

من نشانه‌ای به شکل پرفورمنس قبل از شروع اجرا در حیاط تماشاخانه داریم تا مخاطب را برای دیدن نمایش آماده می‌کنیم. نشانه‌هایی مثل گردنبدن که حاوی نشانه است را به او می‌دهیم. با این پرفورمنس به او می‌گوییم قرار نیست اجرای قصه‌گویی ببیند. باید به آن فکر کند. برای این مسأله نیم ساعت به او فرصت می‌دهیم. می‌شود مخاطب را آماده کرد؛ ولی از سنجاق شدن بدم می‌آید. دوست دارم به مخاطب احترام بگذارم. درک نکردن اشکالی ندارد. می‌گوییم این کار را درک نمی‌کند. قطعاً با این شیوه آشنا می‌شود و دو کار بعدی را درک می‌کند. از همین رو سنجاق کردن خودم و تنیل کردن ذهن مخاطب، حس می‌کنم ذهنش را طراحی می‌کنیم. می‌خواهم اثر مرا کشف کند حتی اگر موفق نشود. برود به سسولات خطوط کرده به ذهنش پاسخ دهد. چند سایت را باز کند و نظرات دیگران را بخواند. برای همین است که می‌گوییم تیوال نقش مهمی دارد. در آن پرسش و پاسخ میان افراد پاسخ‌ها گرفته می‌شود.

برخی کارگردانان نسبت به تیوال گارد می‌گیرند و معتقدند کسه در آنجا هر نظری بدون کنترل منتشر می‌شود و در درازمدت باعث سلب مخاطب خواهد شد. از یک سو عده‌ای معتقدند که تیوال نوعی دادن آزادی به افراد است. نظر ما دراین باره چیست که افرادی در تیوال مشخصاً برای پاسخگویی به این سوالات باشند؟

قطعاً باید چنین باشد. من این آزادی را دوست دارم و معتقدم آدم کسی محق است نظرش را بگذارد؛ اما به‌عنوان کسی که هجده‌سال است که در این حوزه هستم، درسش را خواندم و تدریس می‌کنم، مخاطب ما نیاز به هدایت دارد. مخاطب تئاتر از یک سالی به سمت تئاتر آمده و هنوز آماده دیدن تئاتر ما به معنای تفاوت شیوه‌ها نیست. او

برای خودش تئاتری را تعریف کرده گاهی شبیه سریال‌های تلویزیونی که یابد داشته باشد. اینجایش غم باشد و آنجایش شادی. مرا شبیه خوراک سال‌هایی که گرفته می‌بیند. بیشتر تماشاگران ما می‌آیند با چنین اثری مواجه شوند. مگر ما چقدر دانشجوی تئاتر یا مخاطب جدی داریم که دغدغه‌مند است؟ من خوشحالم که آن مخاطب به سمت تئاتر می‌آید ولی این مخاطب نیاز به رهبری دارد. باید بدانند اگر می‌آید «هنرموز اسکااتلند» را می‌بیند قرار نیست فیلم سینمایی فلان را ببیند که در آن عشق و فرار جنون و اه و ناله است. باید بفهمد در سالن متفاوتی است و تشویق شود که این تئاتر را تجربه کند. تجربه کردن در دوست داشته باشد؛ نه این که ما به‌عنوان صاحبان دانش و فرهنگ، خودمان را به خاطر فروش و مخاطب و نظر مثبت سطح تفکرمان را پایین ببریم. باید کمی هم مخاطب را حمت کنند و مرا درک کند. به نظر من تکلیف تئاتر روشن است. تئاتر محل اندیشه است و اگر کسی فکر می‌کند تئاتر برای سرگرمی است مسیر غلط است و باید او را تربیت کرد تا بداند قرار است اندیشه‌های متفاوتی را تجربه کند.

حتی تئاتر سرگرم‌کننده هم می‌تواند در این طبقه‌بندی قرار گیرد.
دقیقاً همه گونه‌های تئاتر حق حیات دارند و به شکل موازی می‌توانند. مخاطب من اگر آگاه باشد دیگر حق انتخاب ندارد که فقط سرگرم شود. باید تمام تئاترها را پوشش دهد. اگر مخاطب حقیقی این کالای فرهنگی است؛ وگرنه هنوز به معنای واقعی بسا مخاطب حقیقی تئاتر محاسب نشدیم. این تعداد فروش‌ها هنوز مخاطب حقیقی تئاتر آمارش مشخص نشده است. اینها آمار تصادفی تئاتر است. نمی‌توانیم اگر ۲۰هزار نفر از یک تئاتر دیدن کردند این آمار حقیقی تماشاگران است. نه، ممکن است این افراد تماشاگران حقیقی آقا و خانم ایکس هستند. من هنوز به این آمارها تردید دارم و باورشان ندارم. ما نیاز به زمان داریم تا به میزان مخاطب حقیقی تئاتر دست یابیم. هنوز در مرحله آزمون و خطاییم.

بگویم نمی‌کند؛ اما برایش سوال پیش می‌آید که چرا قاشق و چنگال، چرا تاج کاسه است. چرا رنگ لباس‌ها عوض می‌شود. ممکن است پاسخ را در اجرای آن نگیرد؛ چون اجرا پرفشار و پرریم است تا او پاسخ بگیرد. با این حال معتقدم تیم ما در طرح سوال موفق خواهد بود.
برخی که نگاهی کارکردگرا به اثر هنری دارند نسبت به چنین آثاری گارد می‌گیرند که حال مخاطب چگونه می‌تواند به ادراکی از اثر دست یابد. شما چنین نگاهی با محوریت کارکردگرایی را می‌پذیرید؟ چگونه می‌شود کمک کرد مخاطب خوب ببیند؟

توقع من این است که سایت‌هایی مثل تیوال که جمعیت علاقه‌مند تئاتر به آن سرازیر می‌شوند یا دیگر سایت‌های فروش، موظفند تماشاگر را تربیت کنند. اسم این کار روی خودش هست، تجربی. ما دیدگاه خودمان را می‌رویم تجربه کنیم یا تیمی که حاضر به تجربه است. معتقدم حتماً به مرور تماشاگر زیباشناسی خود را در اثر پیدا می‌کند. البته خیلی جاها من خودم را سانسور و سعی کردم به او هم نگاه کنم. ما صحنه را لخت کردم و تنها نشانه گذاشتم تا مخاطب را درگیر نکنم و اجازه به او دهم فهم کند. برای همین بدن را دخیل کردم. برای این که بتواند برخی مفاهیم را اگراندیسمان کند. شاید اگر قرار نبود که به آن بخش از مخاطب فکر کنم، این میزان ریزه کاری به آن نمی‌افزودم. مثل فوت کردن لیدی میکث و افتادن همه میکث‌ها. این کدگذاری است که مخاطب با ما همراه شود.

من خوشحالم که جمعیتی سمت تئاتر می‌آید که متخصص این رشته نیست. روزها آرزو داشتیم این افراد بیایند و تئاتر ببینند. خود من در تجربه هجده ساله‌ام بسیار خوشحالم افرادی پای تئاتر می‌نشینند که تئاتر را نمی‌شناختند و نمی‌دیدند. من تلاش کردم او هم حداقل حظ ببری ببرد.
آیا این ممکن نیست در پرورش کلیدهای برای درک اثر وجود داشته باشد؟

چندانی رخ داده است. به‌رحال به دلیل نقصی که دارد ناموفق است. نمی‌تواند جلودار سرنوشت شود. در طراحی دلان‌های انسانی می‌خواهم بگویم چیزی میکث را به سمت هکات می‌برد. چیزی او را به سمت جادوگر می‌برد و او خودش چندان تمایلی به آن ندارد. بخش سیزوفرنی میکث که مدعی است می‌چکد و آدم می‌کشد، کسی از پشت سرش می‌گوید «سرباز و ترس!» اینها بخش‌هایی از سیزوفرنی میکث است که سعی کردم آن را با انسانی معاصر مقایسه کنم. بتوانیم در آن دلایل شخصی بیابیم. من هم میکث را بفهمم، منی که به‌عنوان یک انسان ممکن است هیچ ربطی به آن پادشاهی و سیستم نداشته باشم.

چرا وجه مثبت یک انسان موفق به ممانعت از یک جنایت نمی‌شود؟
به نظر من موفق می‌شود. نمی‌توانیم بگویم ناموفق بوده است. اگر در نمایش دقت کرده باشید یکی از تلخ‌ترین و ترازیک‌ترین لحظات، مرگ لیدی است. من نمی‌خواستم بگویم لیدی آدم بدی است و واقعاً بد نیست. آدم‌ها نمی‌خواهند جنایاتی در این حد کنند. یعنی اگر آگاه باشند دست به چنین کاری نمی‌زنند. این یک خصلت انسانی است.

حال این سوال مطرح می‌شود که مخاطب چه میزان می‌تواند تحلیل روانشناختی شما از متن میکث را دریافت کند؟
صادقانه بگویم، هدف من این بود که این اثر را برای دانشجویان تئاتر و علاقه‌مند به فیلم و تحلیل و دانش دراماتیک آغاز کنم. طبیعتاً این اثر باید رویت شود. خیلی از دوست‌ها من گفتند نباید مخاطب عام می‌تواند با این اثر ارتباط برقرار کند. سعی کردم در کانسپت اجرا، اجزایی لذتبخش دیداری را ترتیب ببیند تا لذتشان را تجربه کند. دیداری از ترتیب میکث تا لذتشان را تجربه کند. دیداری از ترتیب میکث تا لذتشان را تجربه کند. دیداری از ترتیب میکث تا لذتشان را تجربه کند. دیداری از ترتیب میکث تا لذتشان را تجربه کند.

جنایتی رخ داده است. مک‌داف هم آدم می‌کشد و این ولی است که تفاوت این جنایت‌ها را مشخص می‌کند. می‌خواستم بگویم حتی لیدی مک‌داف می‌تواند لیدی میکث باشد. جادوگران هم لیدی میکث هستند. سربازان هم می‌توانند چنین باشند. در خود متن چنین آمده «نگاه شما بر اسکااتلند سرباز می‌آفریند و زنان را به میدان جنگ می‌آورد.» یعنی زنان می‌توانند لباس عوض کنند و سرباز شوند. این نگاه خود شکنسیر است. او خودش در متن اشاره می‌کند. دقیقاً در متن بعد از مرگ لیدی مک‌داف گویی لیدی میکث هم تمام می‌شود و دست به خودکشی می‌زند. انگار اینها به یکدیگر وابستگی دارند. نمی‌شود آنان را از هم جدا کرد.

در تحلیل‌های دانشگاهی عموماً می‌گویند درونمایه اثر شکسپیر زیاده‌خواهی میکث است؛ اما در اثر شما به نظر می‌رسد درونمایه تقدیر هست. من این مسأله را در بازنگر سفیدپوشی مشاهده می‌کنم که تلاش می‌کنند مانع رویدادها شود؛ ولی موفق نمی‌شود که تقدیرها را جابه‌جا کند و در نهایت هم اسیر می‌شود. انتخاب چنین درونمایه‌ای براساس چه اندیشه‌ای بود؟

ولی هیچ‌گاه آزاد نمی‌شود. هرگز، برای این که وابسته به میکث است. وقتی میکث می‌میرد او هم پایان دارد. وقتی لیدی می‌میرد هنوز ادامه دارد؛ چراکه او وابسته به بخش‌هایی از صحنه است. به محض مرگ میکث او را هم از صحنه حذف می‌کنیم. در تور اسیر می‌شود و می‌میرد. سفیدپوش ما وجه صادقانه آدم‌هاست که می‌خواهند جنایات رخ ندهند و تاج‌ها به سر نزنند، آدم‌ها دانکن را نکندند و لطفاً که داریم. معتقد نیستم که مک‌داف چیزی جدا از این خوابی که خود بدان زدید بیدار شوید که

آنجا هستند. به عشق سینما به آنجا می‌آیند و بعد با یک شگفتی به نام تئاتر مواجه می‌شوند. کسانی که مصمم‌تر هستند تا پوست بیندازند در تئاتر باقی می‌مانند. کار «هنرموز اسکااتلند» به شکل تعاونی، در طول یک‌سال با جیب خود بچه‌ها جلو رفته است. یعنی پول گذاشتند، پلاتو گرفتند، سر تمرین رقتیم و بسا چالش‌ها روبه‌رو شدیم و خوشبختانه آقای سعید عادل پور از همکالسی‌های خود این گروه، تهیه‌کننده کار شدند.

اقتباس شما از «مکث» است؛ اما اسم اثر تغییر کرده است. البته خیلی چیزهای دیگر هم تغییر پیدا کرده است. وقتی به اثر دقت کنیم بسا دو مقوله متفاوت و به‌رو می‌شویم، تقلیل و تکثیر. نمایش به شدت تقلیل‌گراست چراکه یک نمایش پنج پرده‌ای به بسک نمایش تک‌پرده‌ای خلاصه شده است؛ اما در سوری دیگر تکثیر شده است، چون با پنج میکث و لیدی میکث مواجهیم. فلسفه این کار چیست؟

یکی از شگفتی‌های آثار شکسپیر و ماندگاری آنها، همین نگاه متفاوت برای جوامع متفاوت است. شاید همین است که هر کارگردانی دوست دارد یک بار در زندگیش کاری از آثار شکسپیر را تجربه کند. چیزی که در این اثر برابم مهم بود این است که میکث و لیدی در مقام یک انسان چه می‌شود که دست به چنین جنایتی می‌زنند. به این فکر می‌کردم قطعاً آدم‌ها خلأیی دارند و خلأی این زن و مرد را مونولوگ‌های رضا گوران که باعث شد نمایش به «هنرموز اسکااتلند» تغییر نام پیدا کند بیان می‌کند. آن خلأ عشق بین دو انسان است.

درواقع رابطه عاشقانه میان این زن و بین رفته است که پایشان به هر جنایتی باز می‌شود. حال این که چرا تکثیر می‌شوند؛ به نظر من یونگ و روانشناسی تابع او جواب می‌دهد. من درون خودم یک مک‌داف دارم. یک میکث، یک لیدی میکث و یک جادوگر دارم. همه می‌دانیم که داریم. معتقد نیستم که مک‌داف چیزی جدا

شهروند| سال‌هاست هنرمندان صاحب‌نام بسیاری را همراهی هنرجویان و دانشجویان خود آثاری را خلق و به صحنه برده‌اند؛ شاید در نگاه نخست این مسأله ریسک بزرگی به نظر برسد که همراه با افرادی که هیچ‌گاه تجربه صحنه را نداشته‌اند نمایشی را خلق و در معرض تماشای مخاطبان قرار دهید؛ به این واسطه بسیاری از هنرمندان، به‌خصوص کارگردان‌هایی که در این حوزه شناخته شده‌اند هیچ‌وقت چنین خطری را نمی‌پذیرند.

این روزها در یکی از سالن‌های خصوصی تهران شاهد اجرای نمایشی با عنوان «نیم روز اسکااتلند» به کارگردانی ندا هنگامی هستیم که با همراهی تصدای از هنرجویانش اجرا می‌شود. نمایشی که مانند سایر آثار این کارگردان به شکلی کاملاً حرفه‌ای به صحنه رفته و قواعد و دیدگاه‌های موجود در مورد چنین کارهایی را شکسته است؛ بی‌شک این مسأله نشان از تبحر و نگاه متفاوت این کارگردان دارد. به این بهانه گفت‌وگویی با ندا هنگامی طراح و کارگردان این نمایش داشته‌ایم که می‌خوانید:

به نظر می‌رسید نمایش شما پیش از این که برای تماشاخانه ارغنون طراحی شده باشد، برای بلک‌باکسی بزرگ‌تر مثل سمندریان طراحی شده است.

خیلی دوست داشتم و تلاش بسیاری کردم تا از سهمیه خودم در تئاتر شهر برای سالن چهارسو یا قشقای استفاده کنم؛ اما واقعیت این است که وقتی یک‌سال و نیم با بچه‌هایی تمرین می‌کنی که قرار است برای نخستین‌بار، آن هم با متن، ایده و مضمون سخت به صحنه بروند؛ تمایل زیادی دارند تا سریع نتیجه کار خودشان را در بازخورد یا مخاطب ببینند. این مسأله در مناسبات مدیریتی که بازگرت کیست و چقدر می‌فروشی جای ندارد و بچه‌ها دچار سرخوردگی می‌شوند و اثر اصطلاحاً بیات می‌شود. در میان پیشنهادهایی که داشتیم تماشاخانه ارغنون به نظر من بهترین بود. از سمت مدیریت هم پیشنهاد منصفانه‌ای وجود داشت. علاقه‌مند بودم بچه‌ها تجربه تقابل با مخاطب را پیدا کنند.

از بازیگر سخن گفتید. این نمایش پیشتر با تیم دیگری تمرین شد. چهارسال پیش چه اتفاقی رخ داد که آن زمان روی صحنه نرفت؟

در یادداشت بروشور نوشته‌ام که چه رخ داده است. ایده اجرای «مکث» را با تعدادی از بچه‌ها آغاز کردم که توان آمدن بر سر تمرین طولانی داشته باشند؛ چون خودم هم مشغول تمرین کردن بودم. نگاه و تحلیلی که به این اثر شکسپیر داشتم احتیاج به تمرین طولانی داشت. آن بچه‌ها، از بازیگران بسیار موفق تئاتر امروز هستند. اما کار با آن گروه به انجام نرسید؛ چراکه دوست داشتم سریع به نتیجه برسند. این خصلت دانشجویان تئاتر است و این پروسه در مدت زمان کوتاه جواب نمی‌داد.

ولی همان زمان هم تمرین‌های طولانی را پشت سر گذاشتید.

بله، این که بچه‌ها بفهمند وارد چه پروسه‌ای شده‌ایم را پیش رقتیم؛ ولی هر روز یکی می‌آمد و می‌گفت که کاری به او پیشنهاد شده و سه روز نیستم یا فرد دیگری می‌گفت برای فیلمبرداری دعوت شده است... شما اجرا را دیدید... موهوم به فرد ارتباط دارد. اگر کسی نباشد، شخصی شریک باری خود را از دست می‌دهد. برای همین ترکیب به خوبی درمی‌آمد. واقعاً به یک تیم تمام وقت نیاز داشتم و این ۱۱ نفر یک‌سال هر روز سر تمرین بدون غیبت حضور داشتند.

گروه نخست خروجی دانشجویان شما در دانشگاه سینما و تئاتر بودند. گروه جدید را کجا کشف کردید؟

این گروه بچه‌های آموزشگاه آقای تاریخ هستند که من در آنجا تدریس می‌کنم. الان حدود سه‌سال است که تدریس در این موسسه را شروع کردم. اما بچه‌ها همه فارغ‌التحصیلان

فیض شریفی
شاعر و پژوهشگر ادبی

شعرهای مجموعه فعلاً بدون نام در رشد و گسترش خود، ابعاد اسطوره را در لحن و زبان و سبک شعری شکل داده، کشف ظرفیت‌های دیگری در حوزه زبان را باعث شده است. کریمی، دارای تفکر اسطوره‌ای است. این عمده‌ترین و مسلط‌ترین شیوه اوست و به قول بارت، اسطوره گفتار اوست.

در شعرهای این مجموعه، هنجار گریزی زمانی تبدیل به زبان معیار شده است. اشعار صفحه‌های ۲، ۳، ۴، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷، و ۱۸ برشی زمانی و خطی و ممتد به وجود آورده و در زمانه زمان ایستاده، به گونه‌ای که بخشی از زمان بی‌ابتدا و ازلی پشت سر اوست و بخشی مقابل او. او سفری چرخه‌ای یا دورانی را آغاز می‌کند: «این سوسگ سیاوشان نیست/لهله‌های عقیم است/ در دوراهی‌های گلسوا به سونگندان مؤکد/

و عبور از وَر گرم/من سیاووشم به آتش عذاب/دخت زیبای‌هاماوران...» (ص ۵۹). شاعر به اسطوره‌های فارسی اشارت دارد و خود را سیاوش می‌داند. اما آخر شاهنامه خوش نیست چون پس از این همه سال، این همه لهله، محبوب او که از مقابل

اسطور سازی مدرن در مجموعه شعر «فعلاً بدون نام» سروده فرزاد کریمی

مشوق در بیشتر اشعار کریمی حضوری درونی هست و جدی دارد. معشوقی که روی کتیبه شده، در دل راوی هست، روی کوزه نقش بسته، گل کیود در دستش هست، زنی است که در مینیاتور خیام دیده می‌شود، در اشعار مولانا هم دیده می‌شود. این زن اثری مسالوی است با اعتقادات که من که ریشه‌های هندی، قرآنی، اوستایی و تاریخی دارد؛ هسی می‌رود به نوستالژیا و

شاخه زیتون/ در چشم‌های تو/چشم‌های تواز دنیای افسانه‌ها می‌آیند...» (ص ۸۲). افسانه‌ها و اساطیر می‌آیند و راوی هیچ‌وقت قهرمان داستان معشوق نبوده است: «هو چشم‌های تو در داستانی جدید/من هیچ‌گاه قهرمان داستان تو نبودم/ حالا از سر روایت کن/ یکی بود/ یکی نبود/ دو تا چشم زیتونی بود/ دو تا طره خرمايي/...» این قصه که قهرمان خودش را دارد/ مته په کوه بلند.../ مته په خواب کوتاه.../ یه مرد بود.../ یه مرد...» (ص ۸۵). این از شگردهای کریمی است که با تکنیک‌های جدید، با هموار کردن زبان و رام کردن لحن‌های متفاوت در متن، از زیتون و خرما می‌گوید، از زنی حرف می‌زند و ترانه فیلم رضا موتوری. او با صدای زن رفته است.

پایان قصه هم همین است و آخرین شعر که راوی باز می‌خواهد از سر بنویسد و نقشی از دو غزال زیر پشانی بکشد و صدف‌های میان دو عقیق و چاکی جوان برای گریبانی تنگ. راوی نمی‌خواهد بمیرد، کنار کتیبه‌ای از سنگ‌های قیمتی که پیر نمی‌شود و نمی‌میرد: «این قصه دیگری‌ست/حکایت دستپام روی کتیبه دست‌ها/حکایت لب هم روی کتیبه لبها/ و انحای استخوانپام/ بر زنانگی مکتوب تو تا ابد/و این کار آسانی نیست/ که من پیر باشم/ و تو در تمام طول داستان جوان بمانی» (ص ۸۷).

دست/ این معجزه توست/ وقتی که من عاشق می‌شوم...» (ص ۳۷). گویا معجزه و تولد زن است که در پیوند با واقعه اسطوره‌ای دیگر، کاملن ظهور می‌کند: «هر دو امتداد تراش سنگ را به مرمر شانه‌ها/ به مکیدن نور/ و حضور یکپارچه ماه/ بعد از اشارتی به شق القمر...» (ص ۳۸). و باز ادغام اسطوره‌ای دیگر در پیوند با اسطوره‌های پیشین: «و دستی که در موهات می‌بری و بیرون می‌آوری به ید بیضا/ مته په خواب پاره من است که دست‌هاات را می‌خواهد/ به تمامی نور/ به وقت تجلی که تحمل طور/ و چشم‌های سیاهت که باطل السحر است...» (ص ۳۹).

کریمی با واکنش‌های حیرت‌آور کلامی و هماهنگی با محور اسطوره‌های داستان پیش رفته است. کریمی درصدد برکنشیدن مقام خدایگانی خود نیست. فرامن در اسلوب بیانی شاعر، معشوق است. او معشوق را پیامبر گونه می‌ستاید: «تاویل اسطوره‌های مادینه/ خدای آب/ خدای روشنایی/ خدای برکه در شب مهتاب/ تو/ تاویل رمزهای مقدس...» (ص ۶۳ و ۶۴).

گاهی این زبان یا لحن اسطوره‌ای اشارتی دارد به واقعه‌ای که شاعر با ساختار شکنی اسطوره‌ای یا اسطوره‌زایی، اسطوره‌های دیگر خلق کرده است: «دو حجم مسالوی از این صرفن یک تراش سنگ/ از جنس عاج/ و تجربه‌ای دوگانه از مکیدن نور/ و بیرون آمدن ناقه‌ای به اشارت