

زندگی من در گذر زمان

پیتر بروک

مترجم

کیومرث مرادی

مجموعه‌ی تئاتر امروز جهان

رسانیدن از اینجا شنیدن میراثی تئاتری ملی و جهانی
بر سر کشیده استادی داشت که نگاه زدن / سورس هنر پاره ای از
کارهای ایشان که هر یکی دستگیر ۱۲۰ ساعت تئاتری خصصی و تخصصی
باشد و لذت این هنرها را می‌داند. در جواز ۱۲۰ آنکه در دار باشد
درست کرد و این اینکه تئاتری تماشی های ایرانی متنی ۳۷۷ کرد و تئاتر ملی ایرانی در
آخر شکون ۲۰۰۰ و تئاتر مردمی در ۲۷۷ ایرانی ملکه های شهزاده های و مادر
کارهای تئاتری های این دوره ای تماشی هایی و بیانی کردند و مجموعه ای از
نهادهای تئاتری خود را که ملی و ملکی و ملکه های داشتند این اینکه در ۱۲۰ متن

فهرست

۷.....	مجموعه‌ی تئاتر امروز جهان.....
۱۱.....	مقدمه.....
۱۳.....	فصل اول.....
۱۲۷.....	فصل دوم.....
۲۱۱.....	فصل سوم
۳۰۷.....	تصاویر.....

مجموعه‌ی تئاتر امروز جهان

وجود بیش از هجده دانشکده‌ی هنرهای نمایشی دولتی و خصوصی در سراسر کشور، به اضافه‌ی ده‌ها کارگاه آزاد آموزش هنر بازیگری و کارگردانی، که هر ساله دست‌کم ۱۲۰۰ فارغ‌التحصیل متخصص و تعلیم‌دیده وارد بازار تولید هنرهای نمایشی می‌کنند، در جوار ۲۰۰ گروه داوطلب شرکت در جشنواره‌ی نمایش‌های آینی سنتی، ۳۳۶ گروه تئاتر معلولین در سراسر کشور، ۵۱۰ گروه تئاتر مردمی در ۴۳۷ سرای محله‌های تهران، وجود ۱۲۰ گروه تئاتر فعال در حوزه‌ی نمایش‌های ویژه‌ی کودک و نوجوان، ۴۵۷ گروه تئاتر عروسکی متقارن در جشنواره‌های داخلی تئاتر عروسکی، ۲۶۷ گروه خیابانی دارای پروانه و ۴۷۰ گروه حرفا‌ی خواهان شرکت در جشنواره‌ی سالیانه‌ی تئاتر فجر، که در مجموع یک نیروی فعال ۲۰۰ هزار نفره در سراسر کشور را تشکیل می‌دهند، ما رادر برابر مطالبات نیرویی فعال، جوان و پویا قرار می‌دهد که برای آموختن و اندوختن، بیش تراز هر زمان دیگر، نیازمند منابع و کتاب‌های پرارزش و علمی در همه‌ی زمینه‌های نظری و عملی هنرنمایش‌اند. کافی است تنها یادآوری کنیم که در زمینه‌ی نمایش‌نامه‌نویسی، در سال ۱۳۹۲، حدود ۳۰۰۰ نمایش‌نامه توسط درام‌نویسان جوان ایرانی به رشتۀ‌ی تحریر درآمده است. ارقام و آمار زمینه‌های دیگر نیز بسیار در خور توجه‌اند:

از این نظر تأليف و ترجمه‌ی مجموعه‌ای از کتاب‌های ارزنده و علمی که هم، ارزش دانشگاهی داشته باشد و به کار کلاس‌های درس و تحقیق دانشگاهی بیاید، و هم مفید به حال تجربیات عملی و کارهای اجرایی گروه‌های فعال نمایشی در مرکز حرفه‌ای و تجربی، اولین دل مشغولی ما برای تأليف و انتشار این مجموعه است. به خصوص که در غیاب مرکز پژوهشی و علمی، نبود تحقیقات منظم هنرهای نمایشی، فقدان مرکز اسناد و مدارک هنری، و نیز کمبود کتاب و کتابخانه‌های تخصصی، ما در همه‌ی زمینه‌ها با کاستی‌های جدی و چشمگیری رو به رویم.

وجود پاره‌ای پژوهش‌های سطحی ژورنالیستی نیز که تأليف‌شان بسیار شتاب‌زده صورت می‌گیرد و اغلب آن‌ها به شدت کهنه و تکراری بوده و یا رونویسی ناشیانه از کتاب‌های دیگران و منابع خارجی‌اند و تقریباً هیچ کدام به نیازهای واقعی امروز هنر و هنرمندان ایران پاسخ نمی‌گویند و تابه امروز جز غلط‌آموزی، سطحی‌نگری و «پخته خواری» سود دیگری در بر نداشتند.

گفتن ندارد که خلاقیت‌های نمایشی گوناگون هنرمندان ما زمانی به سامان می‌رسد و از ارزش‌های مثبت و ماندگار برخوردار می‌شود که زیربنای تئوری محکمی داشته باشد. و به درستی این مهم به دست نمی‌آید مگر به یاری آموزش درست، استادان فرهیخته، وجود منابع موثق و داشتن مأخذ دقیق و علمی که باب نظریات نوین یا بحث‌های تازه را بگشاید، و یا از اصول پایه و راه کارهای نوین برای غنای زیبایی‌شناسی نمایش امروز سخن در میان آورد.

از سوی دیگر کثرت فرهنگ‌ها و وجود سبک‌ها، شیوه‌ها و گونه‌های جدید تئاتر در کنار آثار گوناگون بازمانده از حوزه‌های تمدن‌های مختلف از ۲۵۰۰ سال پیش تاکنون، فرهنگ تئاتر را چنان غنی و پیچیده و پرپیشوانه کرده است که بدون شک بدون تجهیز خود به منابع معتبر تاریخی یا تشریح اصول

-برپایی ۸۷ جشنواره و همایش و یادواره: ۳۲ جشنواره‌ی استانی، ۶ جشنواره‌ی منطقه‌ای و ۵۲ جشنواره با عنایین مختلف از سوی گروه‌های نمایش در نقاط مختلف کشور.

-تولید ۴۹۳۸ نمایش از سوی گروه‌های نمایش و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر ایران.

-تعداد ۱۶۷۶۹۹ اجرا از نمایش‌های تولید شده در گونه‌های مختلف.

-وجود ۱۲۲۳۰۶۹۱ مخاطب و تماشاگر.

تعداد تالارهای فعال محل اجرای نمایش در سراسر کشور ۳۹۹ سالن. طرفه آن که (بر طبق آمار ارائه شده از طرف دفتر طرح و برنامه‌ی اداره کل هنرهای نمایشی و زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) این آمار و ارقام تنها مربوط به فعالیت‌های یک ساله ۱۳۹۲ در مرکز هنری و ادارات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حال اگر فعالیت‌های گوناگون: ۷۲ کانون نمایش دانشگاه‌ها و مرکز آموزش عالی، کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، واحد فرهنگی هنری بنیاد شهید، واحد آموزش و تولید حوزه‌ی هنری سازمان تبلیغات اسلامی، و سرانجام حجم بالای آموزش و تولید نمایش درده‌های خانه‌ی فرهنگی و فرهنگ‌سراهای تهران و شهرستان‌ها را هم بیفزاییم، خواهیم دید با نیرو، توان، کار و خلاقیت بسیار گسترده‌تری رو به رویم که به علت جوانی و جست‌وجوگری، از هر نظر نیازمند تعلیم و آموزش‌اند. بنابراین بر اهل فن و قلم و مرکز علمی و انتشاراتی است تا در برابر استقبال گسترده و بی‌سابقه‌ی هنرمندان، دانشجویان و هنرجویان از این هنر پایه‌ای کهن و توانمند، تا آن جا که در توان دارند، بکوشند به قدر وسع و داشش خود از خرمن تجارب زنده و منابع علمی امروز دنیا توشه بردارند و به نوبه‌ی خود، پالوده و پیراسته و علمی، در دسترس این نسل جست‌وجوگر و زنده و فعال بگذارند، تا حتی الامکان فاصله‌ی فنی و فکری خود را با آخرین تجربیات و دستاوردهای امروز جهان کم و کم تر کرده باشیم.

و روش‌های آن به یاری منابع پایه‌ای و مأخذ تشریحی نوین، امکان ندارد از دستاوردها و تجربیات گرانبار هزاران ساله‌ی این هنر در سطح جهان باخبر شویم.

بنابراین تلاش ما این خواهد بود تا این مجموعه، هم در زمینه‌ی نظری و عملی به نیازها پاسخ‌گوید و هم در باب مباحث تاریخی، ژانرهای سبک‌ها و تجربه‌های نوین، کمبودها را برطرف کند. و هدف در همه حال ارتقای سطح کمی و کیفی هنرنمایش و تأمین نیاز هنرمندان، دانش‌آموختگان و دوستداران این هنر در زمینه‌های فکری و فنی پر ارزش است. باشد تا در جای خود پژوهشگران، متقدان، گزارشگران هنری و خوانندگان مختلف رانیز به کار آید. و بهویژه هنرمندان گرامی شهرستان‌های دور و نزدیک را که امکان دسترسی کم تری به مراکز علمی و دانشگاه‌ها دارند از هر نظر باری رسان باشد.

قطب الدین صادقی

سال ۱۳۸۰ زمانی که گذار جدیدی در زندگیم آغاز شده بود، در منزل دوستی که گرامی است و گرامی اش می‌دارم یعنی نغمه ثینی، با کتابی رویه رو شدم؛ کتابی که در دم مرا به خود جذب کرد. بارها و بارها بخش‌های مختلف آن را از سر کنچکاوی نگاه کردم و خواندم و هر بار بیشتر کنچکاویم تحریرک می‌شد تا بدانم که پیتر بروک، این نامدار تناتر جهان درباره‌ی هنر و زندگی اش چه می‌گوید.

شکر خدالطف ثینی مثل همیشه شامل حالم شد و بی هیچ تأملی کتاب را برای ترجمه با مهریانی همیشگی اش به من داد و من آرام آرام درحالی که در پادگانی آن سوی پایتخت سعی می‌کردم به فریادهای سرگروه‌های «قریانی» عادت کنم در آسایشگاه شروع به ترجمه کردم. (آن زمان من تازه به خدمت سربازی رفته بودم.)

روزی معلم توانا و همیشه آشنا دکتر قطب الدین صادقی در تماسی تلفنی درباره‌ی چاپ صد کتاب تناتری با من حرف زد و من درباره‌ی این کتاب برای او گفتتم، مثل همیشه با همه‌ی انرژی اش به من درس امید و پشتکار آموخت و من با حمایت و تشویق او کتاب را مهیای چاپ کردم و در این بین باید حتماً از انتشارات قطره و مدیر خوب و توانای او یاد کنم که با برداری هر چه تمام‌تر در تمام مراحل مختلف مرا یاری گر بود.

فصل اول

این کتاب را می‌توان «خاطرات مجازی» هم نامید. البته نه به این خاطر که در نوشتۀ هایم کذبی وجود داشته باشد، بلکه فن نگارش اثبات کرده که ذهن، توانایی ثبت طولانی مدت خاطرات را ندارد. بر عکس ذهن جریانات پراکنده را طوری نگهداری می‌کند که رنگ، صدا یا مزه‌ای خاص را تداعی نکرده و فقط با قدرت تخیل عینیت می‌یابند که این خود به نحوی «موهبت» است. در حال حاضر در شهری واقع در اسکاندیناوی، مردی با حافظه‌ای شگفت‌انگیز خاطراتش را به ثبت می‌رساند. ولی به نظر من جزیاتی را می‌نویسد که به یاد دارد و برای درج خاطراتش یک سال وقت صرف می‌کند و اگر دیر بجنبد هرگز نمی‌تواند زمان از دست رفته را جبران کند. مشکلات او مشخص می‌کند که نگارش زندگی نامه‌ی شخصی موضوعی دیگر است، پس با توجه به عدم تشخیص اختلالات اصلی و اثرات منفی ذهن که هیچ کدام از آن‌ها قابل اصلاح نیستند، تلاش می‌شود الگویی برای ابراز عقاید حاصل آید. همان‌گونه که ذکر کرد، اجباری برای بیان حقایق در کار نیست و البته درک موارد مبهم انگیزه‌های درونی فرد هم غیرممکن می‌باشد. در حقیقت، موارد منفی، مسائل و موضوعات مبهمی در پس این داستان است که من به وجود آن‌ها پی‌بردهام و هنوز اطمینان ندارم که روابط شخصی، ناپختگی‌ها، افراط و تفریط‌ها، اسامی دوستان صمیمی، خصومت‌های شخصی، ماجراهای

در همین جا باید یک نکته‌ی بسیار مهم و ظریف را یادآور شو姆 و آن این که من هرگز داعیه‌ی ترجمه و مترجمی را نداشته و ندارم و تنها از سر کنچکاوی، همچون دانشجوی سربه زیر اما جویا و کنچکاو و باکمی جسارت و شهامت سعی کردم که کتابی را ترجمه کنم تا مفید حال همه‌ی علاقمندان مثل خودم باشد. لذا از همه‌ی اساتید محترم، استادان گرانقدر و دوستان همیشه همراه می‌خواهم که در صورت دیدن هرگونه نقش و ایراد آن را به این حقیر یادآوری نمایند، هر چند که بسیار تلاش کردم تا در صورت امکان به روح اثر که زبانی ساده و بی‌پیرایه است دستی نزنم و تلاش کردم با کلمات و عبارات ساده آن مفهوم مهمی را که پیتر بروک سعی در رساندن آن به خواننده‌اش دارد، انتقال دهم.

امیدوارم که کتاب بتواند بخش بزرگی از تجربیات این مرد تاریخ تئاتر جهان را به علاقمندان، هنرمندان، دست‌اندرکاران تولید تئاتر و دانشجویان انتقال دهد و بستری باشد که با مطالعه‌ی آن میل به تجربه کردن و آزمودن خطأ و موفقیت، در درون همه‌ی ما بیشتر و بیشتر شود.

این کتاب پیشکشی است به همه‌ی زحمات هنرمندان تئاتر ایران، همه‌ی استادان، همه‌ی دوستان صمیمی ام در گروه تئاتر تجربه ایران و یاران و یاوران چندین و چند سال‌ام. کتاب را به نرمین نظمی گرامی و همیشه همراه تقدیم می‌نمایم.

کیومرث مرادی

۱۳۸۳ تابستان

کودکی، فکر جنگ مرابه و حشت می‌انداخت؛ به این خاطر که وقوع آن بعيد به نظر نمی‌رسید و معتقد بودم اگر روزی جنگ شود با پنهان شدن در زیر رختخوابیم می‌توانم از آن بگیریم. اما می‌بینم که نمی‌توان به سادگی از آن گذشت و هر عذر و بهانه‌ای دیگر اثری ندارد و اکنون من بر روی میدان رژه با پوتین‌های سنگین و لباس‌های نظامی خشن هستم.

امروز نخستین تجربه‌ی مادر میدان موافع است. زمانی که سوت می‌زنند، می‌دویدیم و گروهبان‌ها برای تشویق ما فریاد برمی‌آورند و همه را مشتاقانه برای پریدن از روی طناب‌ها، پرش از روی موافع وبالارفتن از داریست‌ها به جلو فرامی‌خوانندند. مثل روزهای مدرسه که از زیر کارزار روی ماهی بودم، نفر آخر رسیدم و درحالی که سرکوفت‌های سرگروهبان را تحمل می‌کردم خود را به زحمت روی ماكت دیوارها کشاندم و بعد با یک دست آویزان شدم و برای این که نیفتم با احتیاط پایین آمدم. پس از آن نوبت به عبور از رودخانه از روی گُنده‌ی درخت رسید. دیگران از روی آن عبور کردند و به طرف دیگر ساحل رودخانه رفته و فریاد شادی آن‌ها در فضا پیچید. گروهبان که منتظر من بود فریاد زد: «بِجَنْبِيدْ قَرْبَان!» لحن صدایش توهین آمیز بود، امامن افسری جوان بودم پس باید چنین خطاب می‌شدم. پوتین بزرگ را روی گُنده گذاشتم و به شاخه‌ی درختی آویزان چنگ زدم. اکنون هر دو پایم روی گُنده بود. همان‌طور که جلو می‌رفتم گروهبان فریاد زد: «بِجَنْبِيدْ، قَرْبَان! شاخه را ول کنید». من هم همین کار را کردم. چند قدمی برداشتم و خودم را به شاخه‌ای دیگر آویزان کردم و آن را محکم گرفتم. این شاخه‌ها بودند که به من جرأت می‌دادند. جلو رفتم، تعادلم خوب بود و می‌توانستم خودم را کنترل کنم. گُنده‌ی درخت تاب می‌خورد و گروهبان با دلگرمی مرا صدا می‌زد. یک قدم دیگر مانده بود، آن شاخه حتی شانه‌هایم رانگاه داشته بود. یک قدم دیگر؛ و آن را پشت سر گذاشتم. درحالی که خیلی مطمئن تعادلم را حفظ می‌کردم و دستانم را کاملاً باز کرده بودم، نمی‌توانستم یک قدم دیگر بردارم، مگر این که

خانوادگی یا حق‌شناسی از دوستان، که خود به تنها بی دفتری را پُر می‌کنند، می‌توانند بیش از شکست‌ها و درخشش‌های شب‌های نحس‌تین اجرای یک نمایش در این کتاب جای بگیرند. من اصلاً به مکتب‌های زندگی نامه‌نویسی اعتقاد ندارم که اگر جزییات روان‌شناسی، تاریخی و اجتماعی به یکدیگر افزوده شوند تصویر حقیقی از زندگی شخصی نمایان می‌شود. به بیان دقیق‌تر آن‌گاه که به طرفداری از «هملت» برخاستم او بهانه‌ای می‌خواست تا بر ضد اسرار بشریت فریاد بزند، چنان‌که گویی او شخصی است که می‌توانست تمام مشکلات و گرفتاری‌ها را بفهمد. آن‌چه را که من در تلاشم تا به بهترین شکل بیان کنم این است که می‌دانم سرنخ‌هایی هستند که مرا در بهبود درک عملی پاری خواهند کرد. به این امید که تجربیات من در برخی موارد به دیگران نیز کمک شایانی کند.

پرستار سعی می‌کرد با پسر پنج ساله‌ای که خود رانیمه‌شب در بیمارستان می‌دید به مهربانی رفتار کند. او گفت: «پرتفال می‌خواهی؟» بالجاجت جواب دادم: «نه». می‌خواست مرا تحریک کند اما حقه‌ی همیشگی اش ثمری نداد و تحملش را از دست داد. با درشتی گفت: «راستی می‌خواهی آن‌ها را داشته باشی؟ من می‌خواهم به اتاق عمل برگردم.» به خاطر ماسکی که بر روی بینی ام بود پرسید: «بوی پرتفال‌ها را حس می‌کنی؟» ناگهان سروصداب و بویی تند، جهشی سریع و حرکتی رو به بالا روی داد. سعی کردم تحمل کنم اما توان از کف دادم و آرام بیهوش شدم. سروصداب و ترس با فراموشی درهم آمیخت و این اولین نامیدی بود که به من آموخت رها کردن چه قدر دشوار است. سال‌ها گذشت و من لباس رزم (سریازی) به تن کردم. با آن تغییر قیافه کسی نمی‌توانست مرا بشناسد. درحالی که جنگی در پیش بود و هر داشت جو در آکسفورد مجبور بود تا هفت‌های یک‌بار امتیازات لازم را برای افسر شدن کسب کند، زیرا دروس دوره‌ی افسری بالیسانس یکسان بود. پس از دوران

هیچ تناسبی با دستگاه بزرگ و مهم خانه ندارد، اما من قانع نمی شدم. کشش این وسیله‌ی سرخ رنگ مزخرف قوی تراز آن بود که آن‌ها بتوانند مرا مقاعد سازند. بعد پدرم از من می‌پرسید: «کدام را بیش تر دوست داری، یک پنی طلایی درخشنان یا شش پنی کثیف خاکستری را؟» این پرسش‌ها مرا عذاب می‌داد و احساس می‌کردم که آن را به چنگ می‌آورم. اما همیشه با یک پنی براف آرام می‌گرفتم.

یک بعدازظهر در «بامپاس»^۱ (کتاب فروشی در خیابان آکسفورد) کتاب نمایش «اسباب بازی» قرن نوزدهم را گرفته و تماشا کردم این کتاب، اولین تجربه‌ی نمایشی من بود و این روز نه فقط پرشورترین که واقعی ترین روز باقی ماند. همه چیز از مقوا ساخته شده بود و روی صحنه مقوایی، چهره‌های سرشناس و یکتوريایی با حالتی خشک در جعبه‌های نقاشی شده‌شان به جلو خم شده بودند. زیر چراغ‌های جلوی صحنه در جایگاه ارکستر، رهبر ارکستر چوبی در دست داشت و به‌خاطر آمادگی همیشگی برای نواختن اولین نت، معلق مانده بود. هیچ چیز تکان نمی‌خورد. ناگهان تابلو زرد و قرمز پرده‌ای منگوله دار بالا رفت و «میلرو مردانش» نمایان شدند. من در یاچه‌ای دیدم که از ردیف‌های موازی مقواهای آبی با خطوط و لبه‌های موج دار ساخته شده بود. آن طرف تر عکس مقوایی کوچک مردی در قایق که به آرامی تکان می‌خورد و قایق را در میان آب نقاشی شده به این سو و آن سو می‌برد و هرگاه در خلاف جهت بازمی‌گشت کوچک‌تر و پرگرد تر به نظر می‌رسید. آن‌گاه که این تصویر باسمه‌ای بلند به گوشه‌های صفحه فشار می‌آورد تصویری بزرگ‌تر از آن جایگزین می‌شد تا در صحنه‌ی پایانی و رود شکل مشابه، درست دو اینچ بلندتر به نظر آید. اینک مردی با تپانچه‌ای رعب‌آور از قایق پیاده می‌شود و با وقاری خاص به وسط صحنه می‌آید. این صحنه که نشان از شایستگی هنرپیشه‌ی نقش نخست داشت واقعیتی محض

شاخه را رهایی کردم و قادر به این کار نبودم. گروهبان فریاد زد: «شاخه را ول کن، لعنتی، اول شاخه رو ول کن». من می‌خواستم همه‌ی نیرویم را برای رها کردن انگشتاتم جمع کنم اما نتوانستم. با بازویم راه را گشودم و سعی کردم جلو بروم. این شاخه هنوز به من اعتماد به نفس می‌داد آن قدر دستم را دراز کردم که دستم به یک طرف و پاهایم به طرفی دیگر کشیده شد. برای یک لحظه مثل برج «پیزا» کج شدم و بعد در آخرین لحظه شاخه و برگ را رها کردم و شلپی توی رودخانه افتادم.

بارها و بارها این صحنه را مرور کردم و ماجراهی کنده و شاخه‌ی درخت جزیی از زندگی من شد، تا جایی که این موضوع تضاد مهمی را به وجود آورد که در همه‌ی عمرم با آن درگیر بودم. این حالت تاموقعي وجود خواهد داشت که به عقیده‌ای متکی باشی و زمانی به بررسی آن پردازی و بعد هم رهایش کنی.

وقتی کودکی بیش نبودم، بُتی داشتم که خدایی محافظ نبود بلکه یک دستگاه «آپارات» فیلم بود. برای مدت مديدة به من اجازه داده نمی‌شد تا از آن استفاده کنم زیرا فقط پدر و برادرم می‌توانستند از کار آن سردریباورند. سپس وقت آن رسید. آن قدر بزرگ شده بودم تا بتوانم حلقه‌های کوچک فیلم «پایته»^۱ نهونیم میلی‌متری را فیلم گذاری و پیوست کرده و دیوار مقوایی کوچک را در داخل صحنه نمایش تثاثر اسباب بازی ام نصب کنم و با هیجانی همیشگی به تماشی تصاویر خط خطی و خاکستری پردازم. ولی به تهیه و تماشی تصاویر علاقه داشتم و آپارات، خود به تهایی ماشینی بی روح و بی‌جادبه بود. با این وجود مغازه‌ای بود که من هر روز در راه برگشت از مدرسه از جلوی آن می‌گذشتیم و در ویترین آن آپارات اسباب بازی ارزان قیمتی گذاشته بودند که از جنس قلع ساخته شده بود. آرزوی خرید آن را داشتم. بارها و بارها پدر و برادرم برایم توضیح می‌دادند که آرزوهای من