

نـمـایـشـ خـلـاقـ

وـمـسـائـلـ

رـوـبـیـشـ روـ

(گـزـیـشـ یـکـتـجـربـهـ)

حسن بیان لو

**Creative Theater and
the Issues ahead
(Report an Experience)
By: Hasan Bayanlou**

پـوـشـگـاهـ عـلـومـ اـنـسـانـیـ وـمـطـالـعـاتـ فـرـنـگـیـ

اشاره

نمایش آموزشی و نمایشنامه خلاق در ایران قدمت درخوری دارد اما با وجود این، هنوز جنان که باید شناخته شده نیست و چایگاهی که باید، نیافته است. در این گفتار، ابتدا به تعریف چند اصطلاح که در این خصوص و حوزه‌های نزدیک به آن مرسوم است پرداخته‌ایم، زیرا این نکته نیز اغلب مغفول مانده و در نتیجه خلط مباحث‌های فروانی را پیش آورده است. سپس بر اساس تجربه‌ای از اجرای این شیوه‌ی نمایشی در یکی از مدارس تهران، مسائلی را که پیش روی آن است، تبیین کرده‌ایم.

۱. اصطلاحات

ابتدا از اصطلاحاتی آغاز می‌کنیم که حوزه‌های نزدیک به نمایش آموزشی . و نه دقیقاً این حوزه- را تعریف می‌کند. شماری از این تعاریف متعلق به مت بوکانن^۱ (Matt Buchanan) از هنرمندان حرفه‌ای نمایش

آموزشی است. تئاتر کودکان (Theatre for Young Audiences: TYA) یا تئاتر برای نوجوانان اصطلاحاتی است درباره‌ی اجرای نمایشی برای مخاطبان کودک و نوجوان که چارچوب اجرایی آن از پیش تعیین شده است. گروه نمایش ممکن است از افراد بزرگسال تشکیل شده باشد، ولی ضروری است که موضوع نمایش درباره‌ی کودکان و نوجوانان باشد.

اما تئاتر با کودکان و نوجوانان (Theatre by Children and Youth) به نمایشی اشاره دارد که بازیگرانش خود کودکان و نوجوانان‌اند. تئاتر مشارکت (Participation Theatre) نیز نمایشی برای مخاطبان کودک و بزرگسال است که فرصت‌هایی برای مشارکت کم یا زیاد - تماشاگر در روند شکل‌گیری و پیشرفت نمایش ایجاد می‌کند.

اما نمایش آموزشی (Educational Drama) عنوانی کلی برای نمایش‌هایی است که هر یک به شکلی وارد مقوله‌ی تعلیم و تربیت می‌شوند و بیش از آن که به نمایش به عنوان هنر بنگرند، آن را به صورت ابزاری کارآمد برای آموزش به کار می‌برند. چند اصطلاح شاخص در این زمینه عبارت‌اند از:

نمایش خلاق (Creative Drama): تعاریف متفاوتی از نمایش خلاق شده است، مانند این که انجام تمرینی نمایشی بدون مراعات قواعد رسمی نمایش و پانتومیم؛ قطعات و داستان‌های فی‌الدناهه؛ تمرین‌ها و نوآوری‌های حرکتی و بازی‌ها و سرودهای نمایشی که کودکان با راهنمایی مربی انجام می‌دهند و هدف از آن بیشتر کمک به پرورش توانایی‌های بازیگران است تا سرگرمی تماشاگران. یا تجربه‌ی نمایش سازمان یافته‌ای که شکلی از وانمودبازی (Pretending at Play) است و در آن کودکان مشکل یا رویدادی برخاسته از ادبیات کودکان را با هدایت آموزگار، خلاق یا بازآفرینی می‌کنند و این فعالیت به وسیله‌ی خود آن‌ها طراحی و ارزشیابی می‌شود.^۱

در مجموع، نمایش خلاق شیوه‌ای آزاد و بداعه است که در آن هر موضوع داستانی و غیرداستانی دست‌مایه‌ای برای اجرای نمایش با کمک مربی ایست و در این اجراء، اعضای گروه به هدف آموزشی یا تربیتی می‌رسند و یا مفاهیم انتزاعی و ناملموس را برای خود ملموس و دست‌یافتنی می‌کنند.^۲ همین‌جا باید نکته‌ی مهمی را یادآور شد: تصور رایج در کشور ما این است که نمایش خلاق شیوه‌ای مخصوص

کودکان و نوجوانان است، اما به گواه منابع موجود، این شیوه با همین نام برای جوانان و حتی کهنسالان نیز به کار می‌رود. *indrama*: *DIE Education*

نمایش در آموزش: این رهیافت عبارت از استفاده‌ی نمایش به عنوان ابزار یا وسیله‌ی تدریس موضوع‌های درسی یا غیردرسی است. از این روش (*DIE*) در آموزش همه‌ی علوم می‌توان بهره برد؛ در حالی که در نمایش خلاقی بیشتر تحریبه کردن احساس‌های مفید و شریخش انسانی که به رشد افراد کمک می‌کند، در کانون توجه قرار می‌گیرد.

تئاتر در آموزش (TIE): این شیوه بیشتر در بریتانیا شکل گرفته و سپس به نقاط دیگر جهان رفته است و با تئاترهای سنتی دانش آموزان در برنامه‌های درسی متفاوت است. در اینجا دانش آموزان به ایفای نقش نمی‌پردازند بلکه شاهد اجرای نقش توسط «معلم بازیگر» هستند. او با ایفای نقش‌های گوناگون به ادراک دانش آموزان از مفاهیم کمک می‌کند و حداقل نوی چالش گفتاری میان معلم بازیگر و حاضران شکل می‌گیرد.

مقایسه میان «نمایش» و «نمایش آموزشی»، تفاوت‌ها و اهداف هر یک را به خوبی روشن خواهد ساخت. «نمایش» محصول محور است؛ گروه اجرا پس از جلسات متعدد تمرین، نمایشی را آمده می‌کنند تا در معرض دید مخاطبان قرار دهد. اما «نمایش آموزشی» فرآیند محور است؛ کودکان در تمرینی نمایشی شرکت می‌کنند که هدف آموزشی یا تربیتی در همان تمرین نهفته است. راه همان مقصود است، برای اجرای «نمایش» به معنای متعارف، مربی به ن查ار میان کودکان دست به انتخاب می‌زند و فقط آن گروه برجسته در کار مشارکت می‌کنند ولی در «نمایش آموزشی» همه‌ی اعضای گروه دخیل‌اند. «نمایش» یک نقش اصلی دارد و دیگران نقش‌های فرعی را بر عهده دارند، اما در «نمایش آموزشی» فرصت‌ها برای همه برابر است. در نمایش، حاصل کار معمولاً بر اساس نمایش‌نامه‌ای شکل گرفته است که محصول ذوق و اندیشه‌ی یک نفر است و آن یک نفر نویسنده نیز کسی از میان خود کودکان نیست و بیهوده‌ی قدر با دغدغه‌های آن‌ها آشناست و متن نمایشی اش زبان حال آن‌هاست. اما در «نمایش آموزشی» نمایش‌نامه، متنی شفاهی محصول اعضای گروه با چند نسخه و روایت متفاوت است و پیاپی توانایی حک و اصلاح دارد. «نمایش» محصولی آمده است که پیامی مشخص دارد و آن را در رابطه‌ای یک‌سویه به مخاطبان منتقل می‌کند. کودکان در برابر این پیام، مخاطبانی متنفلع‌اند، ولی در «نمایش آموزشی» رابطه دوسویه است و اگر مخاطبی هم باشد، نقشی

فعال دارد.

۲. کارکردها

مت بوکانی می‌گوید: «برقراری ارتباط اساس نمایش است. نمایش مانند تمام هنرها به دانش آموزان اجازه می‌دهد که از راههای جدید با دیگران ارتباط برقرار کرده، آن‌ها را درک کنند. در دنیای اطلاعات محور امروز که جنبه‌های کاربردی برقراری ارتباط مورد نیاز است، شاید نمایش بیش از هر شکل هنری دیگر به آموزش این جنبه بپردازد.»^۱

برای نمایش آموزشی کارکردهای بسیار گسترده‌ای قائل شده‌اند و در این مطلب هیچ اغراقی نیست. تجارب کشورهای پیشرفته در این زمینه به طور رسمی چندین دهه قدمنت دارد. چکیده‌ی کارایی‌های این شیوه از نظر محققان و پس از این تجربه‌ی درخور و درازمدت در دو حوزه‌ی آموزش و پژوهش به شرح زیر است:

- بالا بردن سطح دانش و مهارت‌های علمی
- بالا بردن سطح دانش و مهارت‌های اجتماعی
- بالا بردن سطح دانش و مهارت‌های هنری
- شناخت و انس دانش آموزان با فرهنگ، ادبیات و تاریخ کشورشان
- یادگیری آسان دروس
- ماندگاری مباحث درسی در ذهن دانش آموزان
- ارتقای مهارت‌های شنیداری
- ارتقای مهارت‌های بیانی
- پژوهش اندیشه‌یدن خلاق (به جای تقلید صرف)
- پژوهش تخیل
- انتقال مؤثر مسائل مذهبی و رفتارهای اخلاقی
- پژوهش روحی‌ی اجتماعی و همکاری
- پژوهش اعتماد به نفس
- کم کردن تنش‌های روحی
- ایجاد احساس لذت و موفقیت در کودک

۳. یک تجربه

باورش دشوار است، ولی واقیعت دارد که ما در بسیاری مواقع، راه تحول و پیشرفت در زمینه‌ای را می‌یابیم و بیش چشم‌مان می‌گذاریم اما آن را در بیش نمی‌گیریم و از آن می‌برهیزیم! دیگر روشی از این سهل‌تر و سودمندتر نمی‌توان یافت که غبار کهنه‌گی را از بیکر آموزش و پژوهش مابزداید و آن را دچار تحول و جهشی

۳.۱. نظرستنجی از معلمان

به منظور ارزیابی نتایج طرح از دیدگاه معلمان، در خرداد ۱۳۸۵ از ۱۲۰ تن از آن‌ها (۲۰٪ کل معلمان آموزش دیده) که به شکل اتفاقی انتخاب شده بودند، نظرستنجی شد. ۷ تن (حدود ۵/۵٪) از پاسخ‌دهندگان در دوره‌ی اول (۱۳۸۲)، ۲۱ تن (حدود ۲۶٪) در دوره‌ی دوم (۱۳۸۳) و ۷۹ تن (حدود ۶٪) در دوره‌ی سوم

(۱۳۸۴) آموزش دیده بودند. ۳ تن (۵/۲%) هم در میان هیچ کدام از این گروه‌ها نبودند که ظاهراً نشانگر معلم‌مانی بودند که بدون شرکت در دوره‌ی آموزشی (وبه واسطه‌ی اشتغالی با تنبایش خلاق از طریق همکاران) این شیوه را «اجرا» کرده بودند. از ۱۲۰ فرم توزیع شده، پرسش‌های ۵، ۸، ۱۱ و ۱۵ را دو تن بی‌پاسخ گذاشتند. پرسش‌ها و درصد رأی پاسخ‌دهندگان به آن‌ها به شرح زیر است:

۳.۱.۱ چند نکته درباره‌ی جدول نظرسنجی

○ رتبه‌ی «خیلی زیاد» تمام پرسش‌های بالای ۶۰٪ است.

○ کمترین رتبه‌ی «خیلی زیاد» ۵/۶۲٪ (پرسش ۱۳) و بیشترین رتبه‌ی «کم» ۴٪ (برای همان پرسش) است.

○ رتبه‌ی «کم» در چهار پرسش، بین ۱/۵ تا ۵/۲ درصد است، پنج پرسش نیز ۱ درصد رتبه‌ی «کم» گرفته‌اند، پنج پرسش هم هیچ رأی «کم» نداشته‌اند.

○ از مجموع ۱۵ پرسش، ۹ پرسش بیش از ۸۰٪ رتبه‌ی «خیلی زیاد» داشته است.

○ پرسش ۳ با ۵/۹۷ درصد بیشترین رتبه‌ی «خیلی زیاد» را دارد. پرسش‌های ۱۱ و ۷ نیز در رتبه‌های بعدی اند.

این جدول تصویری موژز و گویا از تأثیرهای دائمی‌دار و چندجانبه‌ی شیوه‌های تعاویشی در کلاس درس است و می‌تواند پایه‌ی حرکت‌های بعدی باشد. یک پرسش تشریحی نیز برای معلم‌مان مطرح کرده بودیم: «در اجرای طرح چه مشکلات و موانعی داشتید؟» فرآگیرترین نظرات در این زمینه بود که در خمن مطالب پایانی مقاله بدان می‌پردازیم.

۲.۲ آینده‌ی نمایش آموزشی در ایران

مرحوم بالغچه‌بان بسیار پیش از ما به تأثیر معجزه‌آسای بازی و نمایش بر کودکان بی بردگه بود. او در کتاب حساب خود که برای تدریس ریاضیات ابتدایی تدوین کرده بود، یادآور می‌شود: «این کتاب برای تربیت هوش و فکر بچه‌های ناشنوا نوشته شده است و شکل بازیچه دارد... این کتاب برای بچه‌های شنوانیز مفید است. هیچ یک از معلمان دبستان نباید آن را کتاب درس، بلکه باید کتاب بازی بدانند»^۶ پس گراف نیست که در این روزگار، روی آوردن به این شیوه را انتظار داشته باشیم. اکنون که این مقاله نوشته می‌شود، برای طرح‌ما در آموزش و پژوهش اتفاقی ناخواهایند رخ داده است که به آن اشاره خواهد شد. اما چه در طرح‌ما و چه در طریقی مشابه که دیگری دنبال کند، آینده‌ی نمایش آموزشی در ایران چه خواهد بود و چه مسائلی را پیش رو خواهد

داشت؟

با مشاهده‌ی تجربه‌ی معلمان و شنیدن نظرات آنان درباره‌ی چند و چون تدریس به شیوه‌ی نمایشی طی این چند سال و تجاربی که در این زمینه به دست آورده‌یم، چند نکته برای ادامه‌ی این شیوه. اگر روزگاری قرار بر آن شد که ادامه یابد . به نظر می‌رسد: برای تغییر شیوه‌ی تدریس در مدارس و تقویت شیوه‌های نمایشی در سطحی گسترده، نیازمند تدوین شیوه‌نامه‌ای سنجیده‌ایم که توسط کارشناسان فن در نمایش آموزشی و تعلیم و تربیت تنظیم شده باشد. شماری از مشکلاتی که از این پس اشاره می‌شود به همین مورد بازمی‌گردد.

در طرح اولیه‌ای که به آموزش و پژوهش ارائه شد، پیشنهاد شده بود که از دانش‌آموختگان و دانشجویان رشته‌ی نمایش برای کار با

دانش آموزان و نظارت و همکاری با معلمان استفاده شود (که به گونه‌ای همان شیوه‌ی معلم-بازیگر بود). مسئولان آموزش و پرورش با این پیشنهاد مخالفت کردند که یکی از دلایلش هزینه بر بودن آن بود. البته برای رفع این مشکل، دانشجویان تئاتر می‌توانند به عنوان یک واحد درسی با مدارس همکاری کنند و حق الزحمه‌ای دریافت نکنند اما تجارت استادان فن نیز در این زمینه لازم است و بهتر است آموزش و پرورش در این زمینه هرینه کند. شیوه‌ای که ما در عوض به آن عمل کردیم، آموزش معلمان بود تا آن‌ها خود مستقل‌با پچه‌ها کار کنند. این روش گرچه خالی از فایده نیست، ولی در همین مدت کوتاه نیز مشکلات خود را تنشان داده است. تعدادی از معلمان توانایی‌های نمایشی تدارند و در برای این شیوه‌ها مقاومت می‌کنند این افراد طبعاً به کارگیری این شیوه‌ها در کلاس درس هم ناموفق‌اند. آن دسته از معلمانی هم که با این شیوه همخوان‌اند و زود جذب آن می‌شوند به دلیل بی‌تجربگی در زمینه‌ی نمایش و عدم نسلط بر آن، گاه با مشکل و مانع روبرو می‌شوند. همین جا لزوم ایجاد واحدهای درسی نمایشی در دانشکده‌های تربیت معلم به چشم می‌خورد. به‌حال، در شکل فعلی اگر دانشجویان تئاتر، چند واحد درسی درباره‌ی روان‌شناسی کودک و موارد مشابه بگذرانند و به مدارس بیایند، دست یافتنی تراز آن است که معلمان در زمینه‌ی نمایش تجربه بینوزند. البته بار مالی اضافه شدن تئاتری‌ها به آموزش و پرورش تنها دلیل این تصمیم‌گیری نبود. دلیل دیگر همانی است که موجب شده در این سال‌ها آموزش و پرورش نا آن‌جا که ممکن است از نمایش فاصله بگیرد تا عواقبی دامنگیرش نشود!

نکته‌ی اسفانگیز دیگر که در تجربه‌ی مارخ داد این بود که (این بار صرفاً به دلیل هزینه‌ها) مسئولان تصمیم گرفتند تعدادی از معلمان، خود بدل به مدرس نمایش خلاق شوند و معلمان دیگر را آموزش دهند. ولی با این دوره‌های محدود و این تجارت کم، کسی نمی‌تواند مدرس نمایش خلاق شود. فراموش نمی‌کنم معلمان معصومی را که قرار بود مدرس شوند و در آخرین ساعات دوره با چشمی نگران از ما می‌پرسیدند حالا باید برای تدریس به همکاران چه کنیم؟! حال نصour کنید معلمانی را که از این همکاران آموزش می‌بینند و تصور کنید کلاس درسی که آن معلمان با داشتن آموزان خود برگزار خواهد شد. این کوتاه‌ترین مسیر برای خراب کردن طرح و ناکارآمد نشان دادنش بود!

نمایش آموزشی یا نمایش خلاق در ایران چندان پایه و مایه‌ای ندارد که تدریس آن به معلمان مسیر کاملاً مشخص و روشنی داشته باشد. ما برای شروع به سراغ مدرسانی رفتیم که در این زمینه تجربه‌ی شخصی داشتند یا از تجارب کشورهایی که در شیوه‌های نمایشی قدمت دارند از راه مطالعه و مشاهده آگاه بودند. طرح ما هر چه تمر داشت حاصل تجارت همین افراد بود. با این‌همه، نوع و میزان این تجارت متفاوت بود و گاه در اوایل کار، معلمان از تفاوت‌ها یا حتی تناقض‌های سخن مدرسان گله می‌کردند. البته این مطلب به مرور کمتر و کمتر شد و مدرسان در همانگی بیشتری با هم قرار گرفتند اما بخشی از قضیه‌هم به نظر می‌رسد طبیعی باشد. تا جایی که دریافت‌هام در همان کشورهای سایه‌دار هم هیچ قانون نوشته شده و تخطی ناپذیری در این زمینه وجود ندارد و هر کس با تجارت و روش‌های ابداعی خود کار می‌کند یا به روش‌های بزرگانی چون واپولا اسپولین تأسی می‌کند. اما نمی‌توان نادیده گرفت که ما در این زمینه نیازمند مطالعه و تجربه‌ی بسیاریم. کتاب‌های بسیاری باید ترجمه شود و اندک‌اندک کتاب‌های درخوری نیز تالیف گردد.

موانع

در این چند سال، معمولاً معلمان از چند عامل همواره گله مند بوده‌اند. یکی از آن‌ها کمیود زمان کلاس برای کار نمایشی است. این مشکل معلول علت‌های دیگری است (مواد زیر) که با رفع آن‌ها، مرفوع خواهد شد:

- حجم مطالب کتاب‌های درسی مازیاد است و از آن‌جا که برای شیوه‌ی تدریس نمایشی تنظیم نشده است، با وقته که اجرای نمایش در کلاس درس می‌طلبد همخوان نیست. در صورت جدیت در اجرای چنین طرحی، کتاب‌های درسی از نظر حجم و نوع مطالب باید بازنگری شود.

- تعداد زیاد داشتن آموزان هر کلاس (به‌ویژه در مناطقی که ما طرح را اجرا کردیم) مزید بر علت است. این مسئله باعث می‌شود بی‌نظمی در کلاس بیشتر شود یا همه‌ی داشتن آموزان نتوانند در فعالیت‌های نمایشی حضوری درخور داشته باشند. برای این معضل نیز باید چاره‌ای اندیشید.

- محدودیت یا نبود فضای مناسب آموزشی (به‌ویژه در مناطق یادشده) هم موردی شایع است که کار نمایشی را محدود می‌کند. نمایش آموزشی نیازی به سالن تئاتر و پرده و وسائل نوری ندارد، اما فضای برخی کلاس‌ها چنان تنگ است که مجال کمترین حرکی در آن‌ها نیست.

- اساساً نظام آموزشی ما با شیوه‌ی نمایشی بیگانه است و در نتیجه در مقابل آن می‌ایستد. معلمان در طول این مدت، گاه از عدم

همکاری یا کارشنختی مسئولان اداری، مدیران مدارس، همکاران یا حتی اولیای دانش آموزان شکوه کرده‌اند چرا که کلاس درس خوب هنوز کلاسی است که از آن صدایی برنتیزید و دانش آموزان در حال خواندن و نوشتن و بازیس دادن محفوظات باشند! تمامی نظام آموزشی ما بیازمند آن است که شیوه‌ی نمایشی را بازیابد و لحظات زیبا و وصفناشدنی فرزندانمان را در این کلاس‌ها بشناسد. این گفتار را با خاطره‌ای در همین زمینه به پایان می‌برم. یکی از خانمهای معلم با بچه‌ها قرار گذاشته بود که من خورشیدم و شما دانه‌اید. هر روز صبح وقتی معلم به طرف کلاس می‌آمد، بچه‌ها زود به زیر میز می‌رفتند و با ورود معلم به شکل دانه‌های در حال رشد از زیر میز آهسته قد می‌کشیدند و بالا می‌آمدند. این قرارداد، هم بازی ساده و زیبایی میان معلم و دانش آموزان بود و هم از این راه، هر بار یکی از مفاهیم درس علوم (گیاهان) به بچه‌ها آموزش داده می‌شد!

یادداشت‌ها

۱. مت بروکان، **اصطلاحات** (نمعرف اصطلاحات مهم نمایش کردک و بحث درباره‌ی آن‌ها)، ترجمه‌ی داوود زین‌لو، در سایت WWW.CREATIVEDRAMA.IR
۲. بیل هبیگ، راث و نیدا استبل ول، نمایش خلاقی در کلاس درس، ترجمه‌ی علی‌حسین فاسی (تهران: انتخاب نو، ۱۳۸۰)، ص ۸
۳. چمیرز، دیوی، **قصه‌گویی و نمایش خلاق**، ترجمه‌ی ثریا قزل‌ایاغ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ج دوم، ۱۳۷۲، ص ۶۶
۴. مت بروکان، چرا باید در مدارس نمایش تدریس شود؟ (سخنی در دفاع از این حرفة)، ترجمه‌ی داوود زین‌لو، در سایت WWW.CREATIVEDRAMA.IR
۵. فهیمه محمدی، **احوال و دیدگاه جبار بافچه‌بان**، (تهران: بزوشکده‌ی کودکان استثنایی، ۱۳۸۰)، ص ۳۳

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی