

فشریه روزانه

بیست و یکمین جشنواره
بین المللی قئاق فجر
۱۳۸۱

۹

... با پوسترهاي برگزيده تئاتر

جانشين نوشته غلام حسين ساعدي کارکردان افшин شوشترا دستیار کارکردان بدنفسه صمدی

بازیگران سعید کریمی، محمد چرختاب، عطاء مهرعلی پور، بهروز کاظمی سراج، حسین زارعی، دی و بهمن ۸۱ تأثیر شهر - سالز خورشید ساعت ۱۸:۳۰

غاندو

طراح: حسین زارعی

خاستگاه و روند تحولی تئاتر

۶- تئاتر و تحقیق، تحقیق و تئاتر

زمانی می‌توان مدعی رسیدن به اوج قله فعالیت هماهنگ تئاتری شد که، تلاش‌های عملی هنرمندان بی‌شمار این حرفة بر صحنه‌ها، همگام و همراه با پژوهش‌های علمی باشد و این دو مقوله لازم و ملزم یکدیگر باشند و بتوانند خاستگاه و سیر تحولی تئاتر را مشخص نمایند. در نبود تحقیق و پژوهش فعالیت تئاتری هر چند موفق، ماندگار و دیرپا نخواهد بود و در مرحله‌ای از پیشرفت دچار افت و نقصان می‌شود. در اینکه طی چند سال گذشته تئاتر دارای سیر تحولی رو به رشد و پر شتاب بوده بخشی نیست، اما تحقیقات تئاتری همراه و همپای این موفقیت‌ها به پیش نرفته است و این نقصی بزرگ برای تئاتر کشور است. چرا که مراکز پژوهش تئاتر یا وجود ندارد، یا اگر هست حرکتی ناهمگام با واقعیت تئاتر در پیش رو دارد. مراکز علمی و آکادمیک و آموزشی تئاتر نیز راه متفاوتی از روند حرکتی تئاتر می‌پویند. درست است که به اشکال موردي بعض تحقیقاتی فردی صورت می‌پذیرد. ولی این در کلیت تعیین کننده و آینده‌ساز و قابل اعمال برای برنامه‌ریزی نیست. هنوز مراکز تحقیقی ما در عرصه نمایش نتوانسته‌اند برآیندی از سمت و سوی موقعیت‌ها یا ناکامی‌های چند ساله گذشته را در عرصه‌های داخلی، سراسری و بین‌المللی تئاتر کشور ارائه کنند و مسیری مشخص برای آینده این حرکت ترسیم نمایند یا تحلیلی درست و علمی از موقعیت کنونی ارائه دهند. به همین دلیلی امکان نهادینه شدن تعاریف و اهداف فعالیت‌ها میسر نشده است. اگر چنانچه مثل گذشته با اتكابه فعالیت‌ها و موقعیت‌های موردي و مدیریت‌ها و برنامه‌ریزی‌های سلیقه‌ای بخواهیم تئاتر کشور را داره کنیم. طبیعی است این حرکت سترون و بی نتیجه باشد، در این کار حتی امکان پیش بینی شکست ممکن نخواهد بود. وضعیت کنونی تئاتر کشور، بخصوص در عرصه بین‌المللی، با توجه به موقعیت‌های سرشار گروههای تئاتر در اعلام حضور جهانی بر صحنه‌ها که زمانی محال و ناممکن می‌نمود، ضرورت توجه پیش از پیش به مقوله تحقیق و پژوهش را گوشزد می‌کند. این امر همچون چراغی فروزان فرا راه مسیر، چشم انداز آینده را روشن می‌سازد، پس منطقی و عقلانی است، حرکت تند در مسیری روشن صورت گیرد. دنیای معاصر دنیای برنامه‌ریزی و نگاه به آینده است با کسب تجربه از گذشته، نه بر عکس.

مجید شریف خدابی

نشریه روزانه

بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر
شماره ششم / ۱۶ بهمن

مدیر مسئول: مجید شریف خدابی

مدیر اجرایی: مسعود پاکدل

سردیبر: سیدناشین هاشمی

دیبر تحریریه: ساسان پیروز

مدیر هنری: مهدی پاکدل

طراحی و صفحه‌آرایی: مسعود نوروزی

بخش بین‌الملل: حافظ آهی

بخش داخلی: عباس غفاری

خبر: محمدرضا حسینزاده

گزارش: سام فرزانه، آزاده کریمی

نیلوفر رستمی

تحریریه: رضا شیرمرز، میریم رجایی

فراز فلاح‌نژاد، هرالیوالی، آزاده سهرابی، بهزاد مرتضوی

همکاران این شماره:

عبدالحسین مرتضوی، بی‌تا ملکوتی

رضا کوچک‌زاده، میترا علوی طلب

افشین خورشید باختری، صبا رادمان

عکس: سیامک زمردی مطلق، مریم محمدی، نادر

داودی، معصومه آریا، مسعود پاکدل

حروفچینی: همایون هوشیار، محبوبه السادات قاضی،

ملیحه کیادرینتسی، اذنا هوشیار

روابط عمومی: محمد بهرامی

(با همکاری علی هاشمی و مهدی آگاهی)

لیتوگرافی: فرآیند گویا

چاپ: تابان

فهرست

۲۱- اخبار جشنواره

۹- نمایش امروز

۱۳- نقد دیروز

۲۴- در دایره قسمت

۲۶- نمایشنامه کوتاه

۲۶- بخش انگلیسی

۳۲- نگاه

به این می گویند یک گروه حرفه‌ای

ماجرای کنجکاوی ماز آین جا شروع شد که اجرای روز دوم نمایش «هلا! هملت» از کشور سویس با نیم ساعت تاخیر آغاز شد. راستش همیشه فکر می کردیم خارجی‌ها دیگر بانضباط هستند و اتفاقاً بی راه هم فکر نکرده بودیم چون وقتی دنبال کنجکاوی‌مان را گرفتیم به نکته‌ی جالبی رسیدیم.

قضیه از این قرار بود که گویا کارگردان که چشمش به دوربین‌های فیلمبرداری حاضر در سالن می‌افتد اعلام می‌کند که تمام دوربین‌ها جمع نشود او و گروهش اجرا نخواهد رفت. احتمالاً در همه جای دنیا - از جمله سویس رسم است که برای صحنه ارزش قائل‌اند و همین طور نیست که دوربین‌ها لطف کرده باشند به دین نمایش بیانند بلکه باید ابتدا حق ضبط آن را خریده باشد. بخشی از دنیای حرفه‌ای بودن همین است. اصلاً به این می گویند یک گروه حرفه‌ای هر چند از شما پنهان نباشد که کمی هم از دست این گروه دلخور هستیم؛ آخر شنیدیم روز اول اجرا هم پس از ۵-۶ ساعت وقت گذاشتن روی نورپردازی، به نورپرداز ما گفته‌اند اصلاح طراحان شما این کاره نیستند. البته امیدواریم مترجم اشتباہ ترجمه کرده باشد.

اتفاق همین طور دور جشنواره می‌گردد

نه خیر. این اتفاق‌های ناخوشایند انگار امسال به جشنواره‌ی ما گیر داده‌اند و کن هم نیستند. در کمال تاسف شنیدیم که مادر یعقوب صباحی بازیگر نمایش «چهار حکایت از چندین حکایت رحمان» که روز هشتم بهمن ماه در تالار مولوی اجرامی شود در گذشت. ضمن تسلیت به این بازیگر عزیز، امیدواریم که دیگر این اتفاق‌ها تکرار نشود و باقی جشنواره به خیر و خوشی بگذرد. باید فکر کنیم؛ شاید واقعاً راهی برای دور کردن اتفاق‌های ناخوشایند از جشنواره وجود داشته باشد هر چند اتفاق نامش رویش است: اتفاق!

حذف نویسنده و باقی قضایا

شنیدیم یک اشتباہ در برنامه، برای یک گروه شهرستانی مشکل ساز شده است. قضیه از این قرار است که نمایش «خاتون غصه‌دار» از شهرستان اصفهان که براساس فیلم‌نامه «پرده‌نئی» بهرام بیضایی نوشته شده و اصغر خلیلی آن را کارگردانی کرده است به علت اشتباہ در چاپ برنامه جشنواره که نویسنده و کارگردان را اصغر خلیلی ذکر کرده است دچار مشکل شده و احتمالاً آقای بیضایی به آنها اجازه اجرا نخواهد داد. البته امیدواریم که چنین قضیه‌ای صحبت نداشته باشد ولی ما چون نگرانی کارگردان این نمایش را دیدیم تصمیم گرفتیم در خبرها بیاوریم که اشکال از برنامه بوده نه از این جوان اصفهانی و همین طور امیدواریم که آقای بیضایی مثل همیشه یار و یاور جوانها باشد.

هیات داوران؛ تلاش برای تئاتری برتر

اعلام آن به خصوص با ذکر اسمی باعث رنجش هیات داوران شد.

هر چند اخبار جشنواره و نحوه انعکاس رویدادهای اتفاقی و روزیه‌روز در بولتن ویژه جشنواره از عوامل جذابیت و شور و هیجان جشنواره است ولی گاه باعث برداشت‌های متفاوت و دیگری می‌شود و این مستولیت مارادر بولتن جشنواره سنگین‌تر می‌کند. امسال ترکیب هیات داوران به طور قطع باعث اعتبار و اهمیت جشنواره هستند و هیچ کس نمی‌تواند منکر مراتب عملی، تخصصی و کیفیت آثار ایشان باشد. این را هم همه می‌دانند هر کدام از این سروزان با وجود گرفتاری‌های کاری، مشغله‌های علمی و بعض‌ساعت‌سنجین تدریس، تمام هم و غم خود را صرف برگزاری جشنواره نموده و برای گزینش بهترین‌های هر رشته، با دقت و ریزی‌نی تام نمایش‌ها را ملاحظه کرده و به عدالت قضاوت خواهند نمود.

بنده به نمایندگی از همکاران پرتلاش، خوش سلیقه، دانا و سخت‌کوش بولتن روزانه، از کلیه اعضای هیات داوران، به ویژه هنرمند گرامی جناب ایرج راد - که ساعت‌های عالم را باید با الو تنظیم کرد - و جناب دکتر سلیمی پوزش می‌طلبم.

امید است در فضایی صمیمانه و متین با همدلی بیش از پیش و بزرگواری همه عوامل دخیل در امر برگزاری جشنواره این دوره‌ی جشنواره نیز با برکت و صحت کامل به اتمام برسد و آثار ماندگار این رویداد در سال‌های آتی تئاتر ایران هویتا شود.

حسین پاکدل

امکانات صنایع، نمایش با چند دقیقه تاخیر شروع شد و همین امر باعث بی‌نظمی در جدول بازیبینی شد. گاه همه

چیز آمده بوده ولی در لحظه مشکل ایجاد شده است. ۴- ازدحام بیش از حد تماشاگران، به خصوص تماشاگرانی که بليط ورود در دست نداشتند و اصرار بر تماساً داشتند حضور تماشاگران در سالن‌ها را دچار تاخیر و به طبع آن اجرای نمایش را با وقفه همراه کرده و همین امر مزید بر علت شدو با وجود آماده بودن بقیه‌ی شرایط، نظم برنامه‌ریزی را به هم ریخت.

۵- علیرغم نزدیک بودن فاصله بین ترافیک شامگاهی، به خصوص در روز پنجشنبه باعث تاخیر ناخواسته‌ی هیات داوران شد.

۶- امسال تعداد اجراهای بخش مسابقه به نسبت سال قبل تقریباً ۱/۵ برابر شده است و هیات داوران به طور متوسط هر شب باید پنج نمایش را در سالن‌های مختلف به قضاوت بنشینند.

این موارد و موارد بی‌شمار دیگر که بعض‌انه قابل پیش‌بینی هستند و نه عمدى، متأسفانه باعث شد سمت نگاه‌ها ناخودآگاه به جانب هیات داوران و مسئول این هیات بچرخد. به همین دلیل دو شب پیش، هنرمند ارجمند جناب رحمانیان بیش از اجرای نمایش قرمز و دیگران به نمایندگی از هیات داوران به بعضی از این موارد اشاره کردن و در حقیقت نوعی رفع سوء تفاهم بود که

خدای ناخواسته تصور نشود هیات محترم داوران در این مورد نقش دارند. پیرو همین مطلب جانب وارسته از دوستان منتقد و خبرنگار موردي را تذکر دادند که به خاطر تاخیر بعضی از اعضای هیات داوران نمایش دیر اجرا شده بود متنه‌ی متأسفانه نحوه تنظیم مطلب توسط ایشان و یا

رویداد بزرگ و ملی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با همه‌ی شور و هیجانش، با همه‌ی خستگی‌ها و

بی‌خوابی‌هایش، از نیمه گذشت. در حرکت‌های بزرگ بعض‌التفاقات و حوالاتی رخ‌می دهد که گاه خوش آیند است و گاه باعث دلگیری و رنجش جمع یا بخشی از جمع می‌شود. اتفاقات، برداشت‌های متفاوت، اظهار نظرهای گونه‌گون، خوشی و ناراحتی و هزاران مورد دیگر جزو ذات حرکت‌های ملی است، به خصوص در حوزه‌ی فرهنگ. قطعاً با درایت و خردی که در جمع هنرمندان تئاتر ایران وجود دارد، هرگز کسی اصل را بر سوء نیت طرف مقابل نمی‌گذارد.

متاسفانه امسال به دلایلی که برخواهیم شمرد اغلب شب‌های برنامه‌ی ویژه داوران برای تماشای نمایش‌ها دچار بی‌نظمی شد. انصاف باید دادر همه‌ی این موارد نه کسی مقصوس است و نه احدی قابل سرزنش.

۱- در وله‌ی اول، طبق زمان ارایه شده از سوی کارگردانان بخش مسابقه، جدول ویژه بازیبینی هیات داوران تنظیم شد و با محاسبه زمان نمایش‌ها و بعد فاصله بین سالن‌ها، حتی تاخیرهای اجتناب‌ناپذیر گردید. در اغلب موارد مدت اعلام شده از جانب کارگردان با مدت واقعی نمایش همخوانی نداشت این خود برنامه‌زیری هیات داوران را دچار مشکل کرد.

۲- در چند مورد، علیرغم حضور هیات داوران در محل سالن، کارگردان نمایش، به خاطر سواس‌های بجا و بی‌جا، بعض‌اً چهل دقیقه، باعث تاخیر در اجرای نمایش شد و هیات داوران همراه با تماشاگران متعطل ماندند و همین امر کل جدول ویژه هیات داوران را به هم ریخت. ۳- در دو سه مورد به دلیل آماده نشدن دکور، یا نور یا

پرکاری انتشارات نمایش

این روزهای بسیار خوبی است. چرا که هر دماز این باعث بری می‌رسد. انتشارات نمایش در روزهای جشنواره بسیار پرکار ظاهر شده و هر روز اثر جدیدی را وارد بازار کتاب می‌کند. پس از انتشار چندین کتاب و همچنین ویژه‌نامه‌ی مجله‌ی نمایش (که همگی در شماره‌های پیشین معرفی شدند) از امروز دو کتاب «دفتر تعزیه» (۵) و «سیر صحنه آرایی نو» هم به کارنامه‌ی درخسان این انتشارات افزوده شد.

«دفتر تعزیه» (۵) کتابی است به کوشش هاشم فیاض که چهار مجلس «هشام و ملقمه»، «شاهچراغ»، «مریض شدن حسینین و نذر کردن حضرت فاطمه» و «حضرت جرجیس» را در خود دارد. این کتاب در ادامه‌ی چهار کتاب تعزیه قبلی منتشر شده است.

«سیر صحنه آرایی نو» نیز با ترجمه و نگارش محسن صانعی در هفت فصل «واقع گرایی»، «طبعیت گرایی»، «نمادگرایی»، «باله روس»، «ساخت گرایی»، «اکسپرسیونیسم» و «تئاتر روایتی»، نگاهی بر حرکت صحنه‌پردازی خواهد داشت.

این دو کتاب را از امروز می‌توانید در کتابفروشی‌ها و بازار کتاب جشنواره خریداری می‌کنید.

ها! هملت و استقبال بی نظیر تماشاگران

نمایش «ها! هملت!» کاری از کشور سویس که در تالار اصلی تئاتر شهر اجرا شد با استقبال بی نظیر تماشاگران روبرو شد. این استقبال به حدی بود که تماشاگران در حین اجرا هم به وجود آمده و هر چند لحظه یکبار شروع به تشویق بازیگران می‌کردند و سویسی‌ها هم که از این قضیه شوکه شده بودند نمک کار را بیشتر می‌کردند تا بیشتر از تماشاگران دست (تشویق) بگیرند.

این نمایش در دو روز اجرای خود تماشاگران بسیاری را به تالار کشاند به طوریکه حتی بالکن هم کاملاً پر شده بود و عده زیادی هم ایستاده کار را تماشا می‌کردند. البته این بدون احتساب تماشاگرانی است که پشت درب سالن مانند و نتوانستند نمایش را تماشا کنند.

پیش‌بینی می‌شود امروز نیز که آخرین اجرای این نمایش است از دو روز قبل شلوغ‌تر شود. شکر خدا که بالآخره تماشاگران از یک نمایش خارجی خوششان آمد، اگر نه که نفرین آنها دامن مسئولین انتخاب نمایش هارا می‌گرفت.

سیستم صدای تالار سایه دچار اشکال شد

سیستم صدای تالار سایه از تالارهای مجموعه تئاتر شهر روز گذشته در حین اجرای نمایش «زمزمه مردگان» به کارگردانی سیامک احصایی دچار مشکل شد و گروه که صدا و موسیقی زیادی داشت بوسیله یک ضبط صوت از پشت صحنه کار خود را پیگیری کرد اما اینکه در یک جشنواره بین‌المللی اگر صدای یک سالن قطع شود باعث تاسف است. البته نمی‌توان از کسی گله کرد چون اتفاق است دیگر! و این جشنواره هم که جشنواره‌ها اتفاق‌هایشده است، ولی امیدواریم این مشکل تا امروز حل شود تا گروه‌های بعدی دچار مشکل نشوند.

سیف الله داد در جشنواره تئاتر

سیف الله داد کارگردان و معاون سابق امور سینمایی روز گذشته از مهمانان جشنواره تئاتر فجر بود. ایشان که چندی است به تئاتر علاقمند شده و بیشتر نمایشها را در اجرای عمومی به تماشامی نشینند روز گذشته از چند نمایش جشنواره نیز دیدن کردند.

دادبه همراه شریف خدایی ریاست مرکز هنرهای نمایشی از نمایش‌های دیدن می‌کردند و نیز با مسویین و گروه‌های تئاتری دیدارهایی داشتند.

این حضور هنرمندان را به عنوان میهمان در جشنواره به فال نیک می‌گیریم.

اندکی انصاف چرا مشغولیتهای توخالی؟

انستیتو جهانی تئاتر (آی تی آی) با اهداف مشخصی چون:

- ارتقاء و تبادل اطلاعات در زمینه هنرهای نمایشی

- ایجاد گسترش و همکاری در میان اهل تئاتر

- ارتقاء سطح آگاهی مردم در ارتباط با آفرینش‌های هنری

- عمق بخشیدن به اصول درک و مشارکت برای تثبیت صلح و دوستی بین مردم

بیوند برای دفاع از آرمان‌ها و هدف‌های یونسکو و مبارزه با هرگونه تبعیض نژادی، اجتماعی و سیاسی تشکیل شده است و در حال حاضر در نوک شور جهان مرکز دارد.

عدم ارتباط ایران و حصاری که فرهنگ و هنر این سرزمین طی چند سال گذشته به دور خود داشته باعث خارج شدن ایران از گردونه‌ی فرهنگ جهانی شده است.

پر واضح است که تلاش بی‌وقنهای چه از جانب مسولان و چه از جانب هنرمندان تئاتر ایران طی ۴-۵ سال اخیر صورت گرفته تا این حصار هر چه زودتر برداشته شود و ما نیز همچون سایر کشورهایی که داعیه‌ی تمدن و فرهنگ دارند به اثبات آنچه که بوده‌ایم (و صدابت‌هایم) برسیم.

عضویت ایران در چنین مجتمعی قطعاً ماراه‌چه سریع‌تر و آسان‌تر به هدف مورد نظر خواهد رساند. آی تی آی کمیته‌هایی دارد یکی از این کمیته‌ها کمیته‌ی ارتباطات است که شرح وظایفی بر عهده‌ی آن گذاشته شده و هر از چندگاهی می‌باشد سینیارهایی را طبق شرح وظایف آن کمیته برگزار نماید.

عضویت ایران در این کمیته فرصتی را به وجود آورده تا بدین وسیله اعضای این کمیته‌ها و همچنین مسئولین اجرایی تئاتر جهانی در فرصتی - هر چند کوتاه از نزدیک شاهد این همه عشق، تلاش، انرژی و فناکاری اهالی دلسوزخته تئاتر این مرز و بوم باشند.

زمانیکه ما در همه‌ی جلسات و سینیارهای داخلی از وجود استعداد و نبود امکانات ضجه‌ی زنیم، چرا باید از این فرصت‌ها حداکثر استفاده را نکنیم؟ برگزاری چنین سینیارهایی فعالیتها صرف میلیون‌ها تومان بودجه‌ی نداشته‌ی تئاتر ایران نیست بلکه تلنگری است برای مسئولین فرهنگی و متولیان مالی هنر این مرز و بوم، چرا که معمولاً هرگاه از بیرون به ما توجه شود قدر یکدیگر را بیشتر می‌دانیم.

همکار محترمی که چنین سینیارهایی را مشغولیتهای توخالی می‌نامد، ای کاش تلاش و همت کسانی که با تمام توان و توشی خالی خود دست به چنین جسارتی می‌زنند را نیز می‌دید و از این فرصت به جهت تقویت تئاتر کشور استفاده می‌کرد. قطعاً موضوع سینیار در جستجوی تماشاگر معضلی جهانی است که مانیز جزی از آن کل هستیم. به امید اندکی شناخت جستجو و دلسویزی پیمان شریعتی

محوطه باز تئاتر شهر برای یک ساعت تبدیل به سالن انتظار شد!

«همین که چند نفر فرنگی از کنار ما بگذرند جلب توجه می‌کنند، حالاً چه برسد که چندین دقیقه برای آماده‌سازی وسایل نماشی مشغول هم بشوند». این رایکی گفت که از کنارم گذشت. به نظرم رسید که موضوع مورد نظر را یافته‌ام؛ اگر این جمله راست باشد که می‌گویند تماشاگر در تئاتر عنصر موثری است. با این تماشایی، این اجرا، یک اجرای منحصر به فرد بود. کدام تماشایی؟ همه‌ی تماشایی که در یک چشم بر هم زدن، جمع شدند. از دیوارهای سنگی بالا رفتد و مثل اینکه به دنبال شماره‌ی صندلی خود می‌گردند تا توسط دیگری اشغال نشود حسنه هل کرده بودند (معدرت می‌خواهیم، مثل اینکه داشتم راجع به نمایش خیابانی می‌گفتیم نه؟) مردم خیلی زود رسیدند مدت‌ها در سرما ایستادند، نشستند لرزیدند، برای کشیدن نوار قرمز و سفیدی که مرز بین آنها و بازیگران بود کمک هم کردند. مساله این نیست که محوطه‌ی باز بود، مساله این هم نیست که آنجا مکان اجرا بود، حتی مساله این نیست که آنجا تبدیل به سالن انتظار هم شده بود مساله چیست؟ خودتان پیدا کنید. یا بروید از آنها پرسید که بالاخره گرمای دلپذیر و مطبوع مجموعه‌ی تئاتر شهر را ترک کرده و باز حمت و رنج فراوان ایستاند در سرما را به جان خریدند و احتمالاً اولین کار خیابانی زندگی شان را تماشا کردند (البته شما به کسی چیزی نگویید). امیدوارم متوجه شده باشید که نمایش «دو نفر بسه، سه نفر زیاده» در هیچ کجا دیگر جهان نمی‌تواند به چنین سبک غیر متعارفی دست یابد. کدام سبک غیر متعارف؟ این نمایش یک نمایش بود که تنها ویژگی خیابانی اش اجرا در محیط باز بود و این ادعای آنجا مشخص می‌شد که تماشکنان می‌باشند تنهای‌از یک جهت کار را تماشا می‌کردند. با این که نوار قرمز و سفیدرنگ (پرچم دانمارک) بین مردم و بازیگران فاصله ایجاد می‌کرد و قرار بود تماشاگران بنشینند. ولی تماشاگران ما متفاوتند، همه ایستادند و مثل همیشه موضوع را محاصره کردند. البته بخت با من یار بود که نیفتابام توی آب حوض! امیدوارم که هیچ کس به خصوص در این سرما پایش نلغزد.

فراز فلاخ نژاد

برناردا آلبابه زودی سفر می‌کند

شنیدیم قرار است به زودی نمایش «برناردا آلبابا» به کارگردانی روپرتو چولی بازیگران ایرانی که در حقیقت آن را می‌توان تجربه‌ی مشترک آلمان و ایران دانست برای اجرای همین نمایش راهی سویس و آلمان شوند. و گویا در همین هفته رخ خواهد داد. شاید به دلیل آماده کردن مقدمات این اجراهای که گویا یک ماه طول خواهد کشید، روپرتو چولی تنها یک روز برای اجرای «خانه برناردا آلبابا» که در بخش مرور جشنواره امسال اجرا شد ایران حضور پیدا کرد. به هر حال برای این گروه آرزوی اجراهای خوبی را داریم.

بالاخره یک خبر خوب

پرده اول: ستاره اسکندری بازیگر تئاتر در اتومبیل شبنم طلوعی نشسته، کسی به شیشه می‌زند در باز می‌شود، اسکندری با ضرب و شتم از ماشین به بیرون پرتاپ می‌شود و اتومبیل در دیده می‌شود، شبنم طلوعی بی‌ماشین می‌شود بودجه نمایشش، دو موبایل، لباسها و اکسوار نمایش قهوه‌ی تلخ همه‌ی دزدیده شده است.

پرده دوم: ماشین شبنم طلوعی در جوی آب افتاده است، مرد خوش قلبی به کمک او می‌شتابد تا ماشین را از جوی آب در بیاورد شیطان گوش میزند ماشین را می‌دزند بعد او را در رباطکریم می‌گیرند با اسلحه‌ای در ماشین، مرد می‌گوید اسلحه مربوط به خاتم طلوعی است و چون او تئاتر کار می‌کند پس جزو وسایل نمایششان است.

پرده سوم: شب گذشته خبردار شدیم اتومبیل خاتم طلوعی توسط ماموران اداره آگاهی ربط کریم کشف شده و جناب دزد عزیز را اینزستگیر کرده‌اند. پرده اول داستان واقعی ماجرا بود که مادر جریانش بودیم و پرده دوم حرفاها افکار دزده است که در بازجویی‌ها گفته است. شکر خدا که بالاخره یکی از نحسی‌های جشنواره به خیر گذشت تا این هنرمند عزیز از جشنواره خاطره خوبی با خود به خانه بیارد. از همه این‌ها که بگذریم ساعت ۲ نیمه شب هم خبر تهیه کردن عالمی دارد!

نویسنده: ژیرابر آنایان
متترجم: آندرانیک خچومیان
کارگردان: صدرالدین شجره
بازیگران: مهین نظری، علی زرینی، احمد آقالو، اسماعیل بختیاری، میرطاهر مظلومی، پیام دهکردی، امیر بختیاری، محمد یگانه، صمد پل سنگی، احمد ایرانی خواه

تنظیم برای رادیو: لیلی تقوی
افکتور: فرشاد آذرنایا
دستیار کارگردان: آرمن رهین
درباره‌ی نویسنده:
ژیرابر آنایان در ۱۹۳۴ در شهر برد جمهوری ارمنستان در یک خانواده فرهنگی متولد شد.

اولین نمایشنامه‌اش «به خاطر دیلم» در سال ۱۹۵۶ اجرا شد، در سال ۱۹۵۸ در رشته تاریخ و ادبیات فارغ‌التحصیل شد.
نمایشنامه‌های او عبارتند از: (۱۹۷۲) درهم و برهم، (۱۹۷۳) تاکسی تاکسی، (۱۹۷۷) چرخ و فلکه (۱۹۸۹) بازی خطرناک هلی کوپتر بر فراز کلیسا، (۱۹۹۰) ملاقات از ساعت ۲ تا ۶ تمثیل مقدس، (۱۹۹۱) مردی که با بشقاب پرنده آمد. منم او مدم اولین نمایشنامه‌ای از اوست که به فارسی ترجمه شده است.

بداهه گویی و خلاقیت در تئاتر

کارگاه پیشرفته مارکوس زونر
شرکت کنندگان در این کلاسها با استفاده از تکنیک‌های بداهه گویی در تئاتر به دنیای جادوی آفرینش و خلاقیت نمایشی راهنمایی می‌شوند. آنان شالوه کامل قوانین اصلی بداهه گویی در تئاتر، پرورش نمایشنامه، داستان و صحنه را فرامی‌گیرند.

فنون بداهه گویی به رویی جالب و در عین حال جدی برای سرگرمی هنرپیشگان و تماشاییان به کارگرفته می‌شوند و همچنین برای پرورش داستانها و قدرت خلق و تصویرهای ذهنی خود بازیگر و کشف دنیایی زیبا که تماماً توسط خود نیروی خلاقیت به وجود آمده است.

هر احساس انسانی، زمینه جسمی دارد و هر حسی عکس‌العملی را در جسم برمی‌انگیزد. انگیزه به احساس و احساس به حرکت و پیشرفته می‌انجام و اشتیاقی هنری شکل می‌گیرد. این کارگاه شامل می‌توانند روز دوشنبه هفتم بهمن ماه، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در پشت‌بام تئاتر شهر حضور به هم رسانند.

سminar «سنّت و مدرنيّته» با حضور اعضای انتسيتو بين المللی تئاتر «ITI»

سminar «سنّت و مدرنيّته در تئاتر» توسيط کميته نمایش دراماتيک آى تى آى روز شنبه مورخ ۸۱/۱۱/۵ از ساعت ۱۱ الى ۱۴ در محل آمفی تئاتر خانه هنرمندان تشکيل شد.

کميته نمایش دراماتيک در تاریخ ۲۹ و ۳۰ ماه مه سال ۱۹۹۱، در بیست و چهارمین کنگره انيستيتو جهانی تئاتر در استانبول ترکيه، به طور رسمي اعلام وجود دارد و براساس قوانین آى تى آى شکل گرفت. هدف اين کميته شناخت از تئاتر در چهارچوب آى تى آى، با نگاه به سه محور اصلی فعالیت‌های تئاتری: خلاقیت، اقتصاد و جامعه بوده. برای رسیدن به اين هدف کميته نمایش دراماتيک به دنبال:

- ۱- جمع آوري اطلاعات درباره موقعیت، تکامل و پيشروت هنرهاي دراماتيک در سراسر جهان است.
- ۲- مطلعه ارتباط ميان تولیدات تئاتري و منابع گوناگون مالي آن.

-۳- محك زندگي تئاتري در موقعیتهاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي و سياسي.

-۴- ايجاد رابطه با کميته‌های دائمي دیگر آى تى آى که زمينه‌های مشابهی دارند.

-۵- نگاهي به ارتباط ميان رسانه‌های ضبطی «سمعی و بصری» و تئاتر.

کميته نمایش دراماتيک از همان آغاز بنا را بر «کميته‌اي متفاوت» بودن گذاشت. همه جلسه‌های اين کميته به نوعی در ارتباط بالجرای تئاتر بوده است و همه‌ی اعضای آن بایستی در زمينه تئاتر فعال باشند. به همین دليل سنت برگزاری جلسه‌های آن در چهارچوب جشنواره‌ها، کنگره‌ها، دورالات‌های به وجود آمد و اين کميته اين گونه دعوتها را پذيراست. در اين سminar که رياست جلسه‌ی آن را «فرح يگانه» دبیر مرکز آى تى آى ايران به عهده داشت، خانم فينيا ويليمز ريس کميته‌ي نمایش دراماتيک آفای رايزن مينكن معاعون اين کميته و خانم جين فرر حضور داشتند.

جلسه با سخنان آفای آندره لوبي پريتي، دبیر كل آى تى آى راجع به نقش تئاتر و سازمان آى تى آى که بازوی تئاتري یونسكو استه آغاز شد. سپس خانم ويليمز در مورد ترکيب سنت و مدرنيتی با يكديگر و همچنین اجرای اورگاست پيتر بروک در شيراز صحبت كرده و در ادامه درباره تسلسل سنت و مدرنيتی بحث كرد ولى نمایشنامه «در انتظار گودو» اثر ساموئل بکت را که زمانی اثری آونگارد محسوب مي شد، جزء سنتهای تئاتري امروز خواند. رايزن مينكن، سختران بعدی اين جلسه نگاه تئاتر به آينده را ضروري خواند و ايستاي را موجب عدم پيشروفت اين هنر دانست. آخرین سختران اين جلسه خانم جين فرر ترکيب مدرنيتی و سنت رادر آثار اجرائي که خود طراحي صحنه آنها را انجام داده بود با استفاده از فيلم و ويديو پروجكشن توضيح داد و اميدوار بود که بتواند آن اثر زبيا را در جشنواره‌ی فجر سال آينده شركت دهد.

اين سminar که از روز گذشته کار خود را با بحث پيرامون «در جستجوی تماثلگر» آغاز كرده بود امروز به کار خود پيان داد.

پيمان شريعتي

عضویت ايران به پيش از انقلاب برمی‌گردد ولی در آن سال‌ها ايران فعالیتی نداشت و تنها عضویت گرفته بوده است. وی در ادامه گفت: نمایندگان ايران در سال‌های ۹۳، ۹۹ و ۹۵ در کنگره‌جهانی ITI به يادمی آورم. اما هر بار اين ارتباط به دليل مشكلاتی که در آن سال‌ها در ايران وجود داشته قطع شده است.

وي همچنین افزود: ۱۲ سال پيش وزير فرهنگ ايران «خاتمي» را ملاقات کردم و اکنون بسيار خوشحالم که ايشان در سمت رياست جمهوري است. سپس رامندو ماجومدار، معاعون كل ITI در پاسخ به خبر تگار صنایع عدالت درباره عملکرد کميته ارتباطات، گفت: از جمله فعالیت‌های اين کميته انتشار كتاب‌هایي نظیر «دنيای تئاتر» است. اين كتاب هر ۲ سال يکبار چاپ مي شود و رويداهای تئاتري جهان را در آن دو سال منعکس مي کند.

وي برگزاری سminarها را از دیگر اقدامات اين کميته برشمود. دكتر مانفرد مایلهارتز، در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا مبنی بر ارزيزی تئاتر ايران، گفت: برداشتی که در اين ۳-۲ روز از تئاتر ايران داشتم، بسيار عالي است و از سور و شوق جوانان ايراني برای نوشتن، بازي کردن، کارگردانی و... بسيار شگفت‌زده شده‌ام، وجود اين همه روحیه زنده انرژي و دانش تئاتري بسيار در ايران برایم غير منظره است.

وي گفت: در آغاز که ايران به عضویت ITI درآمد، درباره عملکرد آن تردید داشتم، اما اکنون ارتباط بسيار خوبی بين تئاتر ايران و جهان برقرار شده به گونه‌ای در سال ۲۰۰۲ کار رقص روی ليوان‌ها به کمک ITI ايران از شيراز به جشنواره تئاتر جهان راه یافت و بسيار درخشید. وي اظهار اميدواری کرد با کمک دیگر مراکز ارتباط ايران با دیگر کشورها گسترش پيدا کند. اما توماس انگل، عضو کميته ارتباطات ITI جهانی و مدير ITI آلمان اظهار علاقه‌مندی کرد: کشورهای گوناگون در جشنواره‌های جهانی شرکت کنند و تجربیات خود را همراه بياورند تا همه با هنرها، افکار و تجربیات يكديگر آشنا شوندو اين همکاری هاگسترش يابد.

وي از پيوستان کشورهای عربی و شرقی و ايران به ITI جهانی ابراز خرسندی کرد. اما فينيا و لیامز، مدير کل کميته هنرهاي دراماتيک انگلستان گفت: از پيوستان ايران به ITI جهانی بسيار به خود مي بالد و اميدوار است نه تنها سينمای ايران که تئاتر ايران هم بين الملل شود و ايران در جشنواره‌های تئاتر جهانی شرکت کند.

وي ضمن تقدير از نمایش «گنج خوابیده» آتيلا پسياني گفت: بعد از ديدن اين نمایش با آتيلا پسياني گفت و گوی داشتم که در مجله کارگردان چاپ شد. پريتي در پاسخ به پرسش شراره شهابي که به نمایندگی از سوی بهروز غريبپور مدير عامل خانه هنرمندان در جلسه شركت کرده بود مبنی بر اين که آيا ITI مي تواند به ايران از نظر تکنولوژيکي ياري رساند یا اين که اين کمک تنها جنبه فكري دارد گفت: متناسبانه ITI چندان ثروتمند نیست و درآمش از طريق حق عضویت‌هایي که مراکز ملي مي پردازند و اين حق عضویت مبلغ کمي استه اما در زمينه همکاری‌های فكري و ارتباطات دو جانبه و ايجاد کارگاه‌ها آمده همکاری است. وي يادآوري کرد: ما از گسترش ارتباطات استقبال مي کنیم و به آفای شريف خدابنی گفته‌ام که ميزان گسترش اين ارتباطات دیگر به ايران بستگی دارد. همچنین هلسی کيانگ مدیر دفتر منطقه‌ای آسيا و اقيانوسие و مدير کل مرکز ملي کشور كره و عضو کميته ارتباطات گفت: سفر به ايران برای من به عنوان نماینده‌ای که از شرق دور آمده تجربه فوق العاده‌ای است. وي اظهار تاسف کرد: در جشنواره‌های گوناگون که شركت مي کنم در می‌باشم که قاره آسيا هنوز توانسته به دليل مشكلات تاريخي و سياسي به هدف خود در تئاتر برسد.

نشست مطبوعاتی ITI با حضور ميهمانان خارجي و دو خبرنگار روز گذشته سوم دي ماه در خانه‌ي هنرمندان ايران برگزار شد. فرح يگانه، مسئول بخش بين الملل مرکز هنرهای نمایشي و عضو کانون ملي منتقلان در آغاز جلسه توضیحاتی درباره دعوت ITI جهانی به ايران داد.

وي گفت: از مستولان ITI جهانی خواسته‌aim به ايران بيانيد و از نزديک نخستين سال فعالیت ايران رادر ITI جهانی شاهد باشند و در ضمن سازمان ITI در ايران بهتر شناخته شود. سپس دكتر مانفرد مایلهارتز، مدير کل ITI جهانی از ديدن انرژي و زندگي تئاتري در ايران، گفت: سه نمایش فوق العاده در جشنواره ديدهام و از حضور مردم در جشنواره شگفت‌زده شده‌ام، وي سپس از شريف خدابنی، دبیر جشنواره و فرح يگانه به خاطر دعوت ITI به جشنواره تشكير کرد. مایلهارتز سپس توضیحاتی درباره ماهیت ITI و اهداف آن ارائه داد.

وي گفت: در سال ۱۹۴۸ سازمان ITI در شهر کاگ ايجاد شد، بالاًفاصله و حشت خرابی‌های جنگ دوم جهانی به بار آمد. ITI در جهت ايجاد هارموني و تعامل جهانی و نيز به منظور برقراری صلح جهانی پديد آمد. وي برگزاری جشنواره‌های گوناگون، تبادل هنرمندان نويسنده، کارگردان، طراح صحنه و... تئاتر، ايجاد کارگاه‌های تئاتر و نيز انتشار کتاب‌های همچون «دنيای تئاتر» از جمله اهداف اين سازمان دانست. دنيای تئاتر عنوان کتابی است که از همه کشورهای دنيا مقاله‌ای درباره تئاتر آن کشور منتشر کرده و از ايران مقاله فرح يگانه چاپ شده است.

سپس آندره لوبي پريتي، دبیر کل ITI درباره ساختار و ساختمان ITI ارائه داد.

وي گفت: ITI يك نهاد قدیمي در سطوح بالای یونسکو است و یونسکو تمام فعالیت‌های تئاتري خود را از طریق این سازمان در کشورهای گوناگون انجام می‌دهد.

وي افزو: ITI ۹۰ مرکز ملی دارد و کشورهایی از امریکای لاتین، آسیا و اقیانوسیه به عضویت آن در آمداند. وي ادامه داد: ماتعدد مراکز را تش gioic می کنیم، زیرا به همه کشورها احترام می گذاریم. وي تصریح کرد: این سازمان ۷ کمیته شامل کمیته‌های هنرهاي دراماتيک، پروژه‌های جدید آموزش تئاتر، ارتباطات هویت و توسعه فرهنگی، نمایشنامه‌نویسی و کمیته تئاتر موزیکال دارد.

وي گفت: هنرمندان گوناگون از طریق شرکت در این گروه‌های انسانی در پرورش هنر خوددارند.

پريتي يادآوري کرد: يكی از مهمترین بخش‌های ITI کمیته شورای اجرایی است که از ۲۰ عضو دارد و ايران برای نخستین بار امسال يك کرسی در اين شورا به خود اختصاص داد.

وي در توضیح اهمیت این کميته گفت: کليه سیاستگذاری‌های ITI توسط اين کميته انجام می‌شود. وي افزو: ما در قالب موافقنامه‌ها و قراردادهای ۶ ساله با یونسکو همکاری می‌کنیم و هنفمان مسائل تئاتری است و اين قراردادها ۶ سال يکبار تمدید می‌شود اما به دليل مشكلات مالي، یونسکو نمي تواند سوبسيدي به ما ارائه دهد. وي تاکيد کرد: هر مشکلي که در تئاتر دنيا وجود داشته باشد ظرف يك هفته روی ميز دبیر کل است و وي مسئول رسيديگي به مشكلات است. پريتي از نعمه ثميني نويسنده نمایشنامه از جمله نمایش‌های شرکت کننده در بخش مسابقه جشنواره امسال به عنوان هنرمندي نام برد که اکنون بورس یونسکو را دارد و در هندسرگم مطالعه است.

وي در پاسخ به اين پرسش که آيا ايران نخستین بار است که عضو شورای اجرایی شده، گفت: دقیقاً نمی‌دانم، اما مسلماً نخستین بار نیست و تا جایی که تاریخچه را بررسی کرده‌ایم

گزارش جلسه نقد و بررسی نمایش «آبی ترین آسمان شهر» به کارگردانی پیمان دانشمند

علیرضا احمدزاده نیز در ادامه گفت: متن، یک ملودرام رئالیستی است. یعنی یک تمثیلگر می‌تواند تعبیرهای مختلفی از آن را داشته باشد. وی افزود: من زمانی که کار را دیدم حس کردم که متن چند لایه است. اما رئالیستی که در کار وجود دارد. امروزه در تئاتر معاصر جهان در ردیف شیوه‌های منسخ شده است. عضو کانون ملی منتقادان تئاتر تصريح کرد: مشکل بزرگ این نمایش، زبان ان است؛ یعنی یک زبان شهرستانی بی‌هویت که من به عنوان تمثیلگر نمی‌دانم این شخصیت‌ها از کدام نقطه این مملکت آمدند و خیلی خوب بود که از اصلاحات بومی در کار استفاده می‌شد. وی اضافه کرد: حسی که این کار به عنوان یک اثر ملودرام نیاز دارد یک حس کافی است. ضمن اینکه از سوی دیگر این نمایش به نوعی تفکری ملوک الطوایفی و قبیله‌ای منسخ را به نقد می‌کشد و اختلاف طبقاتی را مطرح می‌کند.

در ادامه جلسه و پس از توضیحات تکمیلی کارگردان و نویسنده نمایش پیرامون متن، منتقادان حاضر درباره اجرای نمایش به گفت و گو پرداختند. علیرضا احمدزاده در خصوص گریم نامناسب بازیگران نمایش و صدا و حرکت بدنش ایشان که تقریباً مناسب بود به صحبت پرداخت و در پی آن، صمد چینی فروشن نیز ضرورت وجود آکسان گذاری در برخی بخش‌های نمایش را پاداور شد. این جلسه با پرسش از سوی حاضران و پاسخ از طرف کارگردان و منتقادان پایان یافت.

م. فرزاد

جلسه نقد و بررسی نمایش «آبی ترین آسمان شهر» نوشته و کار پیمان دانشمند با حضور وی و اعضای کانون ملی منتقادان تئاتر ایران مشکل از صمد چینی فروشن، علیرضا احمدزاده و مصطفی محمودی در تالار کوچک تئاتر شهر برگزار شد.

در ابتدای جلسه، پیمان دانشمند در خصوص دلایل نگارش متن نمایش مذکور گفت: من تاکنون نزدیک به ۱۰ اثر نمایشی را نوشته‌ام و جون مساله عشق برایم از اهمیت خاص و جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود تلاش کردم تا در متن «آبی ترین آسمان شهر» عشق را برجسته کنم.

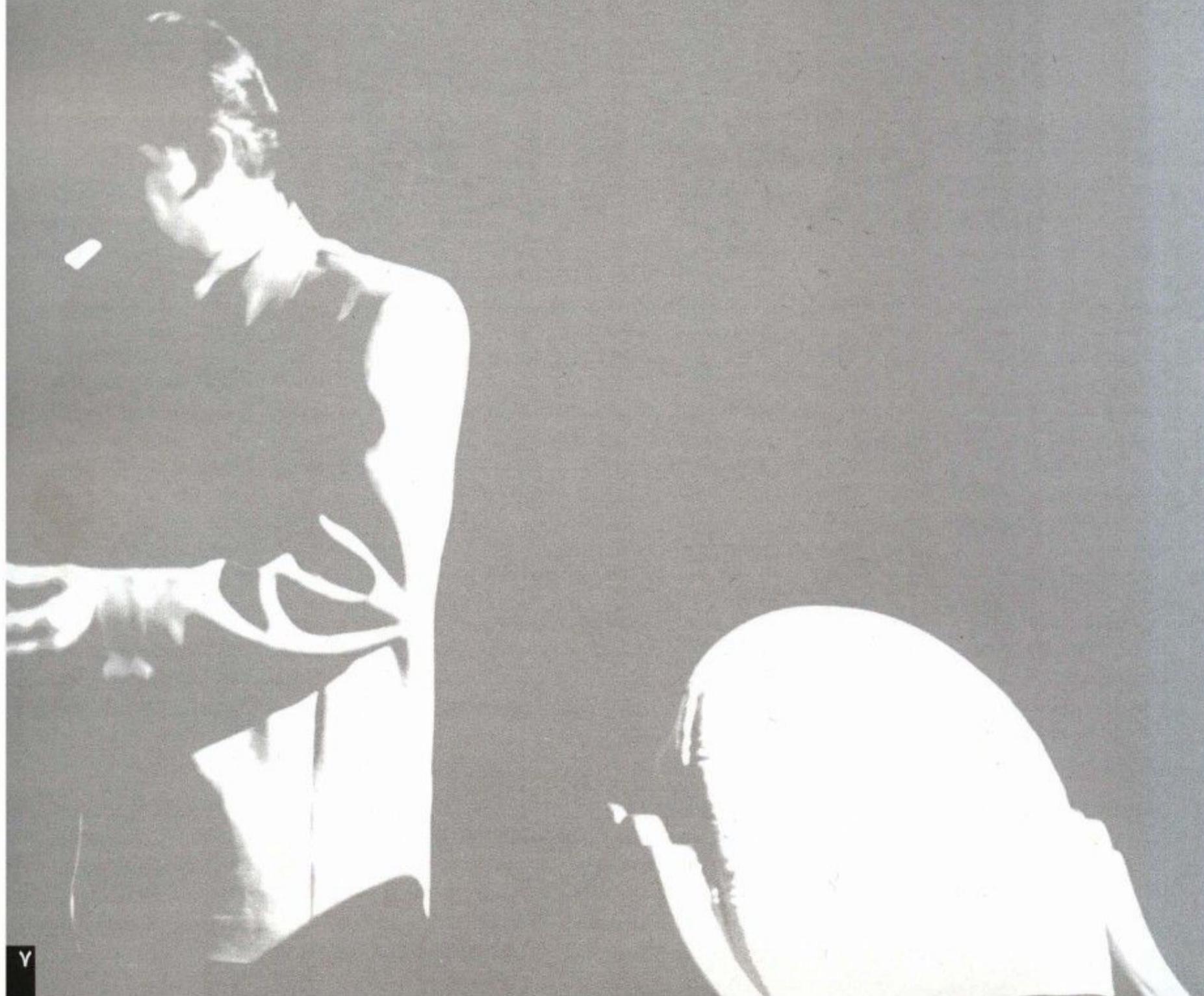
صمد چینی فروشن در خصوص تحلیلش از متن نمایش گفت: این کار یک ملودرام عاشقانه است؛ داستان ساده‌ای که مارابه چیزی و جایی ارجاع نمی‌دهد و به همین اندازه که ساده است، مدعی هم نیست و به همین دلیل تاثیرگذار است. وی تأکید کرد: ویژگی که متن دارد، حس داستانگوی آن است. اما گره اصلی در متن و اجراهمین مساله است و دقیقاً به همین خاطر متن و اجرابه شکل خوبی در کنار هم چیده شده‌اند اما این تازه مقدمه داستان است که متأسفانه ما را به کنش اصلی رهنمون نمی‌شود. این داستان تائتهای روایته راه خود را بی می‌گیرد اما به کنش دراماتیک نمی‌رسد. یعنی اینکه داستان باید به یک شرایط دراماتیکی برسد که ما نتیجه ارتباطات و لایه‌های پنهان آن را ببینیم که به این سرانجام مطلوب نمی‌رسد.

گزارش جلسه نقد و بررسی نمایش «زنی که زیاد می دانست»

جلسه نقد و بررسی نمایش «زنی که زیاد می دانست» نوشه‌ی «مهرشید ابراهیمیان» و به کارگردانی «علی اولیایی» راس ساعت ۱۹/۳۰ با حضور اعضای کانون ملی منتقدان (بی‌تا ملکوتی، حمید کاکسلطانی، روزبه حسینی) و نویسنده و کارگردان نمایش در تالار مولوی برگزار شد. در این جلسه ابتدا نویسنده نمایش درباره‌ی اثر خود گفت: نمایشنامه چهار سال پیش نوشتشد و مضمون کلی کار درواقع با مسائل آن زمان مطابقت داشت و متأسفانه علیرغم میل باطنی نتوانستم در هنگام تمرین با گروه همراه باشم. کاکسلطانی یکی از منتقدان گفت: نمایش با هدف سرگرمی و خنداندن و اشاره به مسائل مربوط به اجتماع توانست با مخاطب ارتباط برقرار کند و استفاده درست از اشیاء، طراحی صحنه‌ی خوب و بازیگری قوی از ویژگی‌های مثبت کار بود. نمایش با ساختار رئالیستی و دور از شعارپردازی قبل باور بود، اما در زمینه‌ی متن فاقد ایجاز بود و ضمن طولانی بودن، در آن مفاهیم به طور مکرر تکرار می‌شد که ضرورتی نداشت. ملکوتی یکی دیگر از منتقدان گفت: متن دراماتیک نبود و فاقد اوج و فرود بود. شخصیت پردازی بسیار ضعیف بود و پرداخت شخصیت زن به این شکل توهین آمیز بود. در کجا زنان ما اینقدر ضعیف هستند که دغدغه آنها فقط چشم‌های آبی مردان باشد. کارگردان پاسخ داد: صحبت‌های خانم ملکوتی از روی تفکر نیست، بلکه ایشان با تعصّب نگاه می‌کنند. ما تمام وجوده زن را دیده‌ایم و زن می‌تواند اینگونه هم باشد، مثلاً مرد هم بسیار رذل و پست معرفی شده است، ایشان شخصیت مرد را ندیده‌اند. روزبه حسینی گفت: شما سعی داشتید که نمایش دراماتیک باشد یا قصه روایت شود؟

حمید کاکسلطانی

گزارش جلسه مطبوعاتی گروه نمایشی «ها! هملت» از سویس شکسپیر ادامه کمدی‌دار ته است

گورکن در این اجرا حذف شده بود گفت: در ابتدا چنین قصیدی نبود ولی هنگامی که نمایش به مرحله اجرا رسید، که این قسمت ریتم بسیار کند و کشداری داشت که با کلیت اجرا همخوانی نداشت. چرا که با وجود این صحنه‌ی نمایش به تایمی حدود ۳ ساعت می‌رسید و این مسئله از حوصله تماشچی خارج بود. البته اکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که می‌باشد با تردیدی سعی کنیم که این صحنه را مجدداً در اجرا بگنجانیم و قطعاً نیز در برگشت بر روی این قسمت کار خواهیم کرد - جالب خواهد بود اگر که هملت با تکه‌های استخوان از قبر بیرون بیاید. خانم پاریانی در ادامه جلسه اظهار داشت: بسیاری از تماشاگران پس از دیدن نمایش فکر می‌کنند که این متن بازنویسی شده در صورتیکه به هیچ عنوان به دیالوگ‌های شکسپیر دست نخورده و دقیقاً همان عبارات در اجرا استفاده می‌شود.

زونر در پیان اظهار داشت که: مانندی خواهیم فرهنگ صادر کنیم، چیزی که برای گروه ما مهم بود ارتباط با تماشاگران است، چرا که معتقدیم ارتباطات انسان را دچار تحول خواهد کرد و ماتلاش داریم که این تحول را از طریق تئاتر انجام دهیم.

وی در ادامه درباره ارتباط تماشاچیان ایرانی با نمایش گفت که برای ما واقعاً غیر قابل تصور بود که بتوانیم به این خوبی ارتباط برقرار کنیم.

می‌شویم شخصیتها فاقد روانشناسی پیچیله هستند - البته بجز هملت و افلا - سایر نقشها از نظر دید مردم و بحث روانشناسی بسیار واضح و روشن هستند و می‌توان با آنها مثال یک عروسک برخورد کرد - (ملکه، پادشاه - پولونیوس و...)

جزء اشخاصی هستند که به هیچ وجه بحث روانشناسی ندارند و همگی شخصیت‌های کمدی‌داران را یادآوری می‌کنند به اعتقاد او شکسپیر ادامه کمدی‌داران است خیلی از نمایش‌های ایشان بخش کوچکی از کمدی‌داران را یادآوری می‌کنند.

او در پاسخ به این سوال که گروه اجرایی چگونه در تحلیل خود به هملت نشسته رسیده گفت: هدف اصلی کمپانی ما تمرکز و کارکردن بر روی تماشاگر است ما سعی می‌کنیم تئاتری تولید کنیم که همه ابزار اضافی آنرا بتوانیم حذف کنیم تا تماشاگر صرف‌باشد بازیگر توجه داشته باشد و وقتی ابزار صحنه کاهش یابد، بازیگر از انرژی خود بیشتر استفاده می‌کند.

همچنین ما به این مسئله رسیدیم که وقتی بازیگری می‌نشیند احساس راحتی بیشتری می‌کند و آزادتر است و به همین تناسب حرکات او متوجه‌تر است. ما همچنین سعی کردیم که تماشاگر را با حذف اضافات صحنه و اداریم که با قدرت تخیل خود به صحنه شکل بدهد در حقیقت تصویرات و تخیلات ما و تماشاگران به صورت مشترک برای ما نقش بزرگی بازی می‌کند.

مارکوس زونر در پاسخ به این سوال که چرا صحنه

آقای مارکوس زونر و خانم پاتریزیا باریانی به همراه مترجم مسلط خود آقای مسعود عبدالهی بعدازظهر شبیه رأس ساعت ۱۴/۳۰ در کافه تریا تئاتر شهر به سوالات خبرنگاران رسانه‌های جمعی پاسخ دادند.

این دو در ابتدا تاریخچه مختصری از گروه تئاتر خود که با نام موسسه تئاتر مارکوس زونر در سال ۱۹۸۷ تشکیل شده ارائه دادند و گفتند که از آن سال تاکنون ۱۰ نمایش تولید کرده‌اند که آخرین آنها نمایش «باغ آلبالو» چخوی است که در

حال حاضر در حال تمرین و آماده سازی آن می‌باشدند. زونر اظهار داشت که هسته مرکزی این گروه را ۵ نفر تشکیل داده‌اند و در موقع نیاز از افراد بیشتری جهت بازی دعوت به عمل می‌آورند که نگهداری یک گروه با تعداد زیاد در سویس مخارج سنگیتی را متتحمل موسسه خواهد

کرد و به همین جهت نیز این گروه همواره سعی داشتند از نمایش‌های با تعداد افراد کمتر جهت اجرا استفاده کند. که البته روندانه‌دار سازی نمایش‌های این گروه حدود ۲ سال به طول می‌انجامد چرا که بر پایه ابتکار و بناهه سازی شکل می‌گیرد. کارگاه تئاتر زونر بیشترین تمکن خود را بر تخلیل، جسم، صدا، انرژی، کار گروهی، ساختن صحنه و داستان بطور فردی، دو نفری و سه نفری و گروهی، فضاسازی و کشف تصویر و مضمون قرارداده است.

زونر نمایش هملت را در نمایش‌های جهانی به عنوان یک نمایش تراژدی و متاثر کننده معرفی کرد و گفت که ما بر این باوریم که چنین نیسته وقتی که ما دقیقاً وارد این متن

کلام، شعار زدگی است

آنسوی خط نوشته و کار ساسان قجر

سریازی سالها پس از پایان جنگ به کشور خود باز می‌گردد. کشوری که بر اساس نمایشنامه، مکان خاصی نیست و در هر دوره تاریخی می‌تواند وجود داشته باشد. اودر میدان اصلی شهر با تدبیش خود روبرو می‌شود. همه فکر می‌کنند که او مرده است اما سریاز تلاش می‌کند تاثیب کند که زنده است. در پایان ماجرا سریاز به دست یکی از دوستانش کشته می‌شود.

آنچه در بالا آمد خلاصه‌ای از نمایشنامه آنسوی خط، نوشته ساسان قجر است. قجر که کارگرانی این نمایش را هم بر عهده دارد با گروه تئاتر آزاد بهاران در این جشنواره حضور دارد. آنسوی خط که کاری بدون کلام است، به گفته کارگردانش زاده رقص و حرکت بوده به خاطر دوری از شعار زدگی در استفاده از کلام دوری گزیده است. کارگردان آنسوی خط که در خصوص چرایی تئهای کلام نمایش یعنی یک «فریاد» توضیحی نداده درباره فلوت به عنوان راوی داستان گفت: هر شبی در دل خود حکایاتی دارد.

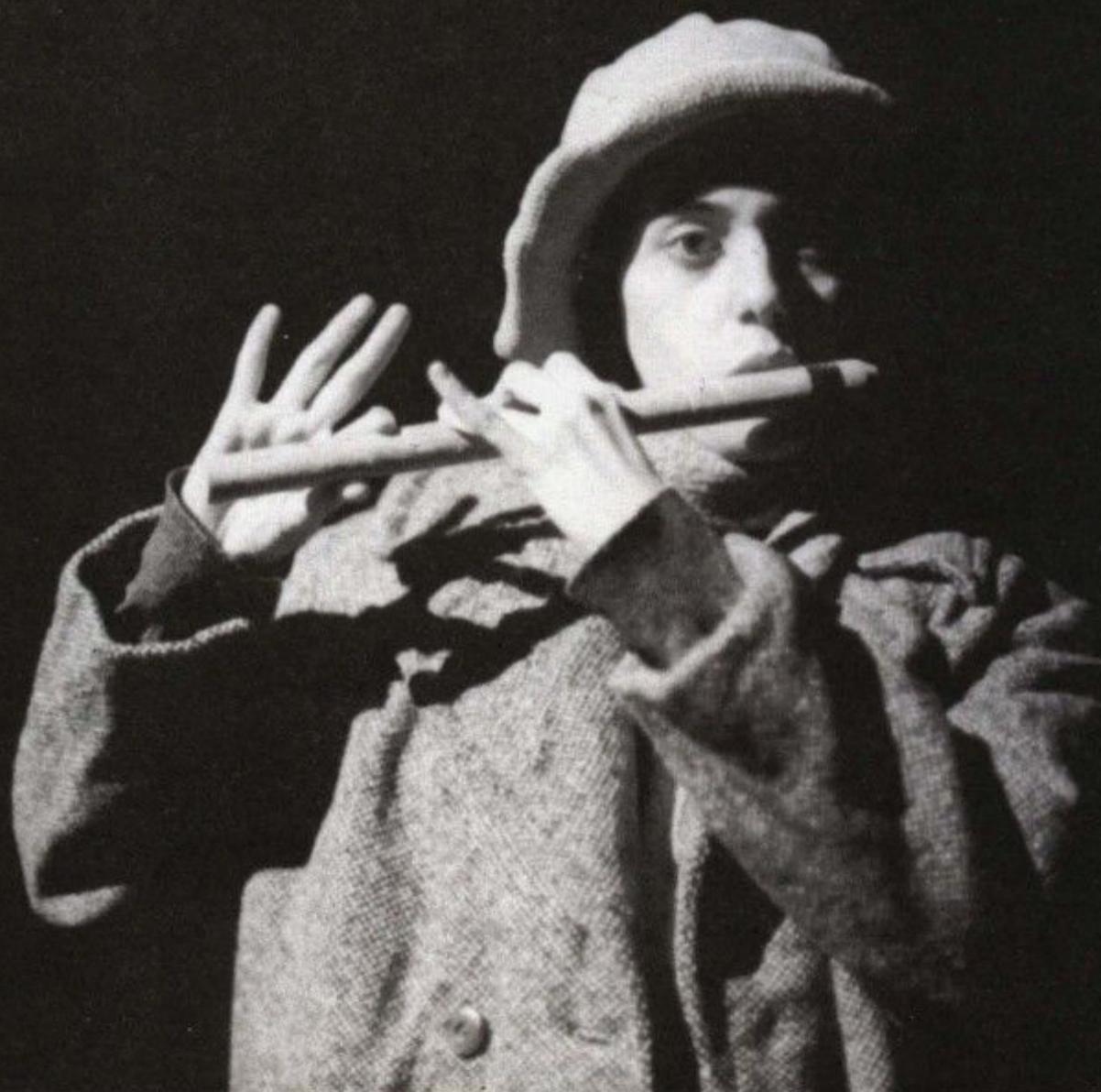
او که مدعی است سعی کرده به دور از هر مکتبی از تجربه‌های اندوخته خود در این نمایش بهره جوید، می‌گوید: «متولیان تئاتر و هنر در شهرستان هادارای نگرش و عملکرد فرهنگی - هنری نیستند. پول و امکانات و تجهیزات چیزهای خوبی هستند اما در تئاتر شهرستان، «حمایت» کلمه غریبی است که متولیان فرهنگ با آن بیگانه‌اند».

قجر تئاتر شهرستان را بیشتر در گیر محتوا می‌داند تا فرم و اجرا و هنگامی که در خصوص مشکلات تئاتر طرف گفتگو قرار می‌گیرد تأکید می‌کند: «گفته‌اند، می‌گوییم و می‌گویند، اما تاثیری ندارد! همه می‌دانند که برای داشتن تئاتری غنی و دلچسب تئاتری که...» و دیگر ادامه نمی‌دهد.

او به عنوان یک کارگردان جوان که از آزمونهای چند گانه گذر کرده تابه آورده‌گاه فجر بر سدانجمن‌های نمایش را در برش آموزش و تولید تئاتر سرگردان می‌داند.

قجر حرفه‌های زیادی دارد، مثل همه آنهاست که بدون پشتونه جدی در وادی هنر فعالیت می‌کنند. اما شاید بهتر باشد با هم نمایش او را که هم اکنون در حال گذراندن دوره تئاتر آزاد و پانтомیم در کشور آذربایجان است و در همین همسایگی ماست، در تالار هنر به نظاره بنشینیم.

بی تا صالحی بختیاری

دکتر علی رفیعی کارگردان سرشناس تئاتر ایران که مدتی است نمایش «در مصر برف نمی‌بارد» را در حال تمرین برای پیست و یکمین جشنواره فجر دارد درباره انتخاب یک متن ایرانی و همکاری با یک نویسنده ایرانی، پس از یک دوره طولانی کار کردن بر روی آثار خارجی - اگر شازده احتجاج رایک آنرا کت در استفاده از این متون در نظر بگیریم - گفت: من اساساً این تفاوت را آنقدر که دیگران بر آن تاکید می‌کنند قائل نیستم. من فکر می‌کنم بسیاری از متن‌های خارجی، محتوا و شکل‌شان به شدت با جامعه، تماشاگر و فضای فرهنگی ما ساخته دارد و پاسخگوست. اما برای شکل‌گیری یک متن ایرانی مهم این است که ملاقات فکری ای بین نویسنده و کارگردان رخ نهد و خوشبختانه این بار، این ملاقات به بهترین شکلی بین من و آقای چرم شیر روی داد یعنی اگر این ملاقات و همکاری بود به طور قطع تصمیم من کافی نبود و براساس همین ارتباط بود که متن نوشته شد.

وی اضافه کرد: این متن براساس داستان مشهور یوسف و زلیخاست و از ده پرسوناژ این نمایش فقط شخصیت یعقوب و زلیخاست که شخصیت‌های واقعی هستند زیرا یوسف که اصلاً حضور ندارد و مابقی شخصیت‌ها نیز کاملاً تخیلی هستند، البته آنان در خدمت قصه و برای پیش برد داستان حضور دارند زیرا به وسیله آنان است که می‌خواهیم روایت خودمان با برخورد نوشتاری و صحنه‌ای خودمان به قصه یوسف و زلیخا به تماشاگر نشان دهیم.

رفیعی درباره طریقه شکل‌گیری و نوشته شدن متن اضافه کرد: من ابتدا یک طرح کلی به آقای چرم شیر پیشنهاد کدم و از ایشان - با درنظر گرفتن آزادی کاملی که در خلاقیت در اختیارشان قرار داده بودم - خواستم که نمایشنامه‌ای براساس آن طرح برایم بنویسد (جون من اصلانمی خواستم یک کار سفارشی به محمد چرم شیر ارائه دهم) و به همین شکل به طور ملأوم و به مرور که متن نوشته می‌شد، با هم می‌خواندیم و تبادل نظر می‌کردیم و من بیشتر نگاه صحنه‌ای و تئاتریک خودمان را به اثربیان می‌کردم. من هیچ کس را سراغ ندارم که این اندازه انعطاف پذیری چرم شیر را داشته باشد و این مبالغه به شکل یک روز در میان بین من و ایشان صورت می‌گرفت و در طول تمرینات، هفت‌های سه روز بسر تمرین حضور پیدا می‌کردند و فکر می‌کنم فقط و فقط با این شکل همکاری است که می‌شود آثار نمایشی در خود صحنه خلق شود. در ادامه رفیعی درباره طراحی صحنه اثرش گفت: صحنه مایک سطح شبیدار مشکی برآق است و این نشانگر دنیای در حال تعليق و متزل زیر پای زلیخاست که اگر آن طناب انتهای صحنه نباشد هر لحظه امکان افتادنش وجود دارد. او منتظر است که یوسف بیاید و این تعادل را برقرار کند.

به جز این سطح یک پرده تو راست که نمادی از رود بزرگ نیل است و فرعون در آن غرق می‌شود و همین طور شخصیت‌های دیگری که به مرور از بین می‌روند و یا به قتل می‌رسند و به نوعی در آن غرق می‌شوند.

وی اضافه کرد: صحنه مادر نمایش به دو پرده اصلی تقسیم می‌شود: پرده اول همه رنگها آبی و سفیدند - رنگ رویا - و پرده دوم رنگهای زرشکی و اناری که متناسب با درون مایه متن است. ضمن آنکه لکه‌های قرمز رنگی همیشه بر پستر زلیخادیده می‌شود.

کارگردان این اثر درباره استفاده از اکسسور اسخانه افزود: در این نمایش ترنجها و وجود دارد که در صحنه‌ای زلیخا آنرا از دامنش به زمین می‌ریزد که آن اشاره است به همان ترنجها معرفت داستان زلیخا، ضمن اینکه ترنج در اینجا نماد عشق و تمناهاست است که در وجود زلیخاست او آنها را می‌ریزد و در انتهای زیر باله می‌کند زیرا که...

دکتر علی رفیعی در انتهای درباره پیش‌بینی اش از جشنواره امسال (با درنظر گرفتن اعلام گروههای شرکت کننده ایرانی و خارجی) بیان داشت: من تا آثار رانیسم نمی‌توانم درباره آن‌ها قضایت دقیقی داشته باشم اما فکر می‌کنم با تجربیاتی که مسئولین تئاتر مملکتمان همه ساله کسب می‌کنند باید پیشرفت و تحول تئاتر این مرزو بوم را موجب شود. من نمی‌توانم بیذیرم که هر سال پس روی داشته باشیم و واقعاً نتصور، امید و ارزویم این است که روز به روز تئاتر ما متتحول شود. و جشنواره شمول بیشتری در طول سال داشته باشد البته نه به این معنا که با توجه جشنواره‌ها در طول سال روبرو باشیم بلکه اتفاق تئاتری در مملکت ما باید در طول سال بوجود بیاید به این معنی که تئاتری همیشه پر از انرژی، فعالیت و پویا داشته باشیم و فقط به یک دوره کوتاه از سال محدود نباشد.

اثر: هلموت کراوزر
کارگردان: علیرضا کوشک جلالی

علیرضا کوشک جلالی چهره موفق تئاتر در صحنه‌های جهانی می‌درخشد!

پوزه چرمی

درباره کوشک جلالی:
رادیو «دویچه وله» چند سال پیش پس از اجرای نمایشنامه موزیکال «خدایان کوچولو» گزارشی به شرح زیر پیرامون زندگی و فعالیت این هنرمند پخش کرد:

خدایان کوچولونمایشنامه‌ای است که از طرف کمیسیون اروپایی مبارزه بازیاد پرستی برگزیده شده است.

علیرضا کوشک جلالی نویسنده و کارگردان این نمایش برای به صحنه بردن این کار از همکاری هنرمندانی از کشورهای ایتالیا، روسیه، آلمان، لهستان، سوئیس، ترکیه، یوگسلاوی و ایران سود جسته و نمایشی دیدنی و زیبا را در تئاتر با تورم Theather im Bauturm به اجرا در آورده است.

علیرضا کوشک جلالی عضو کانون کارگردانان آلمان (ZBF) است. این نویسنده و کارگردان مقیم آلمان پس از سال‌ها فعالیت هنری توانسته در زمینه‌های زیر بر تاریخ تئاتر آلمان تأثیر گذارد.

۱- جلالی اولین نویسنده ایرانی است که یکی از نمایشنامه‌های (با کاروان سوخته) جایزه نمایشنامه‌نویسی مردمی را از آن خود کرده است، این نمایشنامه در حال حاضر در ۷ شهر آلمان و سویس بر روی صحنه است و جوایز متعددی را از آن خود کرده است.

۲- اولین نمایشنامه که از یک ایرانی که در تئاتر شهر دولتی (Schauspielhaus) آلمان به صحنه رفت، نمایشنامه‌ای بود از جلالی به نام سوپیس با گاز خرد (Senfgas Bratwurst mit) که از کارل والتن (Karl Valentin) پس از جنگ جهانی دوم در کلن به صحنه رفت، کلازی بود به نام دیوانه متفکر که جلالی آن را تنظیم و کارگردانی کرده بود به نام دیوانه متفکر.

۳- اولین نمایشنامه‌ای که از کارل والتن (Karl Valentin) پس از جنگ جهانی دوم در کلن به جلالی به زبان آلمانی می‌نویسد و با هنریشگان آلمانی کار می‌کند. در طی ۱۰ سال گذشته او تنها ۳ نمایشنامه به زبان فارسی در آلمان کارگردانی کرده است: هایلیل و قایل (نویسنده و کارگردان)، شویک در جنگ جهانی دوم (اثر برشت) و زناشویی آثارشیستی (اثر داریوفو). او در خارج از کشور بیشتر به کار با هنریشگان آلمانی رغبت دارد: اگر یک هنرمند، بخصوص یک هنرمند تئاتر بخواهد از طریق هنریش نان بخورد، مجبور است علیرغم تمام سختی‌ها به زبان کشوری که در آن زندگی می‌کند، کار کند.

او می‌گوید: تئاتر هیچ گاه شغل فرعی من نبوده، من بسیار احساس خوب‌بختی می‌کنم که طی ۲۳ سال اقامت در آلمان، توانسته‌ام از طریق تئاتر امار معاش کنم.

آخرین نمایشنامه‌های جلالی به نام‌های «مرثیه یوهانس» و «خانه زندگی» که پیرامون زندگی بیماران مبتلا به ایدز است، در ماه دسامبر در روز جهانی ایدز در کلن به روی صحنه رفت. جلالی سال پیش ۳ نمایشنامه کارگردانی کرد. «ترس روح رامی خورد» اثر فاسبیندر که در اصل یک فیلم سینمایی است را برای صحنه تنظیم کرد. جالب توجه است که طراح صحنه این نمایشنامه یکی از مشهورترین آرشیتکت‌های جهان به نام پتروسمن بود. این نمایشنامه در نوامبر سال ۲۰۰۱ از طرف مجله Kolner به عنوان بهترین اجرای ماه در شهر کلن انتخاب شد.

کار بعدی جلالی ترجمه جدید نمایشنامه بازرس اثر گوگول بود که با همکاری هنریشگان بر جسته ایرانی (سعید پورصمیمی، رویاتیموریان، سیما تیرانداز و ...) دو ماه (ژانویه - مارس ۲۰۰۲) در سالن اصلی تئاتر شهر به صحنه رفت.

بالاچاله پس از بازگشت به آلمان جلالی در ماه آوریل نمایشنامه «قصه‌های ممنوع» اثر داریوفو را به صحنه برد و هم اکنون «پوزه چرمی» را آماده دارد. کوشک جلالی درباره این کار می‌گوید: پوزه چرمی نمایشنامه‌ای است پیرامون خشونت. پس از جریان Erfurt که جوانی چندین دانش‌آموخته معلم را به گلوله بست و خود رانیز کشت، مدت‌های دنیال دلایلی بود که انسانی را وادر به این کار می‌کند.

حوال بسیاری از این سوال‌ها در این نمایشنامه جست. جلالی چندی پیش به ریاست «خانه فرهنگ‌های جهان - کلن» انتخاب شد و در تدارک یک پروژه تئاتر چند میلیتی است.

از ماه سپتامبر ۵ نمایشنامه از جلالی در تئاتر ارکاداش تا آخر سال به صحنه می‌رود.

درباره تئاتر آرکاداش - خانه فرهنگ‌های جهان

دو سال پیش تئاتر آرکاداش با کمک مالی و معنوی اداره‌ی فرهنگ شهر کلن تبدیل به خانه‌ی فرهنگ‌های جهان گردید و علیرضا کوشک جلالی به ریاست هنری انتخاب شد. در طی این دو سال «خانه‌ی فرهنگ‌های جهان» تبدیل به یکی از محدود‌مرکزهای اروپا گردیده که ارتباطات جشمگیری با کشورهای مختلف جهان ایجاد کرده است. اجراهای متعدد از کشورهای جهان مثل مکزیک، ترکیه، فرانسه، هلند، سومالی، توگو... در شهر کلن جذایت خاصی به این مرکز بخشیده است. کارهای مشترک بین دو کشور نیز در چهارچوب برنامه‌های این مرکز است. در ماه ژانویه یک کار مشترک بین ترکیه و آلمان به کارگردانی تجاتی شاهین (ریس هنری تئاتر آرکاداش و همکار کوشک جلالی) در این تئاتر به صحنه رفت. امسال علیرضا کوشک جلالی با همکاری یکی از سرشناس‌ترین کارگردانان معاصر آلمان به نام Frank - Patril - Steckel و بازیگران ایرانی و آلمانی یک کار مشترک به عنوان تعزیه - مکبث را آماده کرده‌اند که پس از اولین اجرایش در ایران قرار است در تئاتر شهر کلن و دیگر کشورهای جهان به اجرا در آید.

اثر: ویلیام شکسپیر

کارگردان: سهیل پارسا، پیتر فابریج

به دنبال موفقیت آرش در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر سال گذشته در تهران، آنچاکه اجرای گروه جایزه‌ی بهترین کارگردانی را به خود اختصاص داد، از شرکت صحنه‌ی عصر جدید تقاضا شد تا مکتب را در جشنواره فجر در ژانویه سال ۲۰۰۳ به اجرا درآورد.

شرکت صحنه‌ی عصر جدید، ملهم از سنت‌های پربار تئاتر خاورمیانه، اجراهایی جهان شمول را مرکب از سبک‌های تئاتری غرب و شرق به صحنه اورده است. از هنگام تاسیس این شرکت به سال ۱۹۲۹ صحنه‌ی عصر جدید، موفق به اخذ ۲۰ جایزه‌ی دورا شده و اینک به عنوان یکی از تئاترهای فرامیلتی کانادا شناخته می‌شود. اقتباس مکتب توسط عصر جدید، به کارگردانی سهیل پارسا، ملهم از تئاتر سنتی ایران-تعزیه‌خوانی-صورت گرفته است. با پیوند شکسپیر و تعزیه، عصر جدید به پیوند دو ساختار ادبی و دراماتیک غنی نایل آمده است. پارسا با تکیه بر توانایی‌های متافیزیک و تصویری تعزیه به تجربه‌ای نوین از نمایشنامه‌ی کلاسیک شکسپیر دست می‌یابد. اجرای عصر جدید، ساده خارج از قواعد جاری، پویا، مبدی آداب سنتی، عربان و پرشور و احساس است. صحنه‌ی گردونه بازیگر که در اختیار میزان‌سن‌هایی از رقص و حرکت هستند و تلفیق نمایش ایرانی با موسیقی راک غربی از خصایص این اجراست.

مکتب، طی چهار سال گذشته، به بخشی از وجودان جمعی تئاتر دنیا مبدل شده است. عصر جدید از مکتب دو اجراء در نوامبر سال ۱۹۹۵ در تورنتو و ژانویه سال ۱۹۹۷ در مونترال داشت. سادگی روایت در این اجرا، مفاهیم سخت مکتب را برای عامه‌ی مردم قابل فهم می‌سازد و سبک اجرای غیر سنتی، آن را در چشمان تماشاگران تئاتر جذابیت خاصی می‌بخشد.

نمایش «ایوانف»

دنیای دوست‌داشت‌نی چخوف

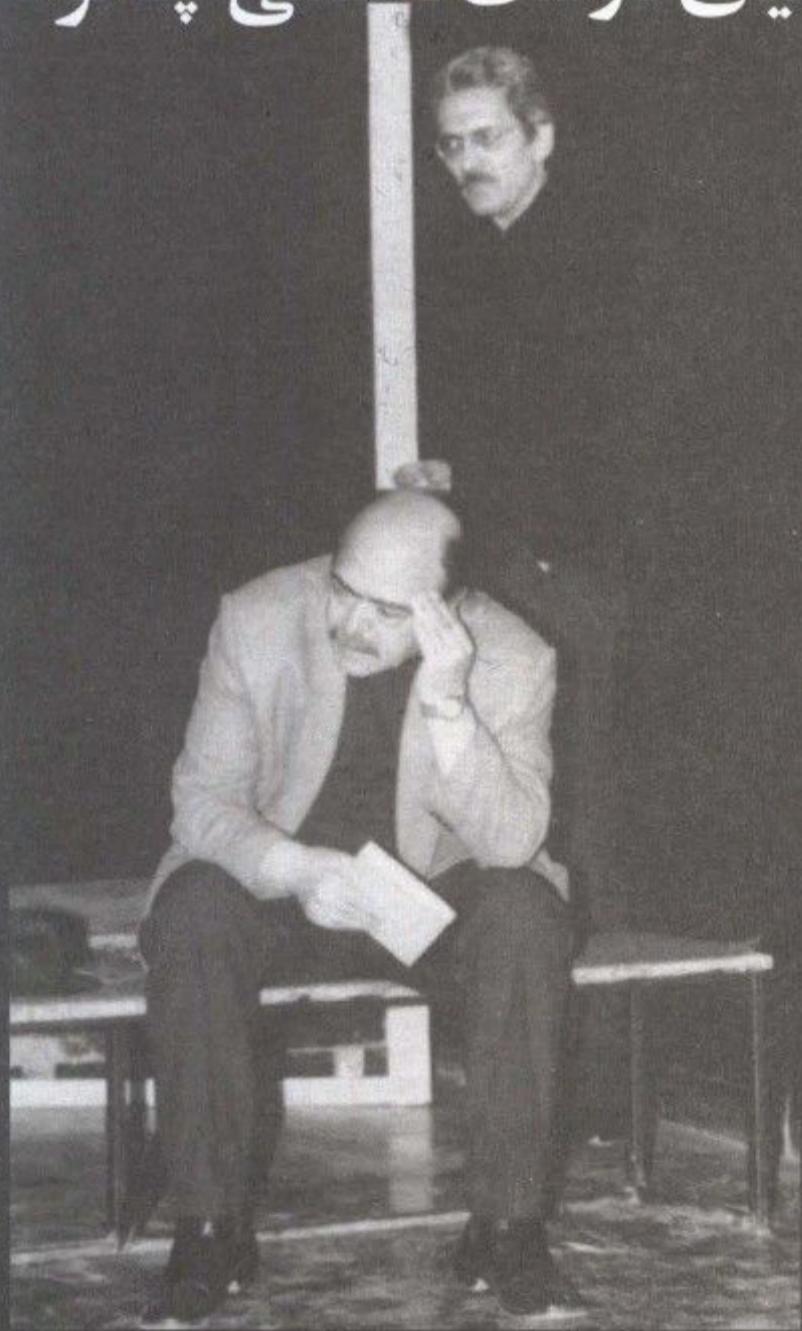
کنت (بیروز بقایی)، میخاییل میخایلوویچ (هادی کمالی مقدم) و بلایا کنیا (فرنáz جهانسوز) در حال تمرین بر سر صحنه‌ای هستند که قرار است، کنت با پادر میانی میخاییلوویچ از باباکنیا خواستگاری کند ولی ناشی گری کنته کار دستش می‌دهد و خواستگاری به هم می‌خورد. زنجانیور راضی استه به همین خاطر تمرین را قطع می‌کند و به گروه استراحت می‌دهد. در این میان فرصتی دست می‌دهد تا بایزیگران نمایش گفت و گویی انجام دهم. به سراغ فریده حسابی می‌روم تا با او راجع به کار صحبت کنم. صابری درباره نقش خود و همین طور فضای نمایش می‌گوید: من در نمایش نقش «آن» همسر «ایوانف» را بازی می‌کنم. «آن» زنی است که با عشق زندگی خود را آغاز می‌کند ولی رفته رفته به علت مشکلاتی که در زندگی مشترک او و همسرش پیش می‌آید، به بیماری روحی مبتلا می‌شود. او تصور می‌کند که «ایوانف» دیگر دوستش ندارد و همین امر رفته رفته باعث سقوط و مرگ او می‌شود. در مورد گروه و کار هم باید بگوییم که کارگردان با آقای زنجانیور برایم بسیار جالب است، البته در گذشته هم ساقه همکاری با ایشان را داشته‌ام. حسن آقای زنجانیور این است که علاوه بر کارگردانی، بازیگر هم هستند و همین امر باعث می‌شود که نقش را به خوبی برای بازیگر حل‌اجمی کنند و بازیگر به نحو احسن ایفای نقش کند. با تشرک از خانم صابری، گفت و گویی خود را بایهروز بقایی شروع می‌کنم او توضیح می‌دهد که: بهتر است خود تماشگر بعد از دیدن اجرات حلیش را راجع به متن بیان کند. البته باید بگوییم که من قبلا هم با آقای زنجانیور کارگردان از نمایش «سیزدهه بانسی مرده است» تا «آرش» و... و همواره نیز از این نمایش‌ها لذت برده‌ام و الان نیز بسیار حوش‌حالم که بعد از سال‌ها به معنای واقعی کلمه تئاتر کار می‌کنم.

و راجع به فضا و شیوه‌ی نمایش هم می‌گوید: فضای کار اکسپرسیونیستی است ولی بازی‌ها کاملاً رئالیستی هستند. البته آقای زنجانیور برداشت آزاد خود را از متن دارد و به عقیده‌ی

من کاری است که می‌تواند رضایت تماشاگر را جلب کند.

از او هم بابت وقتی که صرف مصالجه کرد تشرک می‌کنم. دیگر کم کم وقت استراحت گروه در حال انعام است. زنجانیور آخرين تذکرات لازم را به بازیگران گوشزد می‌کند تا تمرین را از نو آغاز کنند. من نیز ضمن آرزوی موفقیت برای گروه با آنها خداحافظی می‌کنم و به انتظار می‌نششم تا روز ششم بهمن ماه اجرای «ایوانف» را در سالن چهارسو بینم.

عباس غفاری

نقد دیروز

راستش می‌خواستم نقدی برای نمایش «قهوه تلخ» بنویسم ولی بعداز دیدن اجرا، حالی به من دست داد که بهتر دیدم بامترو و معیار نقدهای رایج به سراغ اجرا نروم. بهتر دیدم که یادداشتی بنویسم تا شاید کمی از احساسم را با گروه در میان بگذارم. راستش می‌دانید الان که یادداشت را می‌نویسم حالی دارم که شاید همه شما آن را تجربه کرده باشید. حسی که دوست نداری با کسی تقسیمش کنی، دوست داری تنها متعلق به خودت باشد، خود خودت. شبینم طلوعی در آن کافی شاپ سرد نیمه ویران، جهانی را به من نشان داد که شاید تنها در یک فنجان قهوه تلخ بتوان آن را یافته تلخ و گرم. آنچنان تلخ و گرم که تا مغز استخوانات می‌سوزد و از سوختن به خود می‌لرزی. آن کافی شاپ نیمه ویران. بگذارید اسمش را بگذارم قهوه خانه. آن قهوه خانه نیمه ویران آینه تمام نمای جامعه ماست و آدمهای آن، دوستان من و تو. سرت را بگردانی همه آنها را در کنار خود می‌بینی، ابراهیم، احسان، میثم، اونیک، نوا، نسترنین حتی آفکمال. بگذارید بگویم که، هر کدام از آنها خود مایم، من و تو. می‌آیم و می‌رویم می‌گوییم و هیچ نمی‌گوییم، لبخند می‌زنیم اما تلخ می‌گریم، رفیق هستیم و نیستیم، بی‌پناهیم و پناه می‌جوییم، تکیه گاه می‌خواهیم و تکیه گاه نیستیم، انسانیم و... قهوه خانه آقا کمال آن گوشه از جامعه ماست که می‌خواهیم آن را نبینیم یا اگر هم روزی خواستیم ببینیم، داخلش نمی‌شویم مانند عابران.

گذری، کمی خم می‌شویم و از شیشه‌های مشرف به خیابان داخلش را می‌بینیم و شاید اندکی هم آه سوزناک بکشیم، اما آدمهای قهوه خانه آفکمال تشویق کننده و گریه کن نمی‌خواهند چون خودشان خود اندوهند. آدمهای قهوه خانه آفکمال به دنبال یک مکان امنند یک نفس گرم، یک دست که بتواند به گرمی دستشان را بفسارد یک تکیه گاه که بتوانند پشت به پشتش دهند و شاید فقط یک دریچه، دریچه‌ای که بتوانند از آن، ماه را ببینند و به درون دعوتش کنند تا چراغ اطاق بی‌فروغشان شود تا محرم را زشن شود تا بتوانند تا خود صبح بالا از دل بگویند و بخندند و سخت بگریند، بگریند، بگریند تا اشکشان چون باران شود و بشوید سیاهی شب سیاهشان را.

قهوه خانه آفکمال آینه تمام نمای شهر من بودو آدمهایش آدمهای دیار من، آدمهایی که عاشقند و عاشقی کردن نمی‌دانند، بغضند و گریه کردن نمی‌دانند خود مهرنند و مهریانی کردن نمی‌دانند اما اگر تنها یک شبه یک روز...

شب است، باران می‌آید از تکیه صدای نوحه می‌آید، اونیک نیست، احسان رفته است، میثم و نوا در دل شب خود را پنهان کرده‌اند. ابراهیم و نسترن بر دیوار سرد قهوه خانه تکیه داده‌اند و دهان من مزه قهوه می‌دهد، قهوه‌ای تلخ، تلخ، تلخ...

وقتی که چلچله‌ها خبر فصل بهار و می‌دادن...

عباس غفاری

تلخ تلخ همچون قهوه تلخ

یادداشتی بر «قهوه تلخ»

نگریستن و دیگر...

نموده. که نه تنها برای ایجاد تاثیر ضرورت ندارد بلکه راه را بر هر گونه خلاقيتی می‌بندد و زندگی را از نمایش می‌گیرد. «ناتمام» مملو از عنصری است که از بروز تاثیر جلوگیری می‌کند و نگاه تماشاگر را از نمایش به سمت خود منحرف می‌کند؛ آنچنان که دیگر لحظه‌ای نمایشی در کار دیده نمی‌شود. طراحی صحنه در خدمت پیشبرد نمایش نیست و همانند صفحه‌ای بی ارتباط عمل می‌کند که نه تنها مارابه نمایش نمی‌پسند بلکه هر لحظه دورمان می‌کند. از یاد نبریم که استفاده از وسائل و امکانات مدرن به مدرن شدن نمایش نمی‌انجامد بلکه نگاه نو و استفاده‌ی روز آمداز هر نوع وسیله و شیئی آنرا مدرن می‌سازد. (ریچارد دوم را به یاد دارید؟)

آن «کودکی یونانی بشریت» اگر در این اجرا هیچ جای دیگری برای بروز نیافته لاقل می‌باشد در طراحی صحنه وارد می‌شود و هر دم در گوشمان زمزمه می‌کرد که تاثیر از قراردادهای ساده فراهم می‌آید و تماشاگر (حتا ۲۵ قرن پیش) نمی‌پذیرد چیزی به او تحمیل شود و اورا و اداردات تاثیرها به یک شکل تصویر کند. برعکس، تاثیر همیشه به وسیله قرارداد خطوط کلی را شکل می‌دهد و از تماشاگر ش می‌خواهد که آن کل را در ذهنش به هر صورت که می‌خواهد کامل کند و این نهایت دموکراسی است. مگر تاثیر از همکاری تماشاگر و گروه اجرایی پدید می‌آید؟ هر چند متن طوری طراحی شده که ظاهرا و به دلیل عدم تقابل شخصیت‌ها از عمل (Act) کمتری برخوردار است اما نباید فراموش کرد که عمل اصلی در برخورد شخصیت و خود درونی شخصیت که در مقابل تماشاگران (دادگاه) بیرونی می‌شود، هویدا می‌گردد. اتفاق اصلی باید در چالش میان پرسنل‌ها و تماشاگر مجال بروز یابد که در این اجرا چنین نشده است.

دیگر آنکه اجرای نمایش به گونه‌ای است که تماشاگر پیوند میان سه بخش مختلف را درک نمی‌کند. در حالی که همه‌ی مهره‌ها برای کامل شدن شکل یگانه اثر، کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و بهتر است تاثیر متقابلی بر هم بگذارند.

همیشه و در همه جا این اندیشه که تاثیر تک نفره، تاثیر بازیگر است، مخالف بودام زیرا تاثیر از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که یکی از آنها بازیگر است ولی ظاهرا در این نمایش چنین می‌شود. «ناتمام» در کارگردانی ناتوان است پس تنها بازی هادیله می‌شود. بازی بازیگر نقش بیتا/ زهرا تنها بازی قابل قبول و باورنده این نمایش است. او می‌کوشد تا لحظه به لحظه نمایش را سرشار از عمل نمایشی کند و جوانب مختلف شخصیت و ابعاد گوناگونش را از آن دهد. او گرچه در برخی لحظه‌ها به شخصیت‌های نمونه‌ای (Arcy Type) نزدیک می‌شود (که شاید به دلیل ضرورت نقش بیتا است) اما به هر حال کنش‌های متفاوتی را جان می‌بخشد که بسیار پرانرژی و رو به رشد است. بینا تنها کسی است که خود را به تمامی اثبات می‌کند.

برای ایجاد تاثیری کامل و درست باید بهتر دید و به چشم‌مان خود اعتماد کرد. همان طور که گالیله می‌گفت «کافی است دیدگان خود را بگشاییم و با چشمانمان بنگریم؛ آنگاه همه چیز را به درستی درخواهیم یافت». تاثیر ما نیازمند چنین چشمی است. امید که بازیاب!

رضا کوچکزاده

«یونانیان کودکی تاریخ بشریت‌اند. هر چند انسان نمی‌تواند بار دیگر به کودکی بازگردد اما می‌تواند از سادگی لذت ببرد و حتا حقیقت آن را در سطحی عالی تر باز تولید کند.»

جملات بالا مضمون نگاه مارکس است به انسان گرایی مدرن که از جمله‌های متفاوت یک سخنرانی گرد آمده و ارتباطش با تاثیر همانند ارتباط انسان است بانمایش. به نظر می‌رسد حقیقتی که مارکس طرح می‌کند همان حقیقتی است که نه تنها در آثار سوفوکل که بیست قرن پس از آن، در آثار شکسپیر هم دیده می‌شود. سادگی کودکی تاثیر هنوز هم در آثار مهم دنیا مشاهده می‌شود و تنها انسان است که به سبب نوع زندگی اش پیچیده‌تر شده. به عبارت دیگر، تاثیر برای بیان همه‌ی پیچیدگی‌ها نسبتهاي کاملاً ساده، زنده، کوچک و قابل ادراک می‌سازد و اساساً با چنین مناسباتی است که افکار بزرگ منتقل می‌شود. قراردادهای نمایشی به تقطیع روابط و نسبتهاي بزرگ می‌پردازو باين شگرد به شکل کاملاً جسمانی، مکنونات جهان را روایت می‌کند؛ شکلی که بتواند با انسان مرتبط شود. متن «ناتمام» ارتباطی این گونه با انسان می‌سازد ارتباطی که با یخشی از زندگی چند انسان برقرار می‌شود و نه کل آن. بزرگی گفته بود یک جمله و تنها همان یک جمله می‌تواند تصویر مشخصی از فرد را در ذهن اورد و گفتار این پرسنل‌ها در حد جمله‌ای که به درستی نمایانگر افراد در موقعیت‌های ساخته شده است، عمل می‌کند. متن ساختاری دارد که گرچه چندان نو و جدید نیست اما توان بهره‌گیری از این شکل را فراتر می‌برد و اجزاء به شکل درست و ریزپردازی شده در جای خود می‌نشینند. سه تک گفتار که ظاهرا هیچ ارتباطی با هم ندارند، چون نمایش پایان می‌باید آنچنان به هم وابسته می‌شوند که هیچ قطعه‌ای از آن نمی‌توان کاست بی‌آنکه تغییری در نظام آن پذینار شود.

مهمنترین ویژگی متن توجه به ضرورت‌ها در همه سطوح است؛ ضرورت پرداخت تک نفره متن، ضرورت تک گویی افراد انتخاب شخصیت‌های متفاوت از جامعه و نیز ضرورت سادگی ساختار از این نمونه‌اند. ضرورت تک گویی که در بیشتر نمایش‌های تک نفره کمایش توجیهی به آن نمی‌شود، متن را رتقاء داده است؛ همواره فراموش می‌کنیم که فرد چرا و به چه دلیل به تنها بی در برابر تماشاگران ایستاده و یک تن سخن می‌گوید و تماشاگر چرا باید به حرشهای او گوش دهد؟ این ضرورت با انتخاب مناسب مکان (دادگاه) در «ناتمام» حضور دارد و اساساً هستی نمایش را ایجاد کرده است. وقتی متن می‌تواند به این چراهای پاسخ دهد، چگونگی ارتباط را به بهترین شکل ممکن پیشنهاد می‌کند و تماشاگر هرگز سرگردان فضای نمایش نمی‌شود.

«افرا»ی بیضایی به کمال از شیوه‌های نمایش تک نفره و نیز ایجاد ضرورت‌های متوع برای این تک گویی‌ها بجهه برده است که شاید خوانش آن متن بتواند دیدگاه مارابه روشهای متفاوت این حوزه‌ی به ظاهر بسته، باز کند و روشهای اجرایی گوناگونی پیشنهاد نماید تا اجراهای ناآورانه‌ای را در این گونه نمایش شاهد باشیم. کارگردان ناتمام بر همه زیبایی‌های ساده، لطیف و البته نمایشی متن چشم بسته و چنان آن را با مواد و وسائل پر

فرا رفتن از خیابان

بر نیمکتی نشسته‌اند که سروکله‌ی مزاحمی پیدا می‌شود. نمایش از همین نقطه پله پله فرا می‌رود. موقعیت کمیک به وضعیت گروتسک بدل می‌شود و از سطح آثار مشابه در میان پرده‌های تلویزیونی می‌گیرید. وضعیت گروتسکه پایان را به گونه‌ای دیگر رقم می‌زند. در آثار مشابه، یا آدم اصلی بر مزاحم پیروز می‌شود و یا مزاحم، آدم اصلی را از میدان بهدر می‌برد. اما در این جا هیچ پیروزی‌ای در کار نیسته هیچ چیز به خیر و خوشی تمام نمی‌شود و همه چیز با مرگ هر سه نفر به اتمام می‌رسد. اندکی در ذهن خود بکاوید و ببینید حتی یک نمایش مشابه را می‌توانید بیایید که در آن مرگی رخ دهد. دقیقاً همین عنصر مرگ است که به نمایش کمدی سویه‌ای هراس‌آور می‌دهد. مزاحم می‌خواهد به هر نحو ممکن جایی برای خود روی نیمکت در کنار دو نفر دیگر بیاید، اما هر بار از سوی آن دو طرد می‌شود. هر بار خود را به هیاتی می‌آراید و هر بار باز شناخته می‌شود، اما در این آمد و شده‌ای مضحك، هر بار چیزی در درون آنان - رقابت، ترس، هوس و خشونت - آشکار می‌گردد. مزاحم با کارگیری نقاط ضعف آن دو، آنان را به جان هم می‌اندازد. همه چیز به سبیعت ختم می‌شود. خنده با وحشت درمی‌آمیزد و کنجکاوی نسبت به عاقبت این بازی هراس جای خوش‌خیالی را می‌گیرد. دو دوست هم‌دیگر را می‌کشند و نفر سوم نیز با انفجار نارنجکی (خواسته یا ناخواسته؟) می‌میرد. اکنون هر سه به قالب روح درآمده‌اند، اما بازی هم‌چنان ادامه دارد.

کمدی در معنای کلاسیک خود نسبتی با پایان ناخوش ندارد. در این جانمایش در هاله‌ای از بدگمانی و خوشی و ناخوشی به پایان می‌رسد، یا به عبارت درست‌تر به پایان نمی‌رسد، زیرا نزاع و درگیری هنوز در آن جهان نیز - ادامه دارد. گویی مرزی برای طردشدن متصور نیست.

بر خورد نمایش با کمدی و پایان‌بندی‌های مالوف آن، و نیز سوق دادن موقعیتی آشنا به سمت وضعیت عمیق امتیاز نمایش است و در بطن خود بر مساله طرد شدن انسان منفرد انگشت تاکید می‌گذارد. فرد طرد شده چون راهی به درون جمع نمی‌یابد، در بین انهدام آن برمی‌آید. این نمایش اگرچه وضعیت بشری گسترده‌ای را نشان می‌دهد، اما گویی برای جامعه غربی، با آن ترس روزافزونی که از مهاجران (مزاحمان) پیدا کرده، معنای روش‌تری دارد. معنای آن برای ما نیز که کم و بیش چنین تعصباتی را که گاه بروز می‌دهیم، البته روش است، اما جنبه‌ی پدalogیکی آن برای بیگانه سیزی نئوفاشیستی اروپا، که روز به روز بر گستره‌ی آن افزوده می‌شود، آشکارتر و با معنای است.

محمد رضایی راد

نمایش خیابانی معمولاً در مملکت ما یک سوءتفاهم است. ربطی به خیابان ندارد و ربط میان نمایش و مکان رابطه‌ای گسیخته است. فضا جزء ذاتی نمایش نیست و رهای آن می‌ایستد. در نمایش خیابانی، فضای باید به جزء ضروری نمایش بدل شود. جزء جزء لحظاتی که در خیابان و فضای زیستی آن اتفاق می‌افتد، امکان بالقوه‌ی نمایش خیابانی است. در نمایش دانمارکی «دو تا خوبه، سه تازیاده» این مناسبت به تمامی برقرار می‌شود. نیمکت یک پارک جزء ضروری نمایش را می‌سازد. این فضای بیشه می‌تواند در مکعب تئاتر هم اجرا شود، چنان‌که نمایش ایرانی «قرمز و دیگران» همین جز ضروری نمایش خیابانی را به داخل فضای تئاتر می‌کشاند. اما در این جایگزینی، عنصر ضروری به شیوه تحمیلی بدل می‌شود. از این منظر مکان نمایش این دو نمایش به راحتی می‌تواند عوض شوند. «قرمز و دیگران» بانگاه خردمند خود در بی همسانی با هستی طبیعی انسانها است، او برای این منظور از تصاویر پارک بر پرده‌ی ویدئو پروژکشن استفاده می‌کند. در حالی که به راحتی می‌توانست با گریز از فضای کلاسیک تئاتر، و با اجرائی خیابانی به منظور خود نزدیکتر شود. اما نمایش دانمارکی چنین تعهدی بر دوش ندارد. او فضای رئالیستی را به فضای فانتزی بدل می‌کند بدين معنا اجرای آن در مکعب تئاتر چندان تحمیلی نمی‌نمود، اما کارگردان دانمارکی به راحتی از این جزء ضروری چشم نمی‌پوشد. جزء ضروری در این تئاتر خیابانی، ضرورت خود را فرا می‌برد و منطق مکعب تئاتر را به فضای گسترده‌ی بیرون تسری می‌دهد. قرار نیست خیابان در تئاتر بازنمایی شود، به عکس قرار است و می‌باید تئاتر به خیابان گسترش باید و در گامی فراتر فضای خیابان را نمایشی کند. یک نیمکت در پارک، با سه نفر آدم که شیوه هم‌نشینی و هم‌زیستی را نیامدته‌اند. این موقعیتی چالش‌برانگیز است که رفته رفته به کمدی هراس‌آوری تحول می‌یاد.

نمایش «دو تا خوبه...» به شدت یادآوری کمدی‌های تلویزیونی از نوع کمدی‌های مسترین است. این نوع کمدی‌ها عموماً بر موقعیتی کمیک استوارند و مناسبی مضحك میان انسان با مکان و با انسان‌های دیگری درون مکان برقرار می‌کنند. این مناسبتی پر جدل است. همین جدل و ناهمخوانی است که موجب خنده می‌شود. فی‌المثل مسترین بر نیمکتی نشسته است و می‌خواهد ساندویچ خود را بخورد که سروکله مزاحمی پیدا می‌شود. اما موقعیت کمیک در این گونه آثار تعیق نمی‌شود. همه چیز در سطح می‌گذرد. نمایش «دو تا خوبه...» دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌کند. دو دوست

نقدی بر نمایش زمزمه مردگان وقتی صدا دفن می‌شود

(بدون آنکه تاثیر و یا کمکی به پرداخت شخصیت‌ها کند) آزاردهنده است و یا در پاره‌ای صحنه‌ها تطبیق و یکدستی با شخصیت منظر ندارد (مثلاً جایی که او می‌گوید اجازه نمی‌دهم با من مثل گذاها رفتار کنم) در کنار نکاتی که بر شمرده شد، نام‌گذاری صحیح شخصیت‌ها، حضور پررنگ داده به عنوان ذهنیتی حاضر در نزد «مراد»، حرکت سیاهپوشان در دنیای مراد و داؤد، بسط ظرفی و زیبای زمان برای بیان درونیات شخصیت اصلی، تمہیداتی چون پوشیدن لباس مردگان که به معنی مرگ مراد قابل تعییر است از جمله وجوده بر جسته متن به شمار می‌آید.

در شکل اجرایی طراحی صحنه در راستای نگاه و شیوه اجرایی دارای کارکرد نمایشی و ارایه دهنده تصویری دوگانه غیبت و ذهنیت است. قاب‌هایی که برش‌های مختلفی از تابوت را القاء می‌کنند به اضافه زنجیرهایی که تابوتی بزرگ را به سمت کف نگاه داشته‌اند. همه در جهت تاکیدات کارگردان بر مفهوم مرگ و قبر و ذهنیت‌های پیرامون آن است. ضمن اینکه در صحنه‌های سایه بازی هم به زیبایی بصری نمایش می‌افزاید. (البته باید حساب قطعات جلوی صحنه را که کاملاً مجزا و گرافیکی دیده می‌شوند از بقیه صحنه جدا کرد).

استفاده زیبا و تصویری از نور و سیاهپوش‌ها به عنوان تمہیدی برای تعویض صحنه‌ها، و ترکیب خلاقانه آنها در لحظات گوناگون، به کار بردن نشانه‌ای نمایین و نمایشی مانند پیچیده شدن ساز در پارچه سفید به نشان فقدان داده، یا پرداخت تاثیرگذار صحنه رفتن داده و اصرار غیرمستقیم «مراد» برای جلوگیری از رفتن او با تکرار حرفهای داده و نیز صحنه پایانی نمایش از جمله خلاقیت‌های بخش کارگردانی است.

«رحیم نوروزی» در نقش مراد توانسته است با بیهره‌گیری از انرژی و تسلط به ادراک و ترسیمی مطابق با بقیه اجرا دست یابد موسیقی نیز با تاثیرگذاری بر فضا و تشدید زمینه‌های ذهنی مناسب و اثرگذار است.

در پایان می‌توان «زمزمه مردگان» را نمایشی دانست که در فضای ذهنی نویسنده و کارگردانش به فضای عینی عالم نمایش به وضوح کامل دست نیافته است اما با بازنگری می‌تواند به این مهم برسد.

افشین خورشید با ختری

بیرونی و عدم ارتباط او با دنیای بیرونی است زیرا در اکثر لحظات گفت‌و‌گویی «مراد» و «منظر» هیچ نقطه اشتراکی یافت نمی‌شود مگر در هنگام خناهاظنی منظر.

بیرون نیامدن مراد از اتفاق نیز بخشی دیگر از عدم ارتباط او با محیط و ادمهای دیگر است.

اما در تلفیق و حضور دو شخصیت «داده» و «منظر» است که نویسنده توانسته به وضوح لازم دست یابد به اعتقاد نگارنده اگر به تکرار موقعیت اول و آخر و همزمانی بدون منطق گفت‌و‌گوهای مراد و منظر در صحنه‌ای که هردو از یکدیگر گلایه می‌کنند نگاه یافکنیم درمی‌یابیم که بقیه وقایع می‌تواند رثایه‌ای از ذهن گذشته باشد. در این صورت حضور مکرر عنصر عینی «منظر» در دنیای ذهنی مراد توجیه چندانی ندارد. اما اگر وقایع و رویارویی‌های مراد با ذهنیت خود در مقاطع مختلف زمانی و با فاصله رخ می‌دهد تشابه موقعیت آغازین و جملات «مراد» با تکرار آن در انتها قابل توضیح نیست. حالت سوم آن است که «مراد» را شخصیتی به شدت نامتعادل و حتی دیوانه تلقی کنیم که اینهم با توجه به شکل انتقاداتی که مراد از محیط و ادمهای دارد نمی‌تواند تفسیر درستی باشد.

به هر تقدیر ابهام و پیچیدگی در تلفیق موقعیت‌ها و نیز رویارویی شخصیت‌ها موجب شده است تازه و ض裘 پرداخت کاسته شده دنیای ذهنی نویسنده تواند تبدیل به عینیتی نمایشی شود. کاستی دیگر حجم توصیف و دلتنگی‌های آدمها بخصوص مراد است که در بسیاری از صحنه‌ها جز رکود کننده و سکون حاصلی ندارد و نیز ضرورتی و البته این سوال هم می‌شود که آیا ادمی مانند مراد که حتی برای دفن مردگان هم با اکراه قدم به دنیای بیرون می‌گذرد می‌تواند دلتنگی‌هایی با این شدت باشد.

متن البته از نقطه نظر کنش و تحرك هم دارای کاستی‌هایی است، که ریشه در فقدان وجود کنشی بیرونی دارد. این فقدان موجب می‌شود تا تمام انکا به ذهنیت و جریاناتی باشد که یا تمام شده است (کشته شدن افرادی به دست داده و مراد) و یا دیده نمی‌شود (تضادی که آنها با دنیای بیرون دارند) و البته هرجا «منظر» و «مراد» با یکدیگر دعوا از داده و «منظر» را دربر می‌گیرد.

«داده» عنصری ذهنی است که هنوز برای مراد زنده و جاری است بر او سایه افکنده و همراهش است. مراد به این ذهنیت عادت دارد که می‌میرد. «منظر» اما نمایشگر بخش

حال آنکه ذهنیت گرایی به عنوان سبکی که در هنر قرن بیستم و حدائق به مدت نیم قرن در تئاتر، سینما، نقاشی و موسیقی حضور داشته است دارای آنچنان تبعو و غنای آثار و نمونه‌های واضح قابل رجوع است که راه دریافت و رجوع به مفاهیم و شیوه‌های این مکتب را هموار ساخته است.

استراوینسکی، بارتوك در موسیقی، ونیه، مورنائو و بعدتر پارکر در سینما، شیله و مونش در نقاشی، اونیل (غلب آثار)، استرینبرگ در تئاتر نمونه‌هایی هستند که بسیاری از نشانه‌ها و تعاریف عینی را مشاهده کرد. اما این مقدمه مدخلی است برای پرداختن به متن و اجرای «زمزمه مردگان» در تالار سایه. نامگذاری «زمزمه مردگان» خود ارجاعی است بر ذهنیت گرایی، ضمن آنکه، وجود حضور مردگانی که از عالم فنا و نیستی به دنیای ادمهای سرک می‌کشند و در کنار شخصیت اصلی حضور

دارند عنصر دیگری از ذهنیت «مراد» است. در آغاز و پایان نمایشنامه موقعیتی مشابه وجود دارد پوشیدن لباس مردگان توسط مراد و گفتن اینکه «او برای کسی که صدای سازش را می‌شنود شمع روشن نمی‌کند» حدفاصل آغاز و پایان متن زمان بسط یافته‌ای است که ذهنیت‌های مراد و گفت‌و‌گوهای او با «داده» و «منظر» را دربر می‌گیرد.

«داده» عنصری ذهنی است که هنوز برای مراد زنده و جاری است بر او سایه افکنده و همراهش است. مراد به این ذهنیت عادت دارد که می‌میرد. «منظر» اما نمایشگر بخش

«زمزمه مردگان» با حفره‌هایی که می‌باید در مشارکت با جایگاه تماشاگر پر شود تعنای مستقیم و کتابی خود است. تماشاگر در اتمام بازی مشارکت می‌کند، اما آیا بازی خورده است؟ این موضوعی است که امینوارم تا آخر نوشتار بتوانم در تصدیق یا تکذیب آن بکوشم.

شیرازهای گسیخته

نقدی بر نمایش زمزمه مردگان

نمایش «زمزمه مردگان» تجربه‌ای دیگر گونه و خلاف عادت در کارهای گروه «تئاتر بازی» است. تجربه‌های رئالیستی و ناتورالیستی گروه در زمزمه مردگان با اکسپرسیونیسم درمی‌آمیزد. سیامک احصای طراح صحنه است و تجربه‌ی زمزمه مردگان بی‌ترددی از دل مکاشفه با مکان به دست آمده است. فضای وهم‌آمیز گورستان به حضور خاموش و سرگردان مردگان ناشناس منطق می‌بخشد. گذشته‌ی پرافت و خیز و صیهی مرادنیز در آمیزش بالین فضای مرده، رویکردی تعبیرگرایانه (اکسپرسیونیستی) می‌باشد. او ظاهرا دانشجویی با عالیقی سیاسی بوده، که پس از مشارکت در یک قتل، برای رد گم کردن به هیات گورکن درآمده است. حرفه‌ی گورکنی با مشغله ذهنی او که دائم در بی نیش قبر گذشته است، مناسبت می‌باشد. بنابراین نمایش شبکه‌ای از نشانه‌های هم بسته را ترسیم می‌کند، که در پیوند با هم معنای می‌باشد. فضای مرده‌ی گورستان، حضور خاموش مردگان، پیشه گورکنی و نیش قبر خاطرات پیشین همان نشانه‌های هم بسته‌ای هستند که در مشارکت هم پیوند دلالتی موحش دارند و آن دلالت، فرو رفتن زندگی در آغوش سیال مرگ است.

صحنه‌های نمایش آگاهانه دارای شیرازهای گسیخته‌ای هستند و این شیرازهای گسیخته در حرکتی دایره‌ای کامل می‌شوند. ابتدای نمایش، مراد را می‌بینیم که گویی با شخصی نامری سخن می‌گوید. صحنه ما قبل پایانی نمایش شیرازهای گسیخته‌ی این نمایش را رفو می‌کند. همان صحنه این بار با روح داد کامل می‌شود. نمونه‌ی شاخص تر، نمایشی ترو خلاق تر آن صحنه‌ای است که منظر برای پختن غذابه دخمه‌ی مراد می‌آید. شیرازهای صحنه به تدریج می‌گسلد، منظر با مراد سخن می‌گوید، اما مراد از خود جدا می‌شود و رها از گفت و گویی یک جانبی منظر، به تعبیر آن چه در پس ذهن منظر می‌گذرد (یا او می‌پنداشد که چنین می‌گذرد) می‌پردازد. اگر بخواهیم به لحظه‌ای شاخص در رویکرد اکسپرسیونیستی نمایش «زمزمه مردگان» اشاره کنیم، بهترین از این نمی‌توانیم نمونه‌ای بیاییم. این صحنه، فراتر از گشت و واگشت سرگشته مردگان، عصاره اکسپرسیونیسم را که تعبیر جهان از خلال ذهن تاریک قهرمان است، عیان می‌سازد. اکسپرسیونیسم زمزمه مردگان با پردازش چنین صحنه هایی به راحتی می‌توانست از حضور مردگان صرف نظر کند بی که از عالیقی اکسپرسیونیستی خود چشم بپوشد. به ویژه آن که حضور زنی در میان مردگان، نه تنها وضع ندارد بلکه اکسپرسیونیسم را به سمت رمزگاری سوق می‌دهد.

در نمایش «زمزمه مردگان»، اکسپرسیونیسم با ناتورالیسم که سبک مورد علاقه‌ی گروه تئاتر بازی به ویژه در نمایش «همان همیشگی» است، آمیخته می‌شود. زبان نمایش زبان مالوف آثار ناتورالیستی است. اما لایه‌ی ظاهری قصه، قراین مفیدی برای اتمام خود به دست تماشاگر نمی‌دهد. ذهنیت اکسپرسیونیستی چنان به واقعیت قصه هجوم اورده است که چیز چندانی از آن بر جای نماند است. حفره‌های قصه پیش پای تماشاگر چنان گسترش دشمنان، که تماشاگر - مگر شاید از طریق دیداری دوباره - به پر کردن و برگذشتن از حفره‌ها نایل نمی‌آید بلکه در آن هافرو می‌رود. قلت قراین رامی توان مزیت یک اثر دانست، اگر، و تنها اگر، به افق متن اشاره داشته باشند. افق متن در نمایش حاضر از طریق قصه خود را اشکار نمی‌کند، بلکه تفسیر دلخواهی و نجات بخش تماشاگر آن را مهیا می‌سازد، اما آیا این دو افق بر هم منطبق می‌شوند. فی المثل اشاره‌های فراوان به مردگان می‌نام و نشان معنایی دارد که الیه آن را خواننده اگاه - چه بساز طریق دلالت‌های فرامتنی و تاریخی - دریابد، اما این دلالت را درون متن و خود قصه در اختیار تماشاگر نمی‌گذارد. بلکه چنان که گفتیم تماشاگر آن را از طریق دلالت‌های فرامتنی - اگر با آن برخورد کرده باشد - در می‌باشد.

گذشته‌ی سیاسی مراد و داد می‌تواند در ایضاح این دلالت کمک کنند، اگر که تماشاگر در این گذشته با آنان سهیم باشد، و گرنه هیچ. تماشاگری که با این گذشته تصالم ندارد، اشاره متن را درنیمی‌باید، دلالت به هیچ می‌نجامد و در فضای تاریک نمایش نابود می‌شود. این نوشتار مدعی کشف این دلالت نیست، شاید هم باشد اما به دلایلی در بی اشکار کردن آن نیست. نمی‌خواهد ابهامی بر ابهام این دلالت بیفزاید، اما می‌اندیشد که چنین اشکارسازی‌هایی فرو کاستن نقد است، بحث بر سر ایضاح دلالت‌ها نیست، اگر چه شاید یکی از کارکردهای نقد - و شاید پیش پا افتاده‌ترین کارکرد آن - این باشد، بحث بر سر کارکرد عمیق‌تر آن، یعنی گفت و گویامتن، در اشکار کردن فرو بستگی‌های آن و تشویق آن برای همراه ساختن تماشاگر با به دست دادن کریمانه‌ی قراین خود است.

محمد رضایی راد

نمایش آسمان شهر

تاریخی به نمایش آمد

جوانان هترمند نهادند بانمایشی ساده و بی تکلف پایی به عرصه رقابت در بیستو یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نهادند. داستان، داستان دلدادگی دو عاشق است که پس از ۴۳ سال، به دلیل برخی باورها و عقاید نادرست، هنوز توانسته‌اند به وصال یکدیگر دست یابند و حال، زن بازگشته تا قول و قراری را ببرهم زندو...

متن، روایتگر یک ملودرام عاشقانه است که در جای جای آن فضای نوستالژیک به چشم می‌آید. این ملودرام، که قرار است در انتهای یک اتفاق تراژیک به پایان رسد، علیرغم وجود دیالوگ‌های زیبا، ساده و روان متأسفانه فاقد پرداخت مناسب و صحیح دراماتیکی برای وقوع چنین امری است؛ مخاطب از ابتدای کار (با شروع مناسبی که نمایش دارد) ارتباط خوبی با آن برقرار می‌کند اما هرچه که کار به جلو می‌رود ارتباط مناسبی به لحاظ ساختار متن با آن برقرار نمی‌شود و در نهایت، زمانی که به انتهایی کار می‌رسیم و با وقوع یک رویداد تراژیک مواجه می‌شویم که اتفاقاً قرار است خوبی نهایی را وارد سازد. متأسفانه به دلیل نقصان‌هایی که پیشتر به آن اشاره شده نمی‌توانیم ارتباط سازنده‌ای را با آن برقرار کنیم و کار را از دست رفته می‌باشیم. این مساله همانگونه که ذکر کردم به عدم زمینه‌سازی لازم برای پذیرش رویداد پایانی برمی‌گردد و زمانی که چنین اتفاقی رخ می‌دهد مخاطبیه تنها و تنها با یکسری خاطرات بازگو شده توسط دو دلداده مواجه می‌شود و بس!

در مجموع، متن نمایش جدای از موارد برگشته شده یک متن روان است که حتی در برخی لحظات برای بیننده دلنشیز نیز می‌نماید. اما اجرا...

«آبی ترین آسمان شهر» از یک طراحی صحنه ساده و در عین حال رثای بهره می‌برد. اندک وسایل موجود در صحنه‌ی نمایش، همگی به نوعی مورد استفاده قرار می‌گیرند و تلاش کارگردان نیز ظاهراً برای هدف استوار بوده که هیچیک از عناصر موجود در صحنه‌ی نمایش، بلااستفاده باقی نماند؛ به دلیل موقعیت مکانی و زمانی خاص در داستان، کار فاقد نویردازی و طراحی نور می‌باشد و از نور تخت برای روشن شدن صحنه استفاده شده است که البته باید اذعان داشت که چنین نورپردازی گرچه می‌تواند مناسبت‌ترین و بهترین انتخاب باشد اما در یکی دو صحنه‌ی طلایی

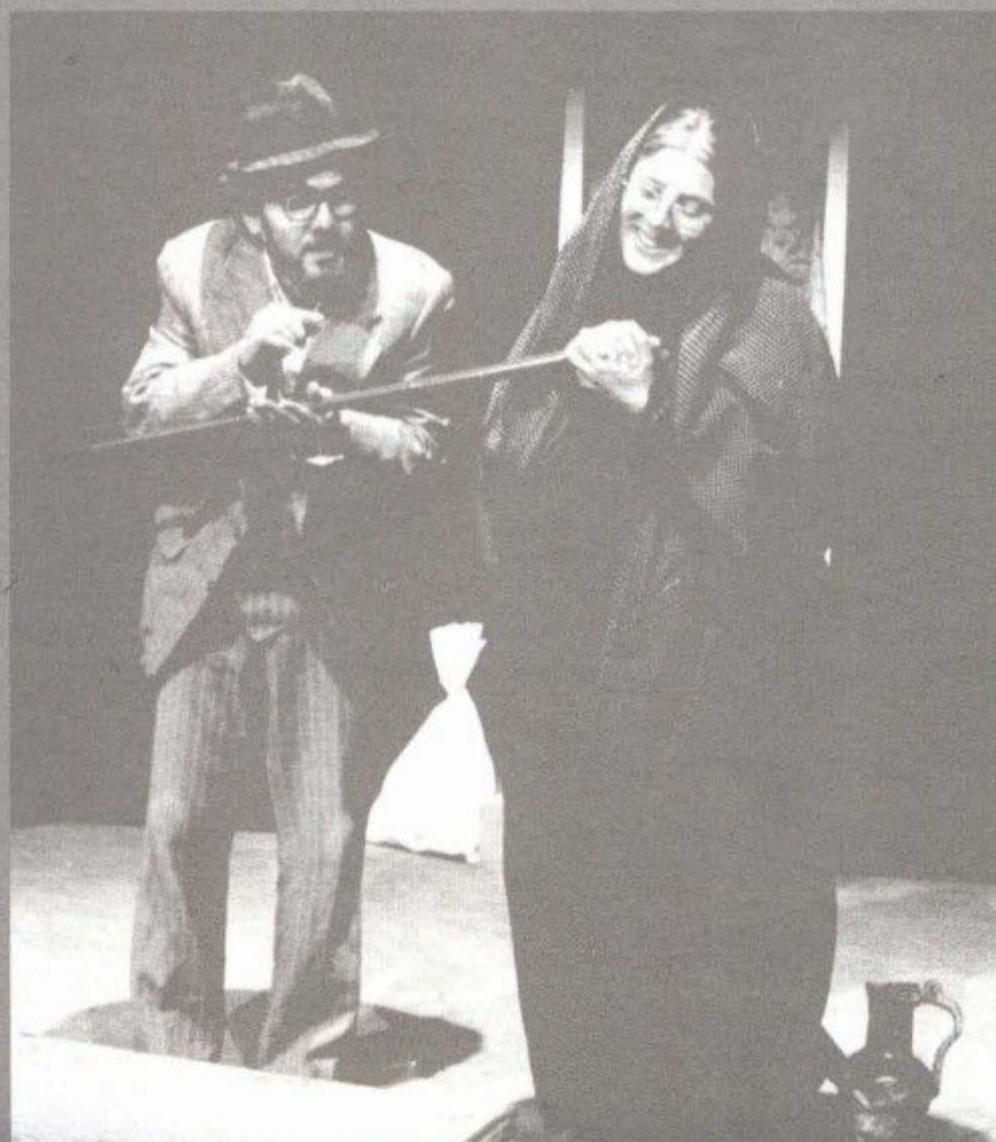
شاید استفاده از نورهای موضعی می‌توانست تأثیر بیشتری در خصوص ارتباط بین مخاطب و اثر باشد. بازی‌های نیز کاملاً حسی و تقریباً روان است، البته باید به این نکته‌ی مهم نیز اشاره کرد که بازیگران جوان نمایش در برخی لحظات ظاهر افراموش می‌کنند که در حال ایقافش دوفرد مسن هستند و از این روی با چاککی هرچه تمام‌تر در طول و عرض صحنه به حرکت می‌پردازند.

کار، فاقد موسیقی متن است و تهاده‌ی ۳ بخش داستان (ابتدای، میانی و پایانی) از تصنيف «الله ناز» استفاده می‌شود که البته طلایی‌ترین و زیباترین قسمت نمایش در بخش میانی بوقوع می‌بیوند؛ زمانی که مرد با حالتی آمیخته به عشق زمینی و آسمانی در مقابل متشوک زانو می‌زند و با آب حوض کوچک خانه به وضو می‌پردازد و صدای جاودانی زنده یاد «بنان» نیز سبب می‌شود تا یکی از بهترین لحظات نمایشی را در این کار شاهد باشیم.

کارگردانی اثر نیز با توجه به اشتراک پیمان دانشمند در سه زمینه نویسنده‌ی، کارگردانی و بازیگری این نمایش تقریباً در خور توجه است. استفاده از تمام فضای صحنه توسط بازیگران و اکسان‌گذاری‌های نسبتاً مناسب به کلی فضایی را که می‌توانست خسته کننده و رقت‌انگیز باشد در هم ریخته و حس مناسبی را به مخاطب جهت برقراری ارتباط بیشتر و بیشتر منتقل ساخته است. البته تمهد زیبایی که کارگردان برای پایان نمایش خود اندیشه‌ده و تلفیق مرگ پیرمرد و چراغانی شدنش را در شاید زن برای شروع یک زندگی تازه به تصویر کشیده، می‌توانست یکی از بهترین پایان‌های نمایشی را خلق کند که متأسفانه وجود چند حرکت و دیالوگ در ادامه تاحد زیادی از زیبایی‌های پایانی کار کاسته است.

در یک جمع‌بندی از نمایش «آبی ترین آسمان شهر» باید اذعان داشت که تماساگر در مواجهه با این نمایش اثری خوب، ساده و بی‌ادعا را شاهد است و این مساله به اعتقاد من دستاورده بزرگی برای گروه اجرایی نمایش محسوب می‌شود. چرا که این روزها سادگی و بی‌ادعای متعایع است که گران بیهاست و هر کسی هم دوست ندارد که ساده و بی‌ادعا باشد!

مصطفی محمودی

گفتمان رعشه‌های روح افادر جنگل موهاست!

نقدي بر نمايش «گاهي اوقات برای زندگاندن باید مرد»

اما قادری - که خود عضو کانون ملی منتقدان تئاتر نیز به شمار می‌رود - به اینها بسته نمی‌کند و جدال با مدعی را از پیش، در نمایش خود فرض و طرح کرده و پیشایش هر چه توئاسته بر او تاخته است:

در لحظه‌ای حساس و خطیر از نمایش، بازیگر نقش اصلی، به میان تماشاگران می‌آید و آنان را مورد خطاب و پرسش و سرزنش قرار می‌دهد و از «فزوزی» (بخوانید نقدي) که فردا در جریده‌ها «از مجالس کسالت آور» توسط خرمگس‌ها (بخوانید منتقدان) نوشته می‌شود، آن‌ها بر حذر می‌دارد.

و پیامبرانه بشارتشان می‌دهد که حقیقت، هر چه هست همین جاست، در تماشاگران که داوران حقیقی دانسته می‌شوند.

اما این نعل وارو زدن‌ها و این دست پیش گرفتن‌ها - دریغاً هنوز هم - گرهی از کار او نمی‌گشاید، که فروپستگی اش در اساس درک و فهم و دریافت او از تئاتر است و نه در منتقدان و تماشاگران و داورانش. درکی که، بیش از هر چیز بر انباشتگی - و نه گزینش - شانه‌ها و عناصر و ابزار نهفته است و این ناشن هز چه باشد نه پروفورمنس است، نه «هنر مفهومی» و نه هیچ چیز دیگر. زیرا الباشتگی، بیش از هر چیز محدودیت تئاتر را - که یکی از مهمترین ویژگی‌هایش دانسته می‌شد - تهدید می‌کند. محدودیتی که در ساده‌ترین وجه‌اش برانگیزانده‌ی تخلی تماشاگر و در نتیجه مشارکت فعلی اوست.

فروپستگی کار او نه در اطلاعات جانبی و فرعی بسیار از تئاتر - که قادری آن‌ها را به خوبی می‌داند - بلکه در درک و فهم چگونگی شکل گیری یک نمایشنامه و بربایی یک اجرا قابل جست‌وجو است: مثل او در اجرای عملی درست مقاهی‌می همچون «تعريف» (exposition)، کشش و «تنش» (tension) و «کنش» (Action) (در نمایشنامه) و نیز شکل ظهور و چگونگی و حضور انسان بر صحنه در لحظه‌ی اجرا نهفته است: حضوری که مارتین اسلین مهمترین وجه آن را در تئاتر تمرکز بر روابط انسانی می‌نامد و آرتور میلر، بیان ژرفانی روابط و جالش میان انسان با جهان می‌خواندش.

عشق» و «اندیشه‌ی نیک اورمزد» تا رفتارهای اروتیک و سرانجام تایین حکم نظر و بدیع(!) که برهنگی یعنی آگاهی و کفر، از گزینش نام‌هایی چون «هاسمیک» و «زانوس» تا تکرار چند باره‌ی صدای شیشکی وار ناگفتی... با این همه اما، هیچ یک از این‌ها نمی‌تواند گرهی از کار فروپسته‌ی قادری در اجرای یک نمایش - در معنای ساده‌اما دقیق آن - بگشاید.

در صفحه‌ای از برنوشت نمایش و منقول از «رساله هیپیاس بزرگ» می‌خوانیم:

«تو که از خود «زیبا» این همه بیگانه‌ای چگونه می‌توانی تشخیص بدهی که گفتار یا کردار کسی زیباست یا زیبا نیست؟»

و

«آری سرنوشت من این است که هم از شما سرزنش و دشمن بشنوم و هم ازاو. اما شاید لازم است که چنین باشد و شاید خیر من در همین است (...). زیرا اکنون گمان می‌کنم به معنی آن مثل معروف بی‌بردم که می‌گویند: زیبا دشوار است!»

درج این قطعه نیز، راهی به دهی نمی‌برد زیرا - لابد قادری می‌داند - که فیلسفه‌ان معاصری مثل فردی‌ریش نیچه، ژان بودیار، میشل فوكو و دیگر فیلسفه‌ان موسوم به پسامدرن، ته‌تها اساس و مبنای فلسفه‌افلاطون و ارسطو را بازگونه ساخته‌اند بلکه - و در نتیجه‌ی آن - دگرگونی عظیمی نیز در زیبایی‌شناسی افلاطونی به وجود آورده‌اند، به گونه‌ای که دیگر ته‌تها مساله بر سر مفهوم «زیبایی چیست» و «زیبا کدام است» نیست. پس توهمنی که قادری پیشایش می‌خواهد منتقدانش را در چنبره‌ی آن گرفتار کند، در نهایت - و باز هم - گرهی از کار فروپسته‌ی او نمی‌گشاید از همین دست است، نعل وارونه زدن او، هنگامی که در صفحه‌ی نخست همان برنوشت، این عبارت را به نقل از «فرمایشات یک منتقد بزرگ درباره‌ی این نمایش» می‌آورد: گزارش کسالت‌آور از یک قتل در سه مجلس، که اصلاً خنده‌دار نیست، کسی را سرگرم نمی‌کند و شاید حتی نتوان از آن لذت برد».

در میانه‌ی فضای سالن چهارسو، رینگ بوکسی ساخته شده که نقش فرش آن صلبی است سرخگون، که بیرون از رینگ - به دو شکل مسیحایی و شکسته‌ی حزب نازی اش - در قطع و اندازه‌های مختلف و در جاهای گوناگون صحنه به تعداد سیار زیاد مکرر می‌شود.

بر همین سیاق است، دستکش‌های «آبی و قرمز» بوكس، که تعدد استفاده از آن توسط بازیگران در سرتاسر نمایش جاری است.

نیز، صلیب ایستاده بزرگی در سمت چپ که در هلالی فرو رفته و آن سوترک، پیکرهای دو بعدی نسبتاً بزرگی از «بودا»، «مسیح» و «زرتشت - ؟» که در طول نمایش با نورهای رنگین مدام بر آن تاکید می‌شود و همچنین در دو سوی انتهای رینگ، دو درب - پنجره‌ی زندان و... شمع‌های روشن پسیار، در پس صحنه، اویزه‌هایی از دستکه، صلیب‌ها، سرویس‌ها و... سبز و آبی و سرخ

به این طراحی، استفاده حداکثری از نور و رنگارنگی لباس بازیگرو تکرار استفاده از هر چیز - و حتی موسیقی - رانیز بیفرایم، تصویر نخستین آن را گزارش کرده‌ایم. آنوهی و انباشتگی مضامین و مقاومیت در اجراء، اما انتهای خاطر وفور «گزین گویه‌ها» بی که نویسنده از انجیل مقدس، گانه‌ها، راشمون، شش صحنه از یک ازدواج اینگامار برگمان و... برگرفته، و خود در «برنوشت» نمایش نیست. نمایشنامه قادری بر است از ارجاع بنهان و اشکار سیار به اشعار شاملو، فروغ فرخزاد، ابوسعید ابی‌الخیر، اوژن یونسکو و برتولت برشت نمایشنامه نویس، عبارات و قطعاتی که گاه، عیناً به کار رفته‌اند و گاه عبارتی و قطعه‌ای از آثار آنان، با عبارات و قطعات خود نویسنده، ترکیبی تازه - و عموماً ناموزون و نامتناسب - بر ساخته شده است.

رفتارها و گفت‌وگوهای نمایشنامه‌های ابصور (Absurd) تا عبارات نمونه‌وار غزل غزهای سلیمان، از قطعه‌ی به سخره گرفتن منطق در نمایشنامه‌ی کرگدن اوژن (يونسکو) که در آن، شخصیت «منطق دان» باصغری و کبری چیدن منطقی مضحکی، به آسانی ثابت می‌کند انسان گربه است) تا مضمون «قهرمان خلق یا خلق قهرمان» نمایشنامه گالیله‌ی برتولت برشت. از گفت‌وگو درباره‌ی «عصمت

ایرج زهربی

نمایش «هملت» از گروه تئاتر زونر یا «هماهنگی در خشان زبان گفتار وزبان بدن»

کمدی در آن به مفهومی که می‌شناسیم نیسته بماند برای وقتی دگر).

به طور کلی اجرای طنزآور تراژدی‌ها، حتی در زمان شکپیر هم سابقه داشته است (نگاهی بینزارید به تعزیه‌های ما و گوشه‌های خنده اورش).

اتفاقاً به نظر من باید برای تراژدی‌ها جای تنفس گذاشت. «تنفس» در تراژدی یعنی «گوشه‌ی خنده» و بیشتر از این باید تا آنجا که می‌توان سوگ را به شادی دگرگون کرد.

ایساان بزرگ اصلی تئاترشهر برای این نمایش مناسب است؟

هم بله و هم نه. «بله» چون سیل تماشگران مشتاق چنان بود و خواهد بود که اگر در یکی دیگر از سالن‌های تئاتر شهر که در واقع برای نمایش‌های تجربی و کارگاهی ساخته شده‌اند، اجرا می‌شد باید دست کم یک هفته این سالن‌ها را به اختیار می‌گرفت. و مناسب نبود، چرا که این نمایش، با همه درخشان بودن کار هنرمندانش باید در سالن کوچک‌تر و واقع‌آییش و بیش از یک هفته به نمایش در می‌آمد. نمایش «هملت» کار هنرمندان سویسی برای بیست و یکمین جشنواره تئاتر فجر یک پیروزی است.

سخن آخر

توانایی هنرمندان سویسی، «پاتریزیا باربیونی‌یان» و «مارکوس زونر» در بیان احساس و اندیشه در نمایش هملته از طریق بیان بدن چنان زیبا و رسا بود که من ترجیح می‌دادم، یا بهتر است بگوییم بیشتر دوست می‌داشم آنها کمتر به گفتار و بیشتر به کردار می‌پرداختند.

بودند. آنها به همان سه زبان حرف می‌زدند. آنچه موجب شد، تماشگران حرف‌های آنها را بفهمند، این بود که آنها، زبان آلمانی، ایتالیایی و انگلیسی را به «زبان و بیان بدن» بزرگ‌دانده بودند. آنها با هم‌هانگ کردن حرکت دسته، پا، سر، چشم... و زبان، هر چه نمی‌گفتند نمایش می‌دادند. این هنرمندان در حالی که تمام مدت نمایش روی دوچاریا به نشسته بودند، گاه هملته، گاه هوراشیو، گاه پولونیوس، گاه کلادیوس، گاه گروتوود و گاه لاپرتیس می‌شند و هر بار بایان بدن و مناسب با نقش که به عهده

می‌گرفتند.

گذشته از این چه در دریا قایق پارو می‌زدند چه اسب می‌تاختند چه شمشیر بازی می‌کردند و چه و چه همه را نشان می‌دادند و چه زیبا و دقیق و دل نواز. این هنرمندان با کار خود نشان دادند که تئاتر همان است، که همه از «آنتونن آرتو» گرفته تا گروتوفسکی و پیتر بروک و داریوفو به آن معتقدند یعنی: «هنر هنریشیه» نویسنده بعدها پیدایش شده است، بعدها.

و حالا دونکته‌ی دیگر:

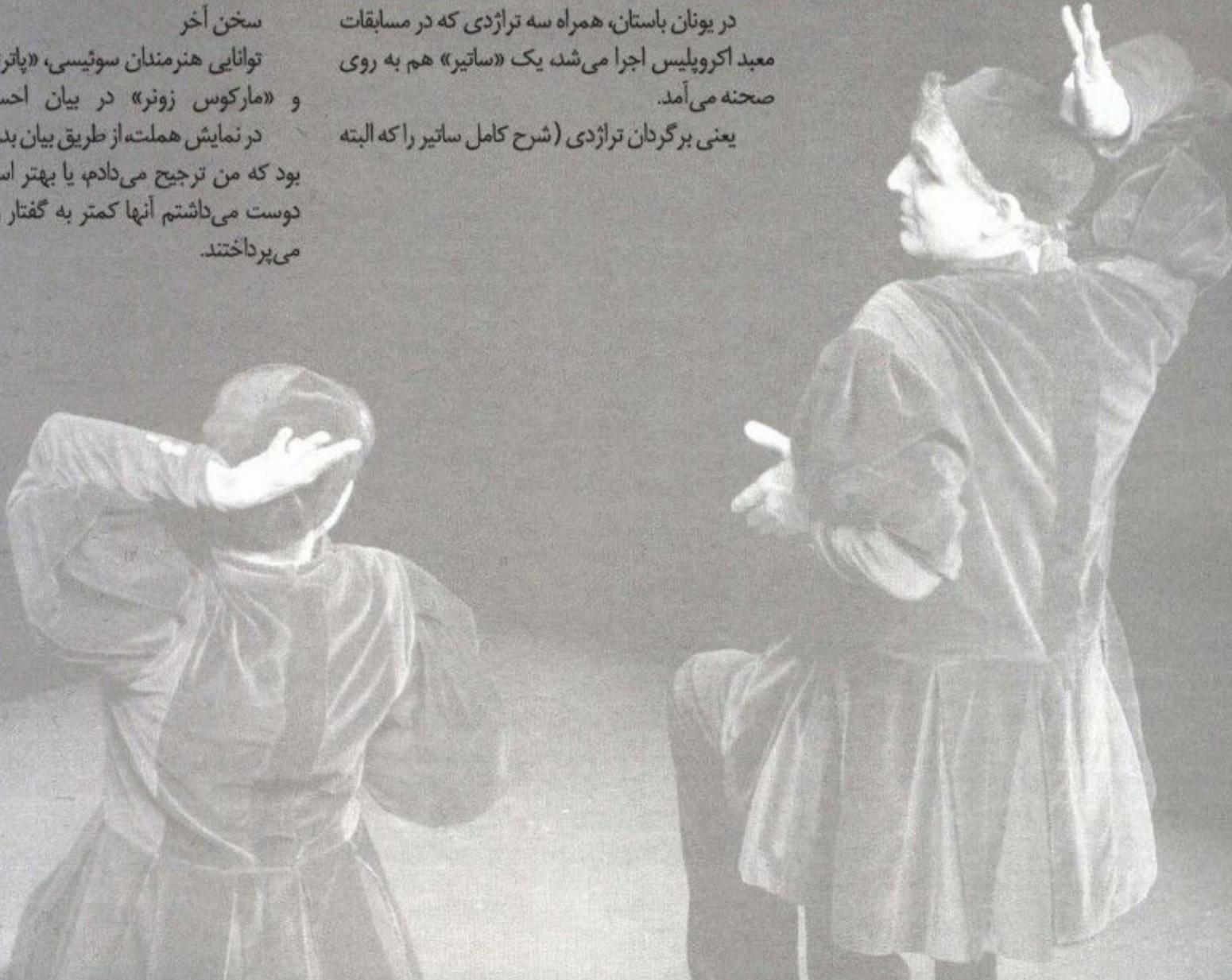
«هملت» اثر ویلیام شکسپیر یک تراژدی است. اما دوستان هنرمند سویسی آن را کمی اجرا کردن و خیلی از همکاران ارجمند تئاتری از این کار خوششان نیامدند در یونان باستان، همراه سه تراژدی که در مسابقات معبد اکروپلیس اجرا می‌شد یک «ساتیر» هم به روی صحنه می‌آمد.

يعنى برگردان تراژدی (شرح کامل ساتیر را که البته

«داریو فو» در کتاب «فرهنگ بازیگر» از هنر «بلغور» کردن حرف می‌زند.

«بلغور کردن» یعنی اینکه به زبانی «من در آری» حرف بزنیم و با وجود این محافظ حرف‌مان را بفهمد. و اما بلغور کردن که از نمونه‌های آن «مرغی» و «زرگری» ماسته ویزگی اصلی اش هم آهنگ کردن احساس و اندیشه با خلق واژه و صداست. «داریوفو» در این مقوله (بلغور کردن) می‌گوید دو بجهه انگلیسی و ایتالیایی را دیده است که با هم حرف می‌زدند و ظاهرها هم‌دیگر را خوب می‌فهمیده‌اند. «فو» می‌گوید وقتی خوب دقت کرده، دیده است که بجهه ایتالیایی تقليد زبان انگلیسی را با افزون صنایع مناسب درمی‌آورده و بجهه ای انگلیسی تقليد زبان ایتالیایی را می‌کرده است.

و این مقدمه را به این جهت آوردم که بگوییم چه اتفاقی افتاد که در نمایش «هملت» (کار گروه تئاتر مارکوس زونر) در تئاتر شهر (سالن اصلی با گنجایش ۵۷۹ تماشگر)، بیشتر تماشگران بدون اینکه زبان‌های انگلیسی (آن هم شکسپیری)، آلمانی و ایتالیایی را بدانند، نمایش درخشان این گروه: «پاتریزیا باربیونی آن» و «مارکوس زونر» را فهمیدند و لذت برداشتند. البته این دو هنرمند زبان تازه‌ای اختراع نکرده

دین نمایشی مانند «زنی که زیاد می‌دانست» تجربه‌ای است که دیگر کمتر دست می‌دهد. آن دکورهای رئالیستی، حضور نامری دیوار چهارم، اشیایی که جز خودشان چیزی دیگری نیستند و نمایشی که از دل تجربه‌های حسن مقدم و علی نصر به دوران ما پرتاب شده است، با همان روایت یک خطی، آدم‌های بدون لایه و نمایشی که اگر با چشم انداخته به آن گوش دهی، چیزی را از دست نمی‌دهی، به جهانی تعلق دارد که دیگر نیست و در پس دهه‌های پیشین به فراموشی سپرده شده است. نمایش از همان قواعد منسخ شده سود می‌برد و از چیزی به نام خلق فضای تئاتری کمترین نصیبی نمی‌برد و صدابته با تئاتر مدرن کوچکترین نسبتی ندارد. نمایش همان است که در دهه ۲۰ و ۳۰ در تئاتر فردوسی و نصر به صحنه می‌رفت، الا این که در نخستین سال‌های دهه ۸۰ از تئاتر مولوی سر در آورده است. تئاتر «زنی که زیاد می‌دانست» البته موضوع جذابی دارد، که اگر تابه انتهای پی‌گرفته می‌شدو با رویکردهای مدرن‌تری در می‌آمیخت، می‌توانست اثری تأثیرگذار بگیرد. داستان زنی که در متن واقعیت تاریخی بزرگ و چالش‌های سیاسی دریی مردایده آل خود است.

چالش ایده‌آل شخصی با ایده‌آل کلان‌تری که در بیرون از دیوارهای خانه رخ می‌دهد و مانها از طریق رادیو بر آن آگاه می‌شویم، مضمون شایسته‌ای بود، که به سادگی از دست رفته است. با پیداشدن سروکله علیمرادخان، نه تنها فضای زنانه نمایش، که در جمال با فضای مردانه بیرون، کم‌کم شمايل خود را آشکار می‌کرد، فرو می‌ریزد، بلکه تعارض جهان کوچک زن در متن گذری و قله جهان بیرون نیز فراموش می‌شود. کارگردان و نویسنده به این دلخوشی اندک بستنده می‌کنند، تا قصه ازدواج زن با خان ایل را پیگیرند. در حالی که این قصه نیز می‌توانست مانند آشنایی زن با صاحب منصب خوش ییکلی که ما هیچ گاه اورانمی‌بینیم، با همان ایجاز و خست در داستان پردازی پرداخت شود. طرح واژه‌ی موجز و فشرده‌ی بخش اول به راحتی در برابر طرح واژه‌ی کلاسیک و نخنای بخش دوم از حال می‌رود و نمایش را در چارچوب‌های تئاتر فردوسی محبوس می‌کند. نه آن که تئاتر فردوسی و نمایش‌های دهه ۲۰ و ۳۰ بی‌ازش باشند. به عکس هر لحظه از آن نمایش‌ها خشت‌های سنگ بنای تئاتر امروز را تشکیل می‌دهند. بحث بر سر این است که نمایش «زنی که زیاد می‌دانست» خشتمی بر خشت آنان نمی‌زند. نمایش در پی خلق چیزی است که سال‌ها از تجربه آن سبری شده است. تجارب آن پدران روی فرو پوشیده، به روزگار خودشان، تئاتری زنده و پویا بود، اما با آنان روی فرو پوشید. امروز خلق مجدد آن تجارت می‌باید با رویکردی جدید و خلاقیت‌های مدرن همراه باشد. نمایش وقتی شروع می‌شود، احساس می‌کنم، این دکورهای کلاسیک تابه انتهای نمایش بر جانخواهند ماند؛ لابد دلیلی دارد و تا پایان نمایش از هم خواهند گسلید، و از طریق جمال با فرمی کلاسیک، تجربه‌ای جذاب را در به کارگیری عناصر تئاتر پیشین فراهم خواهند کرد. اما شگفتگانه نمایش تابه آخر در همان چارچوب تنگ اسیر است، بازیگران - به ویژه بازیگر نزهت و نفیسه - درست بازی می‌کنند، و می‌خندانند. درون صحنه دستورها درست اجرا می‌شوند، اما آن نگاه بیرون صحنه است که جز خندهای گذرا در متى غبار گرفته و فضایی عبوس به چیزی نمی‌اندیشد. چیزی از هم نمی‌گسلد. آن چه از هم می‌گسلد تئاتر است. تئاتری که باید آن را دید (و نه شنید) و در بر ساختن آن مشارکتی فعال داشت. اما از آن تا انتهای نمایش جز نیم نفسی بر جا نمی‌ماند.

محمد رضايي راد

فین تیوال فجر

خاطرات آقای چارچنگولی از

بی خبر، متوجه مساله و رابطه تفکر و تعادل شوند و هر شب با خیال راحت و بدون کوچکترین نگرانی از وظایف روزنامه نگارها به سالن‌ها بیایند. این علاقه‌مندی و نبود امنیت درون اتومبیل بودن و نبود امنیت کاری قرار است سال آینده را به سالی پر از تئاتر تبدیل کند که مدام چارچنگولی‌های رشته‌های مختلف به سراغ این رشته بیایند. پیش‌گویی می‌شود در سال آینده روزنامه‌نگاران روزنامه‌های زیر، نمایش‌نامه‌های زیر را اجرا کنند:

- ۱- روزنامه ایران: پیک نیک در میدان جنگ
- ۲- روزنامه همشهری: شاه لیر
- ۳- روزنامه حیات نو: مویه جم
- ۴- روزنامه رسالت: مرگ و دوشیزه
- ۵- روزنامه ابرار اقتصادی: گلن گری، گلن راس
- ۶- روزنامه چارچنگولی‌ها (بولتن): آمیز قلمدون

نویس بدون ترس اعلام می‌کنم که این شیوه ناجوانمردانه حذف رقیب تنها از آقای (....) بر می‌آید. (نکته اینکه بنده به جای سردبیر خود اسم طرف را حذف کردم).

آقای (...) ما که می‌دونیم شما هم بعله. آقامگر یک جایزه چه ارزشی داره که آدم دست به دزدی بزن و بازیگر مردم را مجرح کنه؟ حالا...

در این وضعیت کارگردان از خشم بدون هیاهوی خودش محبوث شد که سری به بیمارستان بزند. و البته با روی زیاد نمایش را روی صحنه برد و روسياهی به زغال و آن آقا ماند. خلاصه اگر قرار باشد هر دزد زده‌ای تنها برای اوضاع متعادل خود تئاتر اجرا کند که نمی‌شود...

از طرف دیگر تعطیلی با تفکر روزنامه‌ها نزدیک جشنواره این حسن را داشت که عده‌ای از تعادل

خاطرات یک چارچنگولی از فس تیوال تئاتر فجر همه تئاتر کار می‌کنیم.

پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده، سالن‌های تئاتر با تراکم فوق العاده‌ای مواجه شوند. علت هم در وضعیت بسیار متعادل مملکت است که با شعار تعادل و تفکر جشنواره قرار است همه به سمت تئاتر حرکت کنیم.

یکی از مظاهر تعادل چندی پیش برای یکی از گروه‌های تئاتری رخ داد که دوستان شبانگاهان پیش از اجرای خود دچار نوعی سرقت شدند. سارق که خبر می‌رسد از اعضای گروه‌های شرکت کننده در بخشی مسابقه یا یکی از سمپات‌های آنها بوده، در اقدامی منحصر به فرد تمام آکسسور و غیره گروه را دزدیده است.

بنده به عنوان یکی از چارچنگولی‌های روزنامه

باید بروشور را پاس بداریم

هفت‌خوان‌هایی که افراد دارای کارت از آن عبور کرده‌اند). می‌دانیم که بسیاری از گروه‌ها از فقدان یا کمبود هزینه‌ها گلایه دارند ولی آیا در جشنواره‌ای با پسوند بین المللی نمی‌توان برای هر گروه در حداقل ترین شکل به صورت کاغذهای A4 معمولی بروشوری در نظر گرفت، در حالی که این همه کاغذ و پوستر و اطلاعیه چاپ می‌شود؟! می‌دانیم کاتالوگ جشنواره، بولتن جشنواره، روزنامه‌ها و... هستند، اما بروشور بخشی از کلیت فعالیت‌های نمایشی است. و به خدا اهمیت دارد. ایجاد ارتباط می‌کند، در ارایه اطلاعات زیبایی و نظم ایجاد می‌کند و ده‌ها خاصیت دیگر. باید بروشور را جدی بگیریم.

بروشور یا اگر پارسی را پاس بداریم «برنوشت» مهم است. بدیهی است که گفته‌اند و می‌دانیم که وظیفه دادن اطلاعات مختصراً درباره اجرا دارد. اما چرا در بسیاری از اجرایها نشانی از آن نیست و یا اگر هست است ناقص است؟ غالباً بروشورهایی که این روزها می‌بینیم از بسیاری لحظه کامل نیستند یا در آن به تاریخ و ساعت اجرا اشاره نشده است، یا مشخص نیست که چه کسی چه نقشی را بازی می‌کند، یا پیش از آنکه اطلاع رسانی کنده کشکولی از تقدير و تشکر و شعر و یادبود و تقدیم و... می‌پردازد. نکته دیگر آنست که بسیاری از گروه‌ها این حداقل را هم از تماشاگران دریغ می‌کنند (آن هم با توجه به هزینه‌هایی که برای خرید بلیط متحمل شده‌اند یا

خوشحال شدیم آقای وزیر که شما را در جشنواره دیدیم، خوشحال شدیم که تئاترهای روی صحنه را دیدیم. اما ای کاش پیش از روی صحنه، نگاهی به پشت صحنه هم می‌انداختید. جشنواره بین المللی فجر اکنون وارد بیست و یکمین دوره خود شده است. اما آیا صندلی‌های زهوار در رفته، نیمکت‌هایی که بیشتر به کار گرفتن اعتراف از مجرمین سابقه دار می‌خورد، تالارهای غیر استاندارد که هر ساله نمی‌تواند پاسخگوی تماشاگران باشد و از نظر تکنولوژی و فن اوری به موزه‌های تاریخ تکامل ابزار می‌ماند، بودجه‌های ناچیز و کمیت واقعات انسانی برانگیز تالارهای استاندارد می‌تواند آبروی بین المللی مارا حفظ کند.

بودجه تئاتر کشور چند برابر شده است. مبارک است. اما این افزایش نسبت به گذشته است نه نسبت به واقعیات. جناب وزیر در این سال‌ها، گلنگ چند تالار نمایش بر زمین خورده است؟ آیا، صادقانه می‌پرسم، آیا وقتی در یک شهر چند میلیونی تالارهای نمایش ظرفیت صد نفری دارند می‌توانیم از ازدحام مردم، هترمندان و هنردوستان و از شلوغی و اغتشاشی که به خاطر کمبود فضا در اغلب سالن‌ها با آن مواجهیم خوشحال باشیم؟

آقای وزیر، خوشحال شدیم که به جشنواره آمدید، اما بدانید خیلی خوشحال تر می‌شدیم به شکل غیر رسمی در روزهای عادی و از درهایی که همه از آن وارد می‌شوند، به دیدن امکانات، کمبودها و بسیار چیزهایی که وجود آنها جزو بدیهیات هنر نمایش و نمایشگری است، بیایید. این مارا خوشحال تر می‌کند. باور کنید.

افشین خورشید باخترى

دیدن واقعیت‌های تئاتر

تئاتر خیابانی؛ از سایه تا آفتاب

تجربی و پیشو از جهان، منجر می شود. نیز، وجود عوامل پیش‌بینی ناپذیر، فرار قن از متن مقنده و تکیه بر بناهه سازی رادر بی داردو همه‌ی این هاتئاتر بیرونی را به اتفاقی و پویا زنده و غیرقابل تکرار تبدیل می کند.

در سطحی دیگر و از دریچه‌ی داش ارتباطات، تئاتر خیابانی دارای کنش‌ها و کارکردهای گسترده اجتماعی است. زیرا نه تنها به جذب تماشاگران ناشنا به تئاتر و به تعیق فرهنگ تئاتری منجر می شود، بلکه افراد سازمان نایافته، گذرا و پراکنده را به گروهی تماشاگر سامان مند و هدفمند بدل می سازد که در یک کنش همزمان و توامان ذهنی (Subjective) و عینی (Objective) فعال، شرکت جسته‌اند. همچنین تئاتر خیابانی هنر تئاتر را که همواره حالت نخبه‌گرایی دارد. به میان عموم می برد. حرکتی که دست کم از نظر جامعه‌شناسی هنر، اهمیت بسیاری دارد.

با این همه و با وجود اهمیت کارکردهای پیش گفته، به زعم نگارنده، بر جسته‌ترین و مهمترین تأثیری که تئاتر بیرونی چه از لحاظ زیبایی شناختی و چه از منظر و زاویه‌ی اجتماعی دری دارد، دو کنش بنیادین و اساسی کمتر گفته و شناخته شده است:

نخست آنکه در تئاتر بیرونی، این بازیگران هستند که تماشاگران خود را انتخاب می کنند؛ و این، تنها در شکل تئاتر بیرونی ممکن و میسر است. این نکته، همچنان که اشاره رفت، نتایج و پیامدهای زیبایی شناختی و اجتماعی سیاری دارد که پویزه در حوزه‌ی زیبایی شناختی، بعد آن هنوز به گونه‌ای کارآمد تئوریزه نشده است.

کنش دیگر امکان تبدیل تماشاگر به بازیگر و بازیگر به تماشاگر است. نگارنده خود در تجربه‌ای تئاتری - به سال ۱۳۶۵ بالجرای برداشتی از هملت شکسپیر به نام "هملت در فرهنگسرا" و با استفاده از فضای باز و کشاندن تماشاگر به فضاهای گوناگون فرهنگسرا نیاوران، تبدیل تماشاگر به بازیگر را، به گونه‌ای نه چندان از پیش تعیین شده، لمس کرده است و از تأثیر خارق العاده و جادویی آن به شگفت آمده است. تأثیر این شگفتی چنان بود که شوق سوزان تکرار آن در سطحی کامل تر و گسترده‌تر، و نه در یک تک اجراء، هنوز با من است. تاکی مجالی فراهم آید و ...

عبدالحسین مرتضوی

نقل قول‌ها از کتاب تئاتر خیابانی و نمایش‌های بیرونی دیگر، نوشته‌ی بیم میسون به ترجمه شیرین بزرگمهر است. کتابی که به همت خانم بزرگمهر، اولين در نوع خود به شمار می‌رود و امینواریم که آخرین نیاشدا

السلطان و امین الدوله. ظهور می‌باید. این نمایش‌های برهنسی کنش‌های اجتماعی و تغییر افکار و اذهان نه تنها برای "منورالفنکران" بلکه برای قاطبه مردم می‌پرداخته‌اند. همچنین، سال‌های بعد، در جشن هنر شیراز آثاری از کارگرانان مشهوری چون پیتر بروک، گروتفسکی، شوچی ترایاما... به عنوان تئاتر بیرونی در فضاهای باز و تاریخی تحت جمشید، نقش رسمی، باغ دلگشا و... به صحنه می‌روند. اما تئاتر خیابانی، به معنای دقیق کلمه - در ایران، با پیشگامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۵۳ شکل می‌گیرد. و در سال ۱۳۷۵ با تشکیل کانون نمایش‌های خیابانی چنان که بیم میسون (Bim Mason) در کتاب "تئاتر خیابانی و دیگر نمایش‌های بیرونی" (Street theatre and out door performance) در تبیین این اصطلاح می‌نویسد:

آن چه درباره‌ی تئاتر بیرونی اهمیت دارد، زیر سقف نبودن آن نیست، بلکه اجتناب از بناهای متداول تئاتر است. به بیان دیگر، تئاتر بیرونی کلیه‌ی نمایش‌هایی که خارج از فضای مرسوم و تعریف شده‌ی تئاتر، مکان‌هایی که هویت متمایز و مشخص تئاتری ندارند - اجرا می‌شوند، را در بر می‌گیرد. به همین دلیل معمولاً مجموعه‌ی اجراهای متنوع و متفاوت از کار گروه‌های صرفاً سرگرمی ساز گرفته تا نمایش‌های کارگرانان پیشو و تجربی در کلیساها، ایارها، بازارها، موزه‌ها و در خیابان‌ها را تحت همین عنوان گردید. براین اساس، تئاتر بیرونی، دارای گسترده‌ی بسیار وسیع و گوناگونی دانسته می‌شود که تئاتر خیابانی چهار.

با این همه، تئاتر خیابانی در کشور ما هنوز حضوری حاشیه‌ای دارد. به گونه‌ای که از دو سو، هم مدیر و کارگزار فرهنگی و هم اجرائی‌کنندگان حرفه‌ای در تئاتر - مورد بی‌مهری شده است:

تئاتر خیابانی، اما، بر خلاف تلقی عملی رایج و نگاه و دیدگاه مرسوم و حاری که دریغا - هر دم بیشتر جا می‌افتد و ریشه‌ی دو اندی از چنان نیرو و رفاقت و قدرتی برخوردار است که قیاس آن با تئاتر معمول، از آغاز قیاسی است نادرست و کمراه‌کننده. چه رسد به آنکه آن را، چنان که اکنون هست، نازلت و جنبی تر بینداریم در واقع، می‌توان گفت که تئاتر بیرونی رویدادی است یکه: پیش‌بینی ناپذیر و تکرار ناشدنی. در تبیین این فرض و بر شمردن ویژگی‌های منحصر به فرد مستتر در تئاتر خیابانی، سخن بسیار است که در این نوشته‌ی کوتاه، تنها به وجودی از آن: گزیده‌وار اشاره خواهد شد: تئاتر خیابانی به دلیل اتکا نداشتن بر امکانات صحنه و نور، فرصت بی‌پدیدی برای رهایی از واپسگی به ابزار فراهم می‌آورد و در نتیجه خلاقلیت اجرائی‌کنندگان را، این‌باره برای توجه تماشاگر و سپس برای حفظ آن، به چالشی اساسی می‌کشد.

در کشور مانیز، گذشته از این‌ها و نمایشواره‌های کهن، که گونه‌های یکه و درخشانی از تئاتر بیرونی و همواره شایسته‌ی بازخوانی و بازاندیشی هستند. از آغاز انقلاب مشروطه و همراه با آغاز مواجهه با فرهنگ غرب، شکلی از تئاتر خیابانی توسط گروه "کمدی ایران" به سربرستی محقق‌الدوله در سطح شهر تهران قدیم - پارک اتابک، خل-

دردایت قسمت...

حسین پاکدل

بعد الحمد

وجود آدمی س عظیم است و عجیب و پر حیرت، دو گانه ای است غرب، دو برهایت ممزوج دروی همه چیز مسکون، از صفات برشمار و خلقات کثیر یکی انکه دعوی انا الحق کند، نه از آزوی که گوید عبد خدایم و غرق در اویم و جزا امرانیست و هرچه کم او کند و من نیست و من بالکل عدم محض و هیچم، نه، از آزوی که دعوی بزرگ کند و پندارد جهانی بر مدار او در گردش است مدام و چوز نباشد، جهانی نباشد.

در معركه ای که محمد کاتش بود و حداد معركه گردانش، برو جوانی ملوی بر بلندای زمین پایی بر خلا فشرده بود و بالگ بر میزد، بر دارم؟!... سمت کلامش مام زمین بدور پایش چیزی مهیا اتفخار، گفت او باید که: اگر پای فراز آرم جهان به دم نابود گردد، بردارم؟.... اگر بردارم نابود شوم و چوز نباشم جهانی نباشد، این جشن معركه را خود زمین پندارد و عزیز دلی را که از دایره یرون، از جوان، و چوز رخصت حضور نیافت پس جهانی نباشد، نه چنین نباشد، که جهانی است، چه یرون، چه درون، کس را منکر تواند بود، چه جهان خود به کس وفا نکند. الا اینکه جهان به پیش زنگیرد. اگر تجهانی هست که هست، پس بیناز باش از بود و ببود. چه نیازت به باور غیر! اهاز آرم که حجب و ظلمات پرده گردد و کور گرداند و کر، که هلاک کند و سوزاند، که دو گانه وجود را یگانه تواند کرد و کثیر شود و آشتفتگی افزاید.

مارا طبیب است در درون، که گاه دفع کند و گاه پنیرد و آزمایش آدمی است، آپه او خبر دهد صاحب تراپادار حکم فرماید. اگر طبیب دروز را ضعف گیرد و مزاج فاسد گردد، از ضعف چیزها به عکس بیند و نشانها کرده دهد، شکر را تلخ گوید و سرکه را شیرین، بد اکه آندم حواس باطنی هرچه بیند و گوید همه برخلاف باشد، پس انگاه محتاج است به طبیب یروز که اورا مدد رساند تا مزاج برقرار اول آید و او خدا است پس تواند که دعوی انا الحق کند به صدق و یگانه شود.

جمله دنیاز که نتابه نمود چوز گذرنده است نیز دو جو

وله الحمد

يونسکو در خدمت شماست

گفتگویی با پروفسور کورنلیو دومیتریو

قرار است من دوباره سال ۲۰۰۴ به ایران برمی‌گردم. من تمام سعی ام این است که بتوانم در ایران یک مرکزی را دایر کنم که در آن دانشجویان آموزش جدی بیینند و بعد بتوانند در کنار اساتیدشان کارهای خوبی انجام دهند چون به نظرم هم به تجارب گذشتگان احتیاج است و هم به شور و انرژی جوانان و اینجوری تئاتر کشور پویا تر و بهتر خواهد شد.

چه مراکزی بودجه‌ی دانشکده‌ای تی آی یونسکو را تأمین می‌کنند؟

۴ مرکز به این دانشکده کمک می‌کنند. اول یونسکو، بعد خود موسسه ITI، همچنین دولت رومانی که فستیوال‌های این دانشکده در این کشور برگزار می‌شود و البته مالیات‌هایی که از شرکت کننده‌ها دریافت می‌شود. آیا این دانشکده قرار نیست که اساتیدی را برای تدریس به ایران بفرستند و یا همکاری‌های دیگری را در خود دانشگاه‌ها داشته باشد؟

من امیدوارم که دبیر کل یونسکو را در بخش تئاتر مقاعده کنم تا تعدادی استاد مدعو به ایران بفرستد همچنین امیدوارم بتوانم چند کار دانشجویی ایران را برای اجرا به کشورهای دیگر ببرم و بلعکس چند کار ممتاز دانشجویی از کشورهای دیگر در ایران به اجرا ببرم. امیدوارم که بتوانم آنها را برای دایر کردن یک بخش آموزشی برای دانشجویان هنرهای دراماتیک ایران در مدت طولانی مقاعده کنم.

و کلام آخر؟

از روی گشاده‌ی شما خیلی تشکر می‌کنم. من در اینجا موفق شدم که افراد زیادی را از موسسه ITI بیینم. خود همین افراد وقتی به کشورشان بروند از دیده‌هایشان بگویند، بخصوص که نماینده‌های دیگر ITI رانیز در ایران دیده‌اند برای تئاتر ایران یک موفقیت خلی خوبی خواهد بود. اممال که خوب شروع کردیم. امیدوارم تا سال ۲۰۰۴ نیز ارتباط قوی تر و گسترده‌تر شود تا بتوانیم دستاوردهای خوبی داشته باشیم. شما می‌توانید روی کمک‌های همه جانبه یونسکو حساب کنید. یونسکو در خدمت شماست.

قراردادی برای همکاری‌های بعدی البته اگر موافقت کنند.
شما قرار است در چه مواردی با دانشکده هنر قرار بینید؟

اگر دانشکده‌ی هنر و بعد وزارت ارشاد موافق خودش را عالم کند مابین‌نامه‌ی کاریمان را در ۴ مرحله اجرا خواهیم کرد. ابتدا، در نظر داریم که یک لابراتوار به منظور آماده‌سازی بازیگران در منطقه‌ی بین‌المللی برای پروفسورهای جوانی که تئاتر تدریس می‌کنند داشته باشیم.

دومین برنامه‌ی مان، یک دوره‌ی بین‌المللی خاص برای بخش کارگردانی است که بر مقوله‌ی شناخت اوژن یونسکو و مکتب استوار است. این دوره‌ی آموزشی ۲۰ روزه خواهد بود. هدف این پروژه نیز ارائه یک نمایش طبق مطالب طرح شده خواهد بود.

و اما سومین برنامه‌ی برگزاری پنجمین گردهمایی مکتب‌های بین‌المللی تئاتر چخوف و لوپه دوگا خواهد بود. آخرین پروژه این دانشکده نیز آماده‌سازی بازیگران برای آشنایی با مکتب چینی است که توسط ۲ پروفسور چینی تدریس می‌شود.

گفتگید آمده‌اید تا با فضای تئاتر ایران آشنا شوید، در این مدت چقدر با تئاتر ما آشنا شدید؟ خیلی کم، من نتوانستم چند نفر از مسولان دانشکده هنر صحبت کنم.

آیا شما بازدیدی از دانشگاه‌های ما نیز داشته‌اید؟

خیر. من فقط قرار شده که ۲ بار با مسولان صحبت کنم که بار اولش انجام گرفته و روز دوشنبه نیز با مترجم‌هایی روم تا بیینم نظر مسولان دانشگاه چیست. همه چیز برای همکاری‌های بعدی روز دوشنبه مشخص می‌شود. البته من فکر می‌کنم جواب آنها مثبت خواهد بود. غیر از این سفر و کارهایی که گفتگید آیا برنامه‌ی دیگری هم دارید؟

اشارة: امسال در جشنواره‌ی تئاتر فجر بالغ بر ۲۰ نفر مهمنان از انسستیتو ITI بین‌المللی تئاتر حضور دارند. در میان آنها پروفسور «کورنلیو دومیتریو» از کشور رومانی آمده تا ضمن دیدار از جشنواره با مسئولان دانشگاه‌ها پیرامون همکاری میان دانشکده‌ی تئاتر ITI و دانشگاه‌های تهران مذاکره‌ای داشته باشد که از این نقطه نظر وجود چنین مهمانی بسیار عزیز است. با وی پیرامون چگونگی این همکاری گفت‌و‌گویی کوتاهی کردیم که می‌خوانید:

پروفسور دومیتریو استاد هنرشناسی و تاریخ تئاتر بین‌المللی است و در حال حاضر با القب پرزیدنت انسستیتو ITI یونسکو مهمنان جشنواره‌ی امسال است. از فعالیت‌های دیگر وی می‌توان به دبیر اجرایی کمیسیون ملی رومانی در یونسکو، مدیر مرکز برنامه‌های جوانان رومانی، وزیر تربیت بدنی جوانان و مدیر دانشگاه ملی هنرهای نمایشی در بخار اشاره کرد.

اقای دومیتریو لطفاً کمی در مورد نحوه فعالیت تان و اهداف و برنامه‌های تان در رابطه با دانشکده هنر ایران توضیح دهید؟

من در واقع به عنوان نماینده بخش فرهنگی - هنری یونسکو در این جشنواره شرکت کرده‌ام. هدف اصلی این مرکز عضو کردن دانشگاه‌های تئاتر دنیا در مرکزی به نام انسستیتو بین‌المللی تئاتر است در حال حاضر نیز در این سازمان ۴۵ کشور عضو فعل هستند که دارای سبک و استیل خاص خودشان هستند این ۴۵ کشور شامل کشورهایی از اروپا، امریکای شمالی و جنوبی، استرالیا، افریقا و آسیا هستند. امام‌ماز ابتدای خلی علاقمند بودیم که ایران نیز یکی از اعضای این سازمان باشد. اولین حرکت را نیز با دعوت خاتم «فرح یگانه» انجام دادیم که پارسال به رومانی آمده بودند که هدف از این سفر آشنایی ایشان با موضوع کار مابود و خوشبختانه امسال نیز ایشان مراد دعوت کردند. هدف اولیه من در این سفر آشنایی با مکتب‌های ایرانی است و همچنین ملاقات با ریس دانشکده‌ی هنر به منظور بستن

دیدن یا ندیدن

نور می‌آید. کسی در صحنه نیست. صدای عصازدن دو نفر از دو سوی صحنه شنیده می‌شود. پس از لحظاتی دو نایین، عصازنان از دو طرف صحنه وارد می‌شوند یکی سرتاپا سیاه پوشیده و دیگری سرتاپا سفید. سفیدپوش عینک سیاه به چشم دارد و سیاه پوش عینک سفید.

آن دو هم دیگر رانمی‌بینند، لذا به شدت به یکدیگر برخورد کرده، به زمین می‌افتد. عینک‌هایشان می‌افتد. هردو کورمال کورمال به دنبال عینک‌های خود می‌گردند. هریک عینک دیگری را برداشته به چشم می‌زند. حالا هردو می‌توانند ببینند. از جا بلند شده با احترام با هم دیگر دست داده، از هم خدا حافظی می‌کنند. چند قدم از یکدیگر فاصله می‌گیرند. هردو در یک لحظه می‌مانند یاد چیزی می‌افتد. هردو برمی‌گردند، عینک‌هایشان را که عوضی برداشته بودند رو بدل کرده به چشم می‌زنند. هردو مجدداً کورند... عصازنان از صحنه در دو جهت مخالف بیرون می‌روند...

نور می‌رود.

A Short play نمایشنامه کوتاه

حسین پاکدل
Hossein Pakdel

To See or Not To See

The lights are on. Nobody is on the scene. Two blind people stick in hand, one in black one in white enter. The man in black wears white glasses and the one in white puts black glasses on. They don't see each other and hence collide and fall. Their glasses scatter. Goping for their glasses each picks the other's glasses. Now they see each other. They stand up, respectfully shade hands, take some steps but remain and remembers something. They get back, exchange the glasses, wear them and go out in opposite directions. They both are blind again. The light go off.

Modem Times Stage Company takes Macbeth to Iran

Following the success of Aurash at the Fajr International Theatre Festival in Tehran last year, where the production won a best direction award, the Modern Times Stage Company has been asked back to present its acclaimed production of Macbeth in January 2003.

Inspired by the rich traditions of Middle Eastern theatre, the Modem Times Stage Company creates innovative productions that blend Western and Eastern theatrical styles. Since the inception of the company in 1989, the company has received over 20 Dora Awards and Nominations and is now recognized nationwide as one of Canada's foremost cross-cultural theatre companies.

Modern Times' adaptation of Macbeth, directed by Soheil

Parsa, is inspired by a centuries old tradition of Persian theatre, called Ta'ziyeh-Khani. By introducing Shakespeare to Ta'ziyeh, Modem Times set the stage for a remarkable meeting of two rich literary and dramatic forms. Parsa culls the metaphysical and imagistic strength of Ta'ziyeh to bring a new examination of the Shakespearean classic.

Unconventional, athletic, ritualistic, stark, and emotionally charged, Modern Times production is remarkable for its extreme simplicity of staging. Performed by nine actors with only a circular disk for a stage, the dynamic mise-en-scene incorporates dance and movement set to a soundscape that varies from Persian chant to Western hard rock.

Over the past four hundred years Macbeth has become a part of the world's collective consciousness. Modem Times' two productions of this play, first in Toronto in November of 1995 and then in Montreal in January of 1997 were box office smashes. The story's clear telling makes the play engaging for the general public, and its non-traditional performance style, makes it fascinating for the avid theatre-goer.

The Fajr international Theatre Festival is a two-week city-wide event featuring 80 companies and over 200 performances. The Festival attracts national media and public attention bringing in world-class theatre companies from countries around the world, including Germany, Poland, Italy, and China.

Watching a tragedy other than comedy

Criticism on Winter's Tale

Leontes, king of Sicilia, thinks if he makes a mistake regarding reason, which builds up his beliefs, hence the Earth doesn't seem to be such stable to put up with a schoolboy's whirligig. And that's the main subject of fictional comedy of the winter's tale. Leontes insists on his belief's soundness towards his wife's disloyalty. Soon he realizes his great mistake and his ideals ruin. The Earth fights his mistakes, takes over his child lost in flood and brings it to destination. This old plot i.e. exposing infants to the claws of nature, which is deeply accepted by most old tales, in Shakespeare's hands becomes a very deep effective tool. A man who takes the Earth as a witness to his faults defeats. The Earth fosters the miss child motherly and we should not forget king of Sicilia attendant who gets to the place of exposed child through the guidance of evil-starred queen's ghost.

That's how the Earth and mother mingle up to capture the time and father. Shakespeare's play is based on two subjects as mistake and repentance. The king repents but his regret is not useful for lost child and mum. If the winter's tale was a tragedy similar to King Lear or Macbeth, the predictive curse would take place, but the winter's tale is a comedy. Comedy as Chaucer and Dante defined is mostly based on happy end more than comic element. Classical comedy-writers criticized and parodied human weaknesses and didn't finish the comedy with the fluctuating and sometimes bitter end as modern comedy-writers do. They organized everything towards prosperity.

Shakespeare also takes lower social classes onto scene. Until the third scene, as Northrop Fry says, there

is no comic element such as laughter, prosperity and lower social classes. If this would go on, we would be watching a tragedy other than comedy.

Comic space is being created from the outset of the fourth scene and each moment comedy appears as should. The dead woman incarnates and comes out story clothes and happy ends glitters fortunately.

Dominic Hill takes contemporary clothes on Shakespearean heroes to modernize the play. The crust belongs to us and the text remains magnificent but different. The imposter Auto clycus looks like a pop singer and his dialogues to court aristocrats has changed into T.V. interviews. Dominic Hill pulls out the contemporary jist of the winter's tale. Shakespeare did this in his time. He uses the sinful symptoms of ancient Rome like church and prosperity to suggest new inflections to his contemporaries. He brought the Roman story to the dark ages and Hill to modern times. In contrary to Shakespeare Dominic Hill injects a bitter flavous into the comic end of the winter's tale. But Shakespeare forgets about Mamillius, the king and queen's child, who has really died. He looks like a vanished ghost. Hill doesn't forget Mamillius and hence presents him behind a glass as though the other world. He never comes back and the burden of his sweet memory is felt on king and queen's shoulders.

That's how the play of prosperity ends up with a bitter caution. As though everything is hidden behind the doubtful end of the winter's tale.

Mohammad Rezaei-Rad

Ha!... Hamlet!

I gathered my mind up to write regarding Shakespeare's Hamlet. A Shakespearian tragedy full of magic although criticized a lot but alive and unfailing in you forever. Watching each new, fresh performance, releases another layer of human being. As though a part of us gleamers in the eyes of Hamlet, a man of Renaissance. Perhaps better to say Hamlet becomes a piece of your spirit beyond sex, time and place.

But the performance of Markus Zohner and his dramaturgist Dr. Richard Lumbury broke all my expectations down.

The performance starts when two players in red, white clothes and wearing sport shoes sit on rotating seats until the end. These two players use mime and pantomime, harlequinade, speech and movement, opening the imaginative book of Hamlet and distribute the various roles between themselves. No tool. No music or sound effects. The burden of all sound effects heavy on their shoulders.

In fact we face to a very different performance than Shakespeare's Hamlet. This the Zohner's comic approach towards Hamlet.

The result can be called tragicomedy, but not with common meaning. We in fact watch two narrative players with comic behaviors and sometimes circus clowns' buffoonery. As I've watched performances of Hamlet, this seems to be an entirely distinct one and the sweetness or freshness of it relies on its distinction. Even the title, Ha! Hamlet contains a deep, bold difference. However the design of brochure and poster brings a different mentality into being. On the other hand Ha!Hamlet is an example of mis-en-scene which tries to overcome text-oriented performances. Zohner has limited his dramaturgist, designer, players and even himself to act with the least movements and tools. From this point of view, prominent thinkers like Eric Bentley attack the theory of Total Theatre. Comprehensive theatre is based on that theatre is a combination of other branches of art.

Peter Brook in Empty Space and Grotowski in his towards poor Theatre exactly insist on cleansing the antitheatrical elements and tools. Their theatre is not a combined but a unique, pure art which purified from unnecessary components even in text-oriented theatre and under this

condition magic of theatre appears. In another word, attractiveness and jist of theatre comes out under restriction but not in expansion and piling-up condition, when humanity flows the surface of scene. Cinema focuses irony and theatre is an art of exemplification.

Cinema is built up on a foundation of irony because each image takes audience to former and coming images, even to the pictures not taken but comprehensible. In fact the language of film depends upon director's selection of images from possible, unlimited ones, but everything in theatre gets centralized on the scene.

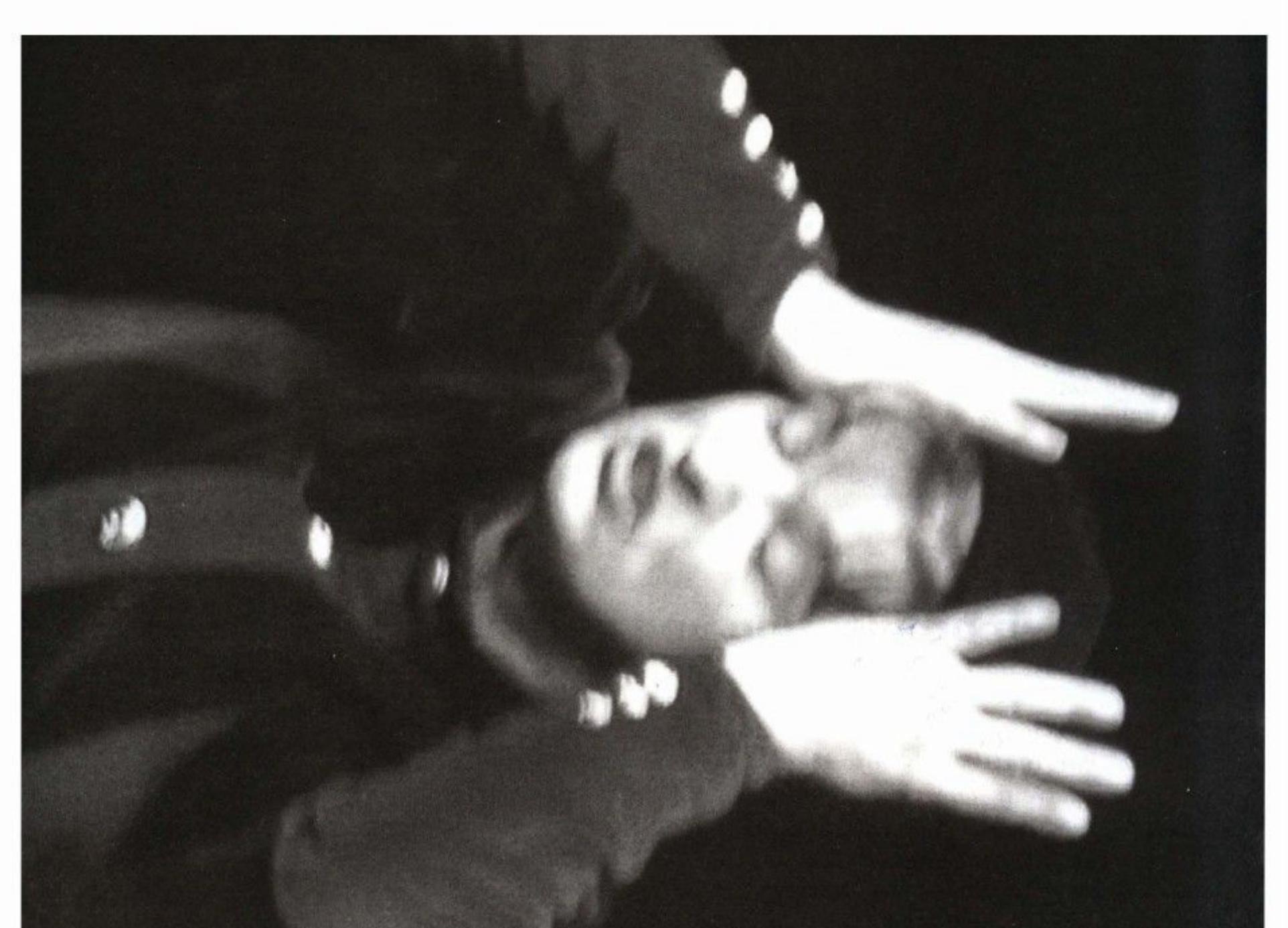
Universe, characters and objects in theatre are extracted out of material facts from this ironical viewpoint. Every character, clear-hearted and a sample of wholistic human nature but not only in its philosophical meaning and every object refers to the inner most substance of things. That's why each movement or manner of body, mimic, gesture and speech of player or even every simple object can be diverted into, delivered to and interpreted in another way.

In this performance of Hamlet, two players on two seats on a wooden platform are the only tools of the scene. Ha!Hamlet easily communicates with the audience and passes from the borders of languages. In fact, they use human language, the language of theatre.

However, Zohner and his group's quotation from Shakespeare's Hamlet, nevertheless its fresh, strange approach, do not get deepened farther sweet, interesting farce and the rest is creativity of players.

This is because Ha!Hamlet is mostly based on intertextual relationship i.e. the audience should discover the relationship between performance and Shakespeare's play and also between this performance and Zohner's quotation and other performance of Hamlet. Otherwise main part of ironies, verbal farcical run makings and symptoms would be lost.

Finally what is left seems to be the director and players' ability in this performance of Hamlet with the least scenic tools. That's why Ha!Hamlet beyond its attractive, amusing characteristic does not penetrate the deeper layers of Shakespeare's Hamlet.

The Rest Is Silence!

A brief criticism of Ha!Hamlet!

Two seats on a platform and apparent simplicity overcoming the whole stage throughout black. Well! I'm not talking about physical aspects of the stage.

"Ha!Hamlet" is presumptuous, bold rebellion against the world sacred beliefs regarding Hamlet and splendid classical performance of the tragedy. The Elizabethan but severely modernistic performance releases new aspects of Hamlet through simplification of modern art but this destructive dramaturgy does not penetrate the mysterious layers of Shakespeare's dramatic piece of art.

"Ha! Hamlet" in a way looks like a multilingual parody of Hamlet mostly depending upon players' movement and speech capabilities. I think the multilinguality was a very sharp-sighted deviation from the original language of Shakespeare's tragedy and lingual maneuver empowers this international parody-like pantomime. Dialogues have lost their classical form except when necessary. In fact pantomime embraces all moments of the performance and the dialogues have a musical function in this comic version of Hamlet. I grasped all Images dispersed out of player's movements. I could touch the castle of Helsingør and all other locations. The performance reaches the apogee of acting powers and individual creativity in "Gonzago's Murder". Patrizia Barbuiani and Markus Zohner were really harmonic to the work of dramaturges that deliberately picked the events up and arranged them in new dramatic configuration. For instance the scenes in which the ghost appears for the first time, lovemaking of Hamlet and Ophelia, intermittence of Hamlet's father's caricature-like ghost and argument regarding quick movements and some narrative dialogues dispersed takes a perfect place in performance. Dialogues as "We know what we are but we don't what we may be." And "To be or not to be..." are logically remained in the text Dr. Richard Lumbar has exploited... And we all faced to a terrible, thoughtful moment: "The rest is silence."

Reza Shirmarz

ARKADAS THEATRE WORLD CULTURES HOUSE

"Arkadas Theater" changed into the "World Cultures House" with the support of Koln Culture Bureau two years ago, and Ali-Reza kooshk-Jalali has been elected as the Head of this Art Center. It has been in full contact with the numerous countries during these two years, frequent performance from all over the world, France, Turkey, Mexico, etc. in Koln made the center much more attractive. Common works (collaboration of two counties) are in the framework of this center.

In January, for example, a common work with the collaboration of Turkey and Germany performed in this center by directing of Nijati Shahin (Mr. Jalali's colleague).

Ali Reza Kooshk-Jalali, with the co-operation of Frank-Patrick-Steckel (the most famous director of Germany), Iranian and German actors and actresses prepared a common work, a play named "Ta'ziyeh-Macbeth" which was performed first in Iran then in koln and other countries .

Ali-Reza Kooshk-Jalali

Theatre Improvisation and creation in theatre

A master class by Markus Zohner

Using the techniques of Theatre Improvisation, the participants will be guided into the magical world of creativity and creating theatre. They will receive a thorough grounding in the basic rules of Theatre Improvisation, and the development of plays, scenes and stories. The techniques of good theatre improvisation will be used in a playful yet serious way, as a way to entertain the actors and audience and also to go further: To develop scenes and stories from the player's own imagination, discovering a fantastic world created entirely by the Imagination. Every human feeling is physically based, and every feeling provokes a reaction in the body.

Impulses lead to emotions, the emotions lead to movement a theatrical expression is formed.

The workshop will include exercises about perception, Rhythm, Body Awareness, Energy, Space, Time and Ensemble Work.

The individual imagination of the participants will be stimulated, In order to develop theatrical material.

Participants will receive a view into the inner logic of theatrical characters and will explore the structure, and narrative development of scenes, stories and plays.

Main Themes of the Workshop:

- Imagination
- Body
- Voice
- Ensemble Work
- Inventing Scenes and Stories individually, in twos, in threes, and as a group.
- Energy
- Space
- Time
- Discovering Images and Themes
- Working with partners

Applicant interested to join this workshop can attend on the roof of City Hall on Monday January 27th from 10 to 12.

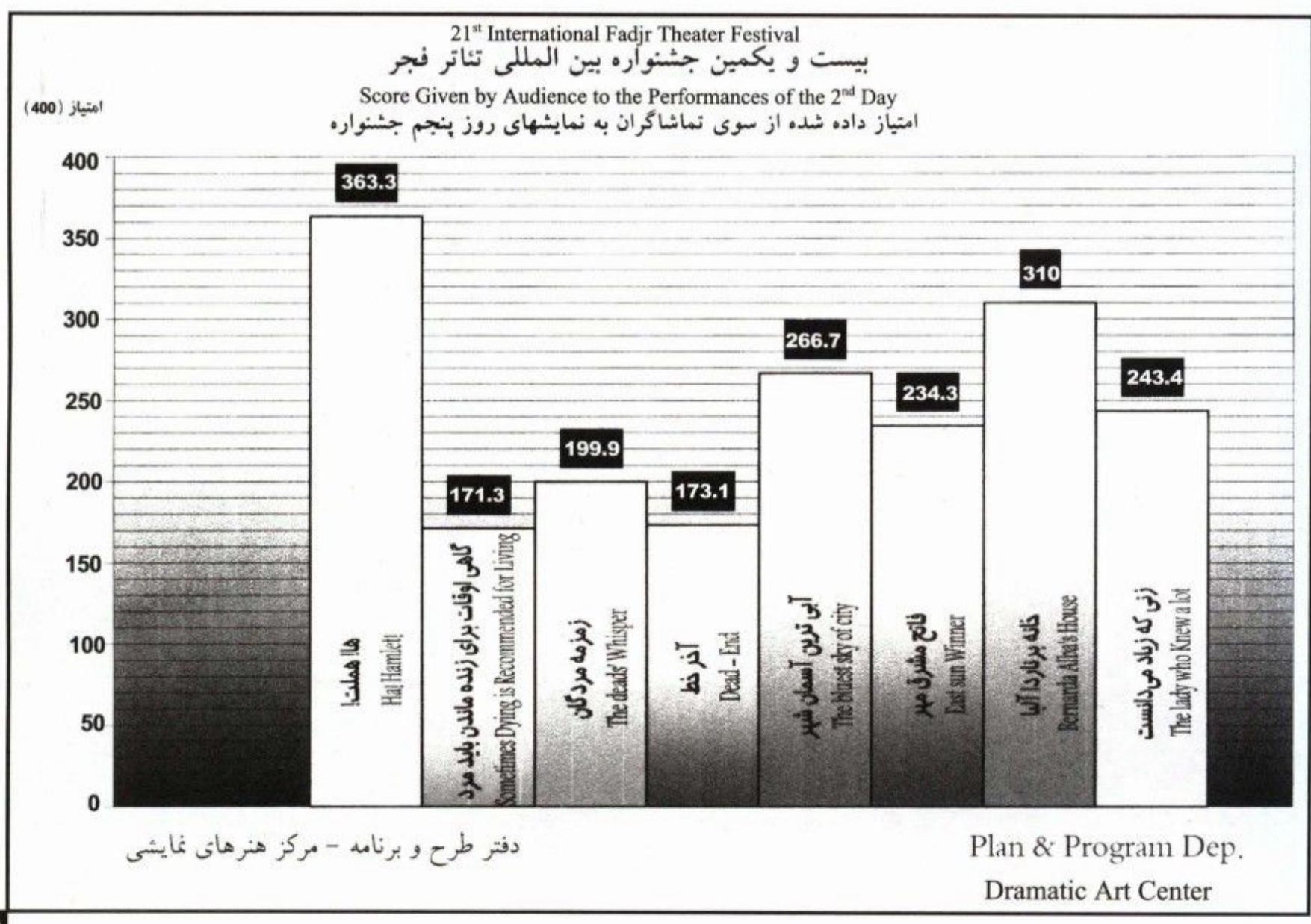
The Origin and Evolution of Theatre

6. Theatre and Research, Research and Theatre:

When practical effort of artists get parallel to scientific researches, we can claim to get close to cultural activity peak. Absence of research and scientific activities results in a destroying theatre. We do not deny the developing and quick evolution in our theatre but deprivation of our theatre of methodological research process seems to be a great deficiency. Since no theatrical research center exists and if does, goes on very different path. Even the individualistic efforts on the field of research do not compensate for the lack of collaborative group research and can't afford to design a trustful progressive plan. Research centers have not reached the desirable situation in national and international space. We have not institutionalized our definition and objectives. If we manage the whole plannings and implementations just as we like the result would be as is and nothing more. Our recent successes in international grounds are a great caution towards more attention to Iranian groups and the research findings injected to our theater. Research highlights the path of future, hence is logical and rational and accelerates planning and looks forward based on past experiences vice versa.

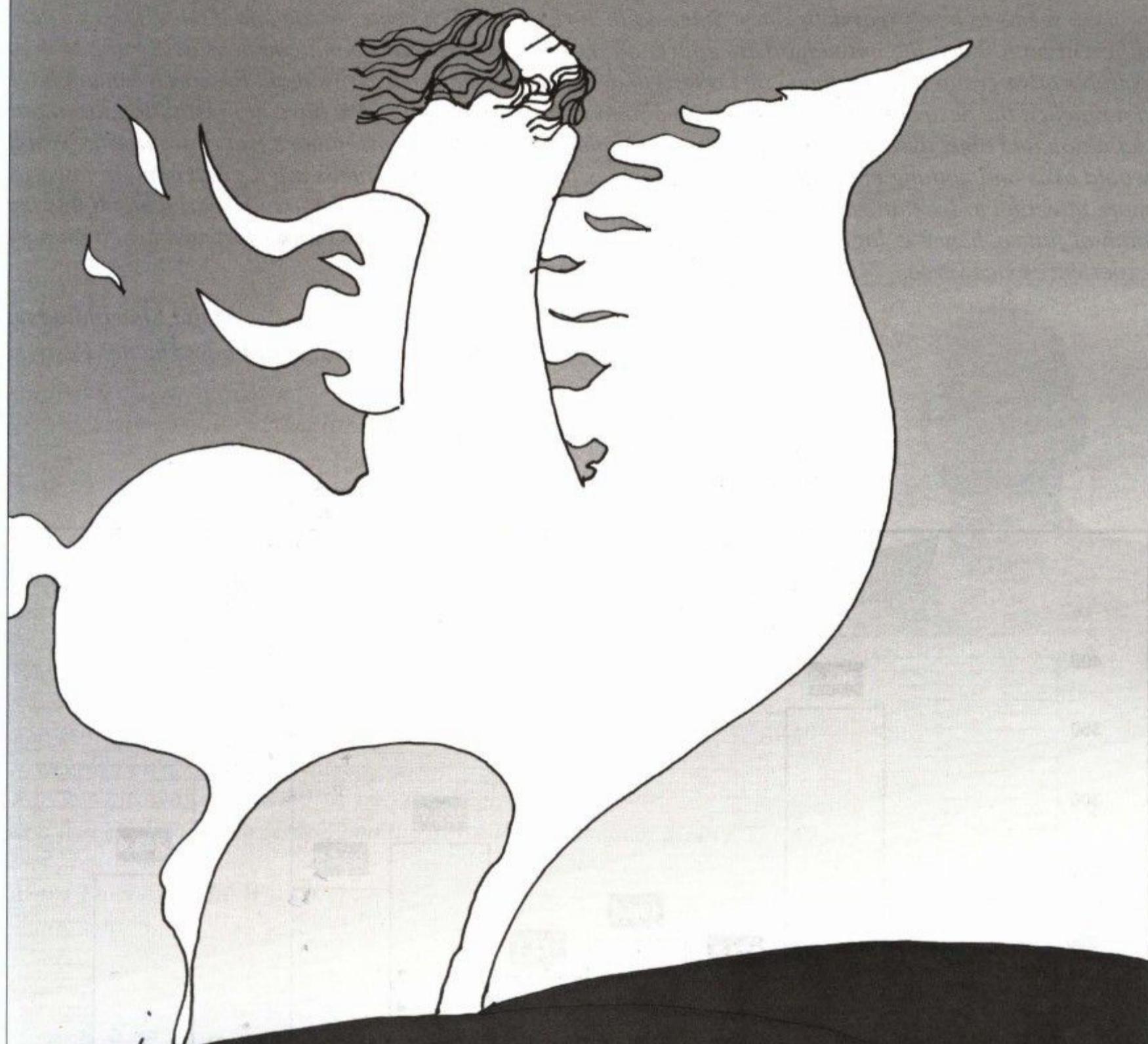
Majid Sharifkhodaei

Director of The 21st International Fajr Theatre Festival

اردشیر رستمی
Ardeshir Rostami

A horse! A horse! All My kingdom for a horse!
Shekspeare(Richard III)

اسب...، اسب... تمام پادشاهی ام برای یک اسب!
شکسپیر «ریچارد سوم»

... با پوسترهاي برگزيرده تئاتر

بازيگران :

پانتهآ بهرام

ريما رامين فر

نوشته : مارشا نورمن

كارگردان : محمد يعقوبي

شب بخير مادر

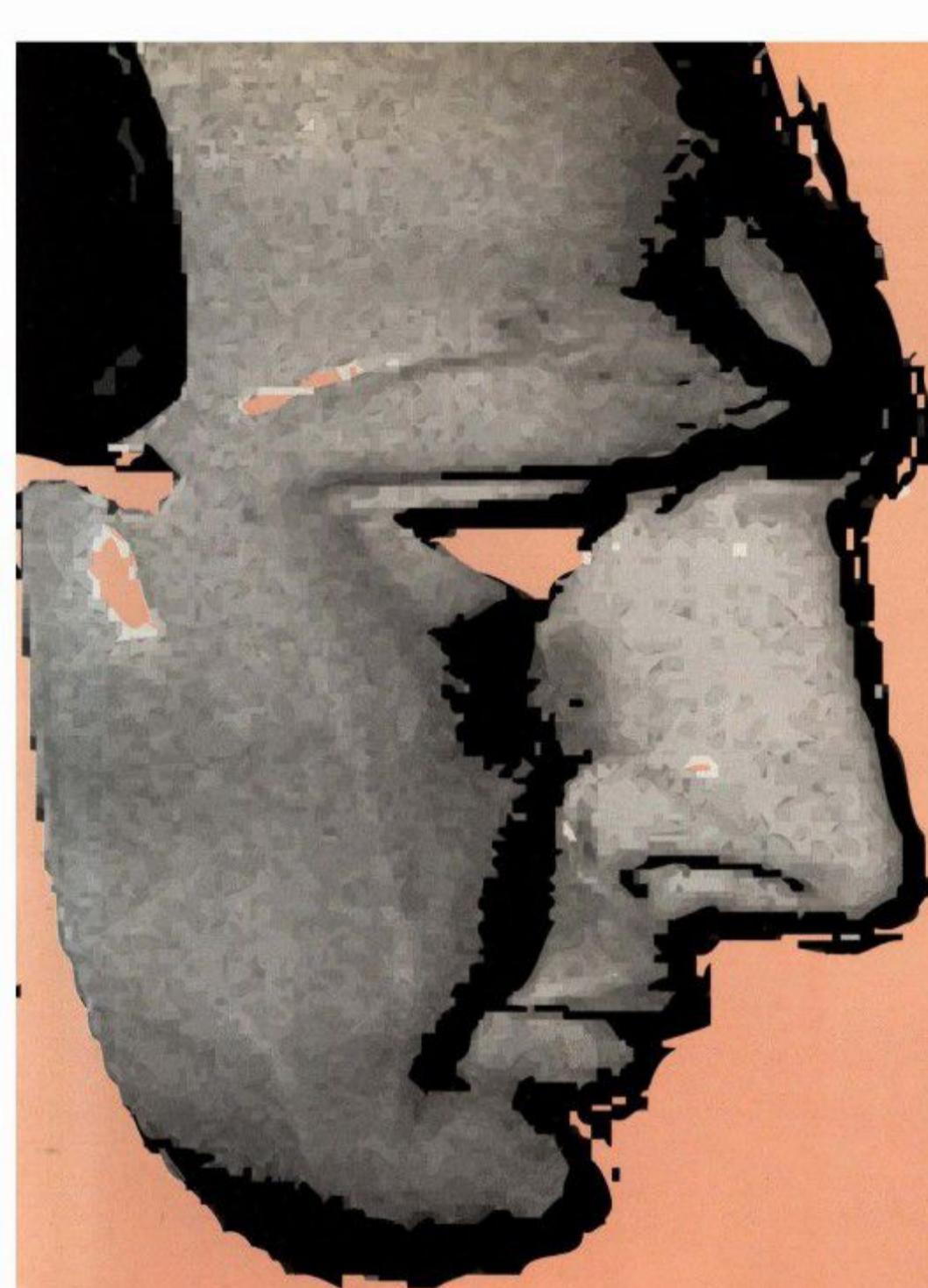
اجرا : تئاتر شهر - سالن شماره ۲ ، مرداد و شهریور ماه ۱۳۷۶ ، ساعت ۷ بعداز ظهر

طراح: امير اسمى

AMIR ESMI

David Martin

**DAILY
Bulletin**

**21st International
Fajr Theatre Festival
2003**

6