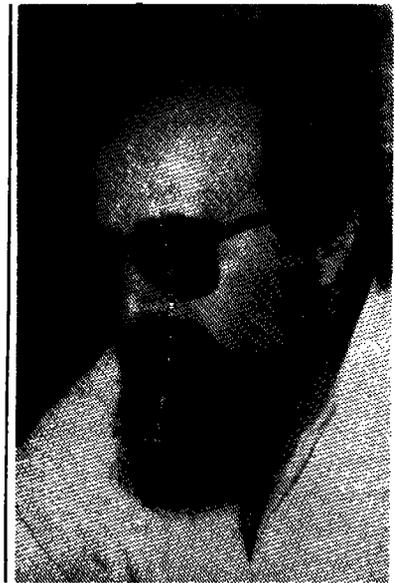

■ گفتگو با بهروز غریب‌پور

عروسکی در گذشتن و حال تئاتر

□ آقای غریب‌پور لطفاً خلاصه‌ای از تاریخچه تئاتر عروسکی در جهان را برای ما شرح دهید. این هنر از کجا شروع شد؟ چقدر سابقه دارد و وضع فعلی آن چگونه است؟

■ همان‌طور که در مورد پیدا کردن نقطه پیدایش بسیاری از پدیده‌های مختلف، دانش بشری سردرگم مانده، در مورد تئاتر عروسکی هم این سردرگمی و این شناسنامه مفقوده وجود دارد. عقیده خود من این است که ما باید از این زاویه به تئاتر عروسکی نگاه کنیم. تئاتر عروسکی جان بخشی به شیء البته نه به معنی رقابت با خالق بلکه به معنی تمرین آفرینش مصنوعی است.

با توجه به این نکته، وقتی که در فرهنگ همه‌ی جوامع ابتدایی و جوامع باستانی تأمل می‌کنیم می‌بینیم که رد پایی از این تمایل بشری وجود دارد و مسائل عمده‌ای هم داشته، وقتی که مردمان عامی و ساده را می‌بینیم که در مقابل یک عروسک، عروسکی به ظاهر سخنگو و متحرک سر تعظیم فرود می‌آورند متوجه می‌شویم که چرا در آیین «اوزویس» در مصر باستان از عروسکهای غول پیکر استفاده می‌کردند و چرا کاهنان به وسیله ریسمانهای بلند، این اشیاء غول پیکر را به بازی وا می‌داشتند. وقتی که در فرهنگهای مختلف نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که چگونه موجودات بشری به شکل اشیاء در می‌آیند و اشیاء به شکل موجودات، این هر دو به دنیای عروسک بر می‌گردد. این شاید تمرینی است برای بندگی بیشتر. وقتی که یک قطعه چوب و پارچه زنده به نظر می‌آید و در این حرکت تأمل می‌کنیم بیشتر به قدرت خلقت پی می‌بریم که چه طور یک شیء از ساده‌ترین به پیچیده‌ترین حالت بشری تبدیل می‌شود. برای خود من تئاتر عروسکی تئاتری است برای کشف عظمت خلقت. از نظر قدمت هم دارای قدمتی به اندازه قدمت خود انسان است و ما ریشه‌های این را در فرهنگهای مختلف می‌بینیم. فرهنگ افریقایی و آسیایی را که مورد مطالعه قرار می‌دهیم مشاهده می‌کنیم که در آن برای زمین، درخت، ابر و انواع جمادات فلسفه‌ای قائل شده‌اند. در دورانی از تاریخ بشر وقتی آیمیزم را

«بهروز غریب‌پور» نویسنده و کارگردان تئاتر چندی قبل با اجرای نمایش عروسکی «سفر سیزدسبزه» در اصفهان، مرکز تولید نمایش عروسکی را در این استان بنا نهاد. «غریب‌پور» کارگردان با سابقه و توانای تئاتر عروسکی ایران، در صحنه‌های بین‌المللی نیز شناخته شده است. یونسکو در پشت جلد کتاب کودکانی که منتشر نموده، تصویر کتاب «هر چیزی به جای خویش نیکوست» وی را انتخاب کرده است. این کتاب یونسکو به چند زبان زنده دنیا ترجمه شده است. مدتی پیش غریب‌پور و گروهش برای شرکت در جشنواره نمایشهای عروسکی به تابوان سفر کردند، قبل از این سفر درباره نمایش عروسکی و تاریخچه آن در ایران و جهان مصاحبه‌ای با وی انجام شد که در زیر می‌خوانید.

ادبستان از آقای قدرت‌الله حسن‌زاده که متن این گفتگو را در اختیارمان قرار دادند، صمیمانه تشکر و به دلیل تراکم مطالب، از تأخیر در چاپ آن عذرخواهی می‌کنند.

می‌بینیم، متوجه می‌شویم که برای همه پدیده‌ها قائل روح بوده است و در تئاتر عروسکی مانده این تفکر وجود دارد و با کشف زیبایی‌شناسی سبک و با کشف قانونمندی جان بخشی به شیء، ما در حقیقت صورت مدرن همین میل بشری را تجربه می‌کنیم. نیات مختلف، و البته آگاهانه و یا نا آگاهانه. زمانی صورت تکنیک صرف به آن نگاه می‌کنیم اما همواره دلیل عظمت این نقطه آغاز، تئاتر عروسکی با خود یک مانده دیرین را دارد. بنابراین بسیار دشوار است. ما بگوئیم کدام جامعه در این رابطه ارجح است و کدام ادعا می‌کند تئاتر عروسکی فرضاً از چین یا از اروپا شروع شد، و یا هندوها برای نخستین بار چنین کار را کردند، دچار یک توهم است. به نظرم مثل این است که فرضاً بگوئیم: «زاری کردن را عربها به جهان آموختند» و یا ایرانیها برای اولین بار شادی کردند رقصیدند! وقتی که به پیچیدگی نیازها و احساسات بشری توجه می‌کنیم می‌بینیم که نه، بشر مجموعه از تمامی این خواسته‌ها و تمایلات است و با عنایت این که جان بخشی به شیء، نوعی کشف چگونگی حیات و خلقت است، این سؤال بزرگ در همه جوامع ادوار وجود داشته، و به طریق اولی تئاتر عروسکی متعلق به همه جوامع بشری است، اما بلافاصله به اضافه کتب که در بعضی فرهنگها

به این پدیده بهای بسیار داده‌اند. امروزه ما حد نمی‌دانیم که مثلاً چگونه در درون فرهنگ «تورگا» که شاید زیباترین نمایش عروسکی جهان است شکفته می‌شود؟ و به چه دلیل در بستر فرهنگ «توبومالاتای» هندی یا نمایش سایه‌ای پدید می‌آید چرا «وایان کولیت» در اندونزی پا به عرصه وجود می‌گذارد و یا به هر حال انواع دیگر... اما می‌توان این را اضافه کنیم که در نقاطی از جهان این احساس به حد اعلا مورد توجه بوده است و در بخشی از جوامع و فرهنگها در نازلترین سطح، و گاه در بدترین وضعیت بنا بر این نه می‌شود گفت که از کجا آغاز شده و می‌توان گفت که متعلق به کدام فرهنگ است و نه می‌توان ادعا کرد که فقط در این نقطه وجود داشته و فرجی در جای دیگری نبوده است، اما این را می‌توان گفت

عروسکها نمایش نوشته باشد، اکثر نوشته‌ها دارای چارچوب داستانی است و دیالوگها، دیالوگهای فی‌البداهه است یا نمایشنامه نویس، نوشته‌ای را برای صحنه‌ای عروسکی اداتیه می‌کند.

اگر ما قرن هجدهم را یکی از نقاط عطف چنین تحولی بدانیم، بعددیهیج دوره‌ای به چنین نقطه‌ی مشابهی نمی‌رسیم و امروزی‌توانیم بگوئیم که نمایش عروسکی در ابتدای راهش قرار دارد.

□ از چه زمانی برای اولین بار شاهد تئاتر عروسکی در ایران هستیم؟ شما اشاره کردید که در زمان سلجوقیان این مورد دیده شده و بعد از دوران صفویه و زندیه حرکات قابل اعتنائی وجود داشته است. می‌توانید تاریخ مختصری از نمایش عروسکی در ایران را بیان کنید؟

■ به دلیل سوء برداشت از معنی تئاتر عروسکی وقتی که مردم ایران به پیشواز اسلام می‌روند، با میل رغبت تام و تمام هرگونه آئین و هرگونه رسم شبه بت پرستی را کنار می‌گذارند. طبعاً هنرهای نمایشی به لحاظ رگه‌های غیر قابل قبولی که از نظر روحانیورد داشته کنار گذاشته می‌شود. به هرحال اشاراتی داریم که ترکان سلجوقی وقتی به حکومت می‌رسند در دربارشان نمایش سایه‌ای دیده می‌شود و در نمایش سایه‌ای شان رگه‌هایی از عشق و تغزل عاشقانه وجود داشته و بعدها این ارتباط بریده می‌شود و ما تنها نشان‌های پراکنده‌ای داریم تا می‌رسیم به دوران زندیه.

در عهد زندیه به لحاظ گزارش دقیقی که «خوچکو»ی مستشرق فرنگی به ما ارائه می‌دهد متوجه می‌شویم که «پهلوان کچل» دارای مضامین طنز آمیز اجتماعی بوده و ارتجاع زمان خودش را دست می‌انداخته و ریاکاری را به مسخره می‌گرفته و به روش شیرین و قابل توجهی آشنای راز می‌کرده است. تاز این داستان بسیار ضعیف است اما اشارات، ضرب المثله و متلکهای جاندار و شیرینی دارد. با تأسف تمام می‌توان گفت محتوا ضعیف است، ساختار ضعیف است، اما تعدد شیوه را داریم. همین تعدد شیوه نشانگر این است که در ایران حداقل یک نمونه تاریخی قابل تأمل داشته‌ایم. «پهلوان کچل» را داشته‌ایم که هم به صورت دستکشی بوده و هم به صورت انگشتی «جی جی وی جی» نام دیگر «پهلوان کچل» است.

«بی بی جان» کردستان انگشتی بوده، خیمه شب بازی یا «شاه سلیم بازی» نخی بوده است. در موزه هنرهای عروسکی مسکو سه عروسک «شمر»، «عباس» و «درویش» وجود دارند که متعلق به مراسم تفریه دوران صفویه هستند. اینها قدیمی ترین عروسکهای میله‌ای دنیا نامگذاری شده‌اند. به هر حال نمایشهای انفرادی مثل «توکوم توکوم» هم داریم که در آنها عروسک استفاده می‌شده است.

در دوران قاجار چون یک حرکت سخیف وجود دارد، هنرها نیز مثل بسیاری چیزهای دیگر به ابتدال کشیده می‌شود. همه چیز میل به شهوت و زشتی پید می‌کند. حکومت قاجاریه در دورانهای اخیر اوج فساد اخلاقی درباری بود. هنرها هم در این ایام به سوی سطحی بودن و به هرز رفتن و به شوخ طبعی «قاجار بسند» میل می‌کنند و نمایش عروسکی هم به طریق اولی دارای این امکانات بوده که آلت فعل این نوع سلیقه بشود چون در دنیای عروسکها می‌شود همه چیز

ترکان سلجوقی وقتی

به حکومت می‌رسند در دربارشان نمایش

سایه‌ای دیده می‌شود که در آن رگه‌هایی از عشق و تغزل عاشقانه وجود داشته.

تئاتر عروسکی می‌تواند در خدمت نرد و تربیت اجتماع قرار بگیرد.

رشد نمایش عروسکی در دوران قاجار در حد هنرها در دوران قاجار چون یک حرکت سخیف وجود دارد، هنرها نیز مثل بسیاری چیزهای دیگر به ابتدال کشیده می‌شود.

تئاتر عروسکی مسکو سه عروسک «شمر»، «عباس» و «درویش» وجود دارند که متعلق به مراسم تفریه در دوران صفویه هستند.

به دلیل فساد تاریخی نمایش عروسکی روشنفکرانه قرار گرفته و بیشتر در بستر سنتها و آیینها قرار داشته است.

تئاتر عروسکی به ندرت در خدمت حرکتها روشنفکرانه قرار گرفته و بیشتر در مورد توسعه کمی و کیفی آن بحث و تبادل نظر شود.

به راحتی دست انداخت. فحش دادن عروسکها به مدیگر مجاز تلقی می شده و ارتباطهای جنسی حتی عنوان نمونه شب زفاف دیو و مبارک را در خیمه شب زنی داریم که حقیقتاً هر چند ممکن است تماشاگر را رضاً از خنده روده بر کند اما صحنه های مستهجنی است که در هیچ تئاتر عروسکی دنیا مانند آنها وجود ندارد. بنابراین رشد نمایش عروسکی در دوران تجاریه در حقیقت یک رشد معکوس است یعنی توسعه پیدا می کند، از تعداد زیادی عروسک سود می جوید، بگونه ظاهری و انواع متعدد و اسباب و آلات بسیار دارد. صحنه های زیبایی تیرباران و حمل آرا به و وسیله روش زنده دارد، مطرح هست ولی فاسد است. به همین دلیل روشنفکر را از خود دور می کند. و اما دوره پهلوی، در دوران پهلوی گرایش به غرب وجود دارد و این شاید ویژگی عمده اش این بود که نمایش این نوع آراها در شهرها تقریباً کنار گذاشته شد و نمایش عروسکی بدان شکل - که صحبتش شد - وارد روستاها نقاطی که از انظار حکومت دور بود، شد و به اجرا درآمد و جاشنی مجالس مردانه برای آزاد خندیدن و زادانه لذت بردن منفی شد و اما روشنفکران جامعه دوران قبل از انقلاب اعتنایی به این قضیه نداشتند که نباید بتوانند در درون همین ساختمان عروسکی تحولی ایجاد بکنند. حداقل از مضامینی مردم پسند اما بیاتر استفاده کنند، بنابراین در سال ۱۳۴۶ که می توان از ایجاد یک گروه ملی و تاسیس تالار سنگلج ملی نام برد، گروه های روشنفکری اعتنایی به این نوع پدیده های عامیانه نکردند و تنها از سوی کسانی مثل «بهرام بیضایی»، «عباس جوانمرد»، «علی صریبان» و... به شکلهای نمایش سنتی و کمی نمایش عروسکی توجه می شود. خود من از سال ۱۳۴۲ سعی کردم علل این انقطاع را در نمایش عروسکی خودمان کشف کنم. به هر حال به جویهای شخصی رسیدیم که نتیجه اش این است که ما در دوران گذشته نمایش عروسکی داشتیم، اما هیچوقت نمایش والایی نبوده، هیچوقت هم طراز نمایش پیچیده بر تفصل و پر راز و رمز «بونداکو» نبوده، هیچوقت در خدمت بین قرار نگرفته آنطور که نمایش سایه ای هند یا وایان کولیت» قرار گرفت. هیچوقت عناصر اجرایی آن از افراد شایسته و صاحب نام و متعهد پاروشنفکران جامعه نبودند. مثالی بزنم که در فرهنگ «وایان کولیت» قال یا بازی دهنده عروسکها و گوینده، مرشد و حتی جتهد دینی محسوب می شود و حتی در آئین عزا و سادمانی عروسکهایش را به نمایش درمی آورد. ساگردانی را که می گیرد تا تعلیم بدهد باید سالها تعلیم ببیند که چه طور داستان را روایت کنند. چه طور از دست چپ و راست استفاده بکنند. چه طور خیر و شر را ارد صحنه بکنند و این دورا به جنگ وادار کنند. چه تفاهیم ازلی، ابدی را از طریق این به اطلاع ماشاگران برسانند و قس علیهذا. وقتی که این شاگرد به نقطه ای می رسد که ادن اجرای «وایان کولیت» را پیدا بکند، مرشد با غسل روی زبان او یک کلمه رمز آمیز را به نام «اونگ» می نویسد. یعنی تو از این لحظه زادی زیانت را در خدمت تئاتر عروسکی قرار بدهی و بره ارساد و هدایت مردم به کار بندی. ما در فرهنگ عامیانی خودمان متأسفانه به روشهای کاملاً مطلوبی این سنت را پیاده نکرده ایم و هر چه پیستر می آمدیم،

امکان تخریب و خسارت بیشتری شده و امروز در واقع پوسته ظاهری این نمایش باقی مانده است.

□ در نمایشهای عروسکی که در دنیا انجام می شود معمولاً در آن واحد از چند تکنیک استفاده می شود؟
■ به صورت متداول که نگاه کنیم، مرسوم این است که بیشتر از یک شیوه را انتخاب نمی کنند. یا میله ای یا نخ، یا دستکشی. بنابراین تلفیق شیوه های مختلف به دلیل این که صحنه های مختلفی را لازم دارد، کمتر از سوی کارگردانها مورد استفاده قرار می گیرد. ما در «سفر سبز در سبز» به لحاظ این که چاره ای جز این نبود و پیدا کردن راه حل برای تئاتر عروسکی، امتیاز کار؛ کارگردان به حساب می آید. من فکر می کنم که ما نمی توانیم بگوئیم محدودیتی از این لحاظ وجود دارد. خیلی از کارگردانان را داریم که می گوئیم تخصصان در «نخی» است و یا تبحرشان در «میله ای» است. یعنی یا علاقه نداشتند و یا توانایی نداشتند که به شیوه ای غیر از آن که کار کرده بودند نزدیک شوند. تصور می کنم تلفیق اینها با همدیگر به وسعت زبان نمایش کمک می کند. در صحنه ای از نمایش «سفر سبز در سبز» ملاحظه می کنید که عروسک غول پیکر دیو در مقابل عروسک میله ای امیر قرار گرفته و عروسکهای نخ بیجه دیوها و عروسکهای سایه ای و تیر و شمشیر و سایه اینها یک صحنه جنگ را تداعی می کنند. این هم از نظر پرسپکتیو یک میدان رزم وسیع را بلافاصله در ذهن متبادر می کند و هم زبان کاری، و وسیع نمایش را به تماشاگر نشان می دهد. اما صرف این که آدمی تکنیکها را به خاطر تکنیکها به کار بگیرد، غلط است. ما از نظر میزانسن تئاتر عروسکی موظفیم و درست تر این است که شیوه هایی که به طمانینه حرکت می کند و رومانیتیک باید باشد، از «نخی» استفاده شود و در شیوه هایی که به تحرك فوق العاده نیازمندند از دستکشی استفاده شود و در شیوه هایی که میانگین این دو هستند و کمی شبه واقعی تر باشند از میله ای استفاده گردد، اما من در نمایش اخیرم تمام این فرمولها را درهم ریختم. در واقع عروسکهای نخ، مادی به هیچ وجه حرکانشان با طمانینه نیست. در واقع دیو تمام صحنه دوازده متری را طی می کند و در یک صحنه نبرد هیجان انگیز (نبرد امیر و دیو) این عروسک به کار گرفته می شود و من تصور می کنم هیچ عروسک میله ای دیگری نمی توانست جایگزین بشود اما تلفیق همه امکانات آنها را به خدمت گرفتم.

□ شما با نمایش «سفر سبز در سبز» در ایران زبان جدیدی یعنی شاید نوعی زبان عرفانی را در نمایش عروسکی به کار گرفتید. آیا تا به حال کارگردان دیگری هم در ایران وارد این مقوله شده است؟

■ فکر می کنم خیر. منتهی این قضاوت به عهده تماشاگران و صاحب نظران است. البته پیش از این خود من بودم که نمایش عروسکی سایه ای را به مردم ایران معرفی کردم که عنایت خاصی به آن شد و ماهها این نمایش روی صحنه بود. و به وسیله ی برنامه های مختلف رادیویی و تلویزیونی معرفی شد و خوشبختانه در یک سفر داخلی که به اصفهان داشتیم در برنامه ۶۸ فوق العاده مورد توجه واقع شد که در آن زمان دو یا سه و در روزهای آخر چهار اجرا داشتیم و این نشان دهنده آن است که مردم تشنه کار هستند. در میزانسن کار آگاه

۲ هم این طور کار کردم. تلفیق عروسک میله ای و سایه ای وجود داشت و به لحاظ نبودن مضمون و استفاده از عناصر نمایش ویژه آن هم ماهها روی صحنه بود. یا در «با پایزرگ و تراب» یا در بقیه من سعی می کردم این گستره زبان عروسکی را معرفی کنم. به هر حال تصور اینست که «نه!» نمایش عروسکی عارفانه ای نه در ایران و نه در هیچ کجای دیگر جهان نداشته ایم. امروز در تئاتر عروسکی دنیا تکرار مکررات، معمول و مرسوم است و نویسنده ها چیزی ندارند یا بهتر بگوئیم اصلاً نویسنده مخصوص تئاتر عروسکی وجود ندارد...

تئاتر عروسکی را که نگاه می کنیم یا «پینوکیو» روی صحنه است یا «سیندرلا» و امثالهم، بنابراین مضمون عارفانه ای که در سفر سبز در سبز به کار رفته تا به حال سابقه نداشته است.

□ چند کارگردان تئاتر عروسکی در ایران وجود دارد؟

■ در این رابطه افرادی وجود دارند که دارای توان و قابلیت کار هستند. مثلاً می شود از آقایان دادشکر، سمیعی، حمید عبدالملکی و خانم مرضیه برومند نام برد که کارهای قابل توجهی در این زمینه ارائه دادند و اینها نشان می دهد که اگر ما زمینه و امکانات لازم را فراهم کنیم، این کارگردانها در صحنه های بین المللی هم خواهند درخشید، اما چندان بهانی به فکر نوعروسکی داده نمی شود.

□ چرا؟

■ برای اینکه بسیاری از دست اندرکاران و تصمیم گیران، از امکانات بالقوه تئاتر عروسکی بی خبرند. وقتی که شما فکر نویی را مطرح می کنید اگر فکر و محتوا مورد قبول واقع بشود برای این که بتوانید برآورد مد نظر شما را انجام بدهند مجبور به تخفیفهای کلی در اندیشه تان هستید. یعنی مجبورید تمام ذهن و ایمازهای ناب ذهنتان را برتراشید و بروید توی همان محدوده ای که فیلمبردار تلویزیون امکانش را دارد و کارگردان فنی توان اجرایش را دارد و گروه دکور همینطور وقس علیهذا. پس شما وقتی می خواهید برنامه ای را در تلویزیون اجرا کنید چون بخش عمده عواملش در اختیار شما نیست، مجبور به تبعیت هستید و وقتی مجبور به تبعیت شدید دیگر کارگردان نیستید و دیگر خلاق نیستید دیگر فردی هستید که یک قرارداد را امضاء کرده اید که مجبورید بخاطر حیثیت خودتان یا به خاطر نیاز مالی تان تا آخر قضیه پیش بروید و نتیجه این که من تا امروز از خانم مرضیه برومند، از آقای کامییز صمیمی، حسن دادشکر و یا حمید عبدالملکی کسانی که کار مجموعه ای تلویزیونی می کنند نشنیده ام که بگویند ما این فکر ناب خلاقه را داشتیم و باراحتی خیال نه به صورت آرمانی اش بلکه به صورت واقعی اش می خواستیم پیاده کنیم و دچار اشکال نشدیم. توجه فرمودید. بنابراین من تصور می کنم که این احتیاج به نوعی بحث سمیناری دارد. یعنی مادر تئاتر عروسکی الان به نقطه ای رسیده ایم که باید سمینارهای مختلفی تشکیل شود که در مورد توسعه کمی و کیفی آن بحث و تبادل نظر بشود و نیز پیرامون شکستن بعضی از فرمولها و قواعد ضد خلاقه ای که در تلویزیون و در تئاتر عروسکی مرسوم است...؟

□ سیاستگزاریم.