمیم دبیر جشنواره و اعلام آن به کمیته‌های مختلف، کمیته‌های مختلفی که علاقه‌مند بودند در حوزه کاری خودشان نشست هم برگزار کنند، طرحشان را ارائه کردند. مثلاً بحث کارگاه تئاتر دانشجویی را کمیته تئاتر دانشجویی ارائه داد. اما در بخش کارگاه‌های خارجی، طبق روالی که امور بین‌الملل مرکز هنرهای نمایشی دارد، هر ساله با جاهایی که علاقه‌مندند کارگاه برگزار کنند، ارتباطات برقرار شد و پس از قطعی شدن، برنامه‌ها اعلام شد. سعی شده کارگاه‌ها به شکلی برنامه‌ریزی شوند که تداخل زمانی نداشته باشند.

• با توجه به این که این نخستین سالی است که به این صورت به بخش پژوهش توجه شده، فکر می‌کنید این بخش تا چه حد می‌تواند فتح باب مثبتی باشد برای ادامه و رشد روند پژوهش در عرصه تئاتر؟

اساساً هر موقع ما توانستیم فضای پژوهشی را به موازات فضای آفرینشی پیش ببریم، نتیجه مطلوبی از آفرینش خواهیم گرفت. کاری که در جشنواره تئاتر فجر امسال صورت می‌گیرد، می‌تواند خود به خود راه را برای سال‌های آینده باز کند. در دو سطح جشنواره تئاتر فجر سال بعد و سایر جشنواره‌ها، گام فراتر هم در کل تئاتر کشور است. جشنواره تئاتر فجر، جشنواره‌ای است که تنها بخشی از تئاتر کشور را پوشش می‌دهد. ما به این کارها در سطح کل تئاتر کشور احتیاج داریم. شاید یکی از کارها این باشد که از فردای روز جشنواره امسال، تمام یافته‌هایمان را به گروه بعدی منتقل کنیم. چون یکی از مشکلات ما امسال این بود که اطلاعات از گروهی به گروه دیگر منتقل نشده بود. نه عامدانه بلکه ساختارش تعریف نشده بود. آخرین حرف من تشکر از مدیران و مسوولانی است که از کلیت کار حمایت کردند. به طور خاص دکتر سرسنگی و آقای پارسیایی که با تایید پیشنهادها و تاحدامکان با حمایت مالی ما را یاری دادند و در سطح دوم همکاران من در بخش مدیریت پژوهش که اسامی آنها در مقدمه کتاب‌ها آمده است. بی‌شک کار انجام شده فعالیت جمعی تعداد زیادی از افرادی بوده که صمیمانه همکاری کردند.

اشتراکات فرهنگی برگ برنده جشنواره ملل

«منوچهر اکبرلو» منتقد تئاتر، یکی از اهداف جشنواره تئاتر فجر را گسترش کیفی دانش تئاتر می‌داند و جشنواره ملل و حضور کشورهای شرقی در این جشنواره را یکی از اقدامات موثر در دستیابی به این هدف یاد می‌کند، چرا که تعامل تجربیات و فرهنگ‌ها همواره برای ارتقای سطح فرهنگ، هنر و دانش حرفه‌ای ما موثر است؛ اما به عقیده اکبرلو در عمل، بسیاری از اهداف نظری این بخش تأمین نمی‌شود، شاید به این خاطر که حجم گسترده برنامه‌های جشنواره و تراکم برنامه‌ها امکان استفاده مناسب از این بخش را توسط اهل نظر ایجاد نمی‌کند. در واقع این بخش بسیار مهم، در شلوغی جشنواره گم شده است و بهتر آن بود که بخش تئاتر ملل در زمان مناسب‌تر (مثلاً زمان برقراری کلاس‌های دانشگاهی) برگزار می‌شد تا دانشجویان و استادان بتوانند با آوازش خاطر از این تعامل تجربیات استفاده کنند.

یکی از عواملی که از نظر اکبرلو باعث تأثیر مثبت حضور این گروه‌های نمایشی در اعتلای سطح کیفی و تکنیکی تئاتر کشور ما می‌شود، اشتراکات فرهنگی کشورهای شرقی است؛ اگرچه فلسفه‌ها، جهان‌بینی‌ها و ادیان مختلفی در شرق وجود دارد، اما مولفه‌ها و عناصر بسیاری در میان تمام این فرهنگ‌ها مشترک هستند و این هم به دلیل ارتباط فرهنگی بین اندیشمندان این فرهنگ‌ها است.

از ارتباط و تأثیر بینش و محتوای تئاتر کشورهای شرقی بر تئاتر ایران که بگذریم، اکبرلو حضور این نمایش‌ها را در ارتقا سطح کیفی تکنیک و اسلوب‌های اجرایی تئاتر هم مفید می‌داند، از آنجایی که تکنیک‌ها،

روش‌ها و سبک‌های اجرایی همواره از بینش و جهان‌بینی‌ها تأثیر می‌گیرند، با فرض اشتراکات بینشی و فرهنگی بین کشورهای شرقی، دور از انتظار نیست اشتراکات تکنیکی هم بین شیوه‌های نمایشی ارائه شده در شرق وجود داشته باشد.

این یک امر اثبات شده است. ما شاهد مشترکات زیادی در آثار نمایشی شرقی هستیم، مانند تئاتر نور ژاپنی، اپرای چینی، تئاتر سایه اندونزی و تعزیه ایرانی. بنابراین در شکل‌های نوین و مدرن نمایشی هم می‌شود انتظار داشت تکنیک‌های مشترک وجود داشته باشد.

با تمام این احوال منوچهر اکبرلو عقیده دارد اگر این تعاملات و اتفاقاتی مثل برگزاری جشنواره ملل در تئاتر ایران رخ ندهد، چشم‌انداز جالبی برای اعتلای این هنر وجود ندارد.

● مترجم: الهام صادقی

کشور ویتنام در این دوره از جشنواره با یک نمایش در بخش تئاتر ملل و برگزاری کارگاه و سمینار حضور پررنگی دارد. در یک روز صبح در هتل محل اقامت گروه‌های خارجی فرصتی دست داد تا با نگو کیم لوان کارگردان نمایش روح عروسک گفتگویی داشته باشیم.

● وضعیت تئاتر در ویتنام چگونه است و مردم چقدر از آن استقبال می‌کنند؟

مردم ویتنام تئاتر را خیلی دوست دارند. نه تنها نمایش صحنه‌ای بلکه نمایش عروسکی را هم می‌پسندند. علاوه بر آن دارای سه نوع تئاتر محلی هستند. نوع اول «کابلون» نام دارد و در میان مردم جنوب ویتنام رایج است که برگرفته از فرهنگ چینی است. نوع دوم نمایشی است به نام «چیو» که در میان مردمان شمال ویتنام رایج است. هر دوی این نمایش‌ها، غم‌انگیز هستند. اما حالت تراژدی و دراماتیک دارند. مثلاً «کابلون» درباره شکست عشقی است. اما نوع «چیو» حالت ملایم و مردمی دارد. تحت تأثیر حکومت فئودال است و مشقات مردم روستایی را بررسی می‌کند. نوع سوم که اولویت موسیقی و حالت کم‌دی دارد، «کوآن هو» نامیده می‌شود و در جشن‌ها اجرا می‌گردد و سبب شادی مردم می‌شود. بیشتر نمایش‌های ویتنامی با حرکات موزون و آواز و موسیقی همراه است و امروزه این موسیقی به سمت پاپ رفته است.

● دولت ویتنام برای تئاتر چقدر سرمایه‌گذاری کرده است؟

دولت ما برای اینکه می‌خواهد با کشورهای دیگر ارتباط برقرار کند و از دنیای پیشرفته امروز عقب نماند، سرمایه‌گذاری زیادی در بخش تئاتر کرده است. در نتیجه حمایت دولت از گروه‌های تئاتری حساب شده و با برنامه است. دولت ویتنام برای اینکه فرهنگ ملی و بومی خویش را به جهان عرضه دارد، سعی در ترویج تئاتر بین تمام طبقات جامعه و مردم دارد.

دولت ما، سیاست باز فرهنگی برای ارتباط بیشتر با ملت‌های دیگر در نظر گرفته است. برای همین ما سعی داریم حقایق زندگی را همانگونه که هست نشان دهیم. تئاتر تجلی زندگی است و باید واقعیت‌ها را از طریق چه خوب، چه بد نشان داد. وقتی بدی‌های زندگی از طریق تئاتر به مردم نشان داده شود، فرصتی

کارگردان نمایش «روح عروسک» از «ویتنام»:

ما با تئاتر، فرهنگمان را ترویج می‌کنیم

برای فکر کردن برای مردم به وجود می‌آید. از راه مقایسه این بدی‌ها با خوبی‌های زندگی سعی می‌کنند راه درست را پیدا کنند. حتی گروه‌های تئاتری وجود دارد که برای جلوگیری از اعتیاد به مدارس می‌روند و اثرات بد و خطرات اعتیاد را به نمایش می‌گذارند تا بچه‌ها با حق انتخابی که دارند، راه درست را انتخاب نمایند. معمولاً هم اثر مثبتی دارد.

● تئاتر عروسکی «روح عروسک» قرار است کدام جنبه فرهنگی و هنری مردم ویتنام را به ما نشان دهد؟ ما در کار انتخاب آیتم‌های نمایش خیلی با دقت عمل کردیم. یعنی آیتم‌هایی را به ایران آوردیم که در شناخت بیشتر فرهنگ ویتنام موثر است. این آیتم‌ها شامل زندگی و مشقات مردم کشاورز، نحوه خوشه‌چینی و کاشت برنج و... است.

● آیا این نمایش جنبه‌های مذهبی و آیینی دارد؟

جنبه مستقیم به شکلی که شما در نظر دارید نیست. ولی چون برای زندگی بهتر شروع و نمایش داده می‌شود. می‌توان آن را به نوعی تئاتر دینی دانست.

● چقدر با تئاتر روز دنیا همگام هستید؟

یکی از دلایلی که به جشنواره فجر آمدیم، دانستن درباره

دولت ما برای ارتباط با کشورهای دیگر، از دنیای پیشرفته امروز عقب نماند، سرمایه‌گذاری زیادی در بخش تئاتر کرده است

فرهنگ ملت‌های مختلف است. هدف دیگر ما نشان دادن نمایش عروسکی ویتنام به کشورهای گوناگون است. این نمایش هم نوع «عروسک آبی» خاصی است که بر روی آب اجرا می‌شود.

چند فستیوال تئاتر در کشور شما وجود دارد؟

یک فستیوال بیشتر نیست که آن هم توسط گروه ما برگزار می‌شود ولی چند فستیوال خیمه‌شب بازی داریم.

آیا از درام‌های غربی هم برای نمایش‌ها استفاده کردید؟

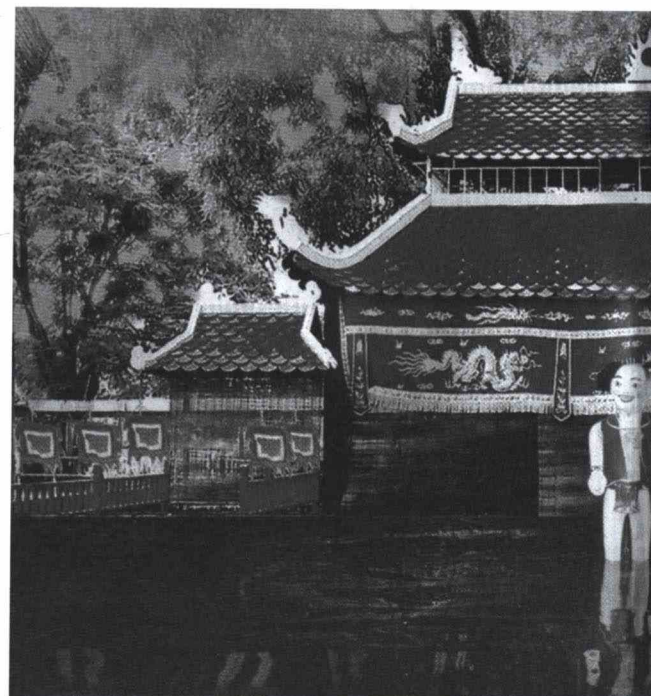
ما نه تنها فرهنگ و ادبیات خاص خود را داریم، از درام‌های غربی هم تاثیر پذیرفتیم.

چطور شد که به کشور ما آمدید؟

ما ایران را دارای فرهنگ غنی و پربرار می‌دانیم. نسل‌های گذشته و جوان ما قصه‌های هزار و یکشب را دوره کرده‌اند. ما تنها کشوری نیستیم که به جشنواره شما آمده‌ایم. بلکه از کشورهای دیگر هم در این جشنواره شرکت کرده‌اند. این نشان می‌دهد که تئاتر فجر از جایگاه والایی برخوردار است و از آنجایی که ایران یک کشور معنوی است، اشتیاق ما را برای آمدن دوچندان کرد.

آیا موفق شدید نمایش‌های ایرانی را ببینید؟

هنوز نه، ولی در برنامه‌مان وجود دارد که چند کار ببینیم.

اجرای پکن چین و دردسر در آسمان

اگر می‌خواهید با خیال راحت به نحوه جذاب اجرای نمایش دردسر در آسمان دقت کنید و ریزه‌کاری‌های این نمایش را مرور کنید خلاصه این نمایش را که غفار پورآذر از اپرای پکن چین به تهران آورده بخوانید. خلاصه نمایش:

امپراتور آسمان عنوان «باغبان میوه ممنوعه» رابه پادشاه میمون‌ها داده است. پیرمردی به نام «تودی» این موضوع را به اطلاع میمون می‌رساند. پادشاه میمون‌ها مطلع می‌شود که خوردن میوه‌های این باغ به او جاودانگی می‌بخشد و به همین دلیل فراموش می‌کند که وظیفه‌اش چیست در این میان فرشته‌ای به باغ آمده تا برای ضیافت امپراتور میوه‌ها را جمع‌آوری کند. میمون متوجه می‌شود که به این ضیافت دعوت نشده است. به همین دلیل تصمیم می‌گیرد به آسمان برود و ضیافت‌را خراب کند. او پیش از برگزاری ضیافت از همه غذاها می‌خورد. ناگهان پادشاه می‌فهمد و دستور دستگیری میمون را صادر می‌کند و به این ترتیب جنگ درمی‌گیرد.

غفار پورآذر که نخستین ایرانی است که از نزدیک با این هنر آشنا شده، اکنون به عنوان یکی از برجسته‌ترین کارگردانان اپراهای پکنی در سراسر جهان معرفی شده است.

اپرای پکن سنگاپور و رامایانا

داستان پیچیده نیست. اساسا داستان نمایش‌های اپرای پکن پیچیده نیست. آنچه پیچیده‌اش می‌کند، اجراست. حرکات و جزئیات بسیار که هرکدام دنیایی گسترده از نشانه است و دنیایی گسترده از تویل و تفسیر.

رامایانا که براساس داستان رامایانا اجرا می‌شود، ماجرای جدایی شاهزاده راما و شاهزاده سیتا از یکدیگر است. این کار راجا سوپونگ از موسسه اپرای پکن سنگاپور به جشنواره تئاتر فجر آورده و در آن قریب به ۱۴ بازیگر حضور دارند. چاو سوپونگ که استاد آکادمی هنرهای

زیبای نایانگ سنگاپور است و عضو هیات مدیره مرکز هنرهای سنگاپور، از دانشگاه کوئینز بلفاست انگلستان دکترا دارد و تاکنون اپراهای بسیاری را کارگردانی کرده و کارگاه‌های آموزشی بسیاری را در کشورهای مختلف برگزار کرده. او همینطور کتب و مقالات متعددی درباره

نمایش سنتی در آسیای جنوب شرقی است.

مخاطبان کودک و نوجوان و روح عروسک

نمایش روح عروسک را گروه عروسک‌های آبی تانگ لانگ به جشنواره آورده است. این نمایش از چهارده بخش تشکیل شده و بیشتر نمایشی است که می‌تواند برای مخاطب کودک و نوجوان جذاب باشد. در این نمایش هرکدام از شخصیت‌ها نشانه هستند، همان‌طور

که در نمایش شرق نشانه‌ها نقش پررنگی دارند در این نمایش نیز بیش از ۱۰ بازیگر و عروسک گردان وجود دارد. این نمایش را ویتنام به جشنواره ما آورده است و تاکنون در سراسر دنیا اجراهای بسیاری داشته است.

گفت‌وگو با دکتر نغمه ثمنی، نویسنده و پژوهشگر تئاتر

خلاقیت؛ رمز ماندگاری نمایش‌های سنتی

● بهاره برهانی

اینکه کشورهای هم‌فرهنگ ما در حوزه شرق تاکنون از چه تدابیری استفاده کرده‌اند و تا چه حدی موفق بوده‌اند و یا ما چه گام‌هایی برداشتیم؟ کدام یک موفق بودیم؟ از چه مواردی غافل شدیم و یا به عکس به چه چیزهایی بیش از حد پرداختیم؟ همه و همه مباحثی است که با دکتر نغمه ثمنی، نمایش‌نامه‌نویس، مدرس و پژوهشگر حوزه شرق به گفت‌وگو نشستیم.

ثمنی در غالب آثارش رویکردی تازه به ویژگی‌های نمایش شرقی به‌ویژه ایرانی داشته و تحقیقات زیادی را در حوزه هنر نمایشی شرق انجام داده است.

● هنر معاصر با رویکرد به ویژگی‌هایی مثل تصویرسازی، نوآوری و ... فضایی کاملاً متفاوت با چهارچوب تئاتر شرقی دارد، در این روند جایگاه نمایش شرقی کجا است؟

با آغاز قرن ۲۰، لگاتر تئاتر جهان و به‌ویژه تئاتر غرب به یک تکرار می‌رسد. تکرار تجارب قرن نوزدهم در زمینه رئالیسم. البته به زودی این چرخه تکرار می‌شکند و در این مسیر به نظرم تئاتر شرق هم بسیار کمک کننده بوده است. منظوری از تئاتر شرق، آن چیزی است که نخستین بار توسط هند و چین و ژاپن به غرب شناسانده شد و بعد مثلاً کسانی مثل «آرتو» بایر داشت از تئاتر «بالی» به آن دامن زدند و کمک کردند که غرب، فضای تازه‌ای را پیدا و تجربه کند. این تجربه‌ها برای غرب یک جور اعجاب و تعریف تازه و حتی متضاد با انتهای تجربه‌های آنها بود، اما به نظر من در یک دورنمای باز، امروز دیگر این مرزها تفکیک شده نیست و نمی‌تواند تئاتری را پیدا کنید و بگویید این تحت‌تأثیر تئاتر شرق است و آن دیگری تحت‌تأثیر تئاتر غرب.

● یعنی ما مطلقاً تئاتر شرقی یا تئاتر غربی نداریم؟
ما امروز می‌توانیم از عناصر تئاتر شرق و غرب حرف بزنیم. تئاتر مطلق شرقی نیست مگر در شکل توریستی، موزه‌ای یا سنتی آن.

● مثل اپرای پکن که دست‌نخورده باقی مانده است؟
بله، مثل اپرای پکن که دست‌نخورده باقی مانده؛ جالب است بدانیم که مثلاً خود ژاپنی‌ها چندان هم معتقد نیستند، آنچه روی صحنه است، نمایش «نو» اصیلی است که چند صدسال پیش اجرا می‌شده است؛ بلکه معتقدند حالا نمایش نو بانگاه موزه‌ای اجرا می‌شود. دلیل هم روشن است نمایش «نو» معلول شرایط زیستی و وجودی مردم دوران خود بود. شرایطی که امروز وجود ندارد و به شدت تغییر کرده است.

● ما شرقی‌ها همیشه با تعصب از الگوپردازی غربی‌ها،

از ویژگی‌های نمایش سنتی خودمان صحبت می‌کنیم و بر این باوریم که باعث تحول و نوآوری در غرب شدیم اما آیا این اتفاق در تئاتر شرق هم افتاده است؟

به نکته جالبی اشاره کردید. ما همیشه به این معادله یک طرفه نگاه می‌کنیم. در حالی که اصلاً اینطور نیست. مساله اینجاست که شرق و به‌طور مشخص ایران هم خیلی از غرب الگو گرفته است. مثلاً زمانی که باتجربه‌های آخوندزاده، میرزا آقایی‌ریزی و ترجمه‌های مولیر، تئاتر غرب وارد ایران شد، موج جدیدی در تئاتر ایران پیش آمد که تا مدت‌ها نویسندگانش از آن تبعیت می‌کردند. خیلی بعدتر و در شکل پیشرفته آن مثلاً اکبر رادی از دل این تجربه‌ها بیرون آمد. دقت کنید که آثاری مثل مرگ در پاییز، آهسته با گل سرخ و حتی پلکان، ساختار نمایش‌های ایرانی را ندارند و متأثر از ادبیات نمایشی غرب هستند. به همین خاطر، وقتی از یک بدبستان صحبت می‌کنیم نباید فراموش کنیم که اگر ما نمایش‌نامه‌نویسی مانند اکبر رادی داشتیم یا در نسل جوان‌تر تجربه‌های کسانی را دیده‌ایم که مثلاً از الگوی نمایش‌نامه نویسی خوش ساخت بهره برده‌اند، بدان معناست که ما هم از نمایش غربی تأثیر گرفته ایم و در این برداشت، هیچ مساله شرم‌آوری وجود ندارد. مثلاً بیضایی را به‌عنوان سمبل به روز کردن ایده‌های نمایش شرقی می‌شناسیم؛ اما می‌رویم نمایش افرا را در تالار وحدت می‌بینیم که سالنی کاملاً غربی است. این در هم آمیختگی همه جا دیده می‌شود.

● پس برخلاف نظر برخی مورخان، جریان الگوپردازی نمایش ایران از غرب، تنها به دوران مشروطه خلاصه نمی‌شود؟

در تفسیر این حرف باید بگویم، این مساله تا حدی درست است. شاید ما هیچ وقت مثل آن دوره در برابر آنچه از غرب به ما می‌رسیده خلع سلاح نبودیم. به روایت بهتر، ما در آن زمان خیلی توان‌آریز و نزدیک کردن آنچه را که دریافت می‌کرده‌ایم، به فرهنگ خودمان ندانستیم. من فکر می‌کنم هنوز هم این بدبستان و رد و بدل کردن‌ها اتفاق می‌افتد، با این تفاوت که حالا ما دارای تئاتری هستیم که می‌تواند ایده‌ها را بگیرد و با موضوعات و محتوای ایرانی ترکیب کند.

● برخلاف تئاتر مرسوم و رایج این روزها که به دنبال ارائه مفهوم از راه تصویرسازی است، ادبیات نمایشی ما همچنان درگیر کلام است، آن هم به دلیل ریشه داشتن در نقل و روایت، با این حساب نگاه مخاطب غیرایرانی به متون نمایشی ما چگونه است؟ آیا آنها را معاصر می‌دانند؟

من دوست دارم پاسخ این سوال را با یک تفکیک بدهم.

ما باید کارهای فعلی را دو دسته کنیم. نخست آنهایی که رویکرد پرفورمنس و تجربی دارند و دوم نمایش‌هایی که مبتنی بر کلام، زبان هستند. البته این را هم اشاره کنم که مرز بین این دو چندان روشن نیست و دائم در حال تنیدن در دل یکدیگر هستند حالا وقتی شما می‌گویید آیا آنطرف تصویری‌تر نیست و ما کلامی‌تر؟ در نگاه خیلی خیلی کلی باید بگویم بله چون ما همچنان ملتی وابسته به کلام هستیم ولی یک چیز را هم نباید فراموش کنیم، اینکه ما خودمان را با چه مدلی از تئاتر دنیا مقایسه می‌کنیم و با چه سنتی می‌سنجیم؟ در نظر داشته باشید که در بعضی کشورها مثل آلمان و فرانسه امروز تئاتر تصویری تر است، اما تئاتر کشوری مثل انگلیس در شکل عام هنوز هم به کلام وابسته است، نمایش‌نامه برایش همه چیز است و کارگردان در حالت عادی وظیفه اش وفاداری به متن و تصویر کردن آن است.

● و البته تجربه‌هایی هم که در تئاتر تجربی ما شده چندان موفق نبوده.
شاید! به چند دلیل. چون ما سابقه تصویرگری و تصویرسازی به آن معنا نداریم و بینش بصری ما در طول تاریخ محدود به کتبات می‌شود و حتی نقاشی‌های مینیاتور ما عمدتاً در کنار داستان و در خدمت روایت بوده است. ما حتی مانند کشورهای دیگر سنت مجسمه‌سازی را هم به شکل رایج آن تجربه نکردیم. نکته دیگر اینکه آنها این امکان و آزادی را دارند که از تمام امکانات صحنه‌شان که یکی از آنها بازیگر است استفاده کنند، یعنی بازیگر مثل موم است و هرکاری بخواهد می‌کند.

ماجرای این است که ما می‌خواهیم بازیگرانمان خیلی اتوکشیده و منظم باشند و هیچ حرکت و تکان عجیبی هم نخورند! دیگر اینکه، تئاتر تصویری نیازمند بودجه فراوان است. برای به‌وجود آوردن یک جادوی تصویری نیاز به نور و امکانات خارق‌العاده‌ای داریم که تا وقتی طراحی صحنه در تئاتر ما عنصر چندم محسوب می‌شود، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. اما در متن اینطور نیست. نمایش‌نامه تنها مبتنی است بر یک قلم، یک کاغذ و خلوت نویسنده. به همین دلیل برای مخاطب غیرایرانی، تجربه‌های نوشتاری ما از نظر تجربه‌گری و جسور بودن در شکستن ساختار می‌تواند جذاب باشد.

● یعنی همچنان نگارش ما را موفق‌تر از اجرای ما دانند؟
من آماری نگرفته‌ام که بتوانم به این پرسش پاسخ دهم. در زمینه نمایش‌نامه هم مشکلات خاص خودمان را داریم. ما شناس خیلی کمی داریم که نوشته‌های خودمان را به مخاطب جهانی ارائه دهیم. چون هیچ‌وقت نتوانستیم یک نهضت ترجمه نمایش‌نامه‌های فارسی را راه‌اندازی کنیم. مگر اینکه بعضی با فعالیت شخصی این کار را کرده باشند.

به‌طور مثال نمونه‌ای که در این رابطه با استقبال خیلی خوبی مواجه شد، نمایشنامه در «میان ابرهای» امیرضا کوهستانی بود.

● این ویژگی‌ها، به‌نظر شما یک نقطه ضعف برای تئاتر شرق و به‌ویژه ایران محسوب یا نقطه قوت و ویژگی منحصر به فرد آن تلقی می‌شود؟

به‌نظر من نه نقطه ضعف است و نه نقطه قوت، بلکه ویژگی آن است. در این جا نکته مهمی وجود دارد. ما می‌گوییم تئاتر شرق و همه آسیا را یک جا قرار می‌دهیم. این درست نیست. مگر ما مثلاً از نظر فرهنگ غذایی چقدر به ژاپن نزدیکیم که انتظار داریم تئاتر ما و ژاپن هم با ویژگی‌های مشترکی یک جا جمع شود؟ تئاتر شرق دور بیشتر بر نشانه‌های متکی است. درام رقصان هندوستان کاملاً بر حرکت تکیه دارد و تعزیه ما ترکیبی است از نشانه و شعر.

● از طرف دیگر تئاتر ما به‌شدت به سنت پایبند است. سنت را هم که نمی‌توانیم متحول یا به روز کنیم. من اینجا کمی با شما مخالفم. باید برای آن هم راه پیدا کرد. من معتقدم شاید نشود خود سنت را مستقیم به روز کرد. اما می‌شود از ویژگی‌های آن در نمایشنامه‌های به روز شده استفاده کرد. نمایشی «در مصر برف نمی‌بارد» را به‌خاطر بیابان‌داری. نمایشی کاملاً متکی بر زبان، کلام و نمایش شرقی است، اما همزمان احساس نمی‌کنید که یک نمایش سنتی ایرانی نگاه می‌کنید. خلق یک شخصیت غایب یا این همه ریزه‌کاری و بعد جان‌دار بودن بیش از حد شخصیت‌های روی صحنه، این ترکیب نمایش را به یک پدیده تبدیل کرده است و یا یک کارگردان دیگر که می‌آید «شازده کوچولو» را با فرم تعزیه اجرا می‌کند، به‌رحال تجربه‌ای است برای به روز شدن. همچنین کمی دورتر در یک نمایش رئالیستی به سبک ایسن، مثل «آمیز قلم‌دون»، یکباره پرتازی باز می‌شود شبیه قصه در قصه‌های شرقی. پس این کار عملی است؛ اما خلأیت می‌خواهد.

● آیا خلأیت کمکی هم به ماندگاری این آثار می‌کند؟ شاید اینها همه نتیجه یک تلاش دوجانبه از طرف هنرمندان و مدیران تئاتر آنها بوده که به نظر من اینجا اتفاق نیفتاد. تصور کنید اگر ما یک موزه دائمی تعزیه داشتیم یا در یک زمین، تکیه دولتی دائمی راه می‌انداختیم، چقدر همه چیز متفاوت بود. مثلاً در لندن، در کرانه رود تایمز، یک محل توریستی جذاب به نام «گلوب شکسپیر» ساخته‌اند که همان جایی است که شکسپیر در آن تئاتر اجرا می‌کرده. اگر چه تئاتری‌ها و روشنفکران انگلیسی معتقدند که این مکان خیلی توریستی است، اما به‌نظر من اهمیت ندارد، مهم این است که هر توریستی که وارد آنجا می‌شود اول می‌رود کلوب را ببیند. چون به همان شکل اولیه حفظ شده است و نمایش‌های شکسپیر همانگونه اجرا می‌شود. طبقه زیرین آن مجموعه هم موزه شکسپیر است. کارت عضویت می‌دهند که فرد از همه امکانات آنجا استفاده کنند، یک نفر هم مسوول است توریست‌ها را برگرداند و برایشان توضیح دهد. یعنی هم پول در می‌آورند و هم کار فرهنگی می‌کنند. حالا ما چرا نباید یک تکیه دولت داشته

باشیم؟ برای این کارها پول، فکر و مدیریت لازم است. ● اما در ایران، این آثار در حد سرگرمی برای مخاطب کم سواد و قشر پایین‌تر باقی ماند.

حرف شما کاملاً درست است. اما نکته اینجاست که همان تماشاگرها هم روز به روز کمتر می‌شوند. می‌خواهم بگویم، مهم نیست که چه کسی تعزیه را دوست دارد. مهم حفظ صحیح موزه تعزیه است. موزه در معنای عام.

● به‌نظر شما اینکه نسل جوان و دانشگاهی هم تمایل و دغدغه‌ای برای گرایش به این گونه نمایش یا حتی چیزی شبیه آنچه نمایشنامه‌نویسان چند دهه اخیر ما تجربه کردند را ندارند، ناشی از چیست؟

مشکلی که من را هم آزار می‌دهد همین مساله مد شدن تئاتر فرمی است. با سطحی شدن دغدغه‌ها همه چیز گذرا شده است. برخی دانشجویان با افتخار می‌گویند که اجرایشان حاصل سه جلسه تمرین است. به‌نظر کمیت زمانی البته هیچ چیزی را ثابت نمی‌کند، اما همه می‌دانیم که نمایش باید در اجرا گران جا بیفتد و پخته شود. نتیجه‌ی این تئاتر در آمیختن بیش از حد با فرم است، بی آن که این فرم‌ها به معنایی منتهی شود و از آن مهم‌تر به زیبایی شناسی خاصی برسد.

من گاهی اجرایی‌های را می‌بینم که فکر می‌کنم، اگر من تئاتری هستم و بغل دستی من هم تئاتری است و ما این نمایش را نمی‌فهمیم و با آن ارتباط برقرار نمی‌کنیم پس مخاطب این اثر کیست؟ من این دایره را وسیع‌تر می‌کنم و این نقد را به خودم هم می‌گیرم که اگر کاری بنویسم که با مخاطب ارتباط برقرار نکند، اشتباه است. می‌دانم که برقراری ارتباط نسبی است. اما برآیند رابطه مخاطبان با تئاتر باید مثبت باشد.

● باتوجه به اینکه نمایش کشورهای حوزه شرق از عناصر مشترکی مثل تکیه بر رمز، اسطوره، آیین و قصه بهره می‌برند، این میان جایگاه ایران پررنگ‌تر است یا مثلاً هند، چین و ژاپن؟

جایگاه کشورهای دیگر پررنگ‌تر است. و اگر بخواهیم رتبه‌بندی کنیم، هند رتبه اول را دارد؛ چون هنوز در عصر اسطوره و آیین زندگی می‌کنند و نمی‌توانیم بگوییم کارهایشان موزه‌ای است. هند تنها جایی است که نمایش‌های سنتی‌اش موزه‌ای نیست. مردم هنوز هم اساطیرشان را در این نمایش‌ها می‌بینند.

● پس هند برای برجسته کردن چیزهایی که داشته سعی

برای ارتباط با جهان هیچ راهی بهتر از هنر و از میان هنرها هیچ کدام بهتر از تئاتر نیست

در به روز کردن و توسل به مدرنیته نشده است؟

البته در بعضی جاها این اتفاق می‌افتد، چون آنها هم دانشکده تئاتری دارند. هر جا که دانشکده تئاتری به‌وجود می‌آید، به‌دنبال یافتن نظریات به روز است؛ اما نمایش سنتی ژاپن واقعا موزه‌ای است، چون برای جاذبه‌های توریستی خرج بسیاری می‌کنند.

● مذهب در حفظ هنر یا نمایشی که ریشه در آیین دارد، چقدر موثر است؟

برای هندی‌ها آیین و اسطوره و مذهب به هم پیوسته است. اگر منظورتان ادیان ابراهیمی است، در مورد ایران چون به‌طور مشخص تعزیه برآمده از مذهب است، پس مذهب می‌تواند حامی خوبی برای آن باشد.

● شما به‌عنوان یک نمایشنامه‌نویس ایرانی، چقدر از ویژگی‌های نمایش شرقی ایده گرفته‌اید؟

برای من ادبیات شرقی حتی مهم‌تر از نمایش شرقی بود و در موارد بسیاری با آن دست و پنجه نرم کردم و اصلاً با این مدل آغاز کردم. در تجربه‌هایی مثل «خاله ادیسه» یا «تلخ بازی قمر در عقرب» الگوی من «امپراتور نامدار» و «هزار و یکشب» بود و بعدها در کاری مثل «ابرهایی آسمان خاکستر می‌بارند» به شاهنامه نگاه کردم. به‌طور کل فکر نمی‌کنم نمایشی نوشته باشم که متأثر از الگوی شرقی/ایرانی نبوده باشد. نقطه اوج آن هم نمایشنامه «شکلک» بود که تمام دغدغه‌اش این بود که چگونه معرکه‌گیری را با تاریخ ایران بیامیزم و به اجرایی‌ها نو از آن دست یابم. این کار اخیر هم که روی آن متمرکز هستم تلاشی است برای چالش با متون تعزیه که یکی دو سال گذشته سخت با آن‌ها درگیر بوده‌ام.

● و حرف آخر...

به عقیده من هیچ راهی برای ارتباط با جهان بهتر از هنر و از میان هنرها هیچ کدام بهتر از تئاتر نیست. تئاتر زنده ترین ارتباط را با مخاطب دارد و همین ویژه‌اش می‌کند. به همین دلیل حیث است که این هنر با بعضی حواشی آمیخته شود. توجه کنیم که هنر تئاتر، تفسیری است و از یک اجرای مشخص دو متقدم متفاوت می‌توانند دیدی کاملاً متفاوت ارائه دهند. ای کاش در سطح عمومی جامعه در سطح مدیران و مسوولین غیر تئاتری گونه‌ای اعتماد به هنرمندان وجود داشته باشد. سلیقه‌ها متفاوت است، بیان‌ها متفاوت است. هرگز نمی‌توانیم تنها در پی تولید یک جنس تئاتر باشیم. هر نویسنده‌ای در یک قالب بهتر حرف می‌زند و هر مخاطبی هم با یک جور تئاتر ارتباط بیش تری برقرار می‌کند. به عنوان مثال من خیلی وقت‌ها از نمایشی که در ظاهر دینی هم نبوده، عمیق‌ترین مفاهیم را دریافت کرده‌ام. نمی‌شود برای همه تئاتری‌ها یونیفرم یکسان دوخت. این مفهوم هنر را زیر سوال می‌برد. من فکر می‌کنم تئاتری‌ها از قانع‌ترین و جدی‌ترین گروه‌های هنری در ایرانند. کاش این افراد مورد حمایت معنوی جدی‌تری قرار می‌گرفتند. دنیا در مورد تئاتر ما خیلی کم می‌داند، و تئاتر ما می‌تواند راه خوبی برای نمایش توانایی نویسنده‌گان و هنرمندان ایرانی به سرزمین‌های دیگر باشد. امیدوارم برخورد‌های سلیقه‌ای و تفسیری راه این ارتباط را بر هیچ کدام از تئاتری‌های ایرانی نیندد.

ساختاری مبتنی بر روایت، وجه اشتراک نمایش شرق

نگاهی به تئاتر ویتنام و سنگاپور زیر سایه چین

همراه هات چاو یکی از فرم‌های هنری بسیار معروف بین مردم عادی است.

■ کای لونگ (Cai Loung)

کای لونگ که می‌توان تحت عنوان «تئاتر احیا شده» آن را ترجمه کرد فرمی از اپرای محلی مدرن در ویتنام است. این نوع تئاتر آمیزه‌ای از آهنگ‌های محلی، موسیقی کلاسیک، هات‌تونگ و درام‌های مدرن است. کای لونگ در اوایل قرن ۲۰ در ویتنام به راه افتاد و طی دوره استعمار فرانسه، به عنوان تئاتر طبقه متوسط شکوفا شد. کای لونگ در حال حاضر به عنوان یکی از انواع تئاتر ملی اجرا می‌شود که در مقایسه با سایر فرم‌های محلی بسیار مورد علاقه مردم است.

■ تئاتر سنگاپور

فرهنگ سنگاپور ترکیبی از فرهنگ چینی، مالایی، اندونزی، هندی و عربی است. به همین علت تئاتر سنگاپور هم ترکیبی از تئاتر چینی و اندونزی است. تئاتر سنتی سنگاپور شامل اپرای چینی و با نگساوان مالایی می‌شود.

تئاتر معروف‌ترین هنر سنگاپور است که به ۴ زبان انگلیسی، چینی، مالایی و هندی انجام می‌شود در تئاتر سنتی سنگاپور گروه‌های مختلفی در سطح حرفه‌ای فعالیت می‌کنند. به عنوان مثال تئاتر سنگاپور بیش از ۶۰۰ اپرا در سراسر جهان اجرا کرده است از جمله در جشنواره ادینبورگ گروه تئاتر انگلیسی زبان سنگاپور از سال ۱۹۸۸ شروع به کار کرد. در دهه ۱۹۸۰ در سیستم آموزش سنگاپور تغییراتی به وجود آمد و زبان انگلیسی زبان اصلی آموزشی این کشور شد و در نتیجه تئاتر انگلیسی زبان سنگاپور به وجود آمد. کمپانی Thetre worke یکی از معروف‌ترین کمپانی‌های تئاتر معاصر سنگاپور است.

تئاتر سنگاپور به داشتن گروه‌های تئاتر چندزبانه و چند فرهنگی خود معروف است به عنوان مثال کار شاهلیر کمپانی Theatre works تلفیقی از اپرای پکن، نوه ژاپنی، رقص تایلند و هنر اندونزیایی بود. در دهه ۱۹۹۰ دولت سنگاپور تصمیم گرفت تا این کشور را به مرکز فرهنگی و هنری و پلی بین شرق و غرب تبدیل کند به همین علت Esplanade را بنا کرد. مرکزی برای هنرهای نمایشی و موسیقی که در ۱۲ اکتبر ۲۰۰۲ افتتاح شد.

در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰ گروه تئاتر سنتی و قومی و معاصر در سنگاپور مشغول به فعالیت هستند.

تئاتر ویتنام فرم‌های مختلفی را شامل می‌شود که علی‌رغم غربی شدن سریع ویتنام، تعدادی از آنها هنوز هم بین مردم معروف هستند و خواستاران فراوانی دارند. تئاتر ویتنام تحت تاثیر بسیار زیاد اپرای چین قرار دارد و از ۳ ژانر مختلف هات تونگ، هات چاو و کای لونگ تشکیل شده است.

■ هات چاو (Hat cheo)

فرمی از تئاتر موزیکال هنری است که اغلب به صورت حرکات موزون سنتی توسط روستاییان ویتنامی در شمال ویتنام اجرا می‌شود. این نوع تئاتر توسط گروه‌های بازیگران نیمه حرفه‌ای در فضای باز میادین شهر یا حیاط و ساختمان‌های عمومی اجرا می‌شود. اگرچه امروز در فضای بسته و توسط گروه‌های حرفه‌ای هم انجام می‌شود.

هات چاو در قرن ۱۲ و در زمان سلسله لی پایه‌گذاری شد اما به شکل امروزی خود از قرن ۱۶ اجرا می‌شود. این تئاتر از سنت‌های محلی گرفته شده و به صورت شفاهی منتقل شده. برخلاف سنت‌های تئاتر درباری در آن از هیچ گریم و لباس مخصوص نمایش استفاده نمی‌کنند. در تئاترهای آماتور ترکیبی از قطعات ادبی سنتی و بدیهه‌سرایی اجرا می‌شود نظیر کم‌دیا دل آرته. هات چاو بیشتر اوقات حاوی پیام‌های انتقادی از مناسبات اجتماعی زمان خود است. گروه موسیقی سنتی که در نمایش استفاده می‌شود متشکل از سازهای زهی، فلوت و طبل است.

■ هات تونگ (Hat tounge)

هات تونگ یکی دیگر از فرم‌های تئاتر ویتنام است که به نام هات بو یا تونگ هم خوانده می‌شود. این اعتقاد وجود دارد که تونگ در قرن ۱۳ ویتنام در حال جنگ با سام یوان مغول بود از چین وارد کشور شده. یک هنرپیشه معروف چینی توسط ویتنامی‌ها دستگیر و به زندان انداخته شد. دربار امپراتوری از او خواست که دانش خودش را در زمینه تئاتر چینی به کودکان نخبه ویتنامی آموزش دهد. این گونه بود که تونگ برای اولین بار در دربار سلطنتی اجرا شد. تونگ در ابتدا تنها برای سرگرمی طبقه اشراف به کار می‌رفت اما بعدها گروه‌های سیار بازیگران با اجرای این تئاتر برای افراد معمولی و روستایی‌ها، آنها را سرگرم می‌کردند. هات تونگ بیشتر به موضوعات تاریخی و حوادث اجتماعی اختصاص دارد. تانگ به

با نگاهی دقیق به تمامی اشکال نمایش شرقی در حوزه دین و... مشاهده می‌کنیم که این نمایش‌ها دارای نکات مشترک فراوان‌تری نسبت به اشکال مشابه آن در غرب است. از جمله این نکات مشترک می‌توان به دارا بودن ساختاری مبتنی بر روایت (روایی بودن) به سبب وجود سنت دیرینه نقلی در این نواحی، اهمیت بیشتر اجرا نسبت به متن نمایشی در آنها و مبتنی بودن همگی آنها بر قراردادهایی مشخص، از پیش تعیین شده و مرتبط با نگرش پدید آورندگانشان، اشاره کرد.

هرچند که در عرصه نمایش، چه در غرب و چه در شرق، همواره کوشیده شده که حقیقت بر صحنه تجلی پیدا کند، اما نمایش غربی طبعاً انسان و موقعیت او را موضوع قرار می‌دهد، در حالی که غایب نمایش شرقی، آن است که جهان هستی را به نمایش بگذارد. چراکه واقعیت مطرح برای غربی واقعیتی عینی، ملموس و تجربی است و به عکس معرفت شرقی حیطه‌ای بیشتر اشرافی و عارفانه و باطنی است. به همین دلیل جنگ خیر و شر و سیاه و سفید هسته اصلی بازی‌های شرقی را تشکیل می‌دهد و هرکس به علت آنکه جزیی از هستی است، طبعاً در تعارض این دو نیرو شرکت دارد. پس شخصیت‌های نمایش شرقی کم و بیش اشاره‌هایی به این دو نیروی متخاصم‌اند و جزیی از این دو مطلق متعارض محسوب می‌شوند.

اما بهرام بیضایی در خصوص شباهت متون نمایشی شرق می‌نویسد: «در بسیاری از اجراهای شرقی یا متن ادبی وجود ندارد یا قصه‌خوانی به صورت یک زمینه صوتی و آوازی اجرا را همراهی می‌کند. آنچه مسلم است حقیقتی است که غرب می‌جوید، جیتی عینی و عملی و قابل دسترس که به مدد مشاهده، تجربه، برهان و تحلیل، هر روز اصولی بنا می‌کند و روز دیگر فرو می‌ریزد. در اصل محور همه این کاوش‌ها تحلیل انسان و موقعیت اوست و از راه شناخت انسان است که غرب به شناخت جهان می‌پردازد. در واقع در معرفت غربی، انسان مرکز است و جهان بیرونی به اعتبار وجود اوست که بررسی می‌شود، ولی در معرفت شرقی، انسان به عکس در واقعیتی بزرگتر از خود حل می‌شود. انسان جزو کوچکی از این جهان بی‌پایان است و شناختن او مستلزم شناخت مطلق هستی است. بدین گونه انسان شرقی برای باز یافتن معنای وجود خود، خود را در تمامیت هستی مستحیل می‌کند.

همواره کارشناسان هنری بر این باورند که حفظ و لشاعه آنچه تاکنون از گذشته باقی مانده در گرو ثبت آن در همان شکل و شمایل اولیه و دست‌نخورده و یا استفاده مرور آنها با رویکردهای جدید و امروزی است.

اپرا، مهم ترین شکل تئاتر چینی

امروزه اپرای پکن مهم ترین شکل تئاتر چینی محسوب می شود. تئاتر چین بیشتر تأکید بر بازیگری، حرکات موزون و آواز دارد و از انواع مختلف اپرا تشکیل شده است.

۱ اپرای پکن:

اپرای پکن یا اپرای بیجینگ نوعی تئاتر سنتی چین است که شامل موسیقی، آواز پانتومیم، حرکات موزون و آکروبات می شود. این نوع اپرا در قرن ۱۸ به وجود آمد و در قرن ۱۹ گسترش پیدا کرد و شناخته شد. از اپرای پکن به عنوان یکی از گنجینه های فرهنگی چین نام برده می شود. گروه های اصلی اپرا در بیجینگ ویتانجین در شمال و شانگهای در جنوب مستقر هستند. این نوع اپرا در تایوان، آمریکا و ژاپن نیز اجرا می شود.

اپرای پکن ۴ نوع بازیگر دارد. بازیگران با لباس و گریم های دقیق و پر رنگی که دارند کانون اصلی اپرا محسوب می شوند آنها از فن بیان، حرکات موزون، آواز و حرکات هایی که بیشتر از حقیقی بودن، سمبلیک هستند، استفاده می کنند. قدرت اجرایی بازیگران اپرای پکن از روی زیبایی حرکات آنها سنجیده می شود.

در اپرای پکن از یک سری قراردادهایی استفاده می شود که به مخاطبان کمک می کند تا موضوع اپرا را متوجه شوند. مفهوم حرکت های بازیگران توسط موسیقی بیان می شود. در اپرای پکن ۲ سبک موسیقی زیپی (Xipi) و رازهانگ (Erhuang) استفاده می شود. ملودی ها شامل تک خوانی و ریتم پرکاشن می شود. رپرتوار اپرای پکن بیش از ۱۴۰۰ کار را که براساس تاریخ، فولکلور و زندگی معاصر چینی ساخته شده در بر می گیرد. در سال های اخیر اپرای پکن به منظور جذب مخاطب بیشتر دستخوش اصلاحاتی شده است. این اصلاحات که افزایش کیفیت اجراها، مطابقت با المان های نمایشی جدید را شامل می شود. باعث موفقیت های بسیاری شده است. بسیاری از کارهای غربی از اپرای پکن اقتباس شده است. اما مشکلات مالی و سیاسی وضعیت اپرای آینده پکن را در قرن ۲۱ نامعلوم کرده است.

۲ اپرای کانتونس: (Cantonese)

اپرای کانتونس، یکی از مهم ترین انواع اپرای چینی است که به فرهنگ منطقه جنوب چین تعلق دارد و در گوانجنونگ، هونگ کونگ، ماکائو، سنگاپور و مالزی مشهور است. این اپرا نیز به مانند سایر نمونه های اپرای چینی، فرمی از هنر سنتی چینی است که موسیقی، آواز، هنررزمی، آکروبات و نمایش را در بر می گیرد.

۳ کانکو: (Kanqu)

کانکو که به نام های کانجو یا اپرای کانکو هم خوانده می شود یکی از قدیمی ترین فرم های اپرای چین است که هنوز هم اجرا می شود. این اپرا که از ملودی های کانشن استنتاج شده، از قرن ۱۶ تا ۱۸ بر تئاتر چین تسلط داشته است.

کانکو که به تاریخ ۶۰۰ ساله خود مباهات می کند به دلیل تأثیری که بر روی سایر فرم های تئاتر چینی گذاشته است، به عنوان «معلم» یا «مادر» صدها اپرا قلمداد می شود. نمایش های «کلاه فرنگی گل صد برگ» و «طرفدار شکوفه هلو» اجراهایی از اپرای کانکو هستند که تا به حال معروف باقی مانده اند.

امروز کانکو در شهرهای اصلی چین مانند پکن، شانگهای، سوژو، نانجینگ، شنزو، هانگژو و هیمینطور چین تاپیه به صورت حرفه ای اجرا می شود. البته گروه های اپرای غیر حرفه ای در سایر شهرهای کوچک در داخل و خارج چین فعالیت می کنند. کانکو در سال ۲۰۰۱ توسط سازمان یونسکو به عنوان یکی از ارکان اصلی میراث شفاهی و غیر ملموس بشریت به ثبت رسید.

۴ کویی (Quyi)

کویی نوعی از هنر نمایش چینی است که از داستان گویی به صورت مونولوگ یا دیالوگ تشکیل شده است که البته نباید با اپرای چینی اشتباه شود.

هنر داستان سرایی در دهه ۹۲۰ شناخته شد و در سال ۱۹۴۰ بعد از تأسیس جمهوری خلق چین جزء «هنرهای آوازی و گویندگی» رده بندی می شد.

کویی یکی از رده های هنری چین است که بعد از انقلاب فرهنگی چین، جنبش و حرکت جدیدی در آن به راه افتاد. نحوه اجرای کویی به این صورت است که داستان توسط گروه کوچکی که به صورت استاندارد از ۱ یا ۲ یا گاهی اوقات ۴ نفر یا بیشتر تشکیل شده، گفته می شود و بیشتر اوقات توسط طبل، دست و سازهای زهی همراهی می شود. برخلاف اپرای چینی که در آن لباس همه بازیگران از استیل خاصی پیروی می کند، لباس بازیگر کویی به دوره ای که داستان در آن اتفاق می افتد بستگی دارد. زبان مورد استفاده در کویی وابسته به لهجه مردم منطقه است. گاهی اوقات به صورت نظم و در مواقعی به صورت نثر و زمانی از هر دو استفاده می شود. از حرکات بدنی نیز برای نشان دادن شخصیت ها در داستان استفاده می شود. یک نفر ممکن است چندین نقش را برای شخصیت های مختلف داستان بازی کند. کویی در خارج از منطقه اصلی چین، در تایوان اجرا می شود.

۵ سایه بازی:

سابقه سایه بازی در چین به سلسله هان باز می گردد یکی از امراطورهای سلسله هان از مرگ یکی از معشوقه های خود بسیار ناراحت می شود و از افراد گارد خود می خواهد که او را به زندگی بازگردانند. آنها نیز تصویری از او از چرم می سازند که با استفاده از ۱۱ قطعه مختلف مفصل آن نیز قادر به حرکت دادن هستند. سایه بازی در سلسله «هانگ» بسیار مشهور شد و روزهای تعطیل به اجرای سایه بازی می گذشت.

در دوره «مینگ» ۳۰ تا ۴۰ گروه سایه بازی تنها در پکن وجود داشت. از قرن ۱۳ سایه بازی به کشورهای مثل ایران، ترکیه و سرزمین های عربی وارد شد. از سایه بازی بیشتر برای طرح موضوعاتی نظیر جنگ های امپراطوری و یا داستان های بودایی استفاده می شد. امروزه این عروسک های چرمی برای بیان افسانه ها و اسطوره های چینی به کار می روند.

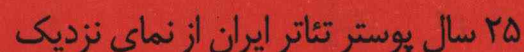
۶ شوچانگ: (Shochang)

شوچانگ، نوعی داستان گویی سنتی چین (داستان گویی با آواز) است در اجراهای شوچانگ معمولاً آواز و حرف زدن با هم ترکیب می شوند و به وسیله پرکاشن و گاهی اوقات سازهای زهی زخمه ای یا زهی مضربی همراهی می شود. شوچانگ تنها توسط یک خواننده زن یا مرد اجرا می شود اگرچه ممکن است ۲ خواننده هم وجود داشته باشد. خواننده ها از سازهای کوچکی استفاده می کنند که به نام بن (Ban) خوانده می شود یا از طبل های کوچکی کمک می گیرند. گاهی گروه های موسیقی کوچکی شامل یک یا ۲ نوازنده خواننده را همراهی می کنند.

۷ زیانگ شنگ: (Xiang sheng)

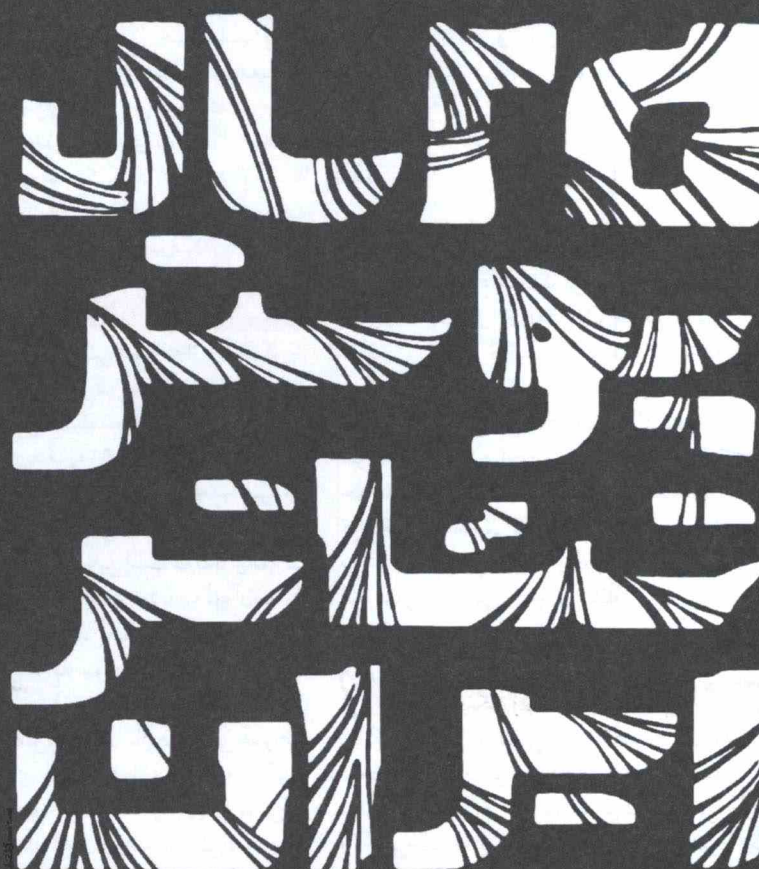
زیانگ شنگ که گاهی تحت عنوان مکالمه متقابل ترجمه می شود نوعی اجرای کمدی سنتی چینی است که بیشتر به صورت دیالوگ یا گاهی مونولوگ و خیلی کم به شکل یک نمایش چند نفره اجرا و در آن از زبان جناس دار و کنایه آمیز استفاده می شود. هنرمند زیانگ شنگ باید از ۴ مهارت فن بیان، تقلید، تمسخر و آواز برخوردار باشد. زیانگ شنگ یکی از قدیمی ترین فرم های هنر نمایش چین است.

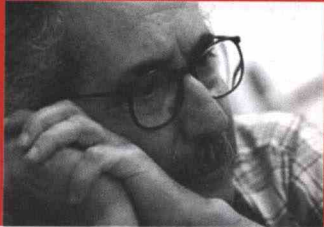
مارک روزول یکی از کمدین های کانادایی زیانگ شنگ، می گوید: نزدیک ترین مترادف برای زیانگ شنگ در انگلیس «کی اوله؟» آبرت و کاستلو است.

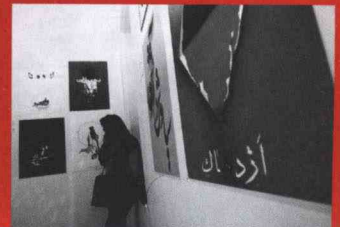
امسال دوست، ۲۵ آشنا!

● و دلیل آن؟

۹۹ خوشبختانه اتفاقی که چندین سال است در مورد پوسترهای سینمایی نمی افتد، در تئاتر روبه گسترش و فزونی است ۶۶ - ابراهیم حقیقی

پوستر و گرافیکست های تئاتری، آسیبی که از گذشته تا امروز گریبان این هنر گرفته بود را سامان می بخشد.

فرهاد فزونی: جای خالی نمایشگاه پوستر سینما و موسیقی

«فرهاد فزونی» متولد ۱۳۵۷ تهران، کارشناس گرافیک از دانشگاه آزاد است. وی تاکنون نمایشگاه های انفرادی متعددی برگزار کرده و در نهمین دوسالانه پوستر تهران و گرافیک ایران جایزه بهترین آگهی تبلیغاتی رادریافت کرده است. وی در حال حاضر به تدریس گرافیک در هنرستان هنرهای زیبا مشغول است.

● معیار اصلی شما در انتخاب آثار چه بود؟

کیفیت آثار گرافیکی، یعنی دو اصل: یکی معنی تئاتر را بدهد و دوم به لحاظ بصری کیفیت بالایی داشته باشد.

● پوستر تئاتر با سایر پوسترها چه تفاوتی دارد؟

اصولاً تئاتر به دلیل زنده بودن هنر خاصی است. در نتیجه پوستر تئاتر هم باید زنده باشد. از طرفی موضوع نمایشنامه، برخورد کارگردان با متن نمایشی و مجموعه عواملی که منجر به اجرای نمایش می شود، همگی باید در پوستر مورد توجه قرار گیرد. پوستر تئاتر باید مخاطب را تشویق به آمدن به سالن کند.

● برداشت شما از برگزاری چنین نمایشگاهی چیست؟

اتفاق خوبی است. ای کاش در جشنواره سینما و موسیقی هم این اتفاق می افتاد. به نظرم این بخش وقتی به بلوغ می رسد که در سال های آینده به طور مستمر پیگیری شود.

● بخش مرور ۲۵ سال پوستر تئاتر چه محتوایی را در بر می گیرد؟

به هر حال بخش مرور مجموع ۲۵ سال پوستر تئاتر را به نمایش می گذارد که برای دریافت و آگاهی تئاترها موثرتر است. کارگردانان با پوسترها آشنا می شوند و این تعامل ارتباط با پوستر را جدی می کند. این فرآیند سبب اهمیت پوستر می شود. در همه جای دنیا به خصوص فرانسه و لهستان پوسترهای تئاتر از اهمیت بالایی برخوردار است. در لهستان دوسالانه پوستر تئاتر داریم که امسال وارد یازدهمین دوره آن می شویم و ایران متأسفانه سهمی در آن ندارد. حتی قطع پوستر و چاپ آن اصلاً راضی کننده نیست و بسیار محدود است. تأکید دارم که مرکز هنرهای نمایشی در مورد پوستر کوتاهی می کند. مثلاً در اندازه و حتی محدودیت رنگ آن! حتی جایی را برای نصب پوستر در شهر وجود ندارد.

سیاستگذاری نمایشگاه پوستر نسل پنج بوده و در حال حاضر به تدریس در دانشگاه آزاد مشغول است.

● پوسترهای امسال را چگونه دیدید؟

اتفاق مثبت و خوبی که با پوسترهای تئاتر امسال مواجه بودیم، گرایش محتوایی و مخاطب پذیر بودن آنها بود. طوری که از کارهای فرمال همیشگی فاصله گرفته بودند. این یک جریان خوب و قابل اطمینان برای پوسترهای ماست. از آنجا که تئاتر از بطن جامعه می آید، پوستر هم باید با آن همسو باشد. پوستر تئاتر برای نشان دادن و اطلاع رسانی عموم است و ما ملاک انتخاب پوسترهایمان را همین اصل قرار دادیم.

● چه نقدی بر پوسترهایی با گرایش فرمالیستی وارد است؟

اینگونه پوسترها برای آدم های خاص طراحی و در مکان های خاص نصب می شود. در نتیجه عموم علاقه مندان از اطلاع رسانی نمایش ها محرومند. در حالی که پویایی تئاتر به ارتباط تنگاتنگ آن با مردم است و پل ارتباطی این دو، پوستر است. در فرمالیست محض هدف اصلی، یعنی اطلاع رسانی از بین می رود. البته باید در اینجا به نکته مهمی اشاره کنم. بخشی از معضل قطع ارتباط مخاطب با تئاتر به مکان نصب این پوسترها بازمی گردد.

● کمی بیشتر توضیح بدهید؟

پوسترهای تئاتر به جز دانشگاه ها، آن هم بین انقلاب و چهارراه ولیعصر و برخی کافه های به اصطلاح روشنفکری، محل دیگری طبق عادت این سال ها نمی یابند. مثلاً اگر کسی در شوش یا تجریش باشد، اصلاً اطلاعی از وضع تئاتر ندارد. در نتیجه مخاطبان تئاتر را همان افراد همیشگی، خاص و کافه نشین و برخی دانشجویان همان رشته تشکیل می دهند. باید توجه داشته باشیم اتفاق هنری برای قشر خاصی نیست. این پروسه بیمار تحت هر شرایطی به سیاست های کلی مدیریت هنری بازمی گردد.

● نظر تان در مورد پوسترهایی که امسال برای بخش های مختلف جشنواره طراحی شده بود، چیست؟

خیلی بد بود، دیدگاه ها و نظریاتی که قبلاً شنیده بودم، خیلی قشنگ تر از پوسترها بود.

● برپایی نمایشگاه در کنار جشنواره چقدر مفید ارزیابی می کنید؟

اتفاق برپایی نمایشگاه در کنار جشنواره خیلی خوب است و باعث می گردد تا جدایی بین کارگردان و طراح پوستر کم شود. آشنایی کارگردانان و اهالی تئاتر با طراحان

عدم دخالت تهیه کننده و آزادی طراح از جانب کارگردان و همسویی او با ایده های کارگردان.

● چقدر در اجرای پوسترها به محتوای نمایشی توجه شده است؟

اصلاً اگر توجه نشود، عنوان پوستر تئاتر به خود نمی گیرد. فرقی نمی کند، در هر کار گرافیکی اگر قرار باشد فقط به فرم توجه شود، آن اجرا ناموفق است. حداقل درباره پوسترهای سینما و تئاتر این رویه صدق نمی کند. پوستر تئاتر در درجه اول موظف است در راستای تعریف و ویژگی های تئاتر باشد.

● در عکس تئاتر، زیباییشناسی ممکن است به سمتی برود که توجهی به موضوع و محتوای تئاتر نداشته باشد، ولی عکس تئاتری خوبی باشد. آیا این مثال می تواند درباره پوستر تئاتر هم قابل توجه باشد؟

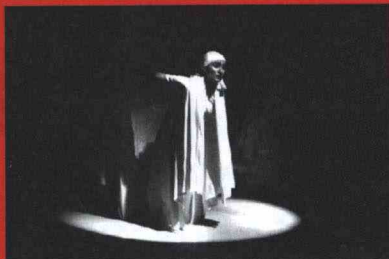
پوسترهای تئاتر زیادی طراحی می شود که نسبت به نمایش سنخیتی ندارد و در قالب یک کار فرم گرا تعریف می شوند ولی این رویه در عکاسی و پوستر تئاتر خطاست. ما نمی توانیم کار شخصی و خصوصی خودمان را به دیگران تحمیل کنیم. طراح و گرافیکست موظف است پوستری را طراحی کند که در خدمت تئاتر باشد. برای عکاس هم فرقی نمی کند. او باید به موضوع، محتوا و شخصیت های نمایش وفادار باشد.

● ارزیابی شما از پوسترهای تئاتری بخش مسابقه چیست؟

پوسترهایی که من دیدم، بسیار موفق بود. اصلاً درصد قیاس با گذشتگان و نسل قدیمی و استادان این فن نیست. اگر هم مقایسه شود اشتباه است. کسی که شعر می گوید، در واقع شعر می گوید! قدیمی یا جدید یا پیشرو و کهنه ندارد. پوستر هم همین گونه است. استادان، پوسترهای خوبی طراحی کردند و هنوز هم جزء آثار ماندگار است. این جوانان هم پوسترهایشان امیدوارکننده و موفق بود. خوشبختانه اتفاقی که چندین سال است در مورد پوسترهای سینمایی نمی افتد، در تئاتر روبه گسترش و فزونی است و این مهم سبب خوشبختی جامعه تئاتری و هنرمندان پوستر ایران است.

مهدی فاتحی: پوستر تئاتر، محل نصب مخصوص می خواهد

«مهدی فاتحی» متولد ۱۳۶۰، کارشناس ارشد گرافیک از دانشکده هنر و معماری است. وی عضو شورای

گفت و گو با «رضا گوران»، کارگردان نمایش «یرما»

رقابت هیجان انگیز است

کند، ضمن آنکه باید به این مساله توجه شود که هدف ما به هیچ عنوان رقابت نیست، به خصوص آنکه داوری در آثار هنری نسبی است و موفقیت، زمانی حاصل می‌شود که در اجرای عمومی این اتفاق رخ دهد.

اصولاً موافق رقابتی برگزار شدن جشنواره‌ها هستید؟ به طور قطع، من خود تمایل داشتم که در بخش رقابتی حضور داشته باشم، چون هیجان‌انگیزترین بخش جشنواره است، حضور در کنار یک سری گروه‌های خارجی می‌تواند محک خوبی باشد و انگیزه ایجاد کند. ضمن آنکه بار دیگر تاکید می‌کنم که جایزه گرفتن به هیچ عنوان هدف نهایی نیست.

● مشکلات اجرا در شب اول تاثیری در کار داشت؟ از آنجا که کار ما در بخش مسابقه است، بروز این مشکلات به عنوان یک امتیاز منفی قلمداد شد. چون کار با کیفیت اصلی خودش اجرا نشد. البته من به هیچ عنوان دوستان تئاتری را مقصر نمی‌دانم. به هر حال بعد از تعمیرات بروز این مشکلات طبیعی است.

وجود ندارد، مثلاً بازی یا طراحی صحنه و...؟ این نمایش به همه عوامل خود وابسته است و مجموع شرایط آن را شکل داده است، بنابراین نمایش من به عنصر خاصی وابستگی ندارد.

تماشاگر قرار نیست این مساله را درک کند، چون قرار نیست که من کنار اترم بایستم. نمایش در یک فضای کند و سنگین اتفاق می‌افتد؛ اما به نظر من چون انرژی درستی در این زمینه صرف شده است، به هیچ عنوان برای تماشاگر خسته‌کننده نیست.

● اثر شما قرار است در کنار آثار خارجی مورد قضاوت قرار گیرد؛ اینکه امکانات سخت افزاری ما با تئاتر دنیا به هیچ وجه قابل قیاس نیست، این مساله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اتفاقاً این شیوه کاملاً درستی است، به خصوص آنکه آثار ابرانی در بسیاری مواقع از بقیه آثار جلوتر هستند، تنها نقطه ضعف ما امکانات سخت‌افزاری است، اما همان‌طور که گفتم تئاتر ایران از لحاظ تئوری، توان، انرژی و انگیزه به شدت پیشروست و می‌تواند با آثار خارجی رقابت

«رضا گوران» امسال با نمایش «یرما» در بیست و ششمین جشنواره تئاتر حضور دارد. او این نمایش را براساس متنی از «فدريكو گارسيا لورکا» با ترجمه‌ای از «احمد شاملو» برای اجرا آماده کرده است.

سهیلا گلستانی، مهدی پاکدل، اشکان صادقی، ایمان افشاریان، سوده شرفی، نوشین سلیمانی، شقایق پورمحمدی و سیمین اسدی او را به عنوان بازیگر در این نمایش یاری داده‌اند. ضمن آنکه «هدیه تهرانی» در اولین تجربه تئاتری خود به عنوان طراح صحنه و لباس با او همکاری کرده است.

«یرما» زنی نحیف و رنج کشیده است که هرگز نمی‌تواند از همسر خود صاحب فرزند شود و همسرش نیز علاقهای به این موضوع ندارد. در این میان زنان شهر با طعنه و کنایه خود یرما را تحریک می‌کنند تا اینکه او همسرش را ترک می‌کند و سرانجام «یرما» در روزی که برای شفا یافتن به مکان مقدس می‌رود، ناخواسته همسر خود را می‌کشد و...

● چرا «یرما» را برای حضور در جشنواره برگزیدید؟ من در نظر داشتم؛ روز آخر و ساعات پایانی زندگی «لورکا» را به تصویر بکشم؛ اما چون باید متن مشخصی را ارائه می‌کردم؛ «یرما» را برگزیدم؛ به خصوص آنکه این متن تاکنون در جشنواره تئاتر فجر اجرا نشده است؛ البته نگاه من به این نمایش نامه بسیار متفاوت بوده است.

● این چندمین حضور شما در جشنواره فجر است؟ سال گذشته با نمایش «می‌خوام بخوابم» در کارگاه تجربه حضور داشتم و «یرما» دومین حضور من در این جشنواره بین‌المللی قلمداد می‌شود.

● «هدیه تهرانی» در اولین تجربه تئاتری خود به عنوان طراح صحنه و لباس با شما همکاری کرده درست است که او تقاضای هیچ دستمزدی نداشته؟

به هیچ عنوان. طبق تعرفه مرکز هنرهای نمایشی در صورت اجرای عمومی یک اثر هرکس دستمزد خویش را دریافت می‌کند که ایشان هم از این قاعده مستثنی نیستند.

● درباره شیوه اجرای «یرما» توضیح می‌دهید؟ ما دلمان می‌خواست فضایی متفاوت‌تر از آنچه که از آثار لورکا به روی صحنه رفته است را تجربه کنیم که تا حد زیادی نیز به این موفقیت دست پیدا کردیم. به همین خاطر است که فضای اجرا کاملاً ایزوله، بازی‌ها درونی و ریتم به شکل عامده‌ای کند است.

● در اجرا وابستگی خاصی به هیچ عنصری از اجرا

گفت‌وگو با اشکان صادقی بازیگر یرما و مجری تئاتر ۲۶

استرس میان اجراء تئاتری و تلویزیونی

رادیویی)، استرس زیادی برای من ایجاد کرد. به خصوص که مهمانان برنامه اول دکتر ایمانی خوشخو معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین پارسایی (رئیس مرکز هنرهای نمایشی) بودند اما در برنامه‌های بعدی خیلی راحت‌تر بودم.

وی افزود: روز اول جشنواره همزمان با برنامه دوم تئاتر ۲۶ در دو- سه صحنه‌ای که بازی نداشتیم مرتب به این فکر می‌کردم که به برنامه می‌رسم یا نه و آخر هم اتفاقی که نباید می‌افتاد، یعنی هم بازی‌ام خراب شد و هم به برنامه‌ام نرسیدم و دو شب برنامه را از دست دادم.

صادقی گفت: حضور در نمایش «یرما» بسیار خوب بود و پیش از این با رضا گوران و این گروه نمایش‌های دیگر هم تجربه کرده بودم.

وی در خصوص تئاتر ۲۶ گفت: به اعتقاد من مدت زمان این برنامه بسیار کوتاه است و باید ۴۵ دقیقه افزایش پیدا کند، اما به هر حال گامی بلند برای تئاتر ایران است. در این برنامه قسمت‌هایی که با هنرمندان خارجی گفت‌وگو داشتیم بسیار خوب بود و به اعتقاد من تماشاگران تلویزیونی بیشتری هم داشته است.

اشکان صادقی گفت: ۲ روزی که در نمایش یرما بر روی صحنه می‌رفتم. استرس زیادی برای اجرای تلویزیونی و صحنه داشتم.

اشکان صادقی بازیگر نمایش یرما و مجری برنامه تئاتر ۲۶ به خبرنگار نشریه روزانه گفت: برای نخستین‌بار بود که در یک موقعیت ۲ گانه قرار می‌گرفتم هم اجرای زنده تلویزیونی و هم اجرا در بخش مسابقه بین‌الملل تئاتر فجر. این امر استرس زیادی برای من ایجاد کرد.

اجرای اول تئاتر ۲۶ برای من که نخستین بار بود اجرای زنده تلویزیونی داشتم (با توجه به اجراهای متعدد زنده

متد RSVP در کارگاه الکساندر دونجروویچ

هرچه پیش آید، خوش آید!

مخاطب بود یعنی پاسخ‌ها و واکنش‌های تماشاگر در این نمایش لحاظ می‌شود. سوم اینکه با رسانه‌ها به نحوی ترکیب می‌شود که در همان لحظه تماشا عینیت می‌یابد. ویژگی چهارم این نمایش این است که چشم بیرونی و ناظر وجود دارد، اما او کارگردان نیست او کار را هدایت نمی‌کند.

بیان مثال‌ها و نمایش‌های متفاوت برای انتقال ویژگی‌های این گونه نمایش به حاضران در کارگاه، واکنش دانشجویان حاضر در کارگاه را به همراه داشت چنان که سوالات متعددی را در ادامه از دونجروویچ به مطرح کردند.

او در ادامه به دلایل استفاده و شکل‌گیری این نمایش پرداخت و گفت: «گاهی فستیوال‌های مختلف، سفارش دهنده کار هستند. گاهی متن وجود دارد ولی تمایل به انجام کار هست. در حالت سوم متن وجود دارد. اما مشکلات کپی‌رایت اجازه استفاده از متن را نمی‌دهد و در نهایت اینکه ممکن است سانسورها و فشارهای موجود بر نمایش اجازه گفتن حرف‌های مختلف را ندهد، اما این متد می‌تواند کانالی باشد برای بیان حرف‌ها».

او به اهمیت اتفاق و تصادف در این نمایش اشاره کرد و آن را مهمترین اصل اینگونه نمایش دانست و در پایان از تعدادی از حاضران برای تمرین روی روش‌ها و تمرین‌های متد RSVP خواست روی صحنه بیایند. دونجروویچ در طول حین تمرینات به بیان ایرادهای بازیگران پرداخت.

کارگاه دوم این استاد انگلیسی که بیشتر به تمرین و حرکت اختصاص داشت روز دوشنبه در همان سالن برپا شد.

راهگشای شکل‌گیری تئاتر اجرا محور شد.

دلیل سوم برای شکل‌گیری کار گروهی بازیگران، فضایی بود که در آن دوران وجود داشت؛ جنگ ویتنام. ظهور هیپی‌گری و... که نوعی بی‌اعتمادی به رسانه‌ها را در بین مردم برانگیخته بود.

در چنین شرایطی یک کارگاه حرکت در آمریکا با نام «لارنس ال پریم» با ابتکار و خلاقیت ۲ نفر شکل گرفت: یکی از این ۲ معمار طراح محیط بود که با اجزای محیط کار می‌کرد و دیگری طراح حرکت تئاتر بود. دونجروویچ این کارگاه حرکت را نقطه شروع تئاتر RSVP نامید و گفت: «کارگاه آنها ترکیبی شد از حرکت برای تئاتر و معماری محیط، اما کارگاه آنها صرفاً برای بازیگری و حرکت نبود. هرکس اجازه داشت در این کارگاه شرکت کند چون برای آنها تجربه در فرآیند تولید و خلق مهم بود».

دونجروویچ سپس از «رابرت لوپز»، کارگردان فرانسوی-کانادایی نام برد که در دهه ۹۰-۸۰ همان کارگاه حرکت و بازیگری را به رسانه بسط داد و افزود: «جالب است! از یک نظر این نمایش‌ها محصول محور نبودند و از طرف دیگر در رسانه مطرح می‌شدند که کاملاً محصول محور بود». او این رابطه را از سه جهت مورد بازیگری قرار داد و گفت: «از یک طرف بداهه‌پردازی بود که از اوایل قرن پنجم پیش از میلاد شکل گرفت. از طرف دیگر در دهه ۶۰ تئاتر بازی محور آهسته آهسته ظهور می‌کرد و در جهت سوم لوپز آمد».

دونجروویچ قسمتی از کارگاه خود را به بررسی تفاوت‌های بین تئاتر و پرفورمنس اختصاص داد و سپس به بیان ویژگی‌ها و خصوصیات نمایش در متد RSVP پرداخت.

«نخستین ویژگی زنده

بودن است. به

این معنی

که در لحظه

اتفاق می‌افتد

و متن از قبل

تعیین شده

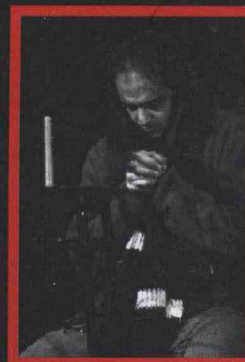
وجود ندارد.

و ویژگی

دوم رابطه

و تماس

مستقیم با

در ادامه

برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی بیست و ششمین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، کارگاه «تئاتر، محلی برای مخاطب جهانی» با حضور «الکساندر دونجروویچ» استاد دانشگاه منچستر از

انگلستان، صبح روز یکشنبه در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

«دونجروویچ» در معرفی خود و رشته فعالیتش گفت: «در بخش اجرای معاصر در دانشگاه منچستر، حیطه‌های بینارشته‌ای را مورد مطالعه قرار می‌دهم؛ رشته‌هایی چون بازیگری، نویسندگی و کارگردانی در تئاتر و رابطه بین آنها در سی سال گذشته در اروپا و آمریکای شمالی قسمت عمده مطالعات من را تشکیل می‌دهند».

کارگاه دونجروویچ که بررسی نمایش با متد RSVP را در دستور کار خود قرار داده بود با مقدمه‌ای درباره تاریخ این متد آغاز شد. او سابقه این نوع نمایش بازیگر محور را در آثار «رولان بارت» در سال ۱۹۶۵ تحلیل کرد و حتی آثار «ریشارد شوشز امریکایی را در همین زمره و در ادامه آثار بارت ارزیابی کرد. او اساس این نمایش را متکی دانست بر اجرا استوار خواند و گفت: «در این تئاتر شخصیت‌پردازی اهمیت زیادی نداشت. در واقع حرکت در این نمایش از متن محوری به سوی اجرا محوری بود چنان که اینگونه نمایش با جمع شدن عده‌ای بازیگر به دور هم شکل می‌گیرد و نه براساس متن و نوشته‌ای مشخص».

از نگاه دونجروویچ، شوشز کسی بود که تئاتر را به خیابان و جشن‌های خیابانی برد و توجه ویژه‌ای به آیین‌ها، عروسی‌ها و مراسم عزاداری و... داشت. کتاب «تئوری پرفورمنس شوشز» در ادامه کتاب «میتولوژی» رولان بارت چاپ شد و این خود

An Opening Toward East

In 26th Fajr International Theater Festival we hosts a separate section as oriental theater .That is an approach to a vast area of rituals, traditions and culture .India, Singapore, China and Vietnam and also our own country Iran with well known Tazieh. A pure drama with unique characteristics that remained on changed in the course of time. We included a new section as theater of nations for emphasizing on the world of theater and orient in particular for the historical and original approach in the first place. It is initiated this year and hopefully will continue in coming festivals as well. After call for the plays 17 works hit the table, Troubles of Germany from Beijing Opera of China and Doll Spirit of Blue Puppets Tang Lang from Vietnam and Ramayana from Singapore are accepted. There are also some Taziehs specially performing for the festival in remaining days. Further to the performances there is a possibility of attending the workshops of the troupes and the lectures in analysis and criticism of the plays. It provides a situation for the artists, students and academics interested in oriental theater. It is scheduled to hold the seminars and workshop the day after performance in Sangalaj hall. Theater of nations is a unique feature of this festival as the unique art of drama in East.

Editorial

Oeintal Rising:A Complement on Theater of Nations

Let me begin from the conception of this section. In the recent years some troupes were invited to participate in the Fajr International Theater Festival events in Iran. The approaches might differ each year. The performances in turn bridge the gap between theater in Iran and other countries. There were some hindrances for inviting the troupes sometimes, due to the sparse distributions of troupes. Nevertheless these troupes and their performances are the main carriers of theater experiences of their own countries and also the efforts of our artists to the overseas. It is decided to introduce the theater of nations in depth by a targeted approach as titled "Theater of Nation" with an annually alternation of the theme in order to introduce the audience and the theatrical authorities and professionals with specific geography and culture of drama.. The theme for the first year is Oriental theater .The reason is the common interests of Iranians and oriental countries in dramatic arts, originality and historical backgrounds. On the other hands the development of theater in some oriental countries creates a motivation for a better understanding and studies in their theater in order to transfer their experiences to Iranian artists. Regretfully the academic studies mainly focus on the Western theater and development of Eastern theater are ignored in most cases. We hope by introducing the oriental theater in the festival may show the importance of theater in east and introduce the students and scholars with the notion.

Theater of Nations with the theme of Oriental Theater includes three sections: Performances, workshops and a seminar on Traditions and Modernism. We do hope to meet the ends in the new approach. I avail myself of this opportunity to convey my gratitude to those contributed in this important movement.

Emperor and Angelo

Amir Dejakam an Iranian eminent director contributes the international section of festival with a play on immigration and human sentiments in overseas. The play is written by Ayub AghaKhani. A man and a woman of different origin immigrate to the States and now they are being kept in a camp while their applications being processed The woman is a Iraqi and the man from another country. They speak a poor English on the immigration issues. The play is about immigration and human sentiments and nostalgia in foreign countries. The emotions bringing the nations together is another theme of the play. Dejakam has directed a variety of plays now has a social realism approach and depicts modern man language in order to convey the human bondages and difficulties. The actor is Bahram Ebrahimi and the actress is Shirin Bina TV stars. The play is being staged on the fourth and fifth days of the Festival in 18 hours 30 an 21 hours séances in Chahar Sou Hall

An Interview with Aleksandar Sasha Dundjerovic a member of Jury

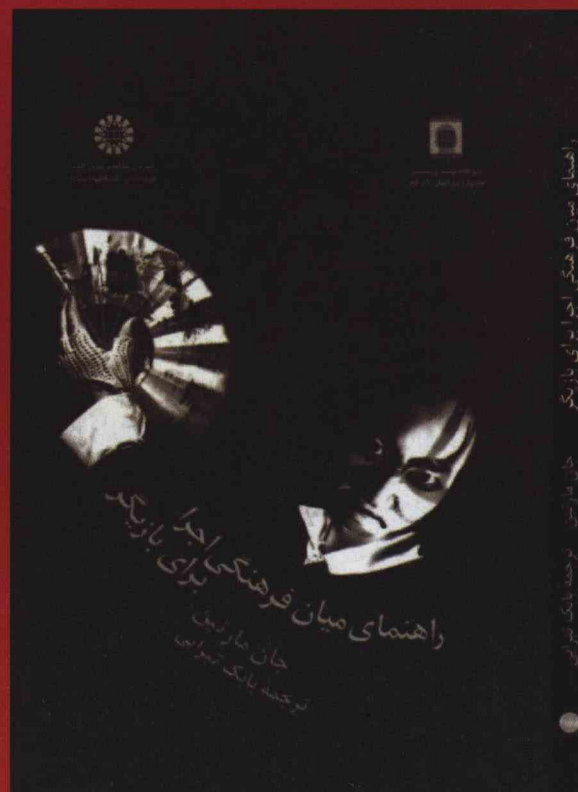
I am surprised to see the number of high level performances in Fajr International Theater Festival.

Aleksandar Sasha Dundjerovic Senior Lecturer in Theatre Performance and a member of juries told the correspondent of daily bulletin, "I am not entitled to talk about the particular plays and their qualities as I am a member of jury. What ever I say maybe considered as my opinion as jury. But I am obliged to say you that I am surprised at the amount of high level performances .Honestly I did not expect so much high level plays."

He added, "The programs are well organized and technical support and provisions are very good." He said that this is his first visit to Iran. And he found it a very beautiful country. The hospitality of Iranian delighted me. I am a senior lecturer in contemporary theatre practice and I have done researches on international theater events. In the 26th International Fajr Festival I saw the performances in a very different situation. It is not the same as Paris or elsewhere. It is very interesting that many plays and performers participate from the farthest countries here. Regarding the Iranian performance he said, "I am very delighted to enjoy the interpretation services and I have very good interpreters here."

Editor in Chief

Intercultural Performance Handbook by John Martin translated by Babak Tabarayee published here on the occasion of 26th Fajr International Theater Festival. It is co sponsored by the secretariat of the festival and the Humanities studies and publications organization(SAMT). The Intercultural Performance Handbook by John Martin is the first in the series of the publication to be continued. It is published in 204 pages and RIs 17000. Intercultural World, an ongoing Model, Modern European Theater and Practical Steps toward intercultural performance are the beginning chapters of the book. The Intercultural Performance Handbook opens up a new panorama and techniques for performers. This book is a very useful illustrated source for the experts. The writer provides a comprehensive guide for energy, improvisation and new methods and instruments for performance for understanding the rhythms, movement, symmetry and asymmetry, gestures and applied approach for a dynamic performances. The other titles include using energy, rhythm energy, improvisation. energy and the voice. John Martin is director and lecturer of dramatic arts and also director of Pan-Centre for Intercultural Arts in London

All Iran performances for the troupes

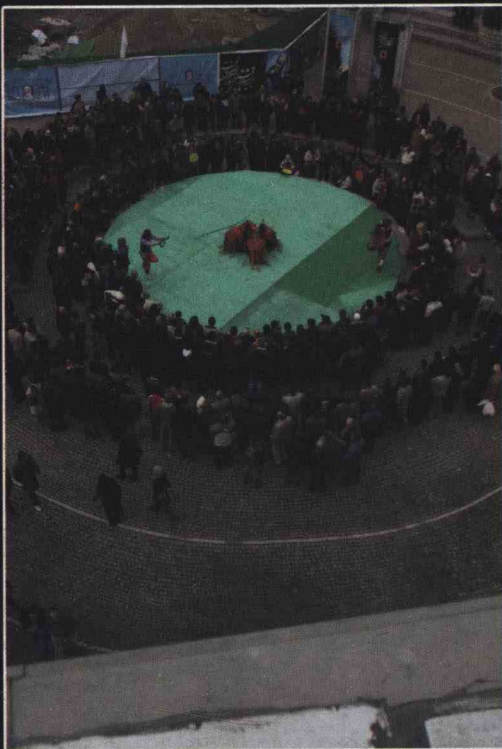
22 troupes from all over Iran participated in the 26th Fajr International Theater Festival from Isfahan, Mashhad, Shiraz, Kermanshah, Samandaj, Zanzan, Semnan, Rasht, Saari, Shahr e Kord, Khorram Abad, Khomein, Ardebil, Bushehr, Qom, Savejblagh, Kashan and Fassa participate in different sections. In the selected part of A Review of, 12 troupe from towns is staged. Eight plays are performed in the winners section

نشریه روزانه بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر
 مدیرمسئول: دکتر مجید سرسنگی
 سردبیر: مهدی توکلیان
 معاون سردبیر: ایمان شمسایی
 دبیر تحریریه: آزاده سهرابی
 مدیر هنری: هومن خطیبی، حسین وحدانی
 دبیربخش عکس: بابک برزویه
 ویراستار: یحیی گیلک
 مدیر هماهنگی: جمال جعفری آثار
 همکاران: سما بابایی، امیلی امرایی
 صفحه آرا: محسن روحانیون
 تحریریه: ایرج زهری، جمال جعفری آثار، فروغ سجادی، مریم فشندی
 سما بابایی، الهام فراهانی، سپیده شمس، پیمان شیخی، آذر مهاجر
 هادی جاودانی، ندا فضلی، گلاویژ نادری و بهاره برهانی
 همکاران ستاد خبری: سحررضایی، زهره گلدار، جواد روشن، راحله فاضلی
 مترجم: امیلی امرایی، آذین شریعتی
 حروفچین: عباس میرزاجعفر و میترا تیموری
 لیتوگرافی، چاپ و صحافی: فرارنگ آریا

Theatre for all
 تئاتر برای همه

Dramatic Arts Center
 مرکز هنرهای نمایشی

www.fajrtheater.akkasee.com

صحنه در تصویر

صحنه بزرگ بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی
 تئاتر فجر را در دنیای مجازی نظاره گر باشید

سایت عکاسی جشنواره تئاتر فجر