سکگوبییهای مُدرك برای مردان ا ويراستهی كربيس سالت ا محسن كاسىثاد ا

Modern Monologues for Men | Chrys Salt | Mohsen Kassnejad |

| تکگوییهایی مدرن برای مردان | | ویراستهی کریس سالت | | ترجمهی محسن کاس نژاد | | سر ویراستار: مرتضی حسین زاده | ویراستار: آزاده هاشمیان | | مدیر هنری و طراح گرافیک: سیاوش تصاعدیان | | مدیر تولید: مصطفی شریفی | | چاپ پنجم | ۱۳۹۸ تهران ۱۰۰۰ نسخه | | شابک: ۲-۴-۳۱۹۳-۶۰۰

| Bidgol Publishing co. |

] تلفن انتشارات: ۱۷ ۱۷ ۲۸۴۲ |

۱ تلفی انتشارات : ۱۷ ۱۷ ۱۲۸۳ | | فروشگاه | تهران | خیابان انقلاب | بین ۱۲فروردین و فخررازی | پلاک ۱۲۷۴ | | تلفن فروشگاه : ۷۲ ۷۶ ۹۶ ۶۶ ۵ ، ۳۵ ۶۴ ۶۶ |

|bidgolpublishing.com|

همهٔ حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است.

| هرگونه اجرایی از این تک گوییها منوط به اجازهٔ رسمی از مترجم یا ناشر است. ا

* یادداشتی در مورد حقوق مادی و معنوی این اثر:

اجرای نمایشنامههای چاپشده، بدون کسب اجازه از مترجم و ناشر، به کاری معمول در تئاتر ایران بدل شده است؛ این کار بیشتر اوقات با تغییر جزئی در ترجمه و دست بردن در آن صورت میگیرد و هدف و نتیجهٔ آن کتمان حقوق معنوی و مادی صاحبان اثر، و توهین به مخاطبان و نپذیرفتن هیچگونه مسئولیت حرفهای است.

برای مترجمان بسیار پیش میآید که بدون چشمداشت مادی اجازهٔ اجرای اثر را بدهند، بهخصوص برای همراهی با اجراهای شهرستانها و دانشجویان، اما بیشک همهٔ آنان خواستار رعایت حقوق معنوی خود (ذکر نام مترجم) در هر اجرایی هستند.

بنابراین، نشر بیدگل استفادهٔ بدون اجازه از ترجمههای نمایشیاش را، اعم از اجراهای رسمی کوچک یا بزرگ، بهویژه در تئاتر تهران و جشنوارهها، اقدامی غیـرقانونی قلمداد میکند و از طریق مراجع مربوط موضوع را بهجد پیگیری خواهد کرد. کریس سالت ۱، نویسنده، کارگردان تآتر، و کارگردان هنری گروه نمایشی صفحههای خالی... و شور و شوق ۱ است. او به کارگردانیهای پُرهزینه در زمینه یِ تاتر شهرت دارد و تاکنون با بسیاری از بازیگرانِ بزرگِ تئاترِ انگلستان همکاری کرده است. از سوی دیگر، وی تاکنون کتابهای زیادی را در زمینه ی تآتر به نگارش درآورده، که از آن جمله کتاب کار آمدکردن بازیگری که در میانِ بازیگران، هواداران پرشماری دارد. سالت نسخهای مشابه از کتاب پیش رو را با عنوان تکگوییهای مدرن برای بانوان ۱ و دو مجموعه تکگوییهای نمایشی عنوان تکگوییهای معاصر برای مردان ۵ و تکگوییهای نمایشی معاصر برای بانوان ۶ ویرایش کرده است. همچنین وی تاکنون چند کار مستند و مایشنامههای را دیویی و صحنهای را نیز به نگارش درآورده است. کریس سالت نمایشی آموزشیار ثابتِ مرکز بازیگری لندن ۱ است.

- 1. Chrys Salt
- 3. Make Acting Work
- 3. Wake Acting Work
- 5. Contemporaty Monologues for Men
- 6. Contemporaty Monologues for Women
- 7. London Actors Center

- 2. Bare Boards... and a passion
- 4. Modern Monologues for Women

| فهرست مطالب |

يشگفتار	۱۳
بداري بهاری نوشتهی فرانک وِدِکینت	۲۱
ستهای آ لوده نوشته <i>ی</i> ژان پل سارتر	۲۷
وزنکرانتز و گیلدنسترن مردهاند نوشتهی تام استوپارد	۳۱
قای اسلونِ سرگرمکننده نوشتهی جو اور تن	۳۷
وسیقی در مانی نوشته <i>ی</i> جورج برنار د شاو	۴۱
نا تول نوشتهی آرتور شنیتسلر	۴۵
غوشگذرانِ دنیای غرب نوشته ی جان ام. سینگ	۴۹
ون خوآن یا عشق به هندسه نوشتهی ماکس فریش	۵۳
روغگوهاي مصلحتانديش نوشتهى پيتر شفر	۵٧
شپزخانه نوشتهی آرنولد وِسکر	۶۳
ا س نوشتهی ترنس راتیگان	۶۹

ا ۱۰ تکگوییهای مدرن برای مردان

وحشِ شیشهای نوشتهی تنسی ویلیامز	باغ
ى سِک نوشتەی گئورگ بوشنر	ويد
ز بهداشت ملّی ۱۱) نوشتهی پیتر نیکولز	مرة
ز بهداشت ملّی (۲) نوشتهی پیتر نیکولز	مرة
،گ ى گالىلە نوشتەى برتولت برشت	زند
اطین نوشتهی جان وایتینگ	شي
کِ تصادفیِ یک آنار شیست نوشتهی داریو فو	مر دً
الت نوشتهی جان گالزوِردی	عد
ي لِ پشمالو نوشتهی يوجين اونيل	گور
چه جنگِ زیبایی نوشتهی جون لیتلوود، چارلز شیلتون و کارگاه تآتر ۵′	Ĩo,
خما عَدَن نوشته ی مارگریت دوراس۱	سي
حکههااثر تام استوپارد۷	مض
دی برای تمام فصول نوشته ی رابرت بولت	مر،
ن دگان نوشتهی گرهارت هاوْپتمان	باف
ه محکوم نوشته ی برندان بهان	مرد
ی باببر نوشت <i>هی</i> دوریس لسینگ	باز
کات موزون گروهبان مازگریو نوشتهی جان آردن	حر
وسِ بیچارہ نوشتەی ژان آنوی	بيت
وس نوشتهی پیتر شَفر	اکۂ
درگمیها نوشتهی آلن اِیکبورن	سر
ژ و کو تاه و بلندقد نوشتهی ویلیس هال	درا
ه و تقدیم نوشتهی هنری لیوینگز	شر
شماندازی از پل نوشتهی آرتور میلر	چىن
برس فرا می خواند نوشتهی جی. بی. پریستلی	باز

ا فهرست مطالب ا ١١ ا

۲٠١	بازی حشرات نوشته ی کارِل چاپک
۲۰۵	مفتّش نوشتهی آنتونی شفر
۲۱۱	در انتظار گودو نوشتهی ساموئل بکت
717	اویو شاه نوشتهی آلفر د ژاری

پیشگفتار |

این کتاب گزیدهای است از «تک گویی»هایی که از نمایشنامههای معروف نیمه ی دوم سده ی نـوزدهم (آ تـاری از نـویسندگانی چـون: وِدِکینت $^{\prime}$ ، شنیتسلر $^{\prime}$ ، بوضنر $^{\prime}$ ، هاوپتمان † ، ژاری $^{\prime}$) تا دهه ی ۱۹۷۰ (آثاری از نویسندگانی چون: داریو فو $^{\circ}$ ، اِیکبورن $^{\prime}$ ، جمس $^{\wedge}$ ، دوراس $^{\circ}$) برگرفته شده، و ایستگاهی است کوتاه برای دیدار با بسیاری از نمایشنامه نویسانی که به کمک هم در درازنای این راهٔ پرچمِ تا ترِ مدرن را برافراشته اند. من در این کتاب قطعه هایی را برگزیده م که مهارت و قوه ی خیال شما را درگیر می کنند، و کوشیده ام تا به اندازه ی ممکن، قطعه های گوناگونی را برحسب شخصیّت، سن، سبک و درون مایه پیش روی خوانندگان بگذارم.

- 1. Frank Wedekind
- 3. Georg Büchner
- 5. Alfred Jarry
- 7. Alan Ayckbourn
- 9. Marguerite Duras

- 2. Arthur Schnitzler
- 4. Gerhart Hauptmann
- 6. Dario Fo
- 8. Gems

هدفِ من هم سوکردن شما با قطعه های مصاحبه است، که نه تنها برای خود تان مناسباند، بلکه به کار مصاحبه ای که پیش رو دارید هم می آیند؛ بدین ترتیب شما می توانید ویژگی های کیفیِ خاصِ خود را به عنوان هنرمند، به شخصیتی که انتخاب کرده اید بدهید.

هنگامی که شما را برای آزمون بازیگری فرا میخوانند، یا از شما میخواهند که متنی را «بدون احساسات» بخوانید (برای مثال به شما میگویند: «می توانی این جمله را برایم بخوانی: «او یک ورزشکارِ لیتوانیاییِ پرش با نیزه است که علاقه ی زیادی به خوردن نوشیدنی دارد.»)... و یا میخواهند متنی را از قطعاتی که قبلاً روی آنها کار کرده اید برایشان اجرا کنید. بنابراین، لازم است چند قطعه ی نمایشی را از پیش نزد خود آماده داشته باشید؛ چه «یک قطعه ی کلاسیک و یک قطعه ی معاصر» برای ورود به مدرسه ی تآتر باشد، چه چیزی که برای آزمون تآتر، چند نفر تماشاچی، یک کلاس بازیگری یا حتی یک کارگزار آماده شده باشد.

به هر روی، کاوش در متن نمایشنامه و یا اجرای یک تکگویی ــ حتّی بدون هیچ هدفی ــ تجربهای ارزشمند خواهد بود. چنین تمرینی ذهن شما را پویا، و گوهرِ خلّاقانهی درونتان را زنده نگه میدارد.

هنگامی که قطعههای نمایشی خود را برمیگزینید، خوب بیندیشید چه چیزی برای شما و هدف مصاحبهی شما مناسب تر است. ارائهدادنِ شخصیتِ دلقکمآب مربوط به دوران سلطنت جیمز اوّل و دوم ۱ در انگلستان برای ورود به تا تر آموزشی (TIE) بیفایده است، یا تکگویی برکوف ۲ برای نجات زندگی آریستوفان ۱ همچنین اگر ۴۲ سالگی را رد کردهاید و شبیه فراریهای ایست

- 1. Jacobean
- 3. Aristophanes

2. Berkoff

اندرز ا هستید، نباید شخصیّت رومئو ۲ را ارائه دهید. منطقی باشید. هرکه را بهر کاری ساختند. این طور نیست؟

زمانی که کتاب کار آمدکر دنِ بازیگری را مینوشتم، بحثهای زیادی پیرامون ایس مسائل با جود کلی آ، مدیر هنریِ پیشینِ تماشاخانهی یورکشایرِ آغربی داشتم. در این مجال میخواهم گوشهای از حرفهای ایشان را برایتان بیاورم؛ شاید بخواهید به هنگام گزینشِ قطعهی مورد نیاز خود، گفتههای او را نیز در مورد گزینش بازیگر در نظر بگیرید:

خیلی سخت است به بازیگر بفهمانی دلیل ردشدنِ او این نیست که از دیگران بهتر نیست، بازیگران از این موضوع خیلی ناراحت و رنجیده میشوند و اگر نظرشان را درباره ی فلان اجرا بپرسی، اغلب میگویند «چنین و چنان مواردی برای آن نقش اشتباهِ محض بوده است» و همچنین در مورد زمینههای بازیگری بدون «تیپسازی» فنیز بحث میکنند.

وظیفه ی شما در آزمون بازیگری، فقط نشان دادنِ این نیست که شما برای «این کار خاص» مناسب هستید، بلکه نشان دادنِ این امر است که شما هنرمندی خوش ذوق، با قوّه ی تخیّل نیرومند هستید (بنابراین، چنانچه یک بار شما را «قبول» نکنم، بی تردید، دفعه ی دیگر که در پی انتخاب بازیگر برای نقشی مشابه باشم، شما را در نظر خواهم گرفت). به یاد داشته باشید، ممکن است گزینش کنندگان پوشه ای برای انتخاب «بازیگر خوب» نداشته باشند؛ پس چگونه می توانند از این موضوع آگاهی یابند؟ شکّی نیست که آن ها پوشه ای برای

- 1. East Enders
- 3. Jude Kelly
- 5. typecasting

- 2. Romeo
- 4. Yorkshire Playhouse

گزینش شخصیّتهایی چون «پلیس خشن» و یا «تاجر شهر» را در ذهن خود دارند؛ و اگر بازی شما آنها را تکان دهد، در آن فهرست جای خواهید گرفت.

پارهای از نقشها بیش از همه با شخصیّت شما سازگاری دارند. همیشه بعضی نقشها بسیار ساده به نظر میرسند؛ بنابراین چنین نقشهایی به شما تعلّق دارند. چیزی در درونِ شما با روحِ آن نقش منطبق است؛ زبانِ گفتار و روشِ بیانِ احساساتِ او، طبقه ی اجتماعیاش، برنامه ی کاریاش، و حالتهای عاطفیاش. انگار همه چیز درست سر جای خودش است. متن نوشته ها بر زبان شما جاری می شوند. فیزیک بدنی شما مناسب این کار است. اینها قطعه هایی اند که باید دنبالشان باشید. اگر فقط مدتی این ها را کار کنید، مطمئن می شوید که کاملاً مناسب شمایند.

فراموش نکنید قطعههای آمادهشده برای مصاحبه می توانند اندکی توسط خود بازیگر تغییر کنند. گاهی نیازی نیست متن نمایشنامه را به طور کامل بخوانید، بلکه با درک موضوع اصلی می توانید روایت خودتان را اجرا کنید (دگراندیشی، آه، دگراندیشی!). به تازگی بخشی از نمایشنامهی قدیمی ذرت سبز است اثر املین ویلیامز را کار کردم (که در انجمن معدنچیانِ ویلز به اجرا درآمد). متنِ اصلی با کمی بداههسازی و جایگزینکردنِ داستانِ پیشزمینه، با اجرای بازیگری ایرلندی که شباهتی هم به تروریستهای IRA داشت، خوب از کار درآمد.

هر چند، در بیشتر موارد، بازخوانیِ نمایشنامه «ضرورتِ» بسیار دارد؛ و نه نه نه بار، که میباید دو بار یا چند بار خوانده شود. داستانِ مشکوکی هم در اینباره وجود دارد: گفته میشود یک بار بازیگری برای خواندنِ کتاب داستانِ شب به استودیوی رادیو رفته بود. او پیشتر کتاب را نخوانده بود و هیچگونه

- 1. The Corn is Green
- 2. Emlyn Williams
- 3. A Book at Bedtime

اشرافی نسبت به داستان نداشت، اما گمان می کرد می تواند از پساش برآید. او شروع به خواندن کرد، امّا هنوز چیزی از فصلِ یکِ کتاب نگذشته بود که به این جمله رسید: «استفن الله کنت زبانِ همیشگی اش گفت:...». بله، او خودش را آماده نکرده بود، امّا شما همیشه خودتان را آماده نگه دارید.

«چند دقیقه» زمان بسیار کوتاهی است تا خودتان را برای اجرا «جمعوجور» کنید؛ بنابراین در این جا چند رهنمود برایتان میآورم، به این امید که به کار تان بیاید. این رهنمودها را به هنگام تمرین قطعههای نمایشی به یاد داشته باشید:

بکوشید هرچه می توانید درباهی نقش موردنظر تان جستوجو کنید و دریابید. به دستور صحنههای نویسنده برای نمایش خوب دقّت کنید. بدین ترتیب به سرنخهای ارزشمندی دست خواهید یافت. ببینید دیگران دربارهي آن نقش چه مي گويند؟ چه اتّفاق هايي براي او افتاده است؟ تحت تأثير چه چيزهايي بوده است؟ چه ميخواهد؟ اهل كجاست؟ اكنون كحاست؟ در كليسا؟ بارك؟ سالن طراحي؟ در قطب شمال؟ در سونا؟ با چه کسی حرف می زند؟ رابطهی آنها با هم چگونه است؟ در این لحظه چرا این حرف را می زند؟ سبک نمایش نامه چیست؟ مربوط به کدام دوره است؟ چه کاره است؟ چه لباسي پوشيده؟ کت و شلوار؟ ژاکټ تنگ کهنه؟ کفش ورزشی؟ همهی این چیزها با هم فرق دارند. این طور بازی کردن کمی دشوار است. بکوشید تا موقعیت را بازی کنید. مفهوم را بازی کنید. متن نمایش نامه، مثل تزئین خامه روی کیک است. وقتی که می گویم: «تو چشمهای آبی قشنگی داری»، آیا با ستودن ویژگیهای جسمی تصویری ساختهام، و یا به او گفتهام که دوستش دارم؟ جملهی من بهجز این چیزها چه معنای دیگری می تواند داشته باشد؟ بکوشید هر بار معنای درونی دیگری را به کار بندید. با این کار متوجّه می شوید که منظورم چیست.

- هرگز در آینه به خودتان نگاه نکنید و یا به صدای ضبطشده ی خودتان گوش ندهید. با این کار ناچار خواهید شد تا آن ژستهای جادویی و آن آهنگِ پرمعنا را بازتولید کنید، و قطعه ی نمایشی تان ساختگی و تکراری میشود (فُرمِ محض، بدون محتوا) مگر آن که هربار از نو با نقش موردنظر خود دستوپنجه نرم کنید.
- به طور پیوسته قطعههای نمایشی خود را تمرین کنید، به گونهای که اگر
 ناگهان در وسط تمرین تلفن زنگ زد دستپاچه نشوید.
- اجازه ندهید ضعفِ اعصاب بر شما چیره شود. بدانید ترس دشمن سرسختِ شماست و می تواند تمامی کار زیبای شما را که در خلوتِ خود به انجام رساندهاید تباه کند. پس با این ترس مبارزه کنید تا از شرش خلاص شوید. آزمون بازیگری را به پرسیکتیو ببرید. به یاد داشته باشید که اگر من بخواهم با شما دیداری داشته باشم، همیشه دلم می خواهد شما را آمادهی اجرا و کارآزموده ببینم بدین ترتیب، گزینش بازیگر برایم بسیار آرامش بخش خواهد بود. پس در حق من لطف کنید و کمی به خودتان فرصت بدهید! پیش از هر کار، کمی تمرکز کنید. برای چند لحظه چشمانتان را ببندید. خوشحال می شوم اگر برای دیدن کار خوب شما اندکی صبر کنم. یک نفس عمیق بکشید. با نقش خودتان دستوینجه نرم کنید. وقتی برای مصاحبه می آیید، فکر این را که در حال مصاحبه هستید از سرتان بیرون کنید. این جا استودیوی تلویزیون نیست که بخواهید پیش چشمهای زیادی خودنمایی کنید. این جا میدان جنگ اَجینکورت است! با مثلاً قرار است با یسر تان مواجه شوید که بیست سال است او را ندیدهاید. نیامدهاید هوشتان را نشان بدهید. اصلاً «نشان نمی دهید»، بلکه آن نقش «هستید». شما به این جا می آیید تا دو دقیقه از زندگی نقش موردنظر تان را به دفتر کار من بیاورید. زمین زیر پای شما همان زمینی است که او بر آن قدم برمی،دارد.

شما اینک به درونِ پوستِ او خزیده و به جای او زندگی میکنید. درواقع، به او تبدیل شده، و دگردیسی یافتهاید.

- الباس مناسب و راحت بپوشید تا احساس راحتی کنید. کفشهای تنگِ مدل جدید که انگشتان پا را می گزند حواس شما را پرت می کنند. لباس مناسب با نقش خودتان را بپوشید. خیلی مسخره است اگر یک وکیل دادگستری شلوار جین ژنده و کهنهای پوشیده باشد، و یا یک قهرمانِ شاعرمسلک لباس چسبان به تن کند!
- مطمئن باشید من به چشمهای شما نگاه میکنم. چشمها آیینهی تمامنمایِ روحِ انساناند. هر طوری فکر کنید در چشمهایتان بازتاب می یابد. برای من مهم نیست شما چهقدر خوب ادایِ غرقشدن در خمرهای حریره را درمی آورید؛ اگر رنگ و بوی واقعی بودن نداشته باشد، جذبش نخواهم شد. بنابراین، همه چیز به خودتان بستگی دارد. پیشنهادهای مرا به حساب «حکم قطعی» نگذارید. من فقط کوشیدهام چند رهنمود ساده و یا چند سرنخ پسنهان در زبان و یا نحو را در این جا بیاورم. هیچیک از این رهنمودها سرنوشتساز نیستند ـ چهطور می توانند باشند؟! ـ ولی امیدوارم دستکم بتوانند شما را در پژوهشهای شخصی تان یاری دهند.

در این کتاب، تکگوییها به ترتیب سنّی قرار گرفتهاند؛ از کهسنّوسال ترین شخصیّتها آغاز شده است و با سالخورده ترینشان پایان می یابد. امیدوارم این آرایش بتواند شما را در گزینشِ مناسب ترین قطعهها یاری کند. البته، گاهی سنّوسالِ برخی شخصیّتها انعطاف پذیر بوده است و می توان تکگویی آنها را برای هر سنّی به کار گرفت. از همین رو، زیاد هم سختگیری نکردهام. در طول کتاب، هر کجا لازم بوده است آرایش و طرّاحی صحنهها را آوردهام، و در چند مورد نیز آنها را با توجّه به متن، تغییر دادم تا بافتار منسجم تری پیدا کند. امیدوارم به کار تان بیاید.

نيروى آفريننده همراهتان. موفّق باشيد.