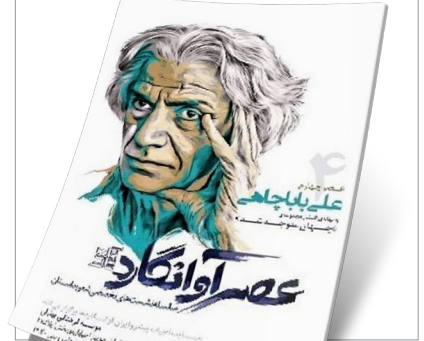

هر نشانه‌های آکنده از موسیقی است و به اصطلاح وزن، ریتم، و صدای آهنگین از خودش تراوش می‌کند، اما این تراوش نیاز به یک کاشف دارد. بنابراین زبان موسیقی وجود دارد اما این وجود نیاز به یک موجودیت را از جانب کاشف می‌طلبد. همه چیز در جهان هستی ممکن است و موسیقی هم: «جهان ممکن و امکان است.» به شرطی که این ممکن را کاشف بتواند کشف کند. به نظر می‌رسد که زبان موسیقی هنوز کشف نشده است بلکه نوعی نغمه یا آوا و به اصطلاح الحان از این زبان به طور ناخودآگاه کشف شده که در ضمیر خودآگاه ما هنوز نهاد پنهان نشده است. کار یک موسیقیدان کشف ضمیر ناخودآگاه موسیقی است که نیاز به خودآگاهی دارد. موسیقی از دوزبان تشکیل می‌شود: نخست زبان ناخودآگاه و دوم: زبان خودآگاه و سیر تکاملی موسیقی از زبان ناخودآگاه به زبان خودآگاه منتقل می‌شود. موسیقی از ناخودآگاه خود به خودآگاهی می‌رسد و این ذات ذاتاً در وجود موسیقی ابراز موجودیت می‌کند و شاید بتوان گفت ذات موسیقی همین است. او هر نیشی که می‌زند از ره کینه نیست بلکه ذات و فطرتش همین است. مهم‌ترین مسأله‌ای که مدنظر است اینکه موسیقی از این جهت زبان دارد که بانی موسیقی بشر مفکر (اندیشنده) است. پس بی‌نیازی در موسیقی هم خود نوعی زبان است. مورد دوم: موسیقی زبان است. یک رابطه چند سویه و چند گویه به بین موسیقی و زبان وجود دارد و یکی از این روابط همان رفتار جامعه و طبیعت است که این روابط را عمیق‌تر می‌کند. زبان یک عنصر فرارونده در جهت تعامل و گفت‌وگوست و رابطه ما را با دنیای درون و بیرون برقرار می‌کند. زبان دو نوع دیالوگ را به تصویر می‌کشد: یکی دیالوگ دو جانبه است که انسان با مهنوع خود برقرار می‌کند و دو دیگر، دیالوگ چندجانبه است که همین انسان علاوه بر ارتباط با مهنوع خود با سایر موجودات و طبیعت هم تعامل دارد. بنابراین نوع تعاملی می‌تواند جامع الاطراف باشد. نکته دیگر مولولوگ است. هر انسانی دارای خود برسی یا خودگویی است و با جهان خود در تعامل و تعادل به سر می‌برد. بنابراین زبان انسان در نوبه خود موسیقی‌ها را خلق می‌کند و به عینه تابع عناصر موسیقایی است. عناصر تشکیل دهنده زبان کلمات هستند و کلمات هم دارای فرهنگ‌اند و هم از موسیقی خاصی برخوردار شده‌اند. کلمات هم آواهم‌رودند و هم صدایی آهنگین دارند. خودصوت‌ها صدای صامت‌ها به شعر می‌روند و به عنوان روح صامت‌ها از آن‌ها یاد می‌شود. هیچ نشانه‌ای بدون زبان نیست و هر زبانی هم دارای موسیقی و ریتم و آوایی است که حاکی پیامد و پیامدی کارآمد و فرارونده است. کلمات و هر کلمات هم سطرها را خلق می‌کنند و سطرها نیز فصل‌ها را به وجود می‌آورند و از مجموع پلی فونیک (چندصدایی) وجود دارد که همیشه دیگر و دیگری است که می‌توانند در متن باشند. اعتقاد ما بر آن است که هر زبانی فرهنگ‌سازی می‌کند و فرهنگ آکنده و مشحون از موسیقی است. یک زبان وقتی تکلم می‌کند در واقع با خودش و در خودش مفاهیم طبیعی و اجتماعی را جا و مکان می‌دهد و به عینه سایر کلمات نیز در این دیالوگ سهیم و مشترک‌اند. زبان حاوی موسیقی است بدین خاطر که کلمات با مفاهیم در اجرا از نوعی «همنشینی» برخوردارند و در واقع به کمک یکدیگر دست به نوعی خلافت فکری - هنری یا غیره می‌زنند و در اینجا است که کلمات یکدیگر را در خلق موسیقی خویش کمک می‌کنند.

مجله ادبی آوانگارد که چهارمین نشست تخصصی عصر آوانگارد را با بررسی و نقد آثار علی باباجاهی برگزار می‌کند. عصر آوانگارد که تاکنون سه جلسه آن برگزار شده، سلسله نشست‌های تخصصی شعر و داستان است که با هدایت احمد پیرایوند تشکیل می‌شوند. عصر چهارم این سلسله نشست‌ها به بررسی و نقد اشعار و کتاب‌های منتشر شده علی باباجاهی، از شاعران پست مدرنیسم و خلاق کشورمان اختصاص خواهد داشت. این نشست، پنجشنبه، یکم تیر، ساعت ۱۷:۳۰ در موسسه بهارن به نشانی تهران، میدان جهاد، خیابان جویبار، خیابان نوربخش، پلاک ۲۱ برگزار خواهد شد. علی باباجاهی زاده ۱۲۰۱ آبان (۱۳۲۱) شاعر، نویسنده، محقق و منتقد ادبی اهل بوشهر است. این شاعر معاصر که بیشتر در سبک شعر نو یا شعر آزاد (سپید) فعالیت دارد، تاکنون کتاب‌های زیادی هم چون «مهم‌بارانم»، «عقل عذابی می‌دهد»، «قیافه‌ام که خیلی مشکوک است»، «رفته بودم به صید تنهنگ»، «پیکاسو در آب‌های خلیج فارس»، «بیا گوش‌ماهی جمع کنیم» و «این کشتی پراسرار» را به چاپ رسانده و گزینه اشعار او هم در مجموعه‌های نشر نگاه به چاپ رسیده است. سرایش شعر، تنها فعالیت ادبی او نیست و در پای باباجاهی را می‌توانیم در زمینه‌های مختلفی اعم از نقد و بررسی ادبی، تحقیق و تالیف و حتی شعر کودک هم ببینیم.

روزمرگی را چگونه به نمایش تبدیل کنیم؟

شکوفایی و بالندگی هر متن، مرهون اجراست

آرمان ملی - محمدصابری: از میان گرایش‌های هنری، قطعاً نتاثر را باید نزدیک‌ترین گرایش به ادبیات دانست. از همین روست که کارگردانان نتاثر، عموماً دستی بر نوشتن هم دارند و باید آنها را کارگردانان مولف خواند. شاید به این دلیل که تنها با خوانش دراماتیک است که می‌توان به جهان‌های ماورایی متن پی برد و آنها را روی صحنه نتاثر، جان بخشید. محمدرضا امیری یکی از مصادیق این تعریف است. او اخیراً نمایشنامه «بدرود» آنتوان ژوراروی صحنه داشت و آنچه در ادامه می‌خوانید، شرحی از قریابت و تعامل متن، خوانش و اجراست.

ابتدا خودتان را معرفی کنید و از سوابق تحصیلی و اجرایی‌تان بفرمایید و از چه زمانی به هنر نمایش و اجرا علاقه‌مند شدید و فعالیت هنری خود را از چه سنی و چگونه آغاز کردید؟

محمدرضا امیری هستم، نزدیک به ۴ دهه است که فعالیت هنری دارم که شرح آن مفصل است. وقتی هجده سالم بود، با هنر نمایش آشنا شدم. سال ۶۷ تحصیل در دانشکده سینما و نتاثر دانشگاه هنر را آغاز کردم و سال ۷۲ در رشته کارگردانی نتاثر فارغ‌التحصیل شدم. موضوع رساله پایان‌نامه نظری‌ام «نشانه‌شناسی در نتاثر» و پایان‌نامه عملی‌ام اجرای نمایش «مهر تقلبی» یک نمایشنامه از چین باستان بود.

خبرخوانش نمایشنامه «بدرود» با کارگردانی شما در مشهد روی صحنه رفت. در خصوص متن و علت انتخاب آن توضیح دهید.

زمانی که نمایشنامه «بدرود» نوشته آنتوان ژورکو با ترجمه سعیده سادات سیدکابلی را مطالعه کردم، با یک تم جهانی و بدون شعارزدگی مواجه شدم. ترجمه می‌تواند «پلی بین فرهنگ‌ها» ایجاد کند و این مهم کاملاً در آن ترجمه به چشم می‌خورد. نقدغه‌های انسان معاصر به شکل موجز و همراه با استعاره و نشانه، بارزترین ویژگی نمایشنامه بود. بعد از نشانه‌شناسی متن را نیز نباید از نظر دور داشت.

مرحوم حمید سمندریان جمله‌ای داشتند که سر کلاس‌های کارگردانی بیان می‌کردند: و آن هم این بود که: «هر متن یک اتاق تاریک است که چیزی درش مشخص نیست و دقیقاً بعد از پنجاه‌بار خواندن است که نورهایی به درون متن می‌تابد و باعث روشن شدن سطور بین متن می‌شود.» هر چه بیشتر متن خوانده شود، کشف نشانه‌ها در متن برای ما مشهودتر می‌شود. نشانه می‌تواند ما را به سمت کنش‌های متفاوت هدایت کنند تا به تاول‌های گوناگونی دست پیدا کنیم. خلاصه‌تر اینکه باید با متن زندگی کرد و متن را زیست، تا بی به کنش‌های نمایشنامه برده و بتوان این کنش‌ها را در وهله اول به بازیگر و سپس به بقیه گروه منتقل کرد تا نتیجه مطلوب در حضور تماشاگر نتاثر یا نمایش حاصل شود. شاید در وهله اول، به تنهایی یک پدر یا رفتن فرزندان بی بیریم که در متن وجود دارد ولی کنش‌های دیگری نیز در متن وجود دارد. حفظ و نگهداری از جایی است

که در آن زندگی می‌کنیم؛ جایی که به آن «زمین» می‌گوییم. «انگار ما باغی داشتیم و گذاشتیم این باغ خراب بشه» و دیگر کنش‌هایی که لابه‌لای سطور وجود دارد؛ از قبیل تنهایی بشریت، منفعل بودن و دست روی دست گذاشتن... تعلیق در واگوه‌هاست و کشمکش بین خود و خویشتن، بین خود و جهان اتفاق می‌افتد. بحران از قبل به وجود آمده است و

شاید بتوان گفت پدر در یک جمله یک خطی اوضاع را چنین بیان می‌کند: «و نا بد صدای مهیب و وحشتناکی از این‌جا رفتند.» اتفاق افتاده است. داستان شروع شده است. اینکه آنها کجا رفته‌اند، چگونه رفته‌اند و چرا... را می‌توانیم در خوانش اجرا دنبال کنیم.

هروزه با وجود رسانه‌های برخطی مانند تلویزیون و سینما، اجرای تک‌گویی همچون نمایشنامه «بدرود» چه هدفی را دنبال می‌کند؟ چگونه می‌تواند برای مخاطب جذابیت ایجاد کند.

اول؛ نمایشنامه تک پرسوناژ بود و من برای رسیدن به اجرا باید با یک بازیگر همکاری می‌کردم. می‌شود اینطور بیان کرد؛ متن برای تمرین یا بازیگر و امکان اجرا در مکان‌ها و فضاهای مختلف بر تابل بود. دوم؛ هزینه! هزینه‌های امروزه برای به صحنه بردن یک نمایش که بتوان همزمان «عمل»، «حساس» و «اندیشه» مخاطب را درگیر کرد، به شدت بالاست؛ چرا که یک اجرای موفق، اجرایی‌ست که به لحاظ بصری زیبا باشد. این امر را می‌تواند از ابتدایی‌ترین آکسسوار صحنه شروع می‌شود تا پوسترو و برشوری که به دست تماشاگران می‌رسد. دستمزد بازیگران و دیگر عوامل خودش داستانی دیگر است. به‌صورت خلاصه باید بیان کنم با پدیده‌های دیگر که به لحاظ تهیه و تولید و هزینه‌های مالی مواجه نبودیم. سوم؛ حسم این بود که شاید نویسنده نمایشنامه «بدرود» به لحاظ موضوعی، گوشه‌چشمی به فیلم‌های «جاذبه» و «جایی در میان ستارگان» داشته و شاید بعد از پنجاه‌بار بازگشت به پروژه‌های که ناساز چندسال قبل روی آن شروع به کار و تحقیق کرده است، دستمایه الهام نویسنده شده باشد. در هر صورت بن‌مایه آن با تجربه‌های انسانی و شخصی‌ما را با متنی در عین حال دست‌یافتنی و فراواقعی مواجه می‌کند که از این بابت باید به نویسنده تبریک گفت. بدون شک هر نوع اجرایی از یک متن، آن نمایشنامه را از انبوه کتاب‌هایی که در کتابخانه هست، جدا کرده و در اجرا آن را از بالقوه به بالفعل تبدیل می‌کند. حیات مجدد، شکوفایی و بالندگی هر متن، مرهون اجراست؛ در هر شکلی از آن و ما توانستیم این جذابیت را برای مخاطب در انگاریوم ایجاد کنیم. اجرای خوانش نمایشنامه «بدرود» حدوداً ۵۰ دقیقه است. اول قرار بود فقط یک اجرا داشته

باشیم. این اتفاق در تاریخ دوازدهم اسفند ۱۴۰۱ در سالن اصلی نتاثر شهر مشهد افتاد. از میان تعداد مدعوین تقریباً ۲۰۰ نفر دعوت ما را پاسخ گفتند و به تماشا اثر نشستند. بعد از اجرا و دیدن واکنش‌های مثبت از طرف تماشاگران، پی به این قضیه بردم که می‌شود این اجرا را ادامه داد. این اجرا صرفاً یک خوانش بود با یک یا دو نور اسپات و چند قطعه

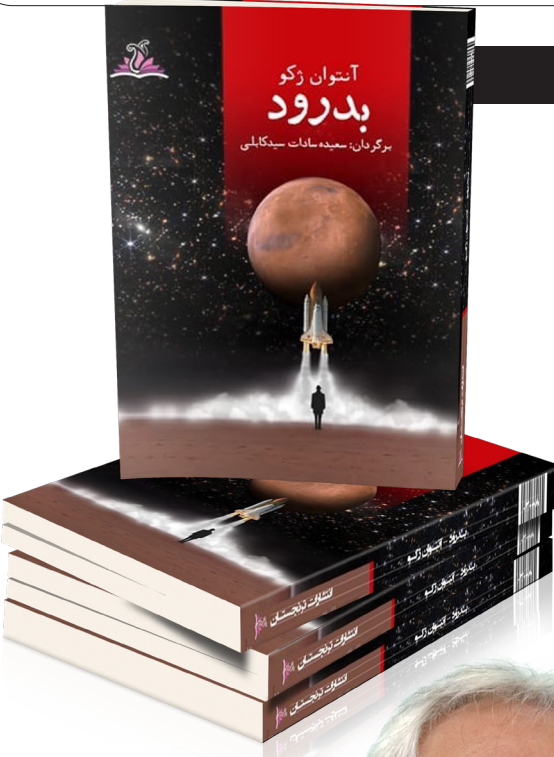
تمایل

نوجوان‌ها به «وحشت» های غربی

مصطفی علیزاده، در نشست تخصصی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان با عنوان «نوجوان امروز از ادبیات چه می‌خواهد؟» گفت: «توجه به ریشه‌های ادبی، اسطوره‌های دینی و فرهنگ، برای خلق و پرداختن رمان وحشت ایرانی ضروری است.» علیزاده در این نشست که یکم تیرماه ۱۴۰۲ برگزار شد، ضمن بررسی وضعیت ادبیات وحشت در ایران گفت: «با توجه به آمار و گزارش‌ها، کتاب‌های وحشت ادبیات که عمدتاً ترجمه آثار غربی هستند، همواره جزو پر فروش‌های کتاب‌های نوجوان به شمار می‌روند و آثار نویسندگان غربی در زائر وحشت به چاپ‌های دورقمی رسیده که این امر بیانگر استقبال و محبوبیت زائر وحشت نزد نوجوانان است.» علیزاده در ادامه اضافه کرد: اما تعداد آثار تالیفی در حوزه ادبیات وحشت نوجوان بسیار کم است و برخی از این اندک آثار تالیف و منتشر شده به نوعی متأثر و وامدار آثار غربی هستند؛ حال آنکه ادبیات وحشت در هر فرهنگ ریشه در متون کهن دینی و اسطوره‌های ادبی آن دارد.» این پژوهشگر در بخش دیگری از سخنان خود به تعریف ترس و وحشت و ادبیات وحشت به عنوان متنی که به قصد ایجاد حس ترس در خواننده نوشته شده، پرداخت

گفت: «ترس، احساس ناخوشایند ناشی از مواجهه با خطری بالقوه یا بالفعل است که در انسان ایجاد می‌شود؛ از سویی ادبیات و سینمای وحشت سبب ایجاد لذت در مخاطب می‌شود و طرفداران زیادی دارد. این امر که احساسی ناخوشایند سبب لذت

موسیقی؛ ولی در انگاریوم از یک خوانش صرف‌ما فراتر رفتیم. قطعاً برای شروع مجدد و انتخاب سالن باید به نشانه‌هایی که در متن وجود داشت، بیشتر توجه می‌کردیم تا از حالت خوانشی صرف خارج شود. ما به انگاره یک فضای لایتناهی پی بردیم و به انگاریوم رسیدیم. انگار که فضای انگاریوم همان چیزی بود که برای نمایش ساخته بودند. همین‌جا لازم می‌دانم که بگویم هیچ توضیح صحنه‌ای در متن وجود ندارد. یک موقعیت لازمانی و لامکانی در نمایشنامه وجود دارد. مقدمات اجرا بعد از گذشت ۲ ماه از دردیبهشت ماه امسال و در انگاریوم مهیا شد. حالا می‌توانستیم توهمت پدر را در انگاریوم به تصویر بکشیم و متن را از یک خوانش صرف، به سمت یک خوانش - اجرا با پخش تصاویر متعدد ۳۶۰ درجه از کیهان ببریم. شاید اگر در فضای انگاریوم بزرگ‌تری قرار بگیریم؛ اجرایی متفاوتی نسبت به طراحی و استفاده از فضای سالن داشته باشیم. به خدمت گرفتن فضای هر مکانی در جهت رشد و شکوفایی متن، یکی از عناصر مهمی است که نباید آن را نادیده گرفت. چالش در مکان‌های مختلف برای اجرای نمایشنامه «بدرود» ایده‌ای است که در اولین دفعه‌ای که متن رو مطالعه کردم به ذهنم رسید. تلویزیون و سینما قدرت تکثیر دارند و اندازه‌گیری این دو مدیوم با مدیوم نتاثر (اجرا) که قدرت تکثیر کنندگی و انتشار ندارد، شاید بتوان گفت؛ قیاس درستی نباشد. این دو مدیوم (سینما و تلویزیون) با واسطه یا تماشاگر ارتباط برقرار می‌کند؛ ولی زیبایی نتاثر یا نمایش در اجرا، ارتباط بدون واسطه با تماشاگران بوده و این متعالی‌ترین و لذت بخش‌ترین نوع ارتباط است.

تصاویر و موسیقی استفاده شده

در انگاریوم، نشانه‌هایی است که بیشتر در خدمت کنش اصلی نمایش بوده و احساسات و اندیشه مخاطب را درگیر می‌کند، در روند اجرا تماشاگران از زیبایی ترجمه متن و تصاویر بهره‌مند شده و احساسات و اندیشه مخاطب را درگیر می‌کند.

به کدام یک از زمینه‌های فعالیت‌تان بیشتر علاقه‌مند هستید؟ کارگردانی یا نویسندگی؟

واقعاً نمی‌دانم بیشتر به کارگردانی علاقه‌مندم یا نویسندگی؛ ولی بعضی از روزها که شروع به نوشتن می‌کنم، حس و حال از بقیه روزها بهتر است. بعضی وقت‌ها به این نتیجه می‌رسم که نوشتن چقدر کار سختی است و پیشینیان ما در نبود امکانات، چه میراث گرانبهایی برای ما به یادگار گذاشته‌اند تا نامشان نامیرا شود و میراثشان جاودانه. مهم‌ترین عامل در کارگردانی برایم «چگونه دیدن» است که در برخورد با متن اتفاق می‌افتد.

بهترین تجربه‌ای که داشتید را تعریف کنید و بفرمایید چرا آن به عنوان بهترین تجربه یاد می‌کنید؟

هر نمایش تجربه‌ای منحصر به‌فرد است برای شناخت و کشف و به اشتراک گذاشتن آنها با تماشاگران. سال ۱۳۹۳ در کارگردانی نمایشنامه «ولاننا» اثر دیوید مامت بود که به جمله‌ای در کتاب «درست و نادرست» بر خودمردم که: «متن خودتان را بنویسید و متن خودتان را کارگردانی کنید.» این جمله باعث شد تا یک نمایشنامه بنویسم به نام «قضات گذرا یا اعترافات آقای کی‌ته» که در سال ۲۰۱۷ در پاریس توسط انتشارات پانتئون با ترجمه خانم سعیده سادات سید کابلی به چاپ رسید. در سال بعد این نمایشنامه توسط انتشارات ترانه نیز به چاپ رسید. نوشتن این نمایشنامه دوسال زمان برد. بعد از این اتفاق شروع به نوشتن چند نمایشنامه دیگر کردم یکی از آنها در دوران کرونا شروع به تمرین و اتود کردم ولی با شیوع گسترده، تمرین‌های نمایش متوقف شد.

در پایان اگر نکته‌ای یاقی مانده است، بفرمایید.

خوشبختانه پیشینیان همه نا گفته‌ها را گفته‌اند. و اینکه لطفاً این اجازه را به بنده بدهید تا در پایان از سر کار خانم سعیده سادات (مترجم) آقای طوفان آذری (بازیگر) آقای مجید صادقیان (مدیر اجرایی سالن) و همکارانشان رضا پژواک، مهدی جودی، نعیم قائمی و دیگرانی که فروتنانه به رشد و بالندگی اجرا کمک‌های فراوانی کردند تشکر کنم.

تصاویر و موسیقی استفاده شده

در انگاریوم، نشانه‌هایی است که بیشتر در خدمت کنش اصلی نمایش بوده و احساسات و اندیشه مخاطب را درگیر می‌کند، در روند اجرا تماشاگران از زیبایی ترجمه متن و تصاویر بهره‌مند شده و احساسات و اندیشه مخاطب را درگیر می‌کند.

به کدام یک از زمینه‌های فعالیت‌تان بیشتر علاقه‌مند هستید؟ کارگردانی یا نویسندگی؟

واقعاً نمی‌دانم بیشتر به کارگردانی علاقه‌مندم یا نویسندگی؛ ولی بعضی از روزها که شروع به نوشتن می‌کنم، حس و حال از بقیه روزها بهتر است. بعضی وقت‌ها به این نتیجه می‌رسم که نوشتن چقدر کار سختی است و پیشینیان ما در نبود امکانات، چه میراث گرانبهایی برای ما به یادگار گذاشته‌اند تا نامشان نامیرا شود و میراثشان جاودانه. مهم‌ترین عامل در کارگردانی برایم «چگونه دیدن» است که در برخورد با متن اتفاق می‌افتد.

بهترین تجربه‌ای که داشتید را تعریف کنید و بفرمایید چرا آن به عنوان بهترین تجربه یاد می‌کنید؟

هر نمایش تجربه‌ای منحصر به‌فرد است برای شناخت و کشف و به اشتراک گذاشتن آنها با تماشاگران. سال ۱۳۹۳ در کارگردانی نمایشنامه «ولاننا» اثر دیوید مامت بود که به جمله‌ای در کتاب «درست و نادرست» بر خودمردم که: «متن خودتان را بنویسید و متن خودتان را کارگردانی کنید.» این جمله باعث شد تا یک نمایشنامه بنویسم به نام «قضات گذرا یا اعترافات آقای کی‌ته» که در سال ۲۰۱۷ در پاریس توسط انتشارات پانتئون با ترجمه خانم سعیده سادات سید کابلی به چاپ رسید. در سال بعد این نمایشنامه توسط انتشارات ترانه نیز به چاپ رسید. نوشتن این نمایشنامه دوسال زمان برد. بعد از این اتفاق شروع به نوشتن چند نمایشنامه دیگر کردم یکی از آنها در دوران کرونا شروع به تمرین و اتود کردم ولی با شیوع گسترده، تمرین‌های نمایش متوقف شد.

در پایان اگر نکته‌ای یاقی مانده است، بفرمایید.

خوشبختانه پیشینیان همه نا گفته‌ها را گفته‌اند. و اینکه لطفاً این اجازه را به بنده بدهید تا در پایان از سر کار خانم سعیده سادات (مترجم) آقای طوفان آذری (بازیگر) آقای مجید صادقیان (مدیر اجرایی سالن) و همکارانشان رضا پژواک، مهدی جودی، نعیم قائمی و دیگرانی که فروتنانه به رشد و بالندگی اجرا کمک‌های فراوانی کردند تشکر کنم.