

گفت وگوی «ایران» با امید سهرابی و بهنام تشکر درباره نمایش روی صحنه «بار هستی»

انسان مهاجر در لحظه هم قاضی است هم متهم

سکوت، بلندترین فریاد تئاتر امروز است

عکس: رضا معطریان/ایران

امید سهرابی: بار هستی درباره‌ی مسئولیت مهاجره‌ست. اما پیش از هر چیز، فلسفی است؛ زیرا انسان را در مرکز پرسش قرار می‌دهد

نادر از سپمین» یکی از محبوب‌ترین فیلم‌های من در ۲۰ سال اخیر است. چند ترم هم در دانشگاه، فیلمنامه آن را تدریس و لحظه به لحظه‌اش را تحلیل کرده‌ام، بنابراین طبیعی است که در ناخودآگاهم تأثیر گذاشته باشد. اما تفاوت اصلی تئاتر و سینما همین جاست. در سینما، کنش اصلی در زمان حال و مقابل چشم مخاطب اتفاق می‌افتد. اما در تئاتر، از زمان سو فوکل تا امروز، کنش مرکزی معمولاً در بیرون از صحنه رخ داده است. تئاتر خوب تئاتری است که ما کنش اصلی را نمی‌بینیم، بلکه با تابلش را در صحنه احساس می‌کنیم. در «بار هستی» هم همین‌طور است. کنش اصلی - یعنی موضوع افتادن بچه، پیش از شروع نمایش اتفاق افتاده و ما فقط با تابلش را می‌بینیم. حضور مرد غربیه در صحنه باعث می‌شود آن کنش پنهان دوباره زنده شود و بالا بیاید. از این نظر، بار هستی بیشتر تئاتر است تا سینما.

در «بار هستی»، «مرد غربیه» که بهنام تشکر ایفاگر آن است، حضوری دوگانه دارد: او هم واقعی است و هم خیالی؛ هم بی طرف است و هم داور. این شخصیت از کجایم؟ آیا او استعاره‌ای است از وجدان جمعی، یا شخصیتی دراماتیک با وجودی مستقل؟

بهنام تشکر: این نقش، یکی از دشوارترین نقش‌هایی بود که بازی کرده‌ام. «مرد غربیه» در مرز میان واقعیت و خیال ایستاده: هم انسان است، هم سایه. در صحنه حضور دارد، اما انگار از جهانی دیگر آمده. این ایوان هم جذاب است، هم خطرناک، چون اگر اندکی اغراق کنی، نقش می‌لغزد. باید مدام روی مرز بمانی؛ نه آنقدر واقعی که راز از بین برود، نه آنقدر انتراعی که معنا فرو بپاشد. این کاراکتر تجسم وجدان دو شخصیت دیگر است: چیزی از جنس «داوری بی چهره»؛ صلابی که از درون می‌آید، نه از بیرون. **امید سهرابی:** نمی‌خواستم تماشاگر بدانند این مرد واقعی است یا نه. جهان امروز، جهان تداخل ژانرهاست؛ رئالیسم در کنار ابزورد و گروتسک نفس می‌کشد. آغاز با می‌گردد، اما درون شخصیت‌ها جایگاه شده است. این تکرار تئواری، برای من استعاره‌ای از زیستن است: زیستن به‌مثابه بازگشت مداوم به خویش.

در نمایش شاهد مواجهه‌ای هستیم که بین شخصیت‌زبان مرد غربیه اتفاق می‌افتد. این مواجهه مارا به یاد «مرگ و دوشیزه» دورقمین می‌اندازد که در آن زن با گروگانگیر خود مواجه می‌شود. آیا این شباهت آگاهانه انتخاب شده‌است؟

امید سهرابی: کاملاً آگاهانه بود. حتی زنگ موبایل «کسرا» در نمایش همان قطعه شبورت است که در اثر دورقمین شاهد آن هستیم. در واقع این موسیقی نماد مواجهه با گذشته است. در اثر دورقمین، زن با شکنجه‌گرش روبه‌رو می‌شود و انتقام می‌خواهد؛ در نمایش، زن می‌بخشد. تفاوت در همین‌گذار است: از خشونت به بخشش. فکرمی‌کنم بخشش تنها امید واقعی بشر است؛ راهی برای رهایی از چرخه تکرار شونده داوری و انتقام. موسیقی شبورت در این نمایش نه تزیین است، نه نشانه تراژدی؛ پژواکی است از همین امکان بخشش.

در جایی گفته‌اید: «در تئاتر، تألیف واحد اندیشه است.» این جمله به نحوی روش کار شما را آشکار می‌کند. این وسواس زمانی در تمرین‌ها چطور تحقق پیدا می‌کند؟ چطور ریتم اندیشه را در اجرای زنده حفظ کرد؟

امید سهرابی: کاملاً باور شخصی است. فکرمی‌کنم جامعه ما گرفتار فراموشی است. ما مدام می‌خواهیم گذشته را پاک کنیم، اما گذشته پاک نمی‌شود؛ فقط چهره عوض می‌کند. بار هستی درباره همین موضوع است: هیچ مواجهه دوباره با آنچه سعی کرده‌ایم حذف کنیم. تا وقتی با گذشته‌ات آشتی نکنی، هیچ آینده‌ای نمی‌سازی. هنر به من یاد داده این آشتی را تمرین کنم. شاید برای همین هنوز به تئاتر پناه می‌برم؛ چون تنها جایی است که می‌توانی در آن دروغ نگویی.

با این رمز، به کامل گفت وگو فوق‌رادر ایران آنلاین ببینید

بر فرزند نهاده شده باشد. اگر بخواهم دقیق‌تر بگویم، شاید عنوان می‌توانست «بار گذشته» باشد، اما «بار هستی» هم شاعرانه‌تر و هم فلسفی‌تر است. در آن، سنگینی و لطافت همزمان وجود دارد؛ همان تضادی که خود زندگی را می‌سازد.

در سال‌های اخیر، مهاجرت از یک تصمیم‌فردی به دغدغه‌ای جمعی و دردی مشترک بدل شده است. در نمایش شما، مهاجرت صرفاً ترک جغرافیا نیست، بلکه بردن از گذشته است؛ نوعی جدایی درونی. این تعبیر از کجایم می‌آید؟ تجربه‌ای شخصی است یا حاصل زیستن اجتماعی که آن را

امید سهرابی: برای من، مهاجرت فقط جابه‌جایی مکان نیست؛ شکافتن است. در این پروسه انسان از بخشی از خود جدا می‌شود. این‌کنند، درونی‌تر از سفر است. ما خیال می‌کنیم با ترک یک شهر از چیزهای فاصله می‌گیریم، اما گذشته در چمدان می‌ماند. در نمایش بار هستی، زوجی در آستانه رفتن‌اند، اما چیزی در درون‌شان مانع می‌شود؛ شاید ترس، وجدان یا عشق. مهاجرت برای من استعاره‌ای است از مواجهه انسان با خودش؛ تلاشی برای رهایی که ناگزیر با بازگشت همراه است. تئاتر هم برای من همیشه همین بوده: امکانی برای تأمل در «زیستن»، نه برای پاسخ دادن به پرسش‌ها، بلکه برای طرح دوباره آنها. **بهنام تشکر:** فکرمی‌کنم نمایش بیش از صادقانه تماشاگر را بگیرد. وقتی کسی از تجربه واقعی خود حرف می‌زند، اعتماد

عکس: حسین حاجی‌پایانی

است؛ مواجهه با خود، با گذشته، با دیگری. خیلی‌ها فکر می‌کنند مهاجرت یعنی نجات، اما کمی بعد درمی‌یابند چیزی را با خود برده‌اند که نمی‌توانند جا بگذارند: حافظه، بار سنگینی است؛ باری که حتی در دورترین سرزمین هم از دوش آدمی پایین نمی‌افتد.

عنوان نمایش، به‌محض شنیده شدن، ذهن را به سوی میلان کوندرا می‌برد. اما میسروا داستان این اثر، آشکارا متفاوت است. با این وجود چرا این عنوان را برای نمایش برگزیدید؟

امید سهرابی: عنوان از همان مفهوم کلی برآمد، اما ارتباط مستقیمی با رمان ندارد. برای من، «بار هستی» همان معنایی را دارد که در ترجمه دقیق‌تر عبارت کوندرا نهفته است: سنگینی زیستن. ابتدا عنوان دیگری در ذهن داشتم: «وداع با اسلحه»؛ اما هرچه پیش رفتم، دیدم همه چیز در نمایش حول یک مفهوم می‌چرخد و آن بار است: بار زندگی، بار گذشته، بار انتخاب. در میانه نوشتن، عنوان خودش را تحمیل کرد؛ مثل نامی که پیش از تولد

می‌توان صادقانه زیست. در «بار هستی»، مهاجرت تنها جابه‌جایی جغرافیا نیست؛ استعاره‌ای است از بریدن درونی، از رنج جدا شدن از بخشی از خویش. در این فضای محدود، هر مکث معنا دارد و هر سکوت، نشانه‌ای از خشونت پنهان انسان معاصر است. بهنام تشکر در نقش «مرد غربیه» حضوری دوگانه دارد: هم واقعی است و هم خیال، هم شاهد و هم داور. او می‌گوید تئاتر برایش نه تمرین، بلکه زیستن است؛ جایی که بدن، بدل به زبان راستین احساس می‌شود. در نگاه او، صحنه تنها جایی است که می‌توان بی‌دروغ با خود روبه‌رو شد. سهرابی اما فراتر از روایت یک موقعیت خانوادگی، به مفهومی فلسفی می‌رسد: بخشش. او می‌گوید تا زمانی که با گذشته‌مان آشتی نکنیم، آینده‌ای ساخته نخواهد شد. «بار هستی» از همین آشتی سخن می‌گوید؛ از بازگشت به آغاز، نه به عنوان تکرار، بلکه به‌مثابه تولدی دوباره. نمایشی که در سکوت می‌درخشد و یادمان می‌آورد: رهایی، در فراموشی نیست؛ در بخشیدن است.

به بهانه اجرای نمایش «بار هستی» که این روزها در تماشاخانه ملک روی صحنه است، با امید سهرابی (نویسنده و کارگردان) و بهنام تشکر (بازیگر) به گفت‌وگو پرداختیم.

مداوم. از دلیستگی عاطفی می‌آید یا ضرورتی حرفه‌ای است؟ به عبارت دیگر، تئاتر برای شما پناه است یا تمرین؟ **بهنام تشکر:** من از تئاتر آدم‌ام؛ از خاک تمرین. هر آنچه آموخته‌ام، ریتم، بدن، زبان، ارتباط با فضا- در تمرین‌های صحنه شکل گرفته. تصویر، محصول نهایی است؛ اما تئاتر، فرآیند زنده آفرینش است. آنچه بازیگر را زنده نگه می‌دارد، همین فرآیند است. اجرای زنده آدرتالیبی دارد که در فیلم و سریال یافت نمی‌شود. وقتی بدانی ساعت نه شب باید روی صحنه بروی، از صبح حالت فرق می‌کند. همه چیزت تنظیم می‌شود: تمرکز، تنفس، حتی نگاهت به جهان. خستگی تئاتر با خستگی تصویر فرق دارد؛ خستگی صحنه، خستگی لذت بخش است. برای من تئاتر، نه فقط حرفه که نوعی بازسازی درونی؛ ورزش ذهن و روح است. تازه کرده‌اند؟

بهنام تشکر: «بار هستی» بیش از آن که درباره «رفتن» باشد، درباره «مواجهه» است؛ مواجهه با خود، با گذشته، با دیگری. خیلی‌ها فکر می‌کنند مهاجرت یعنی نجات، اما کمی بعد درمی‌یابند چیزی را با خود برده‌اند که نمی‌توانند جا بگذارند: حافظه، بار سنگینی است؛ باری که حتی در دورترین سرزمین هم از دوش آدمی پایین نمی‌افتد.

امید سهرابی: مهاجرت فقط نیم‌ساعت برای چمدان دکور، تنظیم نور و تمرکز فرصت دارد. نتیجه‌اش را می‌توان حدس زد: بی‌دقتی در جزئیات و فرسودگی درونی گروه‌ها. با همه اینها، من هنوز به تئاتر خصوصی امیدوارم. دست‌کم آزادی انتخاب را بیشتر کرده است. فقط باید از «تجربه‌گرایی بی‌پشتوانه» عبور کند و به مرحله «نظام حرفه‌ای» برسد.

امید سهرابی: شما اگر این شب‌ها پشت صحنه اجرا را ببینید، حس می‌کنید در مسابقه فرمول یک هستید؛ زیرا دکورها با سرعتی سرسام‌آور جابه‌جا شده و گروه‌ها با استرس نفس‌گیر وارد و خارج می‌شوند. این هیجان در کوتاه‌مدت انرژی می‌دهد، اما در طولانی مدت فرساینده است. سالن باید بداند چه نوع اجراهایی را می‌پذیرد، چه سطحی از استاندارد را مطالبه می‌کند. تنها در آن صورت است که تئاتر خصوصی دست‌کم آزادی انتخاب را حفظ کند و از مصرف‌زدگی نجات پیدا کند.

یکی از پرسش‌های تکراری، اما همچنان جذاب در گفت‌وگو با بازیگران باتجربه این است که چرا با وجود درآمد بالاتر و دیده شدن بیشتر در مدیوم تصویر، همچنان به صحنه بازمی‌گردند. بهنام تشکر از معذود بازیگرانی است که تقریباً هر سال روی صحنه حضور دارد. این بازگشت

گذار فرصت داد. همان‌طور که در دهه ۷۰، تماشاگر می‌دانست کدام نمایش را در کدام سالن باید ببیند، امروز هم می‌شود آن شعور جمعی را دوباره به ظهور رساند؛ فقط به شرطی که صبر داشته باشیم و به جای تولید بی‌وقفه، به تربیت دوباره فکر کنیم.

آقای تشکر، شما تقریباً در بخش مهمی از مسیر تحول تئاتر معاصر ایران حضور پررنگ داشته‌اید. زیرمای تئاتر برای حضورتان راز تا تالارهای دولتی دهه ۷۰ تا تماشاخانه‌های خصوصی دهه ۹۰ و سال‌های اخیر مشاهده کرد. از نگاه شما که هم نسل پیش از خصوصی‌سازی را دیده‌اید و هم در متن وضعیت کنونی بازی کرده‌اید، این تغییرات واقعاً تئاتر ایران را حرفه‌ای‌تر کرده‌اند یا فقط ظاهرش را تازه کرده‌اند؟

بهنام تشکر: اگر بخواهم متضانه بگویم، مسیر کلی رو به جلوست، اما با اما و اگرهای فراوان همراه است. تعداد سالن‌ها بیشتر شده، امکانات نسبتاً در دسترس‌تر است، اما استانداردها عقب مانده‌اند. بسیاری از تماشاخانه‌ها با نیت فرهنگی افتتاح می‌شوند، اما فاقد سازوکار حرفه‌ای‌اند: نور استاندارد و صدای درست ندارند، یا مدیریت صحنه‌شان دقیق نیست. در واقع برای جبران هزینه‌ها، مدیر سالن در یک شب سه گروه را روی صحنه می‌فرستد. این یعنی هر گروه تنها نیم‌ساعت برای چمدان دکور، تنظیم نور و تمرکز فرصت دارد. نتیجه‌اش را می‌توان حدس زد: بی‌دقتی در جزئیات و فرسودگی درونی گروه‌ها. با همه اینها، من هنوز به تئاتر خصوصی امیدوارم. دست‌کم آزادی انتخاب را بیشتر کرده است. فقط باید از «تجربه‌گرایی بی‌پشتوانه» عبور کند و به مرحله «نظام حرفه‌ای» برسد.

یکی از پرسش‌های تکراری، اما همچنان جذاب در گفت‌وگو با بازیگران باتجربه این است که چرا با وجود درآمد بالاتر و دیده شدن بیشتر در مدیوم تصویر، همچنان به صحنه بازمی‌گردند. بهنام تشکر از معذود بازیگرانی است که تقریباً هر سال روی صحنه حضور دارد. این بازگشت

آقای سهرابی، آخرین بار که نام شما روی پوستر تئاتری نشست، مربوط به نمایش «خروس لاری» است؛ اثری پیرسونژ که با بازیگران مطرحی روی صحنه رفت و توجه مخاطبان را نیز به خود جلب کرد. از آن اجرا تا امروز حدود هفت سال فاصله افتاده است. اول اینکه درباره دلیل این دوری بگویید و دوم اینکه چه شده به سراغ اجرای نمایش «بار هستی» رفتید؟

امید سهرابی: واقعیت اینکه از تئاتر نرفتم که بخواهم برگردم. تئاتر همیشه خانه من بوده، حتی وقتی ظاهراً در آن زندگی نمی‌کردم. در این سال‌ها بیشتر مشغول فیلمنامه‌نویسی بودم اما دل در گرو صحنه داشتم. چند بار تصمیم گرفتم کاری انجام بدهم، اما با شرایط مالی اجازه نداد، یا گروه مناسبی شکل نگرفت. ناگهان متوجه شدم هفت سال گذشته است. با این همه هنوز آدم مشتاقم؛ فقط صحنه تئاتر امروز، گران‌تر و پیچیده‌تر شده است. جالب اینکه وقتی نوشتن «بار هستی» را تمام کردم، متوجه شدم نمایش تنها سه شخصیت دارد. این انتخاب آگاهانه نبود. بعدها دریافتم ناخودآگاهم با واقعیت امروز خود را هماهنگ کرده است؛ زیرا تئاتر پیرسونژ دیگر از نظر اقتصادی ممکن نیست. بنابراین منیما یلیم واقع در این کار، نه انتخابی زیبایی‌شناسانه و از سر دوق، بلکه واکنشی ناگزیر به شرایط زمانه است. البته واکنشی که در نهایت شکل زیبایی‌شناسانه پیدا کرد.

در سال‌هایی که شما از صحنه فاصله گرفتید، تئاتر ایران هم دگرگونی بیشتری را تجربه کرد. در واقع در این مدت تاحد زیادی از ساختار دولتی فاصله گرفتیم و وارد دوره‌ای شده‌ایم که از آن با عنوان «تئاتر خصوصی» یاد می‌شود. در ظاهر، این تغییر نشانه‌ای از بلوغ و استقلال بود، اما هم‌زمان اعتراض‌ها نسبت به نبود استاندارد، ضعف تربیت تماشاگر و ناپوستگی حرفه‌ای بیشتر عیان شد. شما که هردو نظام را نزدیک لمس کرده‌اید، تئاتر امروز را در چه موقعیتی می‌بینید؟ در مسیر رهایی است یا در میانه بحران؟

امید سهرابی: خصوصی شدن به خودی خود اتفاق مثبتی است، چون هر چیزی که از انحصار دولت بیرون بیاید، امکان تنفس پیدا می‌کند. اما برای این آزادی، زیرساخت لازم را نداریم. ما موتور را روشن کردیم، بی آن که جاده‌ای بسازیم. سالن‌ها زیاد شدند، سرعت تولید بالا رفت، اما استانداردها همچنان خاکی ماندند. یکی از بزرگ‌ترین قربانیان این شتاب، «تربیت تماشاگر» بود. مادر کمتر از یک دهه، تئاتر را از هنری زنده و مشارکتی به کالایی برای مصرف سریع بدل کردیم؛ بی آن که ابزار و نظام صنعت فرهنگی‌اش را فراهم کنیم. با این حال من بدبین نیستم. همین ورود تماشاگر تازه، حتی از سالن‌های لوکس و آزاد، نشانه بازگشت نگاه عمومی به صحنه است. باید به این