

هُنْرِ مُنْدَانِ تِئَاتِر

■ گوردن کریک

• ترجمه' نعمت طاووسی

تمامی این عناصر سر کثار یکدیگر است. حرکت که روح بازیگری است و ظلمات که بدنه' نمایشنامه‌اند، خطوط و رنگها که قلب صحنه هستند و ریتم که اساس و پایه' حرکات موزون است.

تماشاگر: بازیگری، کلامات، خط و طرح، رنگ و ریتم، کامیک از این عناصر مهمترین عنصر برای تئاتر هستند؟

مدیر نمایش: هیچ کدام از دیگری مهمتر نیست ولی از جهتی شاید بازیگری بالرژشترین قسمت هنر تئاتر باشد. بازیگری همان نقشی را در هنر تئاتر بازی می‌کند که طراحی در نقاشی و ملودی در موسیقی، هنر تئاتر ناشی از بازی و حرکات موزون است.

تماشاگر: همیشه بر این باور بودم که هنر تئاتر، نشانه گرفته از کلام است و به همین جهت شاعر را پدر تئاتر می‌دانستم.

مدیر نمایش: این باور عمومی است، ولی برای یک لحظه روی آن درنگ کن. شاعر در تصویرش اصوات را به زبانی بر کلام می‌یابد و انتخاب می‌کند و سپس این کلمات را به آواز و یا به سادگی برای ما می‌خواند و ما آنها را می‌شنویم و آن کلمات، در خیال ما جان می‌گیرند. اگر شاعر در زمانی که شعر را برای ما می‌خواند (به آواز یا به سادگی) حرکتها و اشاره‌های را هم متحمل آن کند؛ این حرکتها و اشاره‌ها، کمکی به درک ما از شعر نمی‌کند و در حقیقت آن را خراب هم می‌کند.

تماشاگر: بله؛ این برای من روشن است. کاملاً می‌فهم که قادر به افزودن حرکتها و اشاره‌هایی در هنکام خواندن اشعار لیریک (غنایی) هستیم ولی نتیجه' ناهمانکی به بار خواهد آمد اما آیا همین نتیجه را برای اشعار دراماتیک هم قائل هستید؟

مدیر نمایش: مه طور قطع بهله. به خاطر داشته باش که

گوردن کریک، یکی از ستیزه جوتوهای شخصیتی‌های تئاتر مدرن می‌باشد. ویلیام باتلریتس شاعر نامور تئاتر او را ستوده و برنارد شاو، اجرای چند نمایشنامه' خود را به عهده او گذاشته است. کریک، ابتدای طراح بود و شاید بهتر بود که ابتدا با هنر او در عرصه' طراحی آشنا می‌شیم اما بدون شک، تئاتر محملی بود که او به طراحی‌های خود جان دهد و معنای کاملتری از خط و نقطه و رنگ به دست آورد.

کفت و گوی زیر، مانند همه' تئار کریک، تنها بیان ایده‌های او نیست، بلکه پیانکر شور و شخصیت اوست.

هنر تئاتر

مدیر نمایش: در حال حاضر، اطلاعات تو درباره' تئاتر به حد مطلوب رسیده است و از تزدیک با ساختمان کلی تئاتر، صحنه‌آرایی، وسایل تورپردازی و هزاران عامل دیگر آشنا شده‌ای. بیا اینجا در تالار کنفرانس، ضمن یک استراحت کوتاه، کفت و گوی درباره' تئاتر داشته باشیم. قبل از هر چیز بکو بدانم که آیا می‌دانی هنر تئاتر چیست؟

تماشاگر: به نظر من بازیگری همان تئاتر است.

مدیر نمایش: این تنها، بخشی از تئاتر است. آیا یک عنصر می‌تواند برابر کل اندام باشد؟

تماشاگر: خوب، اگر می‌گویید هنر تئاتر نه بازیگری و نه نمایشنامه است، پس باید این طور نتیجه بگیریم که هنر تئاتر، صحنه‌آرایی، رقص و حرکات موزون است. اما فکر نمی‌کنم منظور شما همین باشد!

مدیر نمایش: نه، هنر تئاتر نه بازیگری، نه نمایشنامه، نه صحنه و نه رقص و حرکات موزون است؛ اما هنر تئاتر، شامل

و تنها توانایی اش در تسخیر گوش شنوندگان است نه چیزی بیشتر. در این صورت آیا تماشاگران عصر حاضر مثل تماشاگران قدیم، حاضر هستند برای دیدن و نه برای شنیدن، به تئاتر بروند؟

تماشاگر: جواب دادن آسان نیست.

مدیر نمایش: بله، به درستی که تماشاگران عصر حاضر نیز اصرار به تماشا کردن و درک لذت بصری دارند، علی رغم اینکه برای شنیدن اشعار و عبارات نغف، به تئاتر دعوت می‌شوند.

تماشاگر: برای شنیدن اشعار نغز؟

مدیر نمایش: مظنو مرآ درک کن، نمی خواهم بگویم که شاعر، نمایشنامه نویس بدی است، یا حتی تأثیر بدی روی تئاتر می‌گذارد. تنها می‌خواهم این مطلب را تفهم کنم که شاعر متعلق به تئاتر نیست. خاستگاه او از تئاتر نبوده و نمی‌تواند قرابتی با تئاتر داشته باشد. از میان تماشی نویسندها، تا حدی دراماتیست حق دارد که ادعا کند از بطن تئاتر متولد شده است.

به نظر من، مردم برای دیدن و نه شنیدن نمایشنامه به تئاتر می‌روند. این چه چیزی را ثابت می‌کند؟ تماشاگران تغییر بیدا نکرده‌اند، آنها درست مطل تماشاگران عهد پیشین به دیدن تئاتر می‌روند و این چندان عادی نیست. چراکه نمایشنامه نویسان و نمایشنامه‌ها تغییر کرده‌اند. به خاطر داشته باش که نمایشنامه توانی از اکشنها، واژه‌ها، حرکتهای موزون و صحنه و فضای نمایش است. یعنی نه فقط واژه‌ها و صحنه‌آرایی، برای مثال نمایشنامه‌های شکسپیر، تفاوت بسیاری با نمایشنامه‌هایی دارند که برای اجرا نوشته می‌شوند. در رمان سواندن هملت و دیگر نمایشنامه‌های شکسپیر، متن را بسیار گستردۀ و کامل می‌یابیم اما وقتی آنها را برای اجرا روى صحنه می‌بریم، این گستردگی و تکامل از دست می‌رود. این واقعه برای نمایشنامه‌هایی که برای اجرا نوشته می‌شوند، برعکس است. چراکه وقتی این دسته نمایشنامه‌ها را می‌خوانیم آنها را ناقص می‌یابیم. در صورتی که هیچ کس بعد از خواندن هملت، آن را کنک و ناقص نمی‌بیند و بسیاری هم پس دیدن اجرای هملت اجرا را کنک و ناقص می‌یابند و از دیدن چنین اجرایی، احساس تاسف می‌کنند و می‌گویند: «نه، این هملت شکسپیر نبود». در حقیقت، وقتی نمی‌توان اقدامی در جهت تکامل بخشیدن به یک اثر هنری کرد، می‌توان کفت که انجام آن کار به پایان رسیده است و به عبارتی شاید هم به اثر فوق نطمeh خر. میم زد. البته این به معنای پرهیز کردن از نمایشنامه‌هایی مثل هملت نیست، چراکه جادوی تئاتر کاهی اوقات تا به جایی نقوذ می‌کند که عوامل ایجادکننده آن نیز در جادوی آن غرق خواهد شد. اما به راستی وقتی که ویلیام شکسپیر انگلیسی، آخرین واژه بیت نهایی هملت را می‌نوشت، می‌دانست که این اثر کامل شده است؟ و آیا هنگامی که ما با افزودن حرکتها و اشاره‌ها، صحنه نمایش و لباس و رقص به نمایشنامه هملت، دست روی آن می‌گذاریم، منظورمان این است که هملت بدون این افزوده‌ها ناقص است؟!

تماشاگر: منظور شما این نیست که نباید هملت را هیچ کاه

دریاره اشعار دراماتیک صحبت می‌کنم، نه درام. این دو مقوله، جدا از هم هستند. یک شعر دراماتیک باید خوانده شود و لی درام باید روی صحنه اجرا شود؛ در نتیجه، ژست یا حرکتها و اشاره‌ها برای درام ضروری هستند ولی برای اشعار دراماتیک، مخرب. صحبت دریاره شعر و ژست در کنار یکدیگر بیهوده است و نباید اشعار دراماتیک را با درام یکی بدانی. اشعار دراماتیک برای خواندن و یا شنیدن نوشته می‌شود اما درام برای اجرا در صحنه است. آیا می‌دانی مبدع و نخستین دراماتیست چه کسی بوده است؟

تماشاگر: نه نمی‌دانم؛ اما تصور می‌کنم شاعر دراماتیست بوده است.

مدیر نمایش: اشتباه می‌کنی، نخستین دراماتیست، همان طراح حرکت بوده است. فکر می‌کنی دراماتیست اولین قطعه خودش را با بهره‌گیری از چه مصالحی ساخت؟

تماشاگر: فکر می‌کنم او نیز همان گوته که شاعر اشعار لیریک لز کلمات بهره گرفت، به کلمه پناه برده باشد.

مدیر نمایش: باز هم اشتباه می‌کنی. البته این تصور اغلب آنهاست که از مامایت تئاتر اطلاع درستی ندارند. دراماتیست، اولین قطعه خودش را با به کارگیری کلمات، خطوط، رنگها و ریتم شکل داد. و از آنجا که آنها را به طریق استادانه‌ای به کار گرفته بود، در برابر گوشها و چشم‌انداز قرار داد که با شنیدن و دیدن آن قطعه، به ذوق و غرافت بیان هنرمند آفرین گافتند.

تماشاگر: چه تفاوتی میان دراماتیست با دراماتیستهای مدرن امروز وجود ندارد؟

مدیر نمایش: نخستین دراماتیستها، کودکان این هنر بودند، حال اینکه دراماتیستهای مدرن چنین نیستند. شاید به همین دلیل است که نخستین دراماتیستها باهیمی را از تئاتر درک کردند که دراماتیستهای مدرن امروز، قادر به درک آنها نیستند. نخستین دراماتیستها می‌دانستند اولین چیزی که در تئاتر مقابل بیدکان تماشاگر می‌کنارند، دیدنیها هستند، نه شنیدنیها. در واقع می‌دانستند که تماشاگر را باید هرجه بیشتر مشتاق دیدن کرد. و چشم را به عنوان قدرتمندترین و سریعترین حس انسانی، خوب می‌شناختند. پس چشمها مشتاق و گرسنه را باید سیر کرد و شاید با حرف زدن حوصله، آنها را سر برد. حتی مردان و زنانی که در فاصله بسیار دوری از صحنه می‌نشستند و گاهی قادر به شنیدن همه کلمات نبودند، چشم‌انداز پرسشگر و ناذد داشتند. بنابراین اگر بلژیکران به شعر یا به نثر سخن می‌گفتند، برای چشم‌انداز تماشاگران آخر سالن، فرقی نمی‌کرد. چیزی که برای آنها مهم بود حرکت و شکلهایی بود که او را به هرجه بیشتر دیدن، دعوت می‌کرد.

تماشاگر: خیلی جالب است، علاقه مند شدم. ادامه بدهید.

مدیر نمایش: گفته ام که اولین دراماتیست، طراح حرکت بود، نه شاعر، در حالی که اشعار دراماتیک مدرن، فرزند شاعر است

اجرا کرد؟

مدیر نمایش: این در حقیقت، نوعی رضایت ناقص است که از دیدن و شنیدن نمایشها و آثار نادرست منتج می‌شود.
تماشاگر: اما تئاترهای اندکی را دیده‌ام که به نظر راضی‌کننده بوده‌اند.

مدیر نمایش: اگر با آثار متوسط تو را راضی نکه می‌دارند، آیا به این دلیل نیست که تو به دنبال جیزه‌های پایین تراز متوسط بوده‌ای و هرچه را که اندکی بیشتر از انتظار تو بوده، تو را خشنود می‌کرده است؟ امروزه برخی از مردم به تئاتر می‌روند و گمان می‌کنند که خسته خواهند شد. البته این طبیعی است، چون آنها برای دیدن جیزه‌های خسته کننده آموختند.

مدیر نمایش: بله، و همه جا ناقص است، مگر در موزه‌های تئاتر. باید وقتی نمایشنامه‌ای خوانده یا شنیده می‌شود و به نظر راضی‌کننده نمی‌آید، به آن روحی بخشید که تکامل باید. در واقع آن نمایشنامه، بدون اکشن‌هایش، رنگهایش، خطوطش و ریتمش بر حرکت روی صحنه، ناقص است.

تماشاگر: در حالی مرا علاقه‌مند کردید، متوجه هم شده‌ام!
مدیر نمایش: شاید به این دلیل که این ایده جدیدی است. ولی بگو ببینم، به طور خاص، چه چیز آن تو را متوجه می‌کند؟
تماشاگر: خوب با اینکه من هیچ کاه نسبت به تئاتر و آنچه این هنر دربردارد بپیوشه نبوده‌ام، برای بسیاری از ما، تئاتر فقط یک سرگرمی است.

مدیر نمایش: و برای تو؟

تماشاگر: برای من همیشه مجدوب کننده بوده است. نیمه سرگرمی و نیمه تعریف خرمندی، نمایش مرا سرگرم می‌کرده و بازی بازیگران غالباً برایم آموزنده بوده است.

اگر بیادت باشد، گفتم که آنچه برای خواندن و بخوبی بردن از راه مطالعه نوشته شده است، به قاعده طبیعی دارای یک ارتباط درونی، ارگانیک و زندگی ای باید باشد که عوامل به وجود آورنده متن را بتواند در درون خواننده چنان باز تابانند که در نهایت درون خواننده یک اتفاق تازه ای بیفتد. در آن متن خواندنی، لحن، کلام و سلسه جمله ها باید طوری باشند که ما بتوانیم بگوییم، آن متن، یک متن ویژه و درخور است.

بر مورد تئاتر و حضور کارگردان، وضعیت به مراتب مشکلتر است. بر صحنه تئاتر، کارگردان به نویسنده ای در امامتیست قول می دهد که قادرانه، دست به تفسیر متن او بزند. چیزی را که کارگردان مهیا می کند، باید در حد آن نوشته باشد، چراکه آنچه صحنه است، تماشاگر زنده است، بازیگر زنده است، حرکت، لحن، ریتم، رنگ، نور و صدا، موقعیتها و سیعی در اختیار کارگردان قرار می دهد و اگر قرار باشد که تئاتر همان نمایشنامه باشد، دیگر باید همه چیز تئاتر را کنار گذاشت. حالا تو حساب کن و ببین که اگر حاصل کار در صحنه پایین تر از نمایشنامه هم باشد، چه مضمکه ای اتفاق خواهد افتاد و چه شرمی بر جیبن تئاتر سایه می افکند!

تماشاگر: منظور شما را دقیق متوجه نمی شویم، می خواهید بگویید صحنه ای که مردان و زنان باید در آن حرکت و گفت و گو داشته باشند و نمایشنامه نویس آن را با زحمت زیادی توصیف کرده است، کارگردان نباید پای بند آن باشد؟

مدیر نمایش: پای بند ماندن کارگردان، مشکلی را حل نمی کند. چیزی که او به آن توجه دارد، صحنه ای است که خود متناسب ابیات و عبارتهای متن، قصید طرح و اجرایش را دارد. صحنه ای که نویسنده نمایشنامه قصید دارد نمایش در آن اتفاق بیفتد، در خلال گفت و گوی شخصیتها و حرکتها برای ما توصیف شده است. برای مثال «هملت» را بونظر بگیر و ببین که نخستین صحنه چگونه نوشته شده است:

برناردو: کیستی؟

فرانسیسکو: اهه؟ تو باید جواب بدی. بایست تا ببینم.

برناردو: زنده باد شاه.

فرانسیسکو: برناردو؟

برناردو: بله خودش است.

فرانسیسکو: خوب سر وقت آمدی.

برناردو: الان ساعت نوازده را اعلام کرد. برو بخواب فرانسیسکو.

فرانسیسکو: مرا راحت کردید. متشرکم، هوا خیلی سرد است و من دل تنکم.

برناردو: در مدت نگهبانی تو اتفاقی نیفتاد؟

فرانسیسکو: نه، حتی یک موش هم حرکت نکرد.

برناردو: خوب؛ شب خوش. اگر هم کشیکهای من، هوراشیو و مارسلوس را دیدی بخو عجله گفتند.

آیا این همه توصیف درون گفت و گوها برای کارگردان کافی نیست؟ کارگردان می فهمد که ساعت نوازده شب است، هوا سرد

هنرمند است، هنرمند تئاتر، نقاش، موسیقیدان، و مبتکر طراحی صحنه نیست. بسیاری از صنعتگران مزبور در دیگرگونی وضعیت موجود تئاتر تالیر چندانی ندارند. چراکه آنها به دلیل ایمکه از سوی صاحببان کار، تحت فشار مستند، راضی و خشنود کار نمی کنند. ظهور هنرمند در تئاتر جهان، تمامی اینها را دیگرگون خواهد کرد. او آمده است ولی استوار تمام صنعتگرانی را که بر شعردم، به دور خودش گرد خواهد آورد و آنان به هنر تئاتر زندگی جدیدی خواهند داد.

تماشاگر: اما برای دیگران؟

مدیر نمایش: دیگران؟ ما این صنعتگران نازموده و بی استعداد را به فراوانی می بینیم. مطمئن هستم که آنها به ناتوانیهایشان آگاه نیستند. این ناآگاهی، غلط تیسمتی بی کنایه است. همین افراد اگر تشخیص می دادند، همان گونه که صنعتگران آموزش و تعلیم می بینند صحبت من تنها بر باره صحنه آرایان، برق کاران، گریموران، طراحان لباس، نقاشان علاقه مندترین صنعتگرانند، نیست بلکه منظور من، کارگردان صحنه است - باید عمل کنند، وضعیت بهتری ایجاد می شد. اگر کارگردان صحنه خود را به جهت تکنیکی برای تعبیر و تفسیر نمایشنامه یک دراماتیست آموزش می داد، در آن هنگام قادر بود به وضعیت تئاتر بهبود بخشد و آن را به جایگاه اصلی اش برگرداند. چراکه خلاصت کارگردان صحنه بیدار شده بود.

تماشاگر: پس کارگردان صحنه را مقیم بر بازیگر می دانید.

مدیر نمایش: بله. ارتباط کارگردان صحنه با بازیگر، درست مثل ارتباط رهبر ارکستر با ارکستر و ارتباط ناشر با مدیر مطبوع است.

تماشاگر: کارگردان صحنه، یک صنعتگر است یا یک هنرمند؟

مدیر نمایش: زمانی که او نمایشنامه یک دراماتیست را به کمک بازیگران، طراح صحنه و دیگر صنعتگران تفسیر می کند، رئیس و رهبر صنعتگران است، و زمانی که او به بازی، کلمات، خط و رنگ و ریتم مسلط و چیره می شود، قابلیت یک هنرمند را می باید و ممکن است یک هنرمند بشود. پس از این است که دیگر ما به معاونت نمایشنامه نویس نیازی نداریم و این هنرمند کی بخود خواهد شد.

تماشاگر: پس به اعتقاد شما رنسانسی که باید در هنر تئاتر اتفاق بیفتد، بستکی به رنسانسی دارد که باید در کارگردان به وقوع بپیوندد؟

مدیر نمایش: مسلم است که این طور می شود. مطمئن باش که این ارتباط منطقی اتفاق می افتد. برای مثال؛ آیا تو فکر می کنی در غیر این صورت بدون وجود کارگردان، صحنه خوار و خفیف خواهد شد؛ نه؛ این خفت برای کارگردان اتفاق می افتد که نسبت به وظایف اصلی اش کوتاهی می کند.

تماشاگر: وظایف کارگردان چیست؟

مدیر نمایش: تو حرفه و هنر کارگردان را می طلبی؛ برایت شرح خواهیم داد.

یادداشت بروم دارد و حتی ممکن است پیشنهادهایی در زمینه خطوط، رنگهای برخی از صحفه‌ها و ایده‌هایی که در ذهنش جان گرفته‌اند، بدهد. اما همکن اینها احتمال دارد که در ذهنش مغلق بمانند، تا او نمایشنامه را بارها و بارها بخواند.

تماشاگر: تا به حال تصور می‌کردم کارگردان هرچه را که به طراحی صحنه‌ها مربوط می‌شود به طراح صحنه می‌سپارد.

مدیر نمایش: این نخستین اشتباه تئاتر مدرن است. چراکه وقتی کارگردان به نمایشنامه نویس لول اجرای نمایش را می‌دهد، طراح صحنه‌ای بند به این قرار نیست. پس چه بهتر که کارگردان حرف اول و آخر را خودش بزند.

است و نکهبانان در حال تعویض پست هستند. بنابراین هرگونه توصیفی خارج از کلت و گوها غیرضروری است. باید کلت توصیف اضافه، یعنی شیرفهم کردن.

تماشاگر: به این ترتیب نباید نویسنده هیچ راهنمایی و توصیفی درباره صحنه‌ها بتوانید، چون به نظر شما نوعی توهین است.

مدیر نمایش: آیا این توهین به مردان تئاتر نیست؟ آیا اکن بیان بازیگری در بیالوگ نوشته شده، نصفه و نیمه و نیم بند باشد یا چیزی را به سلیله حذف کرده و چیزی را افزوده کند توهین به روح نمایشنامه نویس نکرده است؟

تماشاگر: اگر نقش خود را بد بازی کند، چه؟

مدیر نمایش: این می‌تواند البات این ادعای باشد که او بازیگر بدی است.

تماشاگر: پس چطور است که در بعضی از آثار شکسپیر توصیف صحنه دیده می‌شود؟

مدیر نمایش: در کدامیک؟ بیندا کن تا بگویم چرا.

تماشاگر: در صحنه اول هملت نوشته شده که چیزی در مقابل قلعه...!

مدیر نمایش: آن نسخه‌ای از یک مصحح است. در الواقع عده‌ای که با این اختراعه، مردان حقیقی تئاتر را همواره رنج می‌دهند و خود را به گونه‌ای تحمیل می‌کنند، مصحح نیستند. خراب کار هستند. این کارها ممکن است به درد سینما بخوره، اما به درد تئاتر نمی‌خورد. پس نسخه‌هایی را بیاور که بدون این شیرینکاریها (!) هستند.

تماشاگر: متوجه شدم. درست است.

مدیر نمایش: می‌خواستم به تو نشان بدهم که بزرگترین شاعران مدرن عصر حاضر، تشخیص‌منداده اند افزودن هر توضیحی درباره چکونگی صحنه‌ها، نه تنها غیرضروری است بلکه نشان بسیار سلیمانی است. در واقع می‌توان مطمئن بود که شکسپیر کار صنعتگران تئاتر را تشخیص داده (اداره صحنه) بود و می‌دانست آنها باید بدانند و فلیقه شان چیست.

تماشاگر: و حالا ادامه شرح وظایف سخت و حساس کارگردان را دنبال کنیم.

مدیر نمایش: بله، همین طور است. نخستین کار یک کارگردان نسبت به متن نمایشنامه، مطالعه آن و درک تأثیر محوری نمایشنامه است. او در این کار نخست، کلیت رنگها، ریتم و اکشن را به طور مبهم در ذهنش می‌کژاند و بعد نمایشنامه را برای مدتی کنار گذاشته، تخته شاسی ذهنی را ایجاد می‌کند. در انتها در دو مین بازخوانی، او به وسیله لغایی که خودش برای تسلط بر صحنه طرح کرده بود، محاصره می‌شود. در انتهای دو مین بازخوانی، برخی گفانهایش که به نظر واضح و بی‌خلط می‌رسیدند، تکویت می‌شوند. گفانهایی که کمتر او را به نکته‌های مورد نظر هدایت کرده‌اند، محو می‌شوند. آنکه او

