

حرفة کارگردانی از چه زمانی در تاریخ تئاتر آغاز شد؟

دو واژه *Regie* کارگردانی و *Regisseur* کارگردان در زبان فرانسه و آلمانی از قرن هجدهم در شهرهایی مثل وین، پاریس و برلین متدالو شد. آن عبارت بود از هدایت و هماهنگ کردن کارها و تکالیف بازیگران و نیز نظارت و رسیدگی به امور صحنه و کارکنان فنی تئاتر. البته چنین وظایفی همواره از دوران کهن به ویژه تئاتر یونان به این طرف در تئاترهای اروپایی وجود داشته و توسط مدیران کمپانی‌ها و یا بازیگران با تجربه‌تر انجام می‌شده است، اما انتخاب معین نام رئیسور برمی‌گردد به سال‌های پایانی قرن هجدهم، و همان طور که اشاره کردم پیش از آن کارگردانی به عنوان یک حرفة هنرمندانه رسیمت نداشت و کمتر شناخته می‌شد.

پس کارگردانی یک رشته نسبتاً تازه در تئاتر محسوب می‌شود؟

بله، درست مثلاً نقش رهبری در ارکستر موسیقی، عنوان کارگردان برای نخستین بار در سال ۱۸۲۵ در آلمان بر اعلان‌ها و بروشورهای تئاتری درج شد و در تعریف رسمی آن، ده سال بعد یعنی سال ۱۸۳۵ در فرهنگ برک هائوس جمله‌ای به این مضمون نوشته شد که «کارگردانی عبارت است از اداره کردن کارهای

کارگردان تئاتر کیست؟

گفت و گو با ناصر حسینی مهر

مدرس و کارگردان تئاتر

صحنه، و هم‌چنین به صحنه بردن نمایش»
چه وظایف مشخصی در این تعریف کلی برای
یک کارگردان وجود داشت؟

در آن زمان یعنی در نیمه دوم قرن نوزدهم
هنوز حرفه کارگردانی قاعده‌مند نشده بود و
تعبیری که از این مقام در تئاتر وجود داشت
عبارة بود از انجام کارهایی نظری آماده کردن
صحنه و سالن تماشاگر، نظرات و کمک‌های
ساده به بازیگران در اجرای نقش‌هایشان،
سامان دادن به بخش اداری، و از همه مهم‌تر
مالکیت تماشاخانه و بهره‌برداری اقتصادی از
آن. به بیانی فشرده‌تر، کارگردان کسی نبود
جز یک برنامه‌ریز و تدارک‌دهنده اصلی در
فعالیت‌های یک تماشاخانه.

از چه زمانی حرفه کارگردانی مستقل شد؟
در اواخر قرن نوزدهم، یعنی یک قرن طول
کشید تا رفتارهای کارگردانی به عنوان بخشی
لازم در خلاقیت‌های تئاتری رسمیت پیدا کند
و ظایفیش تبیین شود، وظایفی در دو شاخه
مجزاً، از یک طرف به عنوان پیشنهاده‌نده
دکور و تئاترات صحنه - که بعداً به دکوراتور
و طراح صحنه تغییر نام داد، و از طرف دیگر به
عنوان ارائه‌دهنده خطوط بازی و میزانس‌های
معین برای بازیگران. چنان‌که در سال ۱۸۹۵
یک منتقد مشهور آلمانی به نام پل لینداو این
دو شاخه را به کارگردانی بیرونی و کارگردانی
دروزی تقسیم‌بندی کرد، تقریباً مشابه این
نام‌گذاری‌ها در فرانسه و روسیه هم انجام شد.
اما همه این‌ها مقدمه‌ای برای تحولات بنیادی
در این رشته بود که با آغاز قرن بیست و رونق
گرفتن تئاتر مدرن، تئوری‌های تازه‌ای درباره
هنری و تکنیک‌های تئاتری است که باید بی
کم و کاست بر متن نمایشنامه‌نویس تکیه کند و
روح و جان اثر را به تمامی بر صحنه قابل رویت
سازد. بسیاری از نمایشنامه‌نویسان ایرانی هم
مثل ساعدی، رادی و حکیم‌رابط همین شیوه
را دنبال کردند چنانکه در گفت‌وگویی که با
آقای حکیم‌رابط داشتم ایشان می‌گفتند «من
در نوشتن نمایشنامه به کلام سند نمی‌کنم،
تصاویر و پیشنهادهایی به بازیگر و کارگردان
می‌دهم که اگر مایل بودند استفاده کنند». روش
دیگر در رابطه کارگردان با نمایشنامه‌نویس،
نظر مایر هولد است که می‌گوید: «تویسته و
کارگردان به هیچ وجه هم‌تراز یکدیگر نیستند
و کارگردان ملزم به اجرای خط و ربط و
دستورهای پیشنهادی نمایشنامه‌نویس نیست».«
حال است که ارسطوه هم بیش از دو هزار سال
پیش در کتاب بوطیقای خودش در مقایسه
شعر و تقلید یا به بیان امروزی نمایشنامه و
اجرا می‌گوید: «مهارت و ارزش کسانی که
صحنه و لباس را مهیا می‌کنند بیشتر از
قدر شاعر یا نمایشنامه‌نویس است. اما روش

سوم که افراطی ترین آن‌هاست به آنتون آرتو
- نظریه‌پرداز و کارگردان فرانسوی - تعلق
دارد که در کمال ایجاز می‌گوید: «تئاتر یعنی
کارگردان»، بسیاری از کارگردانان معاصر هم
از نظرات او تبعیت کرده‌اند، از جمله کلاسیوس
گروپر کارگردان سرشناس آلمانی که همیشه
در همان جلسه نخست تمرینات خیال همه
را راحت می‌کرد و می‌گفت: «اینجا فقط من
تصمیم می‌گیرم، نظر جمعی و کلکتیوی در کار
نیست...».

این سه روش هم‌چنان بر تئاتر امروز جهان غالب
است؟

نخیر. در نیمه دوم قرن بیست هم‌زمان با
رونق گرفتن آوانگاردیسم روش و رویکردهای
تازه دیگری در کارگردانی پیدا شد. از جمله
آزادی کامل کارگردان در کاستن یا افزودن
متن‌های گوناگون در یک اثر نمایشی و
هم‌چنین به همراه یختن زمان و فضای آن اثر که
نام‌های گوناگونی هم گرفت مثل، Metatext، Synthetic Theatre
یا تئاتر تلفیقی و
غیره. در واقع تئاتر معاصر جهان همه قواعد
و مزدها را زیر پا گذاشت و با سایر بخش‌های
هنری در آمیخت، به طور نمونه مولتی مدیا و
پروفورمانس آرت امروزه نقش مهمی در تئاتر
جهان بازی می‌کنند. نکته دیگری که می‌توانم
درباره کارگردانی امروز به خصوص در اروپا
اضافه کنم و بسیار اهمیت دارد این است که از
دهه هشتاد قرن بیست یعنی از حدود سی سال
پیش نسل تازه‌ای از کارگردانان قدم گذاشت به
عرضه تئاتر اروپا که تحولی در این هنر محسب
می‌شود و آن اینکه فلغ التحصیلان با استعداد
مدارس بازیگری پس از سال‌ها نقش‌آفرینی بر
صحنه‌های مختلف، این شانس یا این قرعه به
نامشان افتاد تا به حق سکان حرفة کارگردانی
معاصر را به دست بگیرند، کسانی نظری
سیمون مک بورنی، توماس استرمایر، آناتولی
واسیلیف یا کارگردان ایتالیایی رومئو کاسته
لوچی، این افراد بوجود آورنده حرکت جدیدی
در تئاتر شدند که به واسطه آن تصور کهنه از
هنر کارگردانی رنگ باخت و مسیر کلیشه‌ای
یا قراردادی کارگردان شدن تغییر کرد. چنین
موقعیتی هنوز در ایران فراهم نشده است شاید
به جز استثناءهایی نظری اکبر زنجان‌پور، هما

روستا، سهیل پارسا و یا سهراب سلیمی.
چه؟

چون بسیاری از جوانانی که در اینجا زیر نام
و عنوان کارگردانی فعالیت می‌کنند در عرصه
بازیگری تجربه‌های لازم ندارند، به قول معروف
آنگورنشده مویز شده‌اند.

آیا منظور تان از حرکت جدید در کارگردانی این
است که دانشکده‌ها و تحصیلات آکادمیک این
رشته در اروپا از بین رفته است؟

نخیر، هم‌چنان پایر جاست، ورود و تحصیل در
آن‌ها هم بسیار سخت. اما پس از دگرگونی‌های
اجتماعی - فرهنگی در دهه هفتاد، آموزش
رشته‌های نمایشی هم دچار تحول شد و
تمرکز از دانشکده‌ها که بیشتر بر وجه تئوریک
استوار بود خارج شد و به Ecole ها با مدارس
بی‌شمار تاثری به شکلی بسیار خلاق انتقال
پیدا کرد. به خصوص در فرانسه که این مدارس
هم زیر پوشش دولت فعالیت می‌کردند مثل
مدارس عالی هنرهای دراماتیک در پاریس
و استراسبورگ، مدرسه بازیگران تئاتر ناتر
آماندیر، مدرسه تئاتر ملی شایو زیر نظر ژان
ویلار، و هم‌دارس کامل‌خصوصی که اعتبار
بسیار بالای داشتند و توسعه نمایشگران بزرگ
و شایسته‌ای اداره می‌شد، کسانی مثل ژان لوی

بارو، ژاک لوکوک، مارسل مارسو، اتین دکرو،
آنtron ویتر، آندره آس و بستانس... که در اینجا زیر نام
مدارس هنوز هم در فرانسه به مراتب معتبرتر
و تعدادشان بیشتر از دانشکده‌های آن کشور
است. دامنه این موج غیر دولتی شدن نظام
آموزشی تئاتر به سایر کشورها از جمله آلمان
و ایتالیا هم کشیده شد مثل مدرسه پیکولو
تئاتر استره لر در میلان، یا تئاتر آزمایشگاهی
گروتوفسکی در لهستان، تئاتر اویدین باربا در
دانمارک، استودیوی تئاتر فابرگاس در مکزیک،
لبراتوار تئاتر نوین سوکی جی در زاپن... جالب
است بدانید که این حرکت در تئاتر ایران هم
بی‌تأثیر نبود.

به چند نمونه از آن در ایران اشاره می‌کنید؟
هنرستان هنرپیشگی، کلاس شاهین
سرکیسیان، هنرکده آناهیتا، کارگاه نمایش، و
یا حتی دانشکده هنرهای دراماتیک (دانشکده
سینما - تئاتر کنونی) که ساختار و کارکردش
تقریباً برگرفته از مدرسه عالی هنرهای
دراماتیک پاریس بود، که پس از سال‌های
۵۷ انواع و اقسام آن در تهران رونق گرفت که
شاید معتبرترین آن‌ها را بتوان هنرکده مهین
اسکووی، کلاس‌های رکن‌الدین خسروی و
حمدی سمندریان نام برد.

اگر احاجه دهید برگردیم به مبحث کارگردانی که
باتاریخچه آن آشناشیدیم، اکنون اگر ممکن است
تعاریف از این گرفه ارائه بدهید، کارگردانی

چیست؟

ببینید، یک نمایشنامه زمانی بر
صحنه تبدیل به نمایش می‌شود
که کارگردانی شود، در غیر
این صورت مثل پارتیتور یا
سفرنامه موسیقی است
که ارکستر را به خود
نیزند و نوابی از آن

شنیده نشود. اما اگر بخواهید تعریف متداولی از
آن ارائه دهم می‌گوییم کارگردانی عبارت است
از تعیین و هدایت همه فعالیت‌های هنری، فنی
و تدارکاتی در جهت اجرای یک نمایشنامه، چه
در تمرینات و چه در حین اجرا و پس از آن.
حتی در حین و بعداز اجرا؟

بله، برای ترمیم و رتوش نمایش، همین طور
ازفودن تصاویر و نکات تاره. اما اگر بخواهیم از
دریچه‌ای بازتر به مقوله کارگردانی نگاه کنیم،
باید به تنوع و شیوه‌های گوناگونی که در نیم
قرن گذشته بوجود آمده اشاره داشت. امروزه
کارگردانی مدرن به سوی خلق جلوه‌های
بصری می‌رود، به سوی جاذبیت‌های بیرونی،
مثل رنگ، نور، آکسیون، ملودی و یا ریتم.
چون مخاطب این رشته درست مثل سایر
رشته‌های هنرهای تجسمی به تئاتر آید تا
به قول گوردون کریگ نمایشنامه‌نویسان هم به
به بیان دیگر بینند، و نه که بشنود. به همین
دلیل امروزه رویکرده نمایشنامه‌نویسان را از بار سراسر
اصحنه تغییر کرده و آثارشان را از بار سراسر
ادبی و تصنعت شاعرانه کاسته‌اند، کسانی نظری
هاند که، هاینریخ مولر و یا سارا کین که از دیدگاه نو
کارگردانی تبعیت کرده و برای چشم تمثیلگران
نمایشنامه نوشتند و همان طور که می‌دانید
سرآمد آنان کسی نیست جز ساموئل بکت. از
سوی دیگر نمایشنامه‌نویس مدرن سعی دارد از
دادن توضیحاتی که دخالت در امر کارگردانی
است پرهیز کند، توضیحات و توصیفات اضافی
مثل صحنه نیمه تاریک است، فلاں پرسنای سه
قدم جلو می‌اید، مثل پلنگ تیرخورده نگاه
می‌کند، نور آبی می‌تابد و نظایر آن.

ممکن است کمی هم از تأثیرات پست مدرنیسم
در کارگردانی بگویید؟
ببینید، در پاسخ شما من می‌توانم مشتی از
ویژگی‌های پست مدرنیسم را ردیف کنم مثل
عدم انسجام در متن و صحنه، تقطیع در احساس
یا درون باریگر، دفرمه کردن واقعیت در زمان و
مسکان... و یا از افرادی نام بی‌رم مثل هاینریخ مولر،
روبرت ولیسن، پتر اشتاین و پیتر سلز، اما همه
این‌ها فقط گمان‌پردازی است، اگر حقیقتش را
بخواهید به نظر من پست مدرنیسم هنوز در تئاتر
و به خصوص در کارگردانی جایگاهی تعریف شده
ندارد. شاید در آینده راه به جایی ببرد، اما امروزه
تئاتر معاصر جهان برای محافظت و بقای خودش
در برابر تلویزیون و سینما و مدیا در یک تلاطم
به سر می‌برد، در یک رقبت و جستجوی
هیستوریک، و همان طور که در نگارش نمایشنامه
قاعده‌های دگرگون شده، در تکنیک‌های کارگردانی
هم سبک‌ها و شیوه‌ها در هم ادغام شده و بیشتر
سلامی انفرادی کارگردانان مطرح است و نباید

