

کشف نمایش

شرقی

در قرن بیستم

سهیلا نجم

شنبه مادر، همیشه برای اصحاب تفکر و هنر غرب هوشن، با و جذاب بوده است. با اندک تفاوت هایی، معمولاً هنر شرقی هرازگاهی تأثیرات عمیق و درون کاوانه بی بر هنر غرب بر جای گذاشته است. نمایش شرقی از چین و ژاپن تا نمایش سانسکریت و تعزیه ایرانی همه گاه، برای تئاتر آن سوترها و سوسه انجیز بوده است. مقاله حاضر نگاهی است به درون نمایشی که شاید بتوان آن را غوری در فرهنگ بازگشت به خوبیشن خوبش نام نهاد. نگاه عمیق و آگاهانه است و از قلمی آشنا بر معارف تئاتر شرق.

نزدیک به یک قرن است که توجه تحول گران تئاتر غرب به سری نمایش شرقی معطوف شده است، و هنرمندانی که از دورافتاده ترین نقاط مشرق زمین، بر صحنه های غربی اجرهای درخشان و فراموش نشدنی بی داشته اند، دست اندکاران و تماشاگران نمایش غرب را وارد به مطالعه و کندوکاو بیشتری در زمینه نمایش شرقی کرده اند.

ولین مسافران غربی که کابوکی ژاپن را کشف کردند برای معرفی و توصیف آن از واژه های مائوس و آشنا چون «باله»، «اپرا» و «درام» استفاده کردند. آنها جلوه هر طبقه ای کابوکی، زندگی و جنب و جوش موجود در آن، عنای لباس ها و چهره آرایی، طراحی صحنه،

شرقي، آثاری به يادماندنی به وجود می آورند. و بالاخره تئاتري‌ها وقتی که با هنرمندان شرقی برخورد می‌کنند، يا به ترجمة تازه‌بي دست می‌يابند، كنجكاوی‌شان در اين شکل بيانی خاص و متفاوت تبلور می‌يابد. همچنان موقعیت حرفه‌بي و سیاسی پل کنودل و سفرهای زان لویی بارو، بازيگر و کارگردان صاحب‌نام فرانسوی، زمینه را برای تبادلات فرهنگی در فرانسه و حتی سایر نقاط اروپا مساعد‌تر می‌کند و باعث می‌شود که مثلاً شارل دولن^۵ روی بازيگر زانی متمرکز شود. يا دکتر می‌لان فانگ^۶ بر آيزن اشتاین تأثیرات فاحشی بگذارد و ژرار فيليب بازيگر تئاتر و سینماي فرانسه به ديدن نمایش پکن برود. کلودل درباره جذب‌شدن اروپايان به‌سوی مشرق‌زمین، در بخشی از مصاحبه خود با زان آمروش^۷ چنین می‌گويد: «خواهرم، فرهنگ و هنر زانی را می‌ستود، من هم کتاب‌های زيادي را خوانده بودم و بهشدت به‌سوی اين سرزمين جذب شده بودم، اولين بروخورد من با نمایش چينی در نمایشگاه ۱۸۸۹ بود و برای اولين بار در آن، بازيگران تحسین‌آفرين چينی را درک کند. و در نمایش «صندل‌های اطلسی» (۱۹۲۴) در تضاد با موج توهمنگاری متدالول در اروپای زمان خود، سفارش می‌کند که همانند صحنه نمایش نو، مراقبین صحنه و بازيگران در مقابل دید تمثاشاگران باید وسائل و ابزار نمایش را بر روی صحنه بسوارند و جایجا کنند. همچنان کلودل مفتون قداست مذهبی ضمن توصیه صحنه شرقی، جهت اجرا از بازيگران می‌خواهد که از حرکت‌های زمحت و ناهنجار و گربemas چهره سخت پرهیز کنند. سيلون لوی^۸ در ۱۸۹۰ رساله مهمی راجع به نمایش هندی منتشر می‌کند. نمایشنامه‌ها و رساله‌های زامی^۹، بنیان‌گذار نمایش نوی زان کشف می‌شود. و

صحنه‌پردازی (مسزانسن) و مهارت تحسین‌آمیز بازيگران این نمایش را که ترکیبی است از آواز، رقص و بازی ستودند. و با تمام شگفت‌زدگی هاشان در برابر این نمایش عجیب که زاده جريان فرهنگی کاملاً متفاوتی بود، و اساساً هیچ چيز آن به آن‌ها تعلق نداشت رابطه برقرار کردن. اما برخورد آن‌ها با نمایش پیچیده و فلسفی «نو» داستان دیگری بود. انگار همه چيز در این نمایش برای غافل‌گیرکردن آن‌ها فراهم آمده بود. صور تک‌هایی با نگاهی تهی از هرگونه بيان و حالت، بر روی چهره بازيگری ماهر که عبادت‌گونه پاها را نرم و آرام روی صحنه می‌سُراند، حیاتی فوق تصور می‌یافت. تنها بازيگر روی صحنه (شیته) که گاه هم‌سرایان به جای او حرف می‌زند، آواز دکلمه‌وار یک‌نااختی می‌خواند، خلاصه هیچ چيز قابل درکی (برای آن‌ها) روی صحنه رخ نمی‌داد. همه چيز در عین زیبایی مفهم و عجیب بود. اما از آن‌جا که ابهام آغاز تجربه است، اصلاً تعجب‌آور نیست که نو نسبت به کابوکی کنجكاوی بیش‌تری را برانگیزد. انسان غربی تشنۀ دیدار پدیده‌های نامتعارف بود و هیچ پدیده‌یی بهتر از نو این عطش را سیراب نمی‌کرد.

در تحلیلی کلی می‌توان گفت که غرب، فرهنگ‌های باستانی هند، چین و زان را به صورت دوره‌یی، متناویاً به دست فراموشی سپرده و دوباره کشف کرده است. در آغاز گزارش‌های موجود در سفرنامه‌ها، کنجكاوی علاقه‌مندان غیرحرفه‌یی را به هنرهاي غیربرومي و بیگانه تحريك می‌کند و موجبات جمع‌آوري مجموعه‌های اشیا و ابزار مختلف چین و زان را فراهم می‌آورد. و به تدریج کتاب‌های بسیاری در زمینه هنر شرقی منتشر می‌شود و هنرمندان غربی بهشدت جذب بروز این تجلیات غریب و دور از دسترس می‌شوند. شاعران از پل کلودل^۱ گرفته تا ازرا پاوند^۲، بر اساس اوزان و بحور عروضی زانی، «های - کای»^۳ می‌نویسند. نقاشان از ادیلون روڈن^۴ تا ماتیس، با الهام از شیوه‌ها و موضوعات

ازرا پاوند ویتز^{۱۱} جذب نمایش نو می‌شوند. گوردن کرگ در مجله ماسک مقالات زیادی راجع به نمایش هندی، چینی و ژاپنی منتشر می‌کند (۱۹۲۳-۱۹۱۴-۱۹۱۳). لوئی برو^{۱۲} نمایشنامه معروف سانسکریت، ارباب کوچک گلی منسوب به شودرا کا را در ۱۸۹۵ بر صحنه می‌آورد. و در ۱۹۲۸ مقالات زیادی درباره نمایش ژاپنی در مجله لوور^{۱۳} منتشر می‌کند.

در ۱۹۲۸ آیزنشتاین و میرهولد^{۱۴} در روسيه به دیدن ای چی کاوا سوانح بازيگر ژاپنی که برای اجرا به روسيه آمده بود می‌روند. در همین سال برتولت برثت به دیدن نمایش‌های می‌لان‌فانگ بازيگر مشهور اپرای پکن می‌رود. آتنوین آرتو رقصندگان بالی را در نمایشگاه پاریس در ۱۹۳۱ کشف می‌کند. گروه تحقیق تئاتر (C.N.R.S.) با همکاری تئاتر ناسیون، یک سلسه سخنرانی درباره موضوعات مختلف نمایش شرقی در تئاتر سارابرنار ترتیب می‌دهند. و بد همراه آن نمایشگاه عکس‌های متنوع و هنرمندانه‌یی از صورتک‌های نمایش نو و طرز چهره‌آرایی و طراحی لباس اپرای پکن و کابوکی ژاپن، طرز بیان انگشتان و حرکات نمایش رقصی کاتاکالی و دیگر رقص‌های هندی مانند بهاراتا ناتیام بريا می‌شود. و چند فیلم مستند همراه با توضیحات، درباره نمایش سایه‌ای اندونزی و بونراکو (نمایش عروسکی) ژاپن و مواردی دیگر به نمایش درمی‌آید.

نمایش‌های بین‌المللی گروه‌های هندی، چینی و ژاپنی که تا نمایشگاه معرفی نمایش شرقی تئاتر ناسیون (بهاراتا ناتیام، نو، کابوکی، کاتاکالی، بونراکو، گاگاکو...) ادامه می‌باید، اشکال کاملاً متفاوتی از نمایش را بر تئاتری‌های اروپایی و حتی امریکایی عیان می‌سازد و چنان ذهنیت آن‌ها را به خود مشغول می‌کند که از نویسنده‌گان تا بازيگران، با الهام از آن آثار مهمی از خود بهجای می‌گذارند، بدین ترتیب کلودل نمایشنامه زن و

تیادل می‌پردازند. در نمایش کابوکی از همراهی کردن سخنی به میان آوردن ناممکن است، همان قدر که ناممکن است بگوییم در راه رفتن، پای راست پای چپ را همراهی می‌کند. به جای همراهی کردن، کابوکی اقدام به مقابله و تبادل بین مواد مختلف و گروههای مختلف حرکت دهنده می‌کند. امواج نور تبدیل به اصوات می‌شوند و ارتعاشات هوا تبدیل به رنگ، و در واقع لحظات را می‌شنویم و صدا را می‌بینیم. مثلث: اورانو ساکه^{۱۹}، یک قصر محاصره شده را ترک می‌کند، و از عمق صحنه به جسرا می‌آید، نگاهان دکور عمق صحنه، که یک در بزرگ را با ارتفاع معنی‌لی آن نشان می‌دهد (نمای درشت) جمع شده، تماشاگر متوجه دکور دوم می‌شود. برده‌بی که بر آن دری در اندازه کوچک‌تر تصویر شده (نمای دور) نمایان می‌شود. این نشان می‌دهد که بازیگر مسافتی را طی کرده و از قصر دور شده است. او راه خود را ادامه می‌دهد، دکور عمق صحنه در این حال با یک پرده سیاه پوشیده شده، به این مفهوم که قصر از دید او کاملاً خارج شده است. اورانو ساکه باز هم چند قدمی بر می‌دارد و اینکه به راه گل می‌رسد، برای نشان دادن این تغییر مکان از آوای شامیزد استفاده می‌شود. یعنی در این جا، این راه را با موسیقی می‌بینیم. اولین تغییر مکان، یک تغییر مکان فیزیکی است که توسط قدم زدن بازیگر روی صحنه انجام می‌شود. دومین تغییر مکان، به وسیله تغییر دکور (پرده‌های نقاشی) صورت می‌گیرد. سومین تغییر مکان، یک علامت قراردادی (پرده) است که عامل بصری (تصویر) را از نظر محو می‌کند، یعنی یک پدیده کاملاً ذهنی رخ می‌دهد. چهارمین تغییر مکان، یک پدیده صوتی است که این بار بد صورت یک شاخص عمل می‌کند. یک مثال دیگر که پدیده کاملاً سینمایی است مربوط به قسمت نهایی نمایش چوشینگورا^{۲۰} است. پس از یک نبرد کوتاه بین سامورایی‌ها، یک صحنه خالی نشان داده می‌شود که پس از آن نبرد باشد بیشتری ادامه می‌یابد. درست مثل یک فیلم، که

اهمیت نمایه و زاویه‌های متفاوت را در رابطه با تماثال‌تر یا دوربین مطرح کرد، مونتاژ یک اهمیت بسیار اساسی و مهم پیدا کرد. گرفت اهمیت مونتاژ را با بعوجود آمدن ضرب آهنگی تصویری از نما به نما بالا برد. مونتاژ با او از یک سره‌کردن صرف به شکل ساختمان درخور فیلم درآمد. با تنوع نمایه، و تناسب بین آن‌ها، گرفت فقط تماشاگران مفهوم فضا را الفا کرد. معنی فضا که فقط سینما قادر به در معرض گذاشتن آن می‌باشد بدین ترتیب از طریق مونتاژ به دست آمد. هرچند که در نثار، صحنه جعبه‌ای شکل مرتفع و مجزا از جایگاه تماشاگران، دنیای دیگری را مجسم می‌کند، اما بازیگران در یک فضای واقعی که از نظر فیزیکی همان فضایی است که تماشاگران نیز در آن قرار دارند. حایجا می‌شوند. و تماشاگر، هم‌چنان‌که در صندلی خود نشسته از نقطه دیدی یگانه و تغییرناپذیر آن‌ها را می‌بیند و اگرچه از نظر روانی در جریان نمایش شرکت می‌کند، اما تصور نمی‌کند که در آن زندگی می‌کند، و جسمًا در آن شرکت می‌جوید. برای چنین عملی او باید در بین بازیگران باشد و همراه با آن‌ها و در کنار آن‌ها تغییر مکان بدهد. بنابراین در سینما، هرچند که فیلم فضایی واقعی (به مفهوم مادی کلمه) را نمایش نمی‌دهد، بلکه تنها تصویری است در یک نما، اما تماشاگر به مدد مونتاژ، یعنی به کمک تحرک نقاط دید، به کمک تعویض و تغییر مستمر نمایه، در حالی که کاملاً در صندلی خود مستقر شده، تصور می‌کند که جسمًا تغییر مکان می‌دهد، و در واقعه شرکت می‌جوید و شخصاً در صحنه نمایش قرار دارد. او در آن واحد، درون واقعه است و خارج از آن. در این فضا و خارج از این فضا، مثل تماشاگری نامری که هیچ‌کجا نیست و همه‌جا است.

ژاپنی‌ها در کابوکی مجموعه واحدی از انجاء صحنه پردازی را به گونه‌ی عجیب به ما نشان می‌دهند. اصوات، حرکات، فضاهای و صدایها، بازیگران ژاپنی را همراهی نمی‌کنند، بلکه به صورت عنصری معادل. به

نگاه کرد». و از طرفی خط تصویری چینی به گونه‌ای است که از ترکیب یک جزء که یک معنا می‌دهد و جزء دیگر که معنای دیگری می‌دهد، معنای سومی به وجود می‌آید، و این‌ها همه پایه‌هایی بودند که نظریه موتاژ آیزنشتاین بر آن استوار شد. ولی بعد اغم تمام این موارد، به نظر می‌آید که فنون و شیوه‌های نمایش شرقی تفاوت‌های ریشه‌یار و عمیقی با نمایش غربی دارد که شاید بتوان آن را در دو خصیصه مهم و متمایز، یعنی روایتی بودن و غیرواقعی بودن یا به عبارتی دیگر ماوراء‌الطبیعی بودن صحنهٔ شرقی خلاصه کرد.

صحنهٔ روایتی و ماوراء‌الطبیعی نمایش نو شاید روشن‌ترین نمونه برای تبیین این موضوع باشد. عروسک‌گردانهای نامریب، یا عروسک‌های کنترل شده بازیگر آیینی نو سوار بر صندل‌های مخصوصی که او را بر کف صیقلی صحنه می‌سازند، با حداقل ممکن حرکات آگاهانه، در سکوتی عرفانی، گویی در تلاش شکافتن پوسته‌های ظاهر زندگی روزمره و دریافت حقیقت پنهان زیر آن است. شاید این تحقق و تجسم همان فراعروسکی باشد که ادوارد گوردن گرک پیوسته رؤیای آن را در سر می‌پروراند. اما با وجود این‌ها باید پذیرفت برای بازیگر نو اجرای نمایش در حکم انجام آینه‌ای مذهبی ذهن است. او قبل از ورود به صحنه در مکانی مقدس به نام اناق آیینه که در آن آیینه بزرگی مخصوصی قرار دارد به راز و نیاز و عبادت می‌پردازد. کف صحنهٔ جهت پاک شدن از آلودگی‌ها تطهیر می‌شود و در چنین فضایی است که بازیگر و تماساگر بار دیگر برای یادآوری و احترام به معتقداتی مشترک گردد هم می‌آیند.

نتیجه بگیریم که با این‌همه تفاوت‌های فرهنگی، آشنازی با نمایش شرقی چه ره‌آوردهایی می‌تواند برای بازیگر و صحنهٔ غربی داشته باشد؟ و چه کمکی می‌تواند به آن بکند؟

قبل و مهم‌تر از هر چیز دیگری نمایش شرفی سه

در آن مقطعی از یک چشم‌انداز جهت ایجاد فضای نشان داده می‌شود. ژاپنی‌ها در کابوکی بین دو صحنه، چشم‌اندازی از شب بر فی و بیان را وارد می‌کنند. ولی به‌روزی، دو نفر از چهل و هفت یار، پناهگاهی را که مسردان شرور در آن پنهان شده‌اند کشف می‌کنند (تساشاگران شاهد این صحنه‌اند و این موضوع را می‌دانند) درست مثل سینما، این لحظهٔ تراژیک، نیاز به لحظات گندکننده دارد. در روزمناو پوتمکین در لحظه‌ی که فرمان آتش به روی سریازانی که در زیر چادر پنهان شده‌اند، داده می‌شود، چند نما از قسمت‌های بی‌اهمیت روزمناو، مثل دماغهٔ کشته‌ی، توب، کمریند نجات و... نشان داده می‌شود. تا بدین‌ترتیب روی اکسیون [حرکت]، ترمزهای گذاشته شود و هیجان پیش‌تر نمودار شود. اما در نمایش کابوکی، بازیگران روی صحنهٔ حضور دارند، و کارگردان ژاپنی تمهد بدین‌معنی به کار می‌بنند، ابتدا یک فلوت وارد صحنه می‌شود، اینک شما همان پنهانه بر فی را می‌بینید، همان خلاء صوتی، و وقتی به صحنه می‌نگردید باز همان چیز را می‌شویند که چند لحظهٔ قبل شنیده بودید.

بعضی وقت‌ها ژاپنی‌ها جلوه‌های نمایشی خود را مضاعف می‌کنند. صورت دیدنی می‌شود و تصویر شنیدنی، ناگهان هرکدام از آن‌ها دو نوع تحریک ایجاد می‌کنند. مثلاً بر ترکیب خارق‌العاده و ناشناختهٔ حرکت بازوی ایچی‌کاوانسوکه، در صحنهٔ هاراگیری، و صدای خونریزی پشت صحنه، صدایی که با حرکت چاقو همزمان است، شاید نتوان نام دقیقی نهاد، اما باید پذیرفت این پدیده که از خصوصیات کنتریوان (ترکیب اصوات) استفاده می‌کند و در کابوکی بسیار متداول است راه‌گشای سینمای صامت به سوی سینمای ناطق بود. این تأثیر مضاعف ندت‌ها در صحنهٔ نمایش، که در دیگر وجهه جهان‌بینی ژاپنی و چینی نیز دیده می‌شود. جسان‌که جولیوس کورت^{۲۱} مستقد ادبی در مورد تصویری بودن ادبیات ژاپنی می‌گوید: «شعر ژاپنی را باید

می نمود، اما صحنه تئاتر قرن بیستم در غم این غربت پس از کشف دوباره شرق بدسویش گروید، و این‌همه دوری و بیگانگی مانع از وسوسه تقلید یا الهام‌گرفتن از آن در اجرای تئاتر این قرن، و به‌وقوع پیوستن انقلاب‌ها و تحولات فنون بازیگری و کارگردانی غربی نشد.

بازیگر غربی نشان داد که غیر از ناتورالیسمی که با همه تلاشش در قطعی کردن واقعیت‌ها و تحمیل آن به تماشاگر، بر صحنه تئاتر، چنین غیرواقعی و مصنوعی می‌نمود و این‌همه ناخوشایند گوردن گرک و گاستون باتی^{۲۲} بود، شکل دیگری از نمایش نیز وجود دارد، شکلی که فراتر از تحمیل واقعیت‌های روزمره، همیشه جایی را برای تخلی نماشگر باز می‌گذارد. نمایش شرقی به او نشان داد که بازیگر فقط هنرپیشه‌ی سخنگو نیست بلکه یک بازیگر، خواننده و رقصنده کمال یافته است. آشنایی با نمایش شرقی بر او نمونه‌ی انکرناپذیر از سمبولیسمی قابل انتقال و قابل فهم را عیان نمود. صحنه‌یی که مرجع آن نه جهان بیرون از صحنه، بلکه دنیای واقعی نمایش است. در نتیجه، این برخورد، در حالی که به او نشان داد که معنویت چگونه می‌تواند هنر را تعالی دهد، چشم‌های جوشان از الهامات انگیزه‌ساز را نیز برایش به ارمغان آورد. اگر واژه معنوی و حتی مقدس در این رابطه برای برخی هنوز مفهوم و ملموس نیست، مسی توان برای روشی ترشیدن آن، ریاضت‌کشی‌های عارفانه و عاشقانه بازیگران هندی، زاپنی و چینی را مثال زد که عمری دراز را در راه آموزش‌های سخت زنده بی‌ترحم این هنر صرف می‌کنند. به عنوان مثال در هند یک بازیگر کاتاکالی حداقل هشت سال از طلوغ تا غروب آفتاب به یادگیری مطالب مختلف و تمرين‌های طاقت‌فرسا می‌پردازد. هم‌چنین تمرکز پیچیده و خاص بازیگران را روی صحنه‌های شرقی و بهویزه نو نمی‌توان نادیده انگاشت. و بالاخره، این برخورد بارور، از سوی برای کارگردانان غربی، با الهام از میزان سن صحنه‌های شرقی، شرایط جدیدی را بهبار آورد و از سوی دیگر بازیگران غربی را برآن داشت تا با تفاهمنی بیشتر انگیزه‌های کارگردان را جهت به کاربردن شبوهی خاص با جزئیات بازی ملهم از نمایش شرقی درک کنند. در نهایت هرچند که این‌همه رمز و راز حسنه و باطنی، از دیدگاه منطق‌گرای غرب بهشدت غریب

پی‌نوشت‌ها:

- ۱. Paul Claudel شاعر فرانسوی، نمایشنامه‌نویس (۱۸۶۸-۱۹۵۵).
- ۲. Ezra Pound نویسنده و شاعر امریکایی (۱۸۸۵-۱۹۷۲).
- 3. Hai Kai
- ۴. Odilon Redon نقاش فرانسوی (۱۸۴۰-۱۹۱۶).
- ۵. Charles Dullin بازیگر فرانسوی، کارگردان، بنیان‌گذار «آتلیه» (۱۸۶۹-۱۹۳۵).
- ۶. Mei Lan Fang بازیگر زن چین و یکی از متحول کنندگان نمایش چین که مهم‌ترین نمایش‌ستی چین است و عربان آن را ایرانی پکن نامیده‌اند.
- ۷. Jean Amrouche رقصنده و مجموعه‌مصاحبه اهل فرانسه، از اکلودل بعدمها نویسنده و انتشارات گالیمار منتشر شد.
- ۸. Claude Debussy آهنگ‌ساز فرانسوی (۱۸۶۷-۱۹۱۸).
- 9. Sylvain Levi
- 10. Zeami
- 11. William Butler Yeats نمایشنامه‌نویس ایرلندی، شاعر (۱۸۶۵-۱۹۳۹).
- 12. Lugné Poe بازیگر و کارگردان فرانسوی، بنیان‌گذار تئاتر Oevre.
- 13. L'oeuvre Vsévolod Meyerhold
- 14. Alfred Henschke Klabund شاعر، نمایشنامه‌نویس آلمانی (۱۸۹۱-۱۹۲۸).
- 15. Glen Tetley رقصنده و طراح حرکت‌های موزون آمریکایی.
- 16. Julian Beck 17. Living Theater 18. Chimer 19. Ouranosaké 20. Chushingura
- 21. Julius Kurt
- 22. Gaston Baty کارگردان فرانسوی، دکوراتور، عروسک‌گردان، نانی نمایش‌شیر (Chimer) در ۱۹۲۲ و مدیر نشانگر گاستون باتی (Chimer) در ۱۹۵۲ (۱۸۸۵-۱۹۵۲).