

گفت و گو با علی اکبر علیزاد و حسن معجونی، نویسنده و کارگردان «شهرهای نامرئی»

رویاهایم را با ذهن می سازم

تئاتر شهر خود شهری در عالم تئاتر ایران شده. تماشگران علاقه‌مند و متقد پیگیر مدام به سالن‌های مختلف آن سرک می‌کشد تا کاری تازه بینند و ایمان پیاره داشته باشند. حسن معجونی و علی اکبر علیزاد نویزد تازه‌گی می‌دهند و انتظاری که با شهرهای نامرئی کالوبینو چه کرده‌اند. آن‌ها که اجرای شهرهای نامرئی را در جشنواره فجر دیده، و به دنبال تغییرات بودند، آن قدر حذف و اضافه دیدند که مطمئن شدند این اجرا هیچ ربطی به آن تک‌اجرا Try out ندارد، به‌جز چند صحنه و لحن کلی اثر. آن‌هایی هم که کتاب شهرهای نامرئی را با ترجمه توانه پلداخوانده بودند و دنبال سرنخ‌های اقبالس کتاب در تئاتر بودند که کلاً ناگفته شدند. آن‌چه می‌ماند اجرایی چند قسمتی از چند شخصیت مرد است که به دنبال زن اثیری /لکانه هستند، شهرهای نامرئی و تئاتر را بهانه کردند تا کاری تازه بینند. در کتاب امده است: «علوم نیست قوبلای قآن همه گفته‌های سفیرش مارکوپولو را درباره شهرهایی که به آن‌ها گشیل شده باور کنند، اما مسلماً اپر اتور تئاترها به سخنان جوان و نیزی بادقت و کنجکاوی بیش تر گوش می‌دهد...» و جوانی و شادابی رمز اصلی درک تئاتر شهرهای نامرئی است که دو متن و اجرا و حتی بازیگران آن کاملاً خود را به نمایش می‌گذاشت.

راسین - ملکوتی

با موهای بلند که به خواب مردی می‌آید. شهری می‌سازند بادیوارهای بلند که آن دختر نتواند فرار کند اما در نهایت هرگز آن زن را نمی‌بینند.

علیزاد: از شهرهای نامرئی فقط این ایده مانند: یک زن در یک شهر در تخلیل یک مرد. این من ترکیب چند متن است. ایزو در مرد را براساس فصلی از کتاب مرشد و مارگریتا بولگاکوف نوشته شده. همان طور ارجاعاتی به بوف کور دارد، و مرگ دو آند بوسا که البته خیلی پنهان است. ایزو در تختخواب مربوط به بخشی از رمان خود است که فکر نمی‌کنم بشود چاپش کرد. صحنه خانه و عروس کاملاً ازیرین است، اما تناقض تأثیر پیش‌بودم. حسن خیلی تغییرش داد، در نهایت این متن، یک متن مستقل است.

راسین: پرایم جالب است. می‌شود در سینما از متن‌های مختلف برداشت کرد، چون سینما مدعی است که دیگر موضوع تمام شده و منتظر ظهور یک نوآوری از جانب تئاتر است. مطلب شما در روزنامه شرق مراجعت کشیده‌زده کرد. چه طور می‌شود از متن‌های دیگر برداشت کرد، اما ادعای یک متن مستقل داشت؟

علیزاد: وضعیت هزمند امروز، خیلی پیچیده است، چون قیل از ما کارهای زیادی شده است، به ظرفم ایده اریزنال زیر سوال رفته است. اما هتر متد می‌تواند از همه چیز، ادبیات، تئاتر، سینما بهره بگیرد. یعنی از میراثی که باقی مانده، برای من اثار دیگران به عنوان مادة خام است. مثل یک دزد ماهر از متن‌های دیگر برمی‌دارم، بدن آن که کسی متوجه شود. اما در این کار عمدها خواستم بنهان باشد. می‌خواستم اگر کسی مرشد و مارگاریتا را خواهد بادش، بههمد که ارجاع به آن متن است و بالرجوع به بوف کور، به ظرفم هنرمندانه امروز دو دسته‌اند. بعضی از آن‌ها، سرفت خود را پنهان می‌کنند و بعضی ها اشکاراً زیاد بر جامی گذارند.

راسین: حالا اگر هنرمندان خواهد به سرفت فکر کند و اصلاً هم برایش مهم نباشد، بلکه به اجراء تکر کند، چی؟ این که تئاتر هنر اجراست و هر بار که اجرا می‌شود نو است. بعضی متن، بازیگری و صحنه چیز جدیدی ندارد، اما اجراهای بار نو است، این هنرمند چه طور می‌تواند بین بوف کور که با یک دیدگاه بی‌مکانی و بی‌زمانی و شهرهای نامرئی که تعریف

ملکوتی: علاقه‌شما بیش تر روی نمایش نامه‌نویسی است؟

علیزاد: نه، بیش تر به نوشتن داستان کوتاه علاقه دارم. خیلی اتفاقی بازی کردم، یا فیلم ساختم، یا کارگردانی کردم. البته به تمام این حوزه‌ها علاقه دارم. وقتی با مقوله‌ای در گیر شوم، با تمام وجود در گیر شدم.

ملکوتی: وقتی نمایش شهرهای نامرئی را دیدم، سه متن به ذهنم آمد. نمایش نامه داستان‌هایی از بارش همراه و مرگ که اتفاقاً پنج ایزو و دارد، نوشته عباس نعلبندیان، بوف کور صادق هدایت و خود کتاب کالوبینو. ایده متن از کجا شکل گرفت؟

علیزاد: آن کتاب نعلبندیان را تخریب‌داهم. فقط نمایش نامه ناگفته‌اند... را از او خواندم که خوش نیامد. وقتی حسن معجونی به من اقبال از شهرهای نامرئی را بیشنهاد داد، فکر کردم غیر ممکن است. هیچ وقت دوست نداشتم از رمان اقبالس کنم، آن هم برای نمایش نامه، شاید در سینما بشود از قابلیت‌های رمان استفاده کرد اما در تئاتر نه. به مخصوص رمانی مانند شهرهای نامرئی که اصل‌خط روانی مشخصی ندارد و نمی‌شود پرداخت در امانتی کرد. اول به حسن گفتمن: من نمی‌توانم و حسن ناگفته‌ست دیگری شروع کرد به کار. کارش در بازی‌بینی جشنواره زد شد. اما قرار شد در بخش try out اجرای شود. تقریباً ده روز وقت داشتم، اما اتوهاده‌ای باید بود و چیزی نداشت. پیچه‌های اتوهاده‌ی ای دارم برای این کسانی درست نمی‌شود و کار کردیم، خیلی خوب از آب درآمد، همان ایزو و آخر، این طوری شد که در مقام نویسنده کار قرار گرفت. هر شب می‌رفتم و یک ایزو و متن نوشت. قسمت آخر را روز اجرای جشنواره اوردم. مجبور بودم برای نوشتن آن متن، به هر چیز دیگری متوصل بشوم. چه خود آگاه و چه ناخود آگاه. بعد از اجرای جشنواره، توی تعطیلات عید فرست داشتم تا من را دوباره نویسم. تا هشتم درصد، متن قبلی تغییر کرد. دوباره شهرهای نامرئی را خواندم.

ملکوتی: اما متن حاضر شاید زیاد هم و بطيه به شهرهای نامرئی ندارد. به‌جز همان صحنه‌ای که در مورد شهر زیبده می‌گوید. یک شهر سپید، یک زن

رنج ها و دردهای زن‌ها خیلی علاقه دارم و شهامت‌شان در شکستن تأوهات اجتماعی برایم جذاب است. شاید به همین علت، قضیه نگاه جنسی پروریگ شده است.

راستین: اما آین نکته در تضاد با من است. چون در این متن، نگاه مرد‌ها را به زن می‌بینم. در حالی که وقتی زن انتخاب گرایاش، موقعیت ضعیف‌درام است. بعضی ضد آن درامی است که از آغاز جهان بوده و به درام جدیدی می‌رسیم. بعد نگاه ما به هملت و اتلر هم متفاوت می‌شود و این همان چیزی است که در شهرهای نامرئی هم هست، یعنی شهر امکان انتخاب به زن می‌دهد. متن شما می‌شود ترددگریه ذهن مردانه است، همان طور که در بوف کور و مرشد و مارگریتا است. شاید اگر شهرهای نامرئی کالوینورا به کل کثار بگذریم، راحت تر بتوانیم به یک دیالوگ بررسیم. بله، موقعیت جذابی است برای یک مرد که بیشند وقتی زن انتخاب می‌کند، چه فرایندی دارد. در متن های مدرن دیگر این انتخاب خیلی مهم و جذاب نیست، بلکه عواقب آن مهم است.

که می‌خواست صحنه‌هایی را تغییر دهد و یا حذف کند و من موافق نبودم. من روی این متن خیلی تعصب داشتم و دارم، قضیه چنگزدن نبود. واکنش من به موقعیت‌نم است.

ملکوتی: اما به نظرم این کولاژ به یک کلیت هارمونیک رسیده است. یکی از آن عناصر، نگاه تاکید شده و تکرار شده روی مسئله جنسیت و مسائل جنسی است. یک جور نگاه اروپیک به روابط انسانی.

علیزاده: نگاه اروپیک را نمی‌پذیرم، ولی روی مسئله جنسیت زیاد تأکید شده، و این برمی‌گردد به دغدغه شخصی من در حال حاضر. چون در جامعه حاضر ما کشمکش‌های عمیقی در این مرد وجود دارد. نویسنده‌های ما خیلی به آن بی‌اعمیت‌اند. اما برای من دست‌مایه عظیمی است. انگار به یک چاه نفت رسیده باشم. به نظرم در جامعه مازن‌هادارند با سرعت نور از تفکرات سنتی مردانه دور می‌شوند. این می‌تواند مبنای تنش دراماتیک باشد. وقتی زن را در یک موقعیت بحرانی مثل انتخاب بین شوهر و مرد دیگر قرار دهم، می‌توانم به عمق روش نزدیک شوم، به نشان‌دادن

جدیدی از مکان و فضای شهری می‌دهد، پیوند بزنده؟ یا چه طور می‌تواند مرشد و مارکاریتا را که اساساً در ارتباط فرد با فرد تعریف می‌شود با یافه کور که ارتباط فرد با خودش است، مربوط کند؟ مگر کولاژ است؟

علیزاده: جوانه، من عاشق کولاژ هستم. البته روی این متن زیاد از زیبایی نمی‌کنم، چون فکر من کنم مشکلاتی دارد. ولی به عنوان یک فرم هنری، کولاژ را خیلی می‌بیندم. این که روی مخاطب چه تأثیری می‌گذارد، نمی‌دانم. فقط سعی می‌کنم کارم را به بهترین وجه انجام دهم. همین، آدم عمل گرانی هستم. زمانی که گروه به متن احتیاج داشت دو راه بیش تر نداشتیم، یا باید می‌گفتمن نه نمی‌توانم و یا باید می‌مردم. انتخاب بین مرگ و زندگی بود. فراز آسان بود. اما خواستم به‌مانم و بتویسم.

راستین: تعبیر شما مثل آدم می‌ماند که توی گردداب گیر کرده و بالآخره باید به چیزی چنگ بزنند.

علیزاده: نه، قضیه جدی تر از این حرف های بود. مباحثه‌ای

خیلی شدیدی با حسن داشتیم. حتی در گیر شدیم. در جانی

پرتال پیوند علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

علیزاد: به نوع نگاه هنرمند بستگی دارد. مثلاً کوندر اطرور دیگری به این قضیه نگاه می‌کند، برای هر نویسنده، چیزهای جذاب یک موقعیت، متفاوت است. خیلی نمی‌شود ساده در مورد آن حرف زد، شاید اگر آزاد بودم که روزی زن منظر کر بشوم، روزی روابطش با مرد، قضیه خیلی فرق می‌کرد. این فقط یکی از ایده‌های شهرهای نامرفی بود.

ملکوتی: به نظر من در این متن، درام به آن معنی کلاسیک‌اش وجود ندارد. هر کدام از این اپرژودها پیک برخ شکوه هستند. مثل یک داستان کوتاه، مخاطب انگار سرزده از پنجه این اتفاق‌ها وارد می‌شود و چند دقیقه بعد خارج می‌شود. برای هیچ کدام از اپرژودها نمی‌توان پایانی تصور بود. اما نکته دیگر این است که بی‌مکانی و بی‌زمانی پیژودها با فضای شهری در تضاد است.

معجونی: من فکر می‌کنم کاری که برای اجرا در حین شکل‌گرفتن اجرانوشه می‌شود با متنهای دیگر که از قبل نوشته شده، خیلی تفاوت دارد. چون خیلی از دغدغه‌های نویسنده در ادامه اتفاهات بازگران تبدیل به چیزهای جدیدی می‌شوند. مظورم این است که وحدت، می‌تواند وحدت موضوعی نباشد. می‌تواند فرم اجرا برآورد شود. شاید اگر قرار باشد متنهای این طور مستقل و به عنوان یک نمایش نامه بخوانیم، چنان‌چهار پسر هایی شویم. اما متن در ذل اجرا، مفصل به نظر نمی‌رسد و در ضمن معانی خاص خودش را باید می‌کند که از متن جداست. مازی همان ابتدا دادن حال پشتندادن به همیگر بودیم، من ابتدا فرم اجرای اپرژودها را می‌گفتم و بعد اکبر متن اش را می‌نوشت.

راسین: همان بحث نوبودن اجراست. یعنی نوآوری مترکز می‌شود روی اجرا.

معجونی: نه، آگاهی نسبت به نوع اجرا، برای نویسنده کاملاً یک روند جدید است. یعنی به همان راحتی که یک نویسنده در خانه اش نمایش نامه می‌نویسد، نیست.

ملکوتی: یعنی مظور شما این است که ایده‌های اجرایی، بستری شد برای نوشتن متن.

معجونی: روی هم تأثیر گذاشتند. دانمایاهم دیالوگ داشتیم. این دور هم تبیده شده‌اند. نمی‌توان آن هارا زهم تفکیک کرد.

راسین: این همان بحث مرن یکی شدن فرم و محظوظ است اطماف پذیری همه عناصر. اما در کار

شما آن راندیدم پیام روسی اجرای تصریح کرتو صحبت کنم. مثلاً از قرمت مریع شروع کنیم، برای حرکت...

معجونی: می‌توانیم از خود کتاب شروع کنیم. یعنی ایده اصلی کار.

راسین: پیشنهاد می‌کنم از آن جا شروع نکنیم.

معجونی: نه، نه در رابطه اش با متنهای چون اصلاح‌مهم نیست.

من متن شهرهای نامرفی را خیلی دوست دارم، اما انگریز نمی‌شوند این بگویند که متن کالوینو به کار ماجیک ربطی ندارد. چون ربطی هم ندارد. این متن، حکم باند فروذ گاه را

برای ما داشت. چرخهای مایه سطح فروذگاه برخورد می‌کند اما بینند که می‌شود دیگر ربطی به فروذگاه ندارد. شهری که آن مرده‌ام می‌سازند یک بنیست است، بنیست روبا. و این

همان چیزی است که مریع مارامی سازد. سه سو مخاطب می‌شنیند و سوی چهارم را مرده‌ام می‌بندند. معماری این

صحنه را مرده‌اش تشكیل می‌دهند. در اپرژود مرده‌ها، مرده‌ای که شهر منتخب شماست به بنیست رسیده. شما دست روی تهائ شهری گذاشته‌اید که به

بن بست رسیده، درحالی که شهرهای دیگر در کتاب رشد کرده‌اند. حتی دو شخصیت اصلی یعنی مارکوپولو و پادشاه شکل رشد یافته شهرزاد و ملک جهانزاده است که این جا مارکوپولو به عنوان راوی به یکی هوتیچ جنسی رسیده و حالمی تواند شهر را در کنگره کند. در کار شما قیاس می‌دان مقابله اتفاق و شهر نیست. درنتجه تضادی نمی‌بینیم تنها موقعیت ایستای زن اثیری در جسمش را می‌بینیم. اگر فضای عمومی را می‌دیدیم، می‌توانستم زن را در آن به عنوان یک فرد انتخاب گر تجسم کنم.

معجونی: باید بینیم از تمام آن شهرهای که در مردمش در این کتاب صحبت شده، چرا به این شهر دلبستگی داری؟ چه چیزی از آن شیوه به ماست؟ آن چیزی که شیوه به ماست همان زن آرمانی است؟ که تنها در خیال ادم هاست که می‌چرخد. این زن آرمانی برای من حضور معنی ندارد که آزاد چرخیدن آن را در شهر نشان بدhem. برای او می‌بازی این یعنی نمی‌بینیم.

راسین: شما هواییمایی هستید که به جای این که بلند شود، دندنه عقب به سمت برج می‌رود. شما زن را نصویر کرده‌اید که عربانی اش توسط ذهن مرد با موهای بلند پوشانده می‌شود و انتهای آن، همان زن در اتفاق خواب است. کالوینو برای این که تضاد این

علیزاد: آدم عمل گرایی هستم. آن زمانی که گروه به متن احتیاج داشت دو راه بیشتر نداشتم یا باید می‌گفتم نه نمی‌توانم و یا باید می‌مردم. انتخاب بین مرگ و زندگی بود. فرار آسان بود. اما خواستم بهمان و بنویسم.

شهر را با شهرهای دیگر نشان بدهد، فقط روی این شهر تعریف نمی‌کند و کار شما کالبدشکافی همان شهر است شهر به بن بست رسیده. شهر مردانه‌ای که مردمش و فنی زنی در بستره است، به فکر زن اثیری دیگری است.

ملکوتی: و فنی از یک فضای شهری صحبت می‌کنیم، شهر یک فضای مختصات زمانی و مکانی دارد. خود مارکوپولو در کتاب من گوید هر زمان که در مردم شهري صحبت می‌کنم، چیزی از ونیز هم می‌گوییم، درحالی که شما از شهرهای مختلفی صحبت می‌کنید، پاروس، سن پترزبورگ، مسکو، اصفهان، شهرهایی که با هم خیلی متفاوت هستند. انگار مخصوصاً اتنی خواهد شهر به خصوصی در ذهن مخاطب نقش بیند.

علیزاد: شما روی فضای شهری خیلی تأکید می‌کنید. در حالی که یکی از درون مایه‌های نمایش ماست، اما درون مایه اصلی آن نیست. کالوینو در پایان همان بخش شهرها و هوس‌هایم گوید: «مردان نمی‌دانستند چه چیزی آن‌ها را به این شهر نزدیک شدند، به این دام». من بیشتر روی این ایده تمترکر بودم تا روی ایده شهر.

راسین: راحت بگوییم که سنتی ترین نوع نگاه شهرهای نامرفی، برای شما جذاب بوده بعض شهرهای، در حالی که تمام کتاب شماره‌به شهر و نیز ارجاع می‌دهد. شهری که موقعیت زمانی و مکانی اش هر لحظه در حال تغییر است.

علیزاد: شما با پیش فرض سراغ کار می‌آمدید. پیش فرض شهرهای نامرفی و این که ما کاملاً به آن و بسته‌ایم. درحالی که

وابسته نبودیم.

راستین: یک بحث جدید و مدرن پیش آمده، بحث زن و شهر، یعنی حقوق مدنی، حقوق زن و حقوق پسر. هر سه باهم در شهر بهم گره می خورند. یعنی هشت ساعت کار، هشت ساعت قضای عمومی و هشت ساعت قضای خصوصی و مهم ترین بخش آن هم، هشت ساعت قضای عمومی است. چون در آن قدر انتخاب وجود دارد. مطلب شما در روزنامه شرق عوانت بود: زن و شهر...

علیزاد: تبر آن را اشتباهی زندن. تبر آن این بود: شهرهای نامرئی و غیره.

راستین: بحث، بحث قضای عمومی، زن در شهر، تاثر آتشناپی، تاثر پویا، تاثر متخرک، تاثری که ناشاگر در آن بتواند حرفکت کند و مهم ترین نکته اش کلمه پاده رو است. یعنی به واسطه پاده رو، نوعی تاثر ایجاد می شود. من کار شما را با این پیش فرض ها از تاثر جدید دیدم که فکر می کنم کلاً پیش فرض ام غلط است. به تفکر این که مرد به خودش اجازه بدهد، یک طرفه عاشق یک صور خیالی بشود و حقی به آن نمی رساند، آن را لکاته بخواند، این شروع غلط است. یعنی از ابتدا زن در موقعیت معشوقه است.

معجونی: ایپزود مردها در ادامه این ایپزود می آید و یک مفهومی به مفهومی دیگر منتقل می شود. آن روایت همین مردهاست. تمام روایت بین مرد و نقاش می گذرد. کل صحبت هایین این درون است.

ملکوتی: اما اگر قضای عمومی را هم داشتید، تضاد حاصل، ما را به لایه های عمیق تری می برد.

راستین: مخاطب باید شروعی غیر از این راه بتواند تصور کند، تا به فاجعه پایانی برسد. در حال حاضر به تفکر می رسد که داریم به یک روایت نگاه می کنیم درحالی که به یک فاجعه نگاه می کنیم. به یک تراژدی...

معجونی: این کار را نه باید روایی بینند، نه تراژیک. من خودم اکبر علیزاد، متولد ۱۲۵۲، لیسانس تاثر و فوق لیسانس سینماز دانشکده سینما و تاثر و عضوهیئت علمی همان دانشکده.

علیزاد: کار را کار کنایی کامل می بینم. مایک ملت دوگانه هستیم. و دوگانه زندگی می کنیم. زندگی بیرونی و زندگی درونی. کنار هم قراردادن این دو به ماروند تحریر می دهد.

راستین: فکر می کنم جذایت ایپزود آخر، تنها

به خاطر موقعیت آن دو و بازی فوق العاده خاصش رشیدی نیست بلکه به خاطر این است که موقعیتی در ذهن بیننده ایجاد می کند از یک شخص سوم در

یک همانی و در یک مکان عمومی و زنی که در آن فضای عمومی انتخاب کرده و از مردمش می خواهد

که به آن انتخاب بگذارد. همچنین در ایپزود

علی اکبر علیزاد، متولد ۱۲۵۲، لیسانس تاثر و فوق لیسانس سینماز دانشکده سینما و تاثر و عضوهیئت علمی همان دانشکده.
ده سال فعالیت تاثری در گروه تاثری آین به سر برتری دارد.
داده داشتند.
از سال ۸۳ به عنوان نویسنده، به گروه تاثر لیو (حسن معجونی) پیوست.
از دیگر فعالیت های او می توان به کار گردانی تاثر در انتظار گودو که در سال ۸۲ در تالار مولوی به روی صحنه رفت، اشاره کرد و همچنین ترجمه کتاب های در انتظار گودو، یادداشت هایی در مورد سینماتوگرافی نوشته روبر بر سون، رویکردهایی به نظریه اجراء ترجمه مشترک با منصور برآهمی، کتاب کار گردانی تاثر نوشتة فرانسیس هاج. اور مطبوعات هم، دستی داشته است.