

بداهه پردازی در تئاتر

(بداهه شکل کوتاه، شکل بلند و طرح - بنیاد)

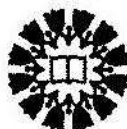
جین لیب

ترجمه

محمد رضا (علی) حاجی ملاعلی

تهران

۱۳۹۳

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی

Leep, Jeanne

سرشناسه: لیب، جین، ۱۹۶۸ م -

عنوان و نام پدیدآور: بداهه پردازی در تئاتر (بداهه شکل کوتاه، شکل بلند و طرح - بنیاد) / محمدرضا (علی) حاجی ملاعلی.

مشخصات نشر: تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، ۱۳۹۳.

مشخصات ظاهری: شش، ۲۸۶ ص: مصور.

فروست: «سمت»؛ ۱۸۳۲: هنر؛ ۸۶.

شابک: ۷-۰۶۵-۰۲-۶۰۰-۹۷۸-۸۰۰۰۰ ریال

وضعیت فهرست‌نویسی: فیا

Theatrical Improvisation: Short Form, Long Form, and Sketch-Based Improv.

یادداشت: عنوان اصلی:

یادداشت: واژه‌نامه.

یادداشت: نمایه

یادداشت: کتابنامه.

موضوع: بدیهه پردازی (بازیگری)

موضوع: نمایشنامه‌نویسی

شناسه افزوده: حاجی ملاعلی، محمدرضا (علی)، ۱۳۵۶-

شناسه افزوده: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.

رده‌بندی کنگره: ۴ ب ۱ ل ۱۵ / ۲۰۷۱ PN

رده‌بندی دیوبی: ۷۹۲/۰۲۸

شماره کتابشناسی ملی: ۳۶۶۸۳۰۸

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی

Theatrical Improvisation: Short form, Long form, and Sketch-based Improv; Jeanne Leep; with a Foreword by Keegan-Michael Key. New York: Palgrave Macmillan, 2008.

بداهه پردازی در تئاتر (بداهه شکل کوتاه، شکل بلند و طرح - بنیاد)

نویسنده: جین لیب

مترجم: محمدرضا (علی) حاجی ملاعلی

ویراستار: مژگان ضرغامی

چاپ اول: زمستان ۱۳۹۳

تعداد: ۵۰۰

حروفچینی و لیتوگرافی: «سمت»

چاپ: یاران (قم)، صحافی: زرین (قم)

قیمت: ۸۰۰۰۰ ریال. در این نوبت چاپ قیمت مذکور ثابت است و فروشندگان و عوامل توزیع مجاز به تغییر آن نیستند.

نشانی ساختمان مرکزی: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، غرب پل یادگار امام (ره)، روبه‌روی پمپ گاز، کد پستی ۱۴۶۳۶؛ تلفن ۴۴۲۴۶۲۵۰-۲.

www.samt.ac.ir

info@samt.ac.ir

هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه ناشر، نشر یا پخش یا عرضه یا تکثیر یا تجدید چاپ نماید، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

سخن «سمت»

یکی از هدفهای مهم انقلاب فرهنگی، ایجاد دگرگونی اساسی در دروس علوم انسانی دانشگاهها بوده است و این امر مستلزم بازنگری منابع درسی موجود و تدوین منابع مبنایی و علمی معتبر و مستند با در نظر گرفتن دیدگاه اسلامی در مبنای و مسائل این علوم است.

ستاد انقلاب فرهنگی در این زمینه گامهایی برداشته بود، اما اهمیت موضوع اقتضا می کرد که سازمانی مخصوص این کار تأسیس شود و شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۶۳/۱۲/۷ تأسیس «سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها» را، که به اختصار «سمت» نامیده می شود، تصویب کرد.

بنابراین، هدف سازمان این است که با استمداد از عنایت خداوند و همت و همکاری دانشمندان و استادان متعهد و دلسوز، به مطالعات و تحقیقات لازم بپردازد و در رشته های مختلف علوم انسانی به تألیف و ترجمه منابع درسی اصلی، فرعی و جنبی اقدام کند.

دشواری چنین کاری بر دانشمندان و صاحب نظران پوشیده نیست و به همین جهت مرحله کمال مطلوب آن باید به تدریج و پس از انتقادات و یادآوریهای پیاپی ارباب نظر به دست آید. انتظار دارد که این بزرگواران از این همیاری و راهنمایی دریغ نورزند و با پیشنهادهای اصلاحی خود، این سازمان را در اصلاح کتاب حاضر و تدوین دیگر آثار مورد نیاز جامعه دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران یاری دهند.

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته بازیگری در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «بداهه پردازی و هدایت بازیگر» به ارزش ۲ واحد ترجمه شده است. امید است که علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه مندان نیز از آن بهره مند شوند.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	سخن مترجم
۹	فصل اول: بداهه تئوری در اجرا
۴۳	فصل دوم: بداهه شکل کوتاه، اعتماد کامل به بازی
۹۴	فصل سوم: بداهه شکل بلند: برگداشت شکل
۱۴۲	فصل چهارم: بداهه طرح- بنیاد
۱۸۰	فصل پنجم: جنگل رو به رشد
۲۰۵	فصل ششم: آموزش بداهه در محیط دانشگاه - کاشتن بذر با آموزش و پرورش بداهه
۲۶۸	منابع
۲۷۲	واژه‌نامه
۲۷۵	نمایه

سخن مترجم

در ایران عموماً وقتی بحث از بداهه‌پردازی در اجرا می‌شود اذهان به درستی به سمت نمایش تخت حوضی و موسیقی می‌رود (اگرچه تحقیقات و پژوهشهای فراوان نشان داده است که تخت حوضی چندان بداهه‌پردازانه نبوده است؛ زیرا بازیگران الگوها و قطعات و تکیه کلامهای ثابتی داشته‌اند که متناسب با موقعیت اجرا در مقاطع گوناگون آنها را به کار می‌برده‌اند و صرفاً شرایط متغیر اجرا و تعاملات لحظه‌ای با تماشاگران به آن رنگ و بوی بداهه‌پردازانه می‌بخشید). اما در ایران پیش از اینکه بداهه‌پردازی در حوزه نمایش مطرح باشد در حوزه ادبیات مطرح بوده است. مروری بر تاریخ ادبیات شعری ما نشان می‌دهد که شعرا بارها در مقابل حضار بداهه‌سرایی کرده‌اند که البته متأسفانه تبدیل به یک سنت نشده است.

نظامی عروضی در چهارمقاله در این باره می‌گوید: «اما باید دانست که بدیهه گفتن رکن اعلی است در شاعری و بر شاعر فریضه است که طبع خویش را به ریاضت بدان درجه رساند که در بدیهه معانی انگیزد که سیم از خزینه به بدیهه بیرون آید... و شعرا هر چه یافته‌اند از صلات معظم به بدیهه و حسب حال یافته‌اند.» (چهار مقاله، ص ۵۷).

در میان شاعران بدیهه‌سرا در قرن اخیر می‌توان از ملک‌الشعرا بهار نام برد. درباره بدیهه‌گویی بهار در مقدمه دیوان وی چنین آمده است: باری عاقبت، کار او با مفتریان درباره امتحان به بدیهه گفتن و مشکل‌ترین امتحانات که سرودن رباعیات به طریق جمع بین اضداد باشد در مجالس به او تکلیف شد. از آن جمله گفتند: این

چهار لفظ را در چهار مصراع به وزن رباعی بگویند و آن چهار این بود: تسبیح، چراغ، نمک، چنار. بهار این رباعی را در چند لحظه ساخت:

با خرقه و تسبیح مرا دید چو یار گفتا ز چراغ زهد ناید انوار
کس شهد ندیده است در کان نمک کس میوه نچیده است از شاخ چنار
(دیوان بهار، ج ۱، ص ۲۲)

بهار رباعی دیگری با چهار کلمه خروس، انگور، درفش و سنگ سرود:

برخاست خروس صبح برخیز ای دوست خون دل انگور فکن در رگ و پوست
عشق من و تو قصه‌ی مشت است و درفش جور تو و دل، صحبت سنگ است و سبوست
(دیوان بهار، ج ۱، ص ۲۳)

در لغت‌نامه دهخدا ذیل واژه «بدیهه» آمده است:

«ناگاه و نااندیشیده گفتن چیزی و یا خواندن شعری. هر چیزی که بگویند و یا بکنند بدون تأمل و تفکر و بدون یادآوری، و فی الفور ... بدون اندیشه سخن گفتن یا شعر سرودن» (لغت‌نامه دهخدا).

ضد بدیهه، «رویه» یا رویت، به معنی تأمل در کارهاست و مراد از آن، در اصطلاح بلاغت، نظم و نثری است که از روی اندیشه و با مقدمه قبلی سروده یا نوشته شود و شاعر یا نویسنده در کار سرودن یا نوشتن آن شتاب نورزد، بلکه تأمل کند، بیندیشد و مقدمات لازم را برای نوشتن یا سرودن فراهم آورد.

بداهه پردازی عبارت است از در موقعیتی قرار گرفتن و عمل کردن بدون پیش طراحی. این موقعیت می‌تواند زمانی که گروهی بازی می‌کنند، می‌رقصند، می‌خوانند، می‌نوازند، گفتگو می‌کنند، اثر هنری خلق می‌کنند و مسئله‌ای را حل می‌کنند، ایجاد شود. همچنین به عکس‌العمل در لحظه و در واکنش به محرکی بیرونی یا احساسی درونی نیز اطلاق می‌شود. نتیجه بداهه پردازی ابداع الگوهای اندیشگی نو، شیوه‌هایی نو، ساختارها و نمادها و نشانه‌هایی نو یا روشهای جدید عمل کردن است. بداهه پردازی چگونگی استفاده از شهود و الهام است.

بنابراین بداهه‌پردازی می‌تواند در حوزه‌های مختلف هنری مطرح باشد و هست. اما در موسیقی و تئاتر کاربرد بیشتری دارد؛ زیرا در فرایند خلق این دو هنر نه تنها بداهه‌پردازانه عمل می‌شود بلکه هنرمند هنگام ارائه اثر هنری، خود نیز می‌تواند بداهه عمل کند. بداهه‌پردازی هم‌زمان با ارائه اثر هنری (در اینجا تئاتر) دغدغه این کتاب است.

بداهه‌پردازی در تئاتر در ایران به طور عمده در حوزه تربیت بازیگر مطرح است. در محافل تئاتری - عملی و آموزشی - نظری، بداهه‌پردازی ابزاری در اختیار بازیگر دانسته می‌شود که می‌تواند با استفاده از آن به نقش محوله برسد یا نقش جدیدی خلق کند. در شکل عملی کارگردان از بداهه‌پردازی استفاده می‌کند تا هم مثلاً بازیگر را در شرایط مشابه موقعیت نمایشنامه قرار دهد و هم از ایده‌های خلاق او در جهت ایده‌های اجرایی بهره‌برد. در شکل آموزشی، مربی در کارگاه آموزشی از بداهه‌پردازی استفاده می‌کند تا خود جوشی هنرجو را برانگیزد (اینها همه ریشه در دیدگاه و روش مربی و استاد بزرگ بازیگری، استانیسلاوسکی دارند). اکثر کتابهایی که درباره بازیگری هستند به نحوی به بداهه‌پردازی نیز پرداخته‌اند. این کتابها را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد. کتابهایی که درباره آموزش و تربیت بازیگرند و بداهه‌پردازی را بخشی از این فرایند می‌دانند این گروه تقریباً تمام کتابهای بازیگری را شامل می‌شوند؛ از کتابهای استانیسلاوسکی گرفته (در کتابهای کار هنرپیشه روی نقش^۱، ۱۳۷۷ و کار هنرپیشه روی خود در جریان تجسم^۲، ۱۳۷۶) تا میخائیل چخوف (در کتاب سخنی با بازیگران^۳، ۱۹۵۳)، لی استراسبرگ (در کتاب بازیگری به شیوه مند^۴، ۱۳۸۹)، استلا آدلر (در کتاب تکنیک بازیگری^۵، ۱۳۹۳)، سنفورد میسنر (در کتاب بازیگری سنفورد میسنر^۶، ۱۹۸۷)، یرزی

1. *Creating a Role*
2. *Building a Character*
3. *To the Actor on the Technique of Acting*
4. *A Dream of Passion: The Development of the Method*
5. *The Technique of Acting*
6. *Sanford Meisner on Acting*

گروتفسکی (در کتاب به سوی تئاتر بی چیز^۱، ۱۳۸۳)، یوجینیو باربار (در کتاب قایق کاغذی^۲، ۱۹۹۵) و ژاک لوکوک (در کتاب بدن شاعرانه^۳، ۱۳۹۰) که همه بخشی را به بداهه‌پردازی اختصاص داده‌اند. گروه دوم کتابهایی هستند که منحصرأ به بداهه‌پردازی پرداخته‌اند. از آن جمله می‌توان به کتاب ارزشمند و کامل ویولا اسپولین با عنوان بداهه‌پردازی برای تئاتر^۴، ۱۳۸۹ اشاره کرد. کتاب بداهه‌پردازی در تئاتر^۵، ۱۳۸۸ نوشته فلیپ برناردی نیز مجموعه تمریناتی برای بداهه‌پردازی است. کتاب بداهه‌پردازی نمایشنامه بلند: هنر تئاتر خودجوش^۶ نوشته کن آدامز، ۱۳۹۳ نیز برای نمایشنامه‌نویسی مناسب است.

اما کتاب حاضر به طور خاص به بداهه‌پردازی در اجرا می‌پردازد. در ایران تقریباً می‌توان گفت درباره «بداهه‌پردازی در اجرا» کتاب مستقلی وجود ندارد. البته کتابهایی هستند که به بداهه‌پردازی در اجرا اشاره کرده یا فصلی را به آن اختصاص داده‌اند. برای مثال کتابهایی که درباره روحی یا کم‌دیا دل آرته بحث می‌کنند به جنبه‌های بداهه‌پردازانه آنها حین اجرا نیز اشاره دارند. اگرچه این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که خود سه شکل بداهه‌ای که در این کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرند - بداهه شکل کوتاه، بداهه شکل بلند و بداهه طرح - بنیاد - پدیده‌هایی نو هستند و از نیمه دوم قرن بیستم متداول شده‌اند.

همچنان که خواهید دید کتاب، صرف‌نظر از عناصر تکمیلی، سه شکل بداهه‌پردازی را در اجرا بررسی می‌کند: بداهه شکل کوتاه، بداهه شکل بلند و بداهه طرح - بنیاد. این گونه اجرای تئاتر، دستاورد دوران مدرن و پست‌مدرن جامعه هنر است. اگر ابتدای قرن بیستم را آغاز نهضت هنر برای هنر بدانیم و گسترش تفکر هنر برای مردم، اجرای تئاتر بداهه‌پردازانه واکنش گروهی از دست‌اندرکاران تئاتری

1. *Toward a Poor Theatre*

2. *The Paper Canoe: A guide to Theatre Anthropology*

3. *The Moving Body: Teaching Creating Theatre*

4. *Improvisation for The Theatre*

5. *Improvisation Starters*

6. *How to Improvise a Full-Length Play: The Art of Spontaneous Theatre*

است به این دو نگرش.

از ابتدای قرن بیستم و با ظهور نقاشی کوبیسم، هنرمندان به دنبال این بودند که آنچه ویژگی اصلی هر هنر است، پیدا کنند. ویژگی‌ای که آن هنر را از دیگر هنرها جدا می‌کند؛ مثلاً با ظهور عکاسی، نقاشی بازنمایی را به عکاسی سپرد و هنرمندانی مانند پیکاسو و ژرژ براک به دنبال مؤلفه‌هایی بودند که خاص نقاشی باشد. بنابراین نقاشی متشکل از خط و رنگ و اشکال هندسی و تأکید بر ویژگی دوبعدی بوم شد. آیزنشتاین نیز مؤلفه اصلی سینما را تدوین می‌داند. در حقیقت آنچه سینما را از دیگر هنرهایی که روایت‌محورند مجزا می‌کند، تدوین است. در مورد تئاتر نیز با ظهور رقیب سرسختی مانند سینما که به خوبی اقدام به روایت و بازنمایی و واقع‌گرایی می‌کرد، از دهه ۱۹۶۰ به این سو هنرمندان تئاتر به دنبال مؤلفه‌های خاص تئاتر بودند. آنچه در اولین برخورد به ذهن متبادر می‌شود، زنده بودن تئاتر است. هنرمندان و نظریه‌پردازان بزرگ تئاتر ارتباط نفس به نفس اجراگران/تماشاگران را مورد تأکید قرار دادند. تأکید بر ویژگی‌های آیینی - دینی تئاتر و نیز مشارکت تماشاگران در اجرا از جمله پیامدهای این اندیشه است. در اجراهای بداهه که با تئاتر اسپورتس جانستن آغاز گردید (البته ریشه در تاریخ تئاتر و کم‌دیال آرت‌ه دارد) تأکید بر زنده بودن و مشارکت تماشاگران به اوج خود می‌رسد. در تئاترهایی که به شکل بداهه اجرا می‌شوند، مخاطب نیز به همراه اجراگران در ابتدای داستانها و روایت مشارکت می‌کند. امری که تقریباً در هیچ‌یک از هنرهای دیگر محقق نمی‌شود یا با چنین کیفیتی دست‌یافتنی نیست.

از سوی دیگر بداهه‌پردازی در اجرا که در این کتاب به تفصیل بررسی می‌شود در واقع واکنشی به جنبش هنر برای هنر است که در دوران مدرن رواج یافت. در حقیقت این روش اجرا از حضور هم‌زمان تماشاگران و اجراگران در یک مکان حداکثر استفاده را می‌برد و تئاتر را میان مردم برده و عکس‌العملی است در برابر تئاتر روشنفکری که مخاطبی محدود دارد. همچنان که در کتاب نیز آمده شفره معتقد است «اگر هدفشان داشتن تئاتر مردمی است، باید اجازه دهید که مردم

بدون اینکه تصور کنند تئاتر امری مقدس و دست‌نایافتنی است، در آن احساس راحتی کنند، بیایند، بروند، سیگار بکشند و بنوشند» (سوئیت، ۱۹۷۸: ۵).

از منظری دیگر یکی از رویکردهای جدید در هنر خارج کردن مخاطبان و تماشاگران انواع هنرها از حالت انفعال و واداشتن آنها به خلاقیت و خودجوشی است؛ مثلاً پایان باز در سینما یکی از شیوه‌های برانگیختن تماشاگران به تفکر و تأمل است. تماشاگر نقاشیهای مینی‌مالیستی و آستره از حیث ذهنی بیشتر درگیر می‌شود تا تماشاگر نقاشیهای رئالیستی. فلسفه وجودی اجراهای بداهه نیز برانگیختن خودجوشی و خلاقیت تماشاگران است؛ همچنان که بسیاری از صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران این هنر جدید نیز اذعان داشته‌اند. در اجراهای بداهه خلاقیت تماشاگران نیز همانند اجراگران تحریک می‌شود و چه بسا پس از این اجراها آنها نیز از لذت خلق و ابداع سرشار باشند. این آگاهی درونی که تماشاگر خود را در فرایند خلق حاضر می‌بیند بر نوع تجربه او تأثیر می‌گذارد. این همانند نقاشی کشی حکسون پولاک است. در نقاشی کنشی یا اکشن پیتینگ، نقاش در حالی که تماشاگران پیرامون او ایستاده‌اند دست به خلق اثر هنری به شکل اکسپرسیونیسم انتزاعی می‌زند.

می‌خواهم در اینجا به این نکته اشاره کنم که سه شکل بداهه مورد بررسی در این کتاب به خوبی یکی از ویژگیهای دوران پست‌مدرن را نشان می‌دهند: دائم‌التغیر بودن هر چیزی، از شکل گرفته تا محتوا.

نکته دیگری که شایان ذکر است شیوه تدوین کتاب توسط جین لپ است. او به شکلی کاملاً آکادمیک عمل کرده است. با توجه به محتوا و ارجاعات و منابع موجود در کتاب مشخص است که او به تمام منابع موجود مراجعه کرده و تقریباً با اکثر کسانی که به نحوی در این سه حوزه فعالیت کرده یا نظریه‌پرداز بوده‌اند، گفت‌وگو کرده است. کتاب ساختاری شبیه به فیلمهای مستند دارد. برای هر مطلبی بلافاصله نقل‌قولی ارائه می‌شود و به عنوان شاهد مثال، نمونه‌ای نیز ارائه می‌گردد. کتاب خود ساختاری سیال دارد. از ارائه مطالب به شکلی خشک پرهیز شده است و خواننده را آزار نمی‌دهد. در ترجمه نیز سعی شده است این ویژگی ساختاری

نویسنده در نگارش کتاب تا حد ممکن لحاظ شود.

این کتاب برای تمام کسانی که با هرگونه هدفی به سمت تئاتر می آیند مفید و پاسخگوست. در واقع آن قدر ایده و شیوه برخورد با مقوله تئاتر در اختیار می گذارد که خواننده می تواند ضمن آشنایی با آنها در راستای هدفش از آن بهره ببرد. کسانی که می خواهند اجرایی بداهه ای داشته باشند، کسانی که می خواهند اجرایی اقتباسی داشته باشند، کسانی که می خواهند با بداهه پردازی سرگرم شوند، کسانی که می خواهند تئاتر آموزش دهند و کسانی که می خواهند کار گروهی کنند، می توانند از این کتاب استفاده کنند. همچنان که خود نویسنده نیز تأکید کرده و خود دست اندرکاران این سه شکل نیز معتقدند، خواننده کتاب می تواند متناسب با علایق و نیازهای خود به شکلی آزاد با این سه شیوه برخورد کند، می تواند آنها را با هم تلفیق کند، یکی را انتخاب کند، در تمرین از آنها استفاده کند، در اجرا از آنها استفاده کند یا در آموزش آنها را به کار برد. آنچه اهمیت دارد این است که کتاب خلاقیت خواننده خود را می طلبد.

از سوی دیگر شیوه نگاه و رویکردی که از بداهه پردازی در این کتاب منعکس شده است می تواند به علاقه مندان به کارگردانی و نویسندگی نیز کمک کند، صرف نظر از پیشنهاد های بسیاری که می تواند مستقیم توسط یک نویسنده و کارگردان به کار گرفته شوند (مانند شیوه رسیدن به متن در سبک هارولد برای نویسندگی و بداهه طرح - بنیاد برای کارگردانی). زاویه نگاه به مسائل و موضوعات نیز می تواند در امر خلاقیت به آنها کمک کند. همان طور که در کتاب نیز اشاره می شود، بسیاری از کسانی که در بداهه پردازی فعالیت کرده اند راه به تئاترهای حرفه ای متعارف، سینما و تلویزیون برده و در حوزه های بازیگری، نویسندگی و کارگردانی به موفقیت دست یافته اند.

نکته آخر اینکه واژه improvisation را بدیهه پردازی یا بداهه سازی نیز ترجمه کرده اند. همچنان که خواهید دید از آنجا که در هرگونه بداهه پردازی نوعی پردازش صورت می گیرد، پسوند «پردازش» مناسب تر به نظر می رسد. بداهه را نیز به جای بدیهه به کار برده ام زیرا در میان دست اندرکاران تئاتر

«بداهه» متداول تر است.

در انتها از استاد بزرگوار آقای منصور براهیمی صمیمانه تشکر می‌کنم و نیز از همسر فاطمه سیادت‌ی سپاسگزارم که با صبوری و حمایت‌های معنوی خود، مرا در به ثمر نشستن ترجمه کتاب یاری کرد.

محمدرضا (علی) حاجی‌ملاعلی

www.ketab.ir