

تئاتر تجربی،

تجربه کردن تئاتر نیست

گفت و گویا دکتر محمد رضا حاکمی،

مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

مرجان سمندری

تعریف شما از تئاتر تجربی چیست؟ کمی در مورد

سابقه تاریخی تئاتر تجربی بفرمایید؟

من تعریف برای تئاتر تجربی ندارم و فکر می‌کنم برای

پی‌بردن به تعاریف تئاتر تجربی می‌توان به دیکشنری‌ها

و دایرةالمعارف‌های تاریخی مراجعه کرد و همان طور که از

اسمش بردم آیند و نا‌انجا که استنباط من است اصطلاح

تئاتر تجربی ترجمه تئاتر experimental است که می‌شود

همان تئاتر تجربی به نظر می‌رسد که سر تحوالت تئاتری

بهخصوص در اوآخر قرن^{۱۹}، با پیدا شدن شخصی به

نام کارگردان در تئاتر، به طور کلی، زمینه‌ها و رویکردهای

تجربی در تئاتر دگرگون می‌شود و آرام این شخص که امروزه

شخصیت ماهر تئاتر است نمایش را رازویه ذهنی او در حوزه

اجرا می‌بینیم، این آدم، یعنی کارگردان، جایگاه خود را پیدا

کرده و در نتیجه با پیدا شدن او و سیر تحوالتی که از سوی

در حوزه صحنه، یعنی معماری (ارشیتکتو) و از طرف دیگر نفع

ارتباط با تماشاگر به وجود آمد، شکلی از تئاتر هم تعریف شد

با عنوان تئاتر تجربی و این شکل عموماً این طور تصور می‌شود

که تئاتر تجربی، یعنی اولین تجربه‌های هر

آدمی، راجع به یک کار نمایشی یا

تئاتر، در حالی که این طور نیست.

تا آنجا که من می‌دانم، تئاتر تجربی

توسط کارگردان یا پژوهشگران کار

صحنه‌ای صورت می‌گیرد، این‌ها

سال‌ها دارای تجزیه صحنه

و اجرا هستند، بنابراین پس

از سال‌ها این تجربه‌ها و گذار

کردن از سیکها و شیوه‌های

مختلفی که کارگردان

در طول زمان کاری خود

انجام داده است می‌تواند

پیش رو باشد البته، این

در برآ رسمه معموتی

ندارد و همه کارگردان

تئاتر تجربی نیستند،

اما هستند کسانی

که علاوه‌نمایند به این

مفهوم می‌شوند و بعد

از این سیر کاری خود

با پرسش‌هایی روبرو

می‌شوند که این پرسش‌ها

می‌توانند در ارتباط با صحنه،

نور، اکسوار، بازی بازیگر،

نوع ارتباط تماشاگر با اتفاقه ما

به ان می‌گوییم خلاصه‌ی جمعی

(Collective)، کارگردان با آن گروه کاری و سؤالی برای آن‌ها ایجاد می‌شود که در جهت پاسخ دادن به آن سؤال دست به تجربیاتی می‌زنند تا بتوانند راه حل‌های جدیدی برای آن سؤال یا مسئله‌ای که با آن روبرو هستند پیدا کنند. بنابراین، تئاتر تجربی، تجربه کردن تئاتر نیست.

در حال حاضر کیفیت تئاتر تجربی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اینجایک اشکالی وجود دارد. تئاتر تجربی اجرانی شود، تئاتر تجربی در فضای کاری در بین گروه‌ها و طی برآن مریزی‌های انجام می‌گیرد. ما تئاتر تجربی کار نمی‌کیم که به نمایش بگذرانیم و اصلاح چیزی مغهومی را در کار نمی‌کنیم، بلکه همان طور که گفتم کارگردان، بازیگر و گروه اجرایی پرسش‌هایی مارند که در جهت پاسخ گویی به آن ها ناشی می‌کنند بنابراین، تئاتر تجربی نوعی خودآموزی و دریافت جدید است از مسائلی که بازیگر، کارگردان و عوامل مختلف تئاتری با آن روبرو هستند، اما می‌توان گفت که ممکن است ماحصل یک پرسش تجربی که گروهی به روی آن کار کرده را بتوانند عرضه کنند آن هم شاید بیشتر می‌توان گفت برای مخاطبی که خود با این پرسش را روبروست یعنی برای مخاطب حرفاً ولی معلوماً بیشتر تئاتر تجربی مدون و مکتوب می‌شود و به صورت کتاب و مقالات بیرون می‌اید تا افراد دیگر بتوانند در سایر نقاط دنیا آن استفاده کنند. بنابراین، نمی‌توانیم بگوییم که ما یک گروهی هستیم که هر هم یک بازیگر کار تئاتری انجام می‌دهیم و امسّه را هم می‌گذرانیم تئاتر تجربی، چیزی که تقریباً توسط چند گروه در ایران اتفاق می‌افتد و عنوان تئاتر تجربی بر آن می‌گذارند که به نظر من اصلاً هیچ تئاتر تجربی ندارند.

پیشگامان در حوزه تئاتر تجربی چه کسانی بودند؟

باید بگوییم که پاسخ دادن به این سؤال هم ساده است و هم سخته، زیرا باید فکر کنیم که تئاتر تجربی از کجا شروع شده است. به نظر من از زمانی که پرسش‌هایی زمینه‌های فکری نظری چیزی به نام تئاتر تجربی مطرح شده است برای مثال اگر کتاب پارادوکس دلاکومدین یعنی تناقض بازیگر که دیدرو سیصد سال پیش نوشته در آنجا این ایده مطرح می‌شود و همان طور که پیش می‌بینیم که پرسش‌هایی زمینه‌های فکری که من فکر می‌کنم اگر بخواهیم مام برم سیاری را باید نام برد که با این پرسش‌ها روبرو بودند، ولی اصلًا کار خود را تئاتر تجربی معرفی نکردن مثل پیش بروک، ارین منوشهای یا پاتریس شرو و خلی از کارگردان‌ها مثل بوچینو باربا که پژوهش‌هایی تحلیلی جدی و نظریه‌عملی بارند در حوزه مردم‌شناسی تئاتر یا برگردیم به عقب، کسانی مثل گرتو-تنفسکی که اسم تئاتر خود را لابراتوار تئاتر گذاشته بود یعنی از میشگاه تئاتر می‌شود گفت جدی ترین تجربه‌های تئاتر تجربی تئاتری خود را برای اینکه به نمایش بگذرد و عرضه کند طرح نکرد، بلکه همان طور که گفتم بیشتر به کسانی که در کلاس‌های او و در تجربه‌های او شرکت کردد حاصل تجربه‌های خود را بیان کردد بعد اها کارهای او زمینه‌ای

شد برای بررسی‌های مجدد توسط نویسنده‌ها، محققان و پژوهشگران تئاتر بنابراین طیف وسیعی در کشورهای گوناگون در اروپا وجود داشت بهخصوص در دهه ۶۰ میلادی اوج پیدا کرد چه در اروپا و چه در آمریکا، گروههای مثل هپنیک با پردازند کاتکت تئتر در آمریکا این‌ها نوعی تحریه‌های متفاوت اجرایی و کاری را راه کردند که پیش از آن سلبقه تئاتر و روش‌های معمول کلاسیک تئاتر را به نفع پرسش‌هایی که داشتند کنار گذاشتند که هر کدام داستان خاص خود را از آن که در این بحث نمی‌گنجد.

در حال حاضر چه کسانی ادامه‌دهنده این راه هستند؟

نمی‌دانم.

در ایران چطور؟

اصلانی‌دانم، از کسانی که در ایران مدعی تئاتر تجربی هستند سوال من این است پرسش آن‌ها چیست؟ اول باید پرسشی داشت تا دست به تحریر زد به اصطلاح اگر کسی پیوهاد از ایده لابرانوار گروه‌پرسکی استفاده کند باید بگوییم در لابرانوار باید چیزی با چیزی را که تجربی معرفی می‌کنند. این است، در ایران امور تئاتری از این‌ها متفاوت است. من نمی‌دانم، خلی راحت پرسش تئاتری در ارتباط با کارگردان، صحنه‌من، تماشاگر کدام است که به تحریر گذاشته می‌شود؟ به نظر من آن چیزی که ما در اینجا شاهد هستیم و کمیش می‌بینم هیچ ارتباطی با تئاتر تجربی ندارد بلکه می‌توان گفت که تحریرهایی که آدمها در تئاتر برای خودشان انجام می‌دهند شاید اسمش را هم گذاشتند تئاتر تجربی و باز هم گوییم که به نظر من تئاتر تجربی نیست زیرا پرسش ندارد و در یک فضای پژوهشی اتفاق نمی‌افتد.

تئاتر تئاتر تجربی بر تماشاگر چگونه است؟

نمی‌دانم، به علت اینکه باید کسی پرسش خاصی درباره این موضوع و مطالعه خاصی در ارتباط با تماشاگر داشته باشد تا پتواند به این پرسش پاسخ دهد. ما همین طوری می‌گوییم تماشاگر، در صورتی که تماشاگر یک کلمه‌ای است که جمع نامشخصی را شامل می‌شود اما در تئاتر وقیعی که بخواهیم به عنوان یک پرسش پژوهشی بگوییم باید بگوییم تماشاگر ما چه گروه اجتماعی سنتی، فرهنگی و غیره را تشکل می‌دهد. بنابراین، این تحریر باید در ارتباط با هر یک از این‌ها سؤال شود، نمی‌توانیم همین طوری تگوییم تماشاگر، و این وقیعی می‌تواند صحیح باشد که متماشاگر خاصی را به عنوان جمیعت امراضی در حمال مطالعه در نظر بگیریم و بنابراین چه کسانی هستند و از چه ذهنیت، مسواه و گروه اجتماعی یا کاری و غیره برخوردار هستند تا بتوانیم بگوییم ما چه ارسطلی می‌توانیم این‌ها داشته باشیم و این‌ها با اثری که ما به عنوان تجربی می‌خواهیم عرضه کنیم چه نظری و عکس العملی دارند. یک مثال می‌زنیم؛ در سال‌های پیش از انقلاب گروه‌پرسکی به ایران آمد و تماشی پرسن کشتستان (شهرزاده‌میشه باید) را اجرا کرد و این طور نبود که هر کسی بتواند بليط تهيه کند و کار را بپيد، بلکه او یکی بیکی با تماشاگرها گفت و گو و انتخاب کرد. با توجه به شناختی که در مصاحبه با آن تماشاگر بیدا می‌گرد تخصیص می‌داد که او شخصی هست که بتواند ولد سالن برای دیدن کارش شود با نهایا موضوعی که ما هم همین طوری بخواهیم بگوییم باید در ارتباط تازه با تماشاگر موضوع تاروش است بنابراین، آن تحریر و آن پرسش، تحریر طبعیتاً باید در گروه خاص از تماشاگران مطرح شود، که فکر نمی‌کنم

از انجام دهنده و راجع به همه آن‌ها نیز نمی‌توان قضایت یکسانی کرد. در این موضوع خوب و بد یا نتیجه بهتر با ضعیفتر می‌تواند راجع به این باشد که تا چه حد آن شخص توانسته وقت بیشتری بگذرد و حوصله بیشتری به خرج دهد و به جاهای مختلف مراجعه کند تا به منابع پیشو و بیشتری دست پیدا کند. متأسفانه برای تئاتر هنوز یک پژوهشگار وجود ندارد که در آنجا متابع کامل و جامع تئاتری، چه در مورد تئاتر ایران چه تئاتر کشوارهای دیگر و وجود داشته باشد تا پژوهشگر بداند که وقتی که دسترسی به یک منبع ندارد می‌تواند به آن پژوهشگار مراجعه از منابع که در آنجا وجود دارد استفاده کند، بنابراین ما کمتر تلاش کردیم که پژوهشگر ترتیب کنیم و فکر می‌کنم که اگر تئاتر ماله‌ای از به عکس‌های دیگر کاری نداشته باشد، باید بگوییم که در حوزه پژوهش اصل از دیدنی تلقی نمی‌شود و نکته خلی مهمتر این است که یک پژوهشگر ۵ یا ۶ ماه وقت می‌گذرد ملا یک مقاله ۲۰ صفحه‌ای می‌نویسد و به دیگر می‌بیند با منبع از مراجعت کنم و در پیش از این قطعاً منتظر شما تهران است.

ما در شهرستان‌ها هم وضعیت را درآورد که شش سال پیش با هد سال پیش داشت به نظر من تئاتر یک کلمه وسیع است و وقتی که می‌گوییم ایران قطعاً منتظر شما تهران است. مادر شهرستان‌ها هم وضعیت را درآورد که شش سال پیش با من اطلاع ندارم که در شهرستان‌های دیگر چه می‌گذرد و وضعیت آن‌ها به چه صورت است.

بالاخره نتیجه آن‌ها را که در جشنواره‌ها و موقعيت‌های مختلف متفاوت می‌بینیم؟

به گمان من وقتی تماشاگه‌های داشته باشیم که همواره در حال اجرا باشند و در همه مقاطع در شهرهای مختلف گروههای مختلف تئاتری به طور مستمر برنامه اجرا کنند و تماشاگر داشته باشند آن موقع ممکن است که در مورد چیزی به کسانی هستند و از چه ذهنیت، مسواه و گروه اجتماعی یا کاری و غیره برخوردار هستند تا بتوانیم بگوییم ما چه ارسطلی می‌توانیم این‌ها باشیم و آن‌ها با اثری که ما به عنوان تجربی می‌خواهیم عرضه کنیم چه نظری و عکس العملی دارند. یک مثال می‌زنیم؛ در سال‌های پیش از انقلاب گروه‌پرسکی به ایران آمد و تماشی پرسن کشتستان (شهرزاده‌میشه باید) را اجرا کرد و این طور نبود که هر کسی بتواند بليط تهيه کند و کار را بپيد، بلکه او یکی بیکی با تماشاگرها گفت و گو و انتخاب کرد. با توجه به شناختی که در مصاحبه با آن تماشاگر بیدا می‌گرد تخصیص می‌داد که او شخصی هست که بتواند ولد سالن برای دیدن کارش شود با نهایا موضوعی که ما هم همین طوری بخواهیم بگوییم باید در ارتباط تازه با تماشاگر موضوع تاروش است بنابراین، آن تحریر و آن پرسش، تحریر طبعیتاً باید در گروه خاص از تماشاگران مطرح شود، که فکر نمی‌کنم

نظرات در خصوص سیاست تمرکز‌زدایی و بردن تئاتر

مسئل مختلط تئاتر از جمله جشنواره‌ها، ضعف‌ها و کمپودها را پیدا کنیم تا بتوانیم آن‌ها را رفع و جو عکسی که در تئاتر ایران آن چیزی که لامروز وجود دارد این است که همه چیز مثلاً یک هرم بالا رفته و رأس آن به اصطلاح مرکز تئاتری وجود دارد که همه چیز را اسم اداره می‌کند و هم کنترل، بنابراین همه چیز قائم به مدیریت است مثلاً سوالی که شما پرسیدید در مورد تمرکز زدایی یکی از چیزهایی که باید واقعاً اتفاق بیفتد حذف این مدیریت تمرکز است، بنابراین، این شکلی که من امروزه در تئاتر خدمان می‌بینم کاملاً مغایر است با اینهایه تمرکز زدایی مگر اینکه در آن شکل مدیریت هم تغییر کند.

نقش جشنواره‌های مختلف را که در حوزه‌های کوچک‌گون برگزار می‌شود چطور می‌بینید؟ به نظر شما این‌ها مزیتی به سود تئاتر کشش دارند یا نه فقط به عنوان بیلان کاری از آن می‌شوند؟

هر دو من نمی‌توالم بگویم که جشنواره نداشته باشیم در همه جای دنیا جشنواره وجود دارد. جشنواره ملی آن‌ها خیلی جدی برنامه‌ریزی می‌شود و تلاش زیادی برای انجام آن‌ها صورت می‌گیرد و معمولاً می‌بینیم جشنواره‌هایی ما حتی یک ماه قبل از برگزاری یک فهرست درستی از برنامه‌های ندارند در حالی که در همه جا زیک سال و نیم می‌توانیم این‌ها اختصاص دارند. این‌ها بعدها هنوز باش می‌لند و به گمان من اول باید تئاتر را سامان داد بعد جشنواره‌هایی برای آن ایجاد کرد. اگر فکر می‌کنیم که باید تا می‌توانیم جشنواره برگزار کنیم تا تئاتر ما سلامان پیدا کند من فکر نمی‌کنم که این فرمول خوبی باشد جشنواره‌ها باید باشند ولی باید یکسری مطالعه روی آن‌ها انجام گیرد، باید بیلان کاری آن‌ها برگرسی کرد. آن‌ها را که واقعاً صرفاً تئاتر و نیازی نیست و بودجه‌هایی را که به آن‌ها اختصاص داده می‌شود کمالاً لایزه کرد و به زمینه‌هایی که نیاز پیشتری در آن وجود دارد پرداخته در زمانی که ما گروههای مستمر تئاتری نداریم، پژوهشکده تئاتری نداریم، تئاتر شهرستان‌ها هنوز سامان‌دهی نشده، هنوز تمرکز زدایی صورت نگرفته و هنوز خیلی از مشکلات دیگر، خصوصاً در حوزه آموش که کمودهای خیلی جدی داریم حل نشده است، بنابراین جشنواره به نظر من راه چاره مناسبی نیست. باز هم تکرار می‌کنم به این معنی نیست که من مخالف جشنواره هستم و این‌ها همه جشنواره که فقط دهشان اخراج شدن است و به محض اینکه تمام شوند همچ یعنی بیلانی هم از آن‌ها وجود ندارد فکر نمی‌کنم کمک جدی کند.

به نظر شما آثار راه‌یافته به جشنواره‌ها از کیفیت مطلوب برخوردار هستند؟

نمی‌دانم چون من جزء انتخاب‌کننده همه جشنواره‌ها نیستم، ولی حقاً گروههایی که به عنوان هیئت انتخاب کننده هستند تلاش می‌کنند که به نسبت بهترین را انتخاب کنند اما ببینید ماین این قدر جشنواره داریم که من فکر می‌کنم هنرمندان تئاتر ما زمان ندارند خود را اماده کنند از این‌ها نداریم، ولی تعداد زیادی جشنواره‌ها تئاتر دارد که باید از هر برای اینکه یک نویسنده بخواهد یک متن بنویسد شش ماه تا یک سال نظر نیاز است، بنابراین باید روزانه ۵۰ و ۶۰ را می‌گذراند و روزی این موضوع کار شد سرمهای گناری شد سالیان‌ها ساخته شد گروه‌ها مشکل گرفت و برای آن بودجه داده شد و به نظر من همیشه این فکر خوب است، ولی بیش از هر زمان دیگر این نیازمند آن است که دستگاه اجرایی مشخص کند جه سیاست طولانی مدت راهبردی راجع به تئاتر دارد اگر آن را روش کند شاید بتواند این کار انجام دهد ولی در حال حاضر همان طور که عرض کردم زمینه‌هایی بروزه شنی انجام دهیم، باید اینجا این مسئله را حل کنیم، پرسیم کنیم و بینیم آیا این کاری که انجام می‌دهیم این قدر جشنواره است یا نه، اگر نیست که کار بگذاریم، راه دیگر را برویم کمتر در تئاتر ما این اتفاق می‌افتد تا انجا که حداقل من در این ده یا پانزده سال گذشته شاید بودم نوع عمل گرایی تکراری هست در خیلی از مواقع هم فقط باه صورت رسمی یا غیر رسمی روی تئاتر تعارف می‌گذاریم و تا موقعي که چیز فضایی وجود داشته باشد زیاد نمی‌شود انتظار داشت که آن تئاتری که بتواند به معنی اخص کلمه فرهنگساز باشد خیلی رشد کند بنابراین باید در جهشی فکر، تلاش و کار کرد و باز هم فکر می‌کنم باید روی آن سرمایه‌گذاری کرد، اگر ضرورتی برای آن احساس می‌شود اگر فکر می‌کند که چنین نیاز وجود دارد اگر نه که همین سرگرمی‌های موجود کفایت می‌کند.

به شهرستان‌ها چیست؟

تمرکز زدایی ایندی ای است که خیلی سال‌های قبل خیلی از کشواره‌های اروپایی به آن سمت زدند من فرانسه درس خواندم و مشخصاً می‌دانم که حبود سال‌های ۵ و ۶ ایده‌های تمرکز زدایی شکل گرفت. آن‌ها روی این موضوع کار و سرمایه‌گذاری کردند، و تئاتر که بیشتر در پایان متمرکز بود امروز به راحتی می‌توان گفت مراکز فرهنگی و هنری قدرتمندی مثلاً در شهرهای فرانسه وجود دارد که با پاریس رقابت می‌کنند و روی این موضوع کار شد سرمایه‌گذاری شد سالیان‌ها ساخته شد گروه‌ها مشکل گرفت و برای آن بودجه داده شد و به نظر من همیشه این فکر خوب است، ولی بیش از هر زمان دیگر این نیازمند آن است که دستگاه اجرایی مشخص کند جه سیاست طولانی مدت راهبردی راجع به تئاتر دارد اگر آن را روش کند شاید بتواند این کار انجام دهد ولی در حال حاضر همان طور که عرض کردم فقط کم فکر می‌کنم فقط در تهران است که تئاتر، آن مم در همین یکی موکان نه چیز دیگر و بیشتر در تئاتر شهر که ایستاد در واقع فقط یک سال و بعد سالان دیگر به نام چهارسوس بود و در حال حاضر از تمام بخش‌های آن به عنوان سالان اجرا استفاده می‌شود و خیلی از افراد می‌رونند آنچه نمایش می‌بینند، در حالی که این سالان‌ها ضمن امنیت تمثایل از هیچ نوع استانداردی برخوردار نیستند.

بله تمرکز زدایی لازم است، ولی برای تمرکز زدایی باید برنامه‌ریزی، ایندی هدف و بوجة لازم وجود داشته باشد. اول کنفیت کارهای ایام‌هایnde خوب است یاد نمی‌دانم سیاستگی به خوب استند یا بد، به هر حال دهها جشنواره اجرا می‌شود با این‌ها مختلف، باز هم می‌خواهیم بگوییم تا چه اندیزه مطالعه کردیم در مورد تجربه‌هایی که در دنیا وجود دارد. خیلی راحست ما باید بیاموزیم، باید بگیریم و مطالعه کنیم در مورد نقش مدیریت در تئاتر را چیزی بگوییم می‌کنید؟