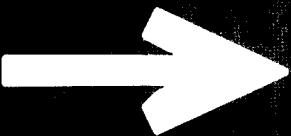

کفتوكو

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
پیشگام علوم انسانی

وارث‌اندیشه‌های پسیار بزرگ ایران کرده

گفتگو با پژوهی صابری نویسنده و کارگردان تئاتر
مهدی نصیری

حال این نکته را نمی‌توان فراموش کرد که ما از تئاتر غرب متأثر هستیم؛ یعنی الگوهای ما بر اساس تئاتر غرب بر مبنای دیالوگ و گفتار ساخته شده است. البته این تئاتر جایگاه مهم خودش را دارد. ولی در حقیقت فرقی بین این دو وجود ندارد. شما به تئاتر زبان چه می‌گویید؟ می‌گویند نمایش؟ آینه؟ تئاتر؟ هر اسمی که می‌خواهید روی آن بگذارید، اما به هر حال این تئاتر یک ویژگی خیلی برجسته‌ای دارد که در همه جای جهان نمایش، با قدرت عرض اندام می‌کند. ما چرا نتوانیم این کار را بکنیم؟ چرا مابایستی تنها پیرو تئاتر غربی - و آن هم تئاتر غربی دیالوگی - باشیم. الان در پسیاری از کشورهای صاحب‌نام تئاتر مثل فرانسه و انگلیس و آلمان و ایتالیا... تئاتر خیلی متتحول شده است. یعنی آن‌ها در برنامه‌هایشان از تمام امکانات بیانی و اجرایی استفاده می‌کنند. اما ما متأسفانه هنوز به تئاتر قرن نوزده یا اوخر آن آن چسبیده‌ایم و از همه تغییرات دنیا غافل مانده‌ایم، حالا تئاتر من... با هر اسمی که روی آن بگذارند، راه جدیدی است که من برای کار خودم پیدا کرده‌ام و مردم از آن پشتیبانی می‌کنند. مردم آن را درک می‌کنند.

چرا مخاطبان از کارهایتان تاین اندازه استقبال می‌کنند؟

برای اینکه این نوع نمایش آینه خود مردم است. مردم خودشان را در این آینه می‌بینند و مجدوب آن می‌شوند. و گرنه ویژگی خاص دیگری ندارد. شما می‌توانید نمایش اجرا کنید که نیمی از آن موسیقی و نیم دیگرش دیالوگ و مفهوم و اندیشه باشد، ولی مخاطبان زیادی نداشته باشید. ضمن اینکه نمایش ادبیات کهن ایرانی آینه‌ای است که در محتوایی بسیار پرقدرت خودش را به مخاطب نشان می‌دهد. وقتی در مورد اندیشه فردوسی یا مولانا حرف زده می‌شود باید درکی از این عارف ایرانی داشت. وقتی مردم در چنین تالاری

پری صابری در سه دهه اخیر با اجراهای متعدد ثابت کرده که بکی از پرطوفدارترین کارگردان‌های تئاتر در میان عموم مردمی است که به سالن‌های تئاتر می‌روند. این نویسنده، مترجم و کارگردان دوست‌داشتنی تئاتر، فارغ‌التحصیل اصول سینما و تئاتر از فرانسه است. صابری از سال ۱۳۴۲ به ایران بازگشته و فعالیت‌هایش در حوزه تئاتر را همین سال هاباترجمه و کارگردانی آثار معتبر خارجی آغاز کرده است. پس از یک دوره اجرای نمایش‌های خارجی صابری به کار بر روی متون کهن فارسی روی می‌آورد و این گرایش را تاکنون به صوت جدی ادامه داده است.

بنابراین به طور جدی می‌توان صابری را در کنار بهرام بیضایی و قطب الدین صادقی از بزرگترین متخصصان نمایش‌های اصیل ایرانی دانست. جالب است که اثر این سه کارگردان بزرگ تئاتر و گرایش آن‌ها به نمایش ایرانی طی سه دهه اخیر از پرتماشاگرترین نمایش‌های به اجرا در آمده در ایران هم بوده است.

هر وقت شما تصمیم به تمرین نمایشی می‌گیرید با اینکه کاری را روی صحنه می‌برید بلافضله در رسانه‌های مختلف بحث مقایسه تئاتر و نمایش پیش می‌آید. عده‌ای معتقدند که نمایش‌های برگرفته از ادبیات کهن ایرانی شما به معنای واقعی و غربی تئاتر نیستند. نظر خودتان در این رابطه چیست؟

بینید، ادم وقتی که خودش را باور می‌کند و به این احساس می‌رسد که ما صاحب و وارث اندیشه‌های بسیار بزرگ کهن ایرانی هستیم و وقتی که تصمیم می‌گیرید این میراث را در قالب نمایش اجرا کند، یک هدف مهم را برای خودش انتخاب کرده است. اما همان طور که شما گفتید عده‌ای در برخی حوزه‌ها به واسطه بررسی و تحلیل این شکل نمایشی، دچار سردرگمی می‌شوند. به هر

تا طبقه سوم را پر می کنند لابد دلیلی دارد و یک چیزی آنها را به خود مஜذوب کرده است.

من یک گلایه دارم. می خواهم بگویم ما چرا بایستی این قدر در مقابل این راه نوبی که دارد برای تئاتر ساخته می شود مقاومت کنیم؟ و چرا باید همیشه از آنچه که در غرب بوده تقليد کنیم؟ ما وارت دو نوع نمایش بزرگ همچون تزیه و تخت حوضی هستیم. در تعزیه ها از تمام امکانات و ابزارهای نمایشی که امروز به کار بسته می شود مثل موسیقی، خلاصه گویی، تمثیل... استفاده می کنیم و این شیوه واقعاً پرقدرت عمل می کند. سبک و سیاق این شیوه نمایشی خیلی مدرن است. ما این شیوه مهم نمایشی را داریم اما متأسفانه دلمان خوش است که در فلان جا غربی ها آن طور کار کردند. البته تئاتر غربی به آن صورت هم خوب است. به هر حال دوره خودش را گذرانده و بسیار هم پرقدرت عمل کرده است. ولی الان در فرانسه نمایش، ابزارهای امروزی نظری و بدئو آرت را خیلی به کار می گیرد. ما دیگر واقع‌آناید خودمان را در گیر چند ساختمان نیم‌بند روی صحنه بکنیم. امروزه ابزارهای به ماده شده و در اختیار داریم که کارهایمان را ساده می کند و به ما یک نوع وسعت عمل می دهد. من در دو مین اجرای نمایش شمس پرندۀ فقط از ویدئو آرت استفاده می کنم. یعنی وقتی می خواهم حافظ را بیاورم آن را با ویدئو آرت می اورم؛ وقتی فرضآ طبیعت ایران را می خواهم، همین کار را می کنم. این فقط با یک دکور به بهای سنگین، امکان پذیر نیست.

بنابراین شما معتقدید که امکانات مدرن و جدید تئاتر نیز باید در نمایش ایرانی مورد استفاده قرار گیرد؟

بله، باید استفاده کرد و باید در مقابل این امکانات و ابزارها جا خورد. چون دنیا یک جانمی استند و حرکت می کند. حرکت می کند و ما باید با ابزارهای مدرن به نحوی آشناشی کنیم. ماناید به دیالوگ گویی و بازی زیبای دو نفر در نمایشمان اکتفا کنیم. البته این ویژگی مهم جای خودش را دارد در نمایش ما هم می توانید آن را بینیید. ولی برای من نمایشی کامل است که حتی بتواند خودش را به عهد عتیق وصل کند. نمایشی که از موسیقی، حرکت، رنگ، ماسک... استفاده می کند. نمایش بعد از قرن هفده و هجده بیشتر مبتنی بر دیالوگ بود. آن هم دوره‌ای داشت و خیلی هم معتمبر است. ولی ما باید یک مقالب خودمان را ها کنیم. من فرضآ زمانی که کمپانی دل آریا ایتالیا را می بینم، احسان می کنم که تئاتر روحی مصالاً نبست به آن چیزی کم ندارد. منتها به تئاتر مابی توجهی شده و به صورت یک جور تئاتر لودگی به آن نگاه می شود. اما اگر با ابزار درست به سراغ این تئاتر بروم، مطمئن که تئاتر قدرتمندی است.

شمایش‌های خودتان را که از ابزارهای جدید تئاتر استفاده می کنند به لحاظ قدرت تأثیرگذاری و کیفیت تکنیکی چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش ایرانی که پشتانه فرهنگ ایران به دست گرفته و خیلی هم است که پرچم بزرگی را برای فرهنگ ایران به دست گرفته و خیلی هم پرقدرت عمل می کند. ما هر بار کارهایی را که در این زمینه اجرا شده بخارج از ایران بردیم، به قدری مورد استقبال قرار گرفته که باعث دلگرمی من شده است. بعضی اوقات شاید مردم در ایران به دلیل عادت‌هایی که دارند این نمایش را پس بزنند ولی در خارج از ایران اصلاً این طور نیست. مثلاً من آنچه که در ایران از ابزارهای فرهنگی ایران به دست گرفته و خیلی هم در این نمایش کردیم، این کار جسارت زیادی هم می خواست. در شهری مثل رم که همیشه سوپوکل با نگاهی کلاسیک اجرا شده است، من قوانین را کاملاً شکستم و نمایش را با سبک و سیاق تعزیه اجرا کردم و نمایش آن قدر پرقدرت عمل کرد که تمام روزنامه‌های ایتالیا متفق القول آن را تحسین کردند و در موردش نوشستند. یا مثلاً عclar را به هند بردیم و شمس پرندۀ و سوگ سیاوش را در فرانسه روی صحنه بردیم و همین استقبال از آنها شد. به هر حال نشان عالی رتبه فرهنگی این سینا پیامد همین اجرای هابود. یا نشان شوالیه هند و ادبیات فرانسه پس از اجرای همین نمایش‌ها به من داده شد. خب، این نشان می دهد که ما پرچمی را در دست داریم که قابل تحسین و تشویق و

انتظار است. برای من خیلی ساده است که نمایشی را روی صحنه بیاوریم که در آن فقط دو نفر دیالوگ بگویند و به همین بسته کنم. البته در کارنامه آثار شما کارهای مبتنی بر ساختار داستانی درام و تئاتر دیالوگی هم به آن معنا که مورد نظر ماست وجود دارد...

بله، من این کارها را هم داشتم. قبل از انقلاب همه نمایش‌هایی که برای اجر انتخاب می کردم و موفق هم بودم. اما همیشه حس می کردم که یک چیزی کم دارم... یک چیزی که دست و پایم را بسته است... این چیزی هم تئاتر ایرانی بود. حالا به دنبال همان حس سال هاست که به سراغ ادبیات ایران رفتام و با چنگ و دندان این نمایش را دنبال می کنم سعی هم می کنم که شیوه‌ها و قالبهای نمایش ایرانی را به نحوی در تئاتر ایران ثبت کنم.

در نمایشی مثل آنچه که خودتان به آن اشاره کردید، ما با یک ساختار دراماتیک و عناصر و ابزارهای بسته شده حرکت درام مواجهیم. اما در نمایش ایرانی مثل هفت خوان و سنتی یا لیلی و مجنون بیشتر در مواجهه با نوعی حدیث نفس یا اشراق و حکمت قرار می گیریم که سیستم دراماتیک ندارد...

این قصه‌های ایرانی خودبه خود یک بافت دراماتیک دارند، اما این بافت در خود اثر مستتر است و آشکار نیست. حالا کار من در مورد آن این است که برایش ساختار نمایشی ایجاد می کنم. لیلی و مجنون راه را کارگردانی می تواند روی صحنه اجرا کند؛ چون قالب نمایشی دارد. لیلی و مجنون تمام ابزارها و داده‌های نمایشی را در خودش دارد.

منظور از ساختار درام به معنای درام و جه تقابلی است. یعنی اینکه ما دو نیرو

یا دو شخصیت را در این نوع درام در مواجهه و کشاکش باهم مشاهده می کنیم و دیالوگ در نتیجه مواجهه این دو نیروست که شکل می گیرد. اما لیلی و مجنون بیش از آنکه ساختار تقابلی داشته باشد، حدیث نفس مجنون و نوعی عرفان خردی است. در مورد مجنون ما باید مدام درون شخصیت و وجهه روحانی او را لایه‌برداری کنیم و به عمق آن دست بیاییم که در آوردن آن خیلی سخت است...

خب، من که به این نفعه رسیدم! می دانید چرا؟ دلیلش این است که بزرگانی مثل جانی، مولانا، حافظ، فردوسی... خیلی درونگرا هستند. ادم‌هارا طوری موشکافی کرده‌اند که انگار یک جراح نالغه یک آدم را تشریح می کند. کار این بزرگان به اندازه همه مسائلی چون مرگ، عشق، زندگی، خشونت و همه چیزهایی که ماراحاطه کرده‌اند، وسعت دارد. فرضآ موضعی که من در این نمایش راجع به مرگ حرف می زنم، حرفی را مطرح کرده‌ام که به تمام دنیاداده می شود. اینها سخنان پرقدرتی هستند. مثل «بودن یا نبودن...» شکسپیر! ما صاحب قدرت اندیشه‌ایم، من هنگامی که شاهنامه‌می خوانم، با خودم فکر می کنم که هیچ اثری نمی تواند از این دراماتیک تر باشد. منتها چنین اثری چون صرف‌درام نیست، شاخ و برگ‌هایی دارد. ما باید شاخ و برگ‌های اضافه آن را بزنیم و برایش ساختاری نمایشی ایجاد کنیم. در عرض دو ساعت که نمی توان همه داستان بیش و منیزه و رسم و سهراب را روی صحنه آور. باید یک آدمی پیدا بشود که این داستان‌ها را در قالب نمایشی محدود به انجام برساند. اگر بخواهیم شاهنامه را همان طور که هست روی صحنه ببریم، دهها شب طول می کشد.

اثاری مثل داستان‌های شاهنامه را باید به صورت مفید در ساختار نمایشی محدود کرد و روی صحنه برد. این داستان‌ها اگر در قالبی معین مهار شوند، تبدیل به تئاتر هم نخواهد شد. در این صورت فقط می توان آنها را ناقالی کرد. اما کار من ناقالی نیست. کارهایی که تا به حال روی سه‌رای سپه‌ری، فروع فرخزاد، بیش و منیزه سوگ سیاوش، رسم و سهراب و... تمام اینها در قالب نمایشی بایگانی شده‌اند و هر کس دیگری هم می تواند آنها را روی صحنه بیاورد. منتها با سلیقه خودش. سیلچه من به دلیل یک تحریه چهل ساله به جایی رسیده که خیلی کارها می توانم انجام بدهم، و در ضمن قبلاً روی نمایشنامه‌های کلاسیک از چخوف، پیراندلو، یونسکو و... بوده است. آن زمان مثل امور از موسیقی استفاده نمی کرد و خیلی تابع آنچه که در غرب به عنوان رویدادهای نمایشی اتفاق می افتاد عمل می کرد.

اما یک زمانی که نگاه کردم و دیدم ژاپنی‌ها به عنوان مثال نمایشنامه‌های شکسپیر را با سبک و سیاقی نو و بر اساس شیوه‌های نمایشی خودشان در انگلیس به روی صحنه می‌برند و همه دنیا هم آن‌ها را تحسین می‌کنند. با خودم گفتم که جسارت آن‌ها قابل تحسین است. در حالی که گفته‌های آن‌ها همان گفته‌که چهارصد پانصد سال پیش شکسپیر است.

چه نظری در رابطه با مفاهیم و مناسبات مطرح شده در آثار مربوط به گذشته‌های دور در تئاتر امروز دارد؟

درست است که کسی مثل شکسپیر یا مولانا و فردوسی سال‌ها پیش چیزهایی گفته‌اند اما حرف‌های آن‌ها همیشه قابل ارتباط است. همیشه تازه است وقتی آن غزل را می‌خوانم (از حافظ) که، یاری اندر کس نمی‌بینم... می‌توانم تمام مسائل و مناسبات امروز جهان را در آن پیدا کنم. زور، عدالت، جنگ، اجحاف... واقعاً مختص به پانصد شصت سال پیش نیست. این‌ها همیشه حضور دارند.

بر اساس آنچه که قبلًا گفتید من فکر می‌کنم که سوابق اجرای نمایش‌های کلاسیک تأثیر زیادی در کارهای امروز شما داشته است. یعنی شما در دوره کاری ساختار دراماتیک را به معنای غربی و کلاسیک آن تجربه کرده‌اید و حالا ناخودآگاه و آگاهانه آثار ایرانی تان هم در چنین ساختاری قرار می‌گیرند... تئاتر من بر اساس مناسبات خودش یک درام است. منتها زمانی که منتقد تئاتر ما همه آثار را با معیارهای تئاتر غربی مورد سنجش قرار می‌دهد و متدبی برای سنجش قالبهای دیگر نمایشی ندارد احتمالاً با هر شیوه دیگری موضوع گیرانه مواجه می‌شود. من حدود بیست نمایش کلاسیک را در میان اولین کارهای نمایشی‌ام دارد. ولی این نوع کار باید با ابزار خودش از پیالی شود. مسابقه فوتیال را نمی‌توانم با قوانین والیبال داوری کرد. هر پدیده را باید با ساختار خودش مورد سنجش قرار داد. کاری که من می‌کنم چیزی شبیه به اپرای ایرانی است.

واقعاً فکر می‌کنید که می‌توان اپرای ایرانی را با یک ساختار خاص ایرانی به وجود آورده؟

کارهای من دارند به این سمت نزدیک می‌شوند. منتها دست‌های من بسته است. اکر بتوانیم یک هیئت ارکستر و امکانات مورد احتیاج دیگر را وارد کار کنیم، صاحب یکی از پرقدرت‌ترین نمایش‌های ایرانی خواهیم شد.

شاید سبقة‌های ادبی و قدرت‌های شعر ایرانی بتواند پایه‌های یک اپرای ایرانی را در ساختار نمایش مابه وجود آورند...

شعر، موسیقی، حرکت... شعر موسیقی خالص است. حتی یک بیت این شعر را نمی‌توان غلط خواند. خوب و قتی که سازه‌های این وزن موسیقایی بیوندمی خورند قدرت آن را فراشی می‌دهند. آیا می‌توان بیتی از اشعار حافظ یا فردوسی را بدون رعایت ریتم آن خواند؟ مسلمان نمی‌شود. چون این شعر عین موسیقی است. شما در بیشترین کارهای نمایشی تان عناصر مدرن و جدید نمایشی را در کنار شیوه‌های ایرانی قرار داده‌اید. مثلاً ویدئو آرت، دکور... آیا نمایش ایرانی قابلیت پذیرش همه این عناصر را دارد؟ به هر حال نمایش شرقی کمتر پذیرای مکانیک و دیجیتال بوده است.

حتماً می‌شود! نمایش خودش را از قابلهای خارج می‌کند. شما وقتی که لیلی و مجنون یا بیزن و مینیر را می‌خواهید، به هر حال ذهنیتی در مورد این داستان‌ها درزید. ولی وقتی این داستان به صورت نمایش در می‌اید باید شیرازه مفهوم را در ساختاری جدید رانه بدهد. این فرایند با تصویر، فضاسازی، دکور، موسیقی و... ایجاد می‌شود. باید بتولید این کار انجام بدھید. شعر حافظ بعد از قران، در ایران بیشترین انتشار را دارد و در همه خانه‌های ما هست و ما با مفاهیم آن اشت هسیه. آماین شعر برای قرار گرفتن در ساختار نمایشی باید مصور شود و همه این راه‌های متناسب را به کار بگیرید.

در حوزه مخاطب‌شناسی اکر تماشاگر ایرانی را مورد توجه قرار بدهیم می‌بینیم که مناسبات دنیایی جدید را پذیرفته و با شرایط امروزین در گیر است. نمایش شما