

نسبت نمایشنامه‌نویس با امر اجتماعی چیست؟

همان فیگور همیشگی مقاومت و خلق زیبایی!

محمد حسن خدایی

یکم، آن فیگور تنها که می نویسد

فیگور نمایشنامه‌نویس نسبت به نهاد اجتماعی تئاتر، اغلب اوقات رابطه‌ای متناقض ندارد. هم می‌تواند او را بیرون از گروه اجرایی دانست و هم از منظری دیگر درون آن. چرا که برای نوشتن متنی خلاق که هم دراماتیک باشد و هم قابلیت اجرا یابد، احتیاج به گوشه‌نشینی و عزلت است. همچنانکه اگر قرار به اجرایی کردن همان نمایشنامه باشد که محصول انزواست، شکلی از همکاری و حضور در گروه اجرایی ضرورت می‌یابد. فیگور نمایشنامه‌نویس ذیل کلیتی صورت‌بندی می‌شود که آن را می‌توان «نویسنده» نامید. والتر بنیامین در مقاله «مؤلف به مثابه‌ی تولید کننده» در بخشی که به «مفهوم تکنیک» اختصاص داده، متذکر می‌شود که «مناسبات اجتماعی، همان‌طور که می‌دانیم، مشروط به مناسبات تولید است و هر

گاه یک اثر موضوع نقد ماتریالیستی قرار می‌گردد، رسم‌بودن بر سبک که نسبت این اثر با روابط اجتماعی تولید زمانه‌ی خود چیست»، اما بنیامین اعتقاد دارد که می‌توان بجای پرسش از نسبت یک اثر هنری با روابط تولید زمانه‌ی خویش، اینکه انقلابی است یا تجاری، از «موضع‌گیری اش» در رابطه با رخدادهای سیاسی و اجتماعی پرسید. در این باب مسئله‌ای چون تولید ادبی اهمیت می‌یابد تا تولید اجتماعی را واجد کیفیتی زبانشناسانه و سیاسی کند. آن زمان که اثر هنری در چارچوب روابط ادبی تولید یک عصر تاریخی متعین می‌شود، می‌توان جایگاه تاریخی اش را و موضع‌گیری سیاسی اش را به قضاوت ذوقی نشست. در نتیجه مسئله تکنیک و لاجرم فرم به میان می‌آید که چگونه نسبت شکل و محتوا را متعین کرده و گرایش سیاسی اثر و هنر مند را در وضعیت تکنیک تاریخی جامعه‌ی خویش، عیان کند. بنابراین کیفیت ادبی یک اثر است که سیاسی یا اجتماعی بودن اش را آشکار کرده

و همچون قطب‌نمایی عمل می‌کند که می‌توان به یاری آن، فهم دقیقی از رابطه اثر هنری با مناسبات اجتماعی تولید بدست آورد.

بنیامین با استناد به نویسندگانی چون سرگئی ترتیاقوف که در فضای انقلابی روسیه در دهه سی قرن بیستم، که تولید متونی در فرم‌های نوین چون روزنامه‌ی دیواری، گزارش شگری برای روزنامه و نوشتن در باب فیلم‌هایی که برای آگاهی طبقاتی کارگران تولید می‌شد، به نوشتن کتاب فرمان‌روایان زمین مبارزت و روزی دو بر پیشرفت کشاورزی در آن سال‌های پر التهاب انقلاب اکتبر اثر مثبت گذاشت، این نکته را در متذکر می‌شود که چگونه ضرورت تاریخی، فرم‌های تازه را می‌طلبند و نمی‌توان با چشم‌اندازهای تاریخ مصرف گذشته، هم عصر زمانه‌ی خویش بسود و آن را روایت کرد. «مادر میانه‌ی شکل‌گیری دوباره و مقتدرانه‌ی فرم‌های ادبی به سر می‌بریم؛ قسمی فرو ریختن فرم‌های قدیم که به واسطه‌ی آن بسیاری از تقابل‌هایی که

عادت داشتیم در قالب آن‌ها ببیندیشیم، توان خود را از دست می‌دهند.»

از این منظر می‌توان به فیگور نمایشنامه‌نویس ایرانی نظر افکند و ارتباط او را با زمانه‌اش سنجید. فی الواقع نسبت فرم‌هایی ادبی و نمایشی که در این سال‌ها تولید شد، با اجتماع چیست؟ یا آنکه سرمایه‌داری میل آن دارد که هر نوع رادیکالیته را در نهایت منقاد خویش کرده و قسمتی از ساز و کار بازار کند، اما بانگاهی به آنچه که تولید شد و برای اجرا به فضای تئاتر ایران پیشنهاد شد، چندان با فرم‌های تازه رو بربر و نشدیم. اصولاً در زمانه‌ای که هزینه‌های تولید بالا رفته و جایگاه نمایشنامه‌نویس بیش از پیش متزلزل شده، انتظار از خلق فرم‌های تازه که واجد استانداردهای لازم باشد و در تمنای امر، نو، دیرپا باشد، اغلب کارگران به نوسندگی هم مشغول بوده و در یک مسابقه‌ی بی‌پایان، همچون دهنده‌های دوی صد متر، با شتاب به سمت خط پایان در حال دویدن هستند. نتیجه‌ی این امر، دوری از تعمق، عدم تجربه کردن آهستگی و لذت نبردن از تولید و صد البته، منکوب شدن به مناسبات سرمایهداری و وطنی است که جدید را پس زده و سطوحی شدن نامی طلبد. دیگر خبر چندانی از ذائقه و وقار باقی نمی‌ماند و در غیاب تقسیم کار اجتماعی، با نوعی آشفتنگی جایگاه‌ها و آدم‌ها طرف هستیم. تئاتر این روزهای ما، بار دیگر به تشخص، جدید و فرم‌های تازه احتیاج دارد. تئاتری که روایت گریزست هر روزه کارگران، محصلان، زنان خانه‌دار و انبوهی قشر بندی‌های اجتماعی است.

دوم، به محقق رفتن امر سیاسی؛

بر آژدان امر اجتماعی
ژاک دونزولو در کتاب «ابداع امر اجتماعی» که رساله‌ای در باب افول هیجانات سیاسی است، بر این نکته تأکید دارد که در زمانه‌ی نئولیبرال، امر سیاسی به محقق رفته و گویی این امر اجتماعی است که اهمیت یافته و تنظیم‌کننده مناسبات شهروندان یک جامعه است. فی الواقع نظم سیاسی در پی دوری از تلاطمات سیاسی است تا بتواند مدیریت جامعه را ذیل آرامش و ثبات سیاسی، به سرانجام برساند. وقتی جمهوری خواهی که از دل انقلاب ۱۳۴۸ بیرون آمد، به نتایج مطلوب نرسید، این «پرسش اجتماعی» بود که تلاش

می‌کرد با دوری از فضای انقلابی، وعده‌های یک زندگی به سامان را محقق کند. تقابل امر اجتماعی با امر سیاسی، نشان از خستگی مردمان یک جامعه است که توان ادامه دادن مقتضیات یک جنبش فراگیر سیاسی را برای مدت طولانی از دست داده‌اند. مراد ثقفی در مقدمه‌ای که برای کتاب «چه شد که هیجانات سیاسی جامعه‌ی ما به آهستگی فرونشستند و از آرمان‌های بزرگ قرن گذشته فاصله گرفتیم تا به جای آن، توان خود را به شکل‌های به‌مراتب بخراندانه‌تری در «امر اجتماعی»، در مسائلی زندگی روزمره، در بهبود نظام بی‌واسطه‌ی مناسبات شخصی و اجتماعی خود سرمایه‌گذاری کنیم؟ مگر نه اینکه همه‌ی اینها دقیقاً ناشی از سربر آوردن تدریجی گونه‌ی مختلطی به نام امر اجتماعی بود که در نقطه‌ی تلاقی امر مدنی و امر سیاسی نضج گرفته و این دو وادی را به هم آمیخته تا در جستجوی خنثی کردن تعارض خشونت‌باری باشد که میخیزی سیاسی مدرن را در مقابل واقعیات جامعه‌ی مدنی و تجاری قرار داده است؟ صحنه‌گذاران در حاکمیت برابر همگان و تمجید برادری خود خواسته که منشأ قدرت انقلابیون بود، جای خود را به نظام اخلاقی‌ای مبتنی بر همبستگی داده است.» مراد ثقفی در کتاب «نه طبقه، نه متوسط» که به تازگی منتشر کرده است، به تمامی از طبقه متوسط دفاع کرده و آینده‌ی روشن ایران را در بالیدن این طبقه می‌داند. حال می‌توان به این نکته توجه داشت که چگونه نهاد اجتماعی تئاتر، و در اینجا فیگور مهمی چون نمایشنامه‌نویس، می‌تواند میان پرداختن به امر اجتماعی یا امر سیاسی در نگارش یک متن نمایشی، دست به انتخاب زند، فی الواقع بوسنده‌ای که دل در گرو طبقه متوسط دارد و خود را به نوعی وام‌دار آن می‌داند، ترجیح اولیه‌اش همانا نوشتن در باب امر اجتماعی است. جامعه‌ای که ثبات دارد و در وضعیت متعادل است و دغدغه‌های شهروندان اش، پرداختن به زندگی روزمره، رسیدن به آمل شخصی و در نهایت تجربه همبستگی اجتماعی. این جامعه گشوده است به مکانیسم بازار و مناسباتی که از دل ثبات و آرامش نشات می‌گیرد. این فضای است که می‌توان آن را همچون یک اکوسیستم مناسب برای روایت سرگذشت مردمانی دانست که دغدغه‌هایشان معطوف به طبقات متوسط در تمامی جهان است. امسا در مقابل نویسندگانی هستند که مسئله‌شان امر سیاسی و به چالش کشیدن نظم نمادین جامعه است. اصولاً در یک وضعیت پر تنش و التهاب آمیز از نظر اقتصادی، اجتماعی

خارج شدن از جهان ایزوله و تن دادن به یک گفتگوی جمعی و انتقادی در رابطه با نسبت تئاتر این روزها با اجتماع، رسالت تاریخی نمایشنامه‌نویس ماست. همان فیگور همیشگی مقاومت و خلق زیبایی

و سیاسی، نمی‌توان امر سیاسی را کنار گذاشت و تنها از منظر امر اجتماعی به نوشتن در باب جامعه مشغول شد. به نظر می‌آید امر اجتماعی را هم از یک منظر سیاسی بتوان مورد مطالعه قرار داد و میان هر دو فضا، با تمامی تباین‌ها و شباهت‌ها، اتصالی برقرار کرد. تئاتر این روزهای ما، به هر دو فضا نیم‌نگاهی دارد، اما پرداختن به امر سیاسی، به هر حال گرفتار سختی و محدودیت‌های پدید و پنهان بیشتری است. در نتیجه فرایند تولید، عرضه و مصرف تئاتر، بیشتر به امر اجتماعی متمایل است. چرا که برای اجرایی کردن ایده‌های نمایشی، این بازنمایی زندگی روزمره طبقات متوسط است که اصطلاح کمتری با نهادهای نظارتی خواهد داشت. اما فضای این روزهای جامعه‌ی ایران، با انبوه گشایش‌ها و فروپستگی‌ها، بیش از پیش به متون نمایشی نیاز دارد که بتواند صدای تازه‌ای باشد برای روایت زمانه‌اش. فرم‌های تئاتری تازه که امر نو را طلب کند. تجربه نشان داده که فرم‌های محافظه کارانه و تکراری، توان چندانی برای گشودن فضای سیاسی و اجتماعی ما ندارند و در ادامه باز تولید‌کننده مناسبات ناعادلانه گذشته‌اند. پس روایت این روزهای ما از منظر امر سیاسی، با نگاهی انتقادی بر امر اجتماعی، یک الویت و ضرورت انکار نشدنی است. البته از یاد نباید برد که این فرم مناسب است که یک اثر هنری را از شعاری بودن و ارتجاعی شدن، نجات می‌بخشد.

در نهایت صورت‌بندی دقیق این تقابل میان امر سیاسی و امر اجتماعی، احتیاج به کنکاش در تاریخ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تئاتر ما دارد. یک پژوهش میان‌رشته‌ای که امکان اتصال برقرار کردن مابین ساخت‌های مختلف زندگی انسان مدرن ایرانی را فراهم کند. خارج شدن از جهان ایزوله و تن دادن به یک گفتگوی جمعی و انتقادی در رابطه با نسبت تئاتر این روزها با اجتماع، رسالت تاریخی نمایشنامه‌نویس ماست. همان فیگور همیشگی مقاومت و خلق زیبایی.

یادداشت

نگاهی به «اودیسه ۲۰۲۰»

اودیسه‌های زمینی

حسان زور عالم

سال ۱۳۹۵، آرش دادگر پس از موفقیت خوب «هملت» اش، قصد تکرار داشت. در پی ساختن نمایشی بود که در خشش «هملت» را تکرار کند. همه چیز به همان فرم بازمی‌گشت. ترکیبی از اقتباس آزاد، فراتئاتر و کمی پست‌مدرنیسم برآمده از ریاضیات و فیزیک عناصر همان بودند، کتاب، فلسفه، اضطراب بشر و خدا با حضور ستارگان «هملت» صحنه عظیم تالار حافظ قرار بود جایی باشد برای جولان فریادها و غریب‌های سه اودیس نمایش، یکی از دل اسطوره و اسیر دست طبیعت خدایان، دیگر در میانه و در پس یافتن راهی برای بشریت و دیگری در آینده و معنوم از تفاوت آنچه اساطیر می‌گویند و آنچه علم آشکار کرده است. در «اودیسه»، سه اودیس قرار بود حرف‌های گنده و درشتی بارمان کنند و ما را در اضطرابی فراتر از گذشته، برآمده از ناآگاهی فردی، فرو برد؛ اما نتیجه چیز دیگری بود. نمایش با همه آن جلوه‌هایش اثر موفقی نبود. نقدهای مثبت «هملت» تکرار نشدند و حتی اجرای جشنواره فجر نمایش دالخوروی‌های مخاطبان همراه بود. انگار یک جای ماجرا درست کار نکرده بود.

چهار سال بعد، در فضایی کاملاً بحرانی، آرش دادگر و امین طباطبایی بار دیگر تصمیم می‌گیرند «اودیسه» را این بار در قالبی تازه اجرا کنند. همان متن سابق؛ اما با جرح و تعدیل بسیار. نتیجه کار تمرکز بر جهان یکی از اودیس‌های ماجرا و اندکی سرک کشیدن به زندگی اودیس آینده. حالا با چیزی شبیه «۲۰۱۱»؛ یک اودیسه فضایی، رویه‌ریوم و از قضا نام نمایش

هم «اودیسه ۲۰۲۰» است. انگار قرار است ادای دین به استنلی کوپرک و آن تلقیش از سفر انسان از گذشته به آینده، این بار در نمایشی ایرانی رقم بخورد. نتیجه به مراتب بهتر از نسخه اولیه نمایش است. کمی مفرح، بسیار متمرکزتر، حالاً آن همه حرف‌های فلسفی و اندکی شعار گونه شخصیت اودیس آینده، بیشتر به چشم می‌آید و انگار در بحران امروز، کمی بیشتر معنادار تر شده است.

«اودیسه» از آن دست نمایش‌هایی است که مملو از اطلاعات است. از همان مونولوگ آرش دادگر شما با نبوهی از نام‌ها و اصطلاحات روبه‌روید. هر چند چنین شکل نوشتاری چندان به مذاقه ایرانی‌ها خوش نمی‌آید و برخی بر این باورند چنین نوشتاری فخر و روانه است و تلاشی برای بر جسته کردن همه چیز دانی نویسنده است؛ اما در آن سوی دیگر بخش مهمی از نویسندگان من جمله تام استوار دیا ال بنت از این شیوه نوشتاری برای بحرانی کردن بهره می‌برند. کوهی از اطلاعات از مجرای یک نمایش دو ساعته، تلاشی است برای شکستن کلان‌روایت‌ها و مقابله به گفتمان‌سازی طبقاتی و قشری. از میتولوژی شروع می‌کند و به فیزیک خاتمه می‌یابد. چیزی شبیه «روز نکرانتر و گیلدنسترن مرده‌اند» استوار دیا، نمایشنامه‌ای که با تمرکز بر دو شخصیت فرعی «هملت»، نشان می‌دهد چگونه در دنیای شگسپیری این دو شخصیت از جهالت به آگاهی دست می‌یابند، آنان به نقطه‌ای می‌رسند تا تعریفی از کوانتوم ارائه دهند و حالا در ک متفاوتی از جهان هستی می‌یابند. این در برابر است با مرگ آنان.

در «اودیسه» نیز چنین تقابلی شکل می‌گیرد. تقابل به باور زئوسی تا باور به نظر به نسبت انشتین. جامعه یونانی با تکیه بر باورهای اسطوره‌ای خود، به جنگ تروا رفته است، جنگی که نیمی از المپ‌نشینان طرفدار آگاممنون و رفقایش‌اند و نیمی دیگر حامی هکتور و برادر زن زددش، پاریس، به روایت نمایشنامه‌ی زمانی که خدایان برای یونانیان زره‌های آسیب‌ناپذیر می‌یافتند، در آن سو، خدایان در حال ساخت تیرهای تیزتر بودند و در این میانه بشر قربانی بازی‌های رب‌النوعان می‌شود.

نبردی برای در دیده شدن یک زن، به مدت ده سال و مرگ هزاران انسان. نتیجه آنکه هیچ یک از قهرمانان این نبرد عاقبت به خیر نمی‌شوند. از دید دادگر و امینی این بدبختی محصول نوعی ناآگاهی و جهالت باستانی است که اودیس در سفر اودیسه‌ایش آن را آشکار می‌کند. سفر اودیس بسان سفر انسان در بستر تاریخ و زمان است، از نقطه‌ای که کلیت منطق به خواست خدایان تقلیل می‌یابد و در انتها انسان درمی‌یابد که طبیعت مسخر اوست اگر آگاه باشد. از همین رو اودیس دیگر برایش ناآگاهی خدای طرفطعراق و غرق شده در القاب نیست، نام او زو است.

در اجرای سال ۱۳۹۵ «اودیسه» آنقدر زرق و برق اجرایی وجود داشت که چشم در خدمت گوش قرار نمی‌گرفت، هر چند به زعم من آن همه فیزیک خشن نمایش هم چندان در خدمت دیالوگ‌ها نبود. اما در اجرای اخیر، بارویکر نسبتاً مینی‌مالیستی اجرا، وضعیت دگرگون شده است. یک اودیس سرگردان بر دریا، با روحی کاملاً کنجکاو، می‌خواهد در یابد یک فر فر به چاه معادله حرکتی چنین رقصان بر صفحه صاف می‌چرخد. او موفق می‌شود؛ اما این موفقیت ناآل شدن با یک آگاهی است که باوجه قهرمانی او در تضاد است. امین طباطبایی با آن شیظنت‌هایش - در اجرای ۱۳۹۵ او ویلچر نشین بود و نوعی نوشتار آن کم‌دی محبوبش را اجرایی کند - به کودکی می‌ماند که مدام کشف می‌کند و می‌فهمد و در لحظه بلوغ، او شک می‌شود. انگار گفته‌های پدرانش همه نقش بر آب شده است. درمی‌یابد که برای هر مس می‌گشاید با فرمول مشهور E=mc² گشوده می‌شود. فرمولی که مطلق اندیشی سابق را نقش بر آب می‌کند و خبر از نسبی بودن می‌دهد. حیث در نمایش‌یادی اواصل عدم قطعیت‌های نبرگ نمی‌شود؛ اصلی علمی که پایه اندیشه پست‌مدرن هم می‌شود، اندیشه‌ای که به نظر «اودیسه» بر آن سوار می‌شود.

همین جدال با قطعیت است که در پرده‌هایی نمایش اودیس را چون مجنونان بر تخت می‌بینیم، رو به تلویزیون بر فک زده که حتی نمی‌داند زش کوزه نمی‌ساخته و پس از بیست سال

سرگردانی، متفوری است ابدی. انگار همان بهتر که نمی‌آمد. زش می‌گوید تو دیر آمدی و بعد تو می‌رسی تا این وقت کجا بودی!!! هر میزان پتلوپه و اودیس، مرز با یکی میان دانستن و ندانستن است؛ اما دیگر این آگاهی مطلق نیست. هر کدام واجد آگاهی و ناآگاهی شخصی خودند و پس از هم دورتر و دورتر می‌شوند. پتلوپه فرمول نسبیت انیشتین را از روی در پاک می‌کند و در گشوده می‌ود. حالاً آن همه فرورویختن ماورا با یک کنش فرومی‌ریزد. حق با کدام است؟ زئوس می‌داند یا اودیس؟ گویی پاسخی نیست.

این بی‌پاسخی قرار است در اجرا نیز نمود پیدا کند. مثل بازی پینگ‌پونگ بدون توپ، شاید ادای دینی به «گراند اسمان» آنتونیونی و آن توپ نامرئی تیس؛ اما در شکل فراتئاتری نمایش شاید این وضعیت باید دگرگون می‌د. نمایش مملو از این لحظات است. ایپزوهایی فاقد رابطه اورگانیک ملموس که هر یک تصویری مستقل می‌آفرینند؛ ولی قاب‌های یکدیگر را نمی‌شکنند. در توالی هم، شبیه هم می‌شوند. دو شخصیت در درون این قاب حرف می‌زنند و کمی رفتار عجیب و غریب

از خود نشان می‌دهند؛ اما قاپی اورونه نمی‌شود؛ دگرگونی رخ نمی‌دهد. همه چیز بین A و B در نوسان است و پای C به ماجرا باز نمی‌شوند. هر چند گویی آن اودیس آینده (آرش دادگر) قرار است عامل شکست روایت باشد؛ ولی او هم در نهایت اودیس است. شاید همه ما اودیس باشیم.

اجرای دادگر از متن امین طباطبایی در نسخه ۲۰۲۰ اش با مزه و شیرین است. کمی هیجان‌انگیز و پراثری است و البته تا جای ممکن به سبک فریوزان دادگر پایبند است. آدم دلش می‌خواهد یک جایی هم فضا آرام شود و آوازی بشنود. به هر حال ایمانوئل کانت هم برای دقایقی وقتش را به شاعر ت با زنان می‌گذراند و برایشان سخنرانی می‌کرد یا نیچه به موسیقی گوش می‌داد و فلاسفه متأخر عشق سینما بیند. نمایش دادگر نیاز به نقطه‌های توقف دارد. به هر حال در جهان فراتئاتری یک چیز مهمتر از همه عناصر می‌شود و آنکه جهان پیش‌رو نسبی است و مانی توایم مطلق به آن بیافزاییم. حتی من نگارنده که شاید در این منتهای کلام حکمی صادر می‌کنم، شاید.