

سخن مترجم

کتابی که در دست دارید حاصل سال‌ها پژوهیدن و آزمودن هنر نمایش در حوزه‌های درمانی و آموزشی توسط سال‌لو پیتروتسلاست. او نمایش درمانگری است که از مقولهٔ تئاتر و قابلیت‌های آن به منزله ابزاری برای ارتقای کیفیت زندگی و سلامت افراد آگاهی کامل دارد. پیتروتسلا با بصیرتی خارق العاده ما را با جنبه‌های شفابخش نمایش آشنا می‌کند و این کار را با ظرافتی شگرف و روشن‌بینی مثال‌زدنی انجام می‌دهد.

علاوه بر موضوع کتاب و دانش عمیق نویسنده آن، که در جای جای اثر نمودار است، ویژگی دیگر و مجدوب کنندهٔ کتاب راهکارهای عملی آن است. نویسنده آزمون‌ها و بازی‌های نمایشی را با صداقت و بینش کم‌نظیری عرضه می‌کند که خود طی سال‌ها در ارتباط با افراد در مراکز تأثیبی و بالینی گوناگون به کار بسته است. او مرشدی است که قدم به قدم ما را در مسیری راهنمایی می‌کند که شاید پیمودنش چندان ساده نیست و برای این کار دستورالعمل‌هایی ملموس و عملی دارد. این کتاب فقط به طور نظری به مبحث نمایش درمانی نمی‌پردازد بلکه با مثال‌هایی عینی آن را کاربردی و انجام‌پذیر می‌کند و از همه مهم‌تر ضرورت و تأثیر آن را برای بهبود زندگی، توانمندسازی و بازپروری افراد آسیب‌دیده آشکار می‌سازد.

با پیچیده‌تر شدن انواع آسیب‌های اجتماعی در جوامع امروزی، چه بسا چنین کتاب‌هایی بسیار رهگشا باشد. شاید در کشور ما هنوز نمایش درمانی ناآشنا به نظر برسد، حال آن که در غرب موضوعی تازه نیست و سال‌هاست جای خود را در کنار دیگر روش‌های درمانی و آموزشی باز کرده است و برای حل معضلاتی چون اعتیاد، خشونت علیه زنان، کودکان و غیره استفاده می‌شود.

این کتاب افق تازه‌ای پیش روی ما قرار می‌دهد و بعد معجزه‌گر تئاتر در بهبود زندگی افراد را برای ما نمایان می‌سازد. در انتها می‌خواهم از آقای علی ظفر قهرمانی نژاد بابت راهنمایی‌های سودمندشان در ترجمه این اثر تشکر کنم. من از این کتاب بسیار آموختم و به قول سو امی جینینگز¹ «می‌خواهم این کتاب را دوباره و دوباره بخوانم. سال‌لو و از تو برای این کتاب که چون جواهری در غار می‌درخشد تشکر می‌کنم».

درباره کتاب درآمدی بر نمایش درمانی

کتاب درآمدی بر نمایش درمانی^۱ چارچوبی نظری برای تجربه عملی نمایش درمانی فراهم کرده است و رابطه بین «خود» و «دیگری» را بررسی می‌کند؛ رابطه‌ای که در ک آن، به قول مؤلف، کلید مهار کل نیروی بالقوه نمایش درمانی به منزله رسانه‌ای شفابخش است.

در سه بخش «تئاتر و جهان»، «بنیان‌های نمایش درمانی» و «نمایش درمانی و کاربردهایش»، نمایش درمانی از دو جنبه نظری و عملی بررسی می‌شود. در بخش نخست، فرد بر حسب استعاره نمایشی و با تمرکز بر موضوع هویت و وساطت بین جهان‌های درون و بیرون معرفی می‌شود. در بخش دوم عناصر تشکیل دهنده واقعیت نمایشی، به خصوص بازی و روایت و نقش، بررسی می‌شود و در بخش نهايی ارزش عملی نمایش درمانی را در طیفی از مکان‌های بالينی شاهدیم.

این کتاب صرفاً در مورد «چگونگی انجام دادن نمایش درمانی» نیست - مبنای نظری بنیادینی برای این مقوله فراهم می‌کند و مورد توجه بسیار کسانی واقع خواهد شد که در مورد نمایش درمانی به مطالعه یا تجربه عملی می‌پردازنند.

سالوو پیتروتسلا^۲ نمایش درمانگر^۳، روان - نمایش درمانگر^۴ و معلم تئاتر است. او هم به طور خصوصی و هم در مقام نمایش درمانگر خبره در یک کانون اصلاح و تربیت با نوجوانانی کار می‌کند که اختلالات شخصیتی دارند. او پایه گذار و مدیر اولین دوره آموزشی نمایش درمانی در ایتالیاست.

1. *dramatherapy*

2. Salvo Pitruzzella

3. *dramatherapist*

4. *psychodramatist*

قدردانی

به یاد د.
که تئاتر جانش را حفظ نکرد.

قبل از هر چیز می خواهم از دو نفر تشکر کنم که در اجرای برنامه این کتاب بیشترین حمایت و تشویق را به من ارزانی داشتند: راجر گرینجر^۱ و سو امی جینینگز. من بخت این را یافتم که از دانش عمیق و توجه صادقانه آنها بهره مند شوم.

این کتاب ثمرة تجربه‌ای دوازده ساله در پژوهش و آزمایش هنر نمایش در حوزه‌های درمانی و آموزشی است. این کتاب نشان از تأثیر افراد بی‌شماری دارد که ملاقات کرده‌ام: دانش‌آموزان، مراجعان و همکاران. از هر کدامشان چیزی آموخته‌ام.

می خواهم از کلودیا بونانومی^۲ و کارکنان کانون آموزشی هنر درمانی (لگو^۳، ایتالیا) و همکاری «ایل کانتو دی لوس»^۴ (پالرمو،^۵ ایتالیا) تشکر کنم: آنها هر دو از پژوهش‌های من حمایت کردند و خلق این کتاب را امکان‌پذیر ساختند.

از همسرم ملانیا^۶ به پاس تحمل صبورانه‌اش در برابر شب‌نحوایی‌های بسیارم و فرزندانم مارتینو^۷، آریله^۸ و ویولا^۹ که سرچشمۀ بی‌وقفه الهام بوده‌اند، تشکر می‌کنم.

-
1. Roger Grainger
 2. Claudio Bonanomi
 3. Lecco
 4. Il Canto di Los
 5. Palermo
 6. Melania
 7. Martino
 8. Ariele
 9. Viola

همچنین از همکاران و دوستانی که درباره موضوع‌ها و مسائل این کتاب با آن‌ها بحث کردم ممنونم: فرانکو لا چکلا^۱، فابریتیسیو فیاسکینی^۲، آلدو کاستا^۳، آنتونیتا مینی^۴، کلودیو برنارדי^۵، رابت جی. لندی^۶ و پیتر اسلید^۷.

حق تأليف اين كتاب به برنامه‌های اجتماعی سو جینینگز در زرنشتی^۸ (روماني) اختصاص می‌يابد که عبارت است از: طرح ولف^۹ برای جوانان سرخورده، گروه‌های اوالون^{۱۰} برای زنان قربانی خشونت‌های خانگی و سفرهای خلاقانه برای افراد معلول.

[کتاب‌های مورد استفاده:]

دختر کوچولویی به نام آی^{۱۱}، چاپ انتشارات فری تیلز^{۱۲} در سال ۱۹۵۰؛ چاپ انتشارات مریون مورهاؤس کامینگز^{۱۳} در سال ۱۹۶۵ و تجدید چاپ در انتشارات ای. ای. کامینگز تراست^{۱۴} در سال ۱۹۷۸ با اجازه شرکت هارکورت^{۱۵}. دنیای نجات یافته توسط بچه‌ها^{۱۶} چاپ نشر السا مورانته استیت^{۱۷} در سال ۱۹۶۸. تمامی حقوق محفوظ و متعلق به کارگزاری ادبیات بین‌الملل^{۱۸}، میلان، ایتالیاست.

تلاش زیادی شد تا دارندگان حق چاپ این کتاب‌ها را بیابیم و اجازه تکثیر

1. Franco La Cecla

2. Fabrizio Fiaschini

3. Aldo Costa

4. Antonietta Mini

5. Claudio Bernardi

6. Robert J. Landy

7. Peter Slade: نویسنده کتاب بازی کودک (*Child Play*), که درباره اهمیت بازی در رشد انسان

است (م).

8. Zarnesti

9. Wolf

10. Avalon

11. *The Little Girl Named I*

12. Fairy Tales

13. Marion Morehouse Cummings

14. E. E. Cummings Trust

15. Harcourt, Inc.

16. *The World Saved by Kids*

17. Elsa Morante Estate

18. Agenzia Letteraria Internazionale

آن‌ها را بگیریم: شرح روش بازیگری /یچ . دابلیو.^۱ اثر بر تولت برشت ^۲ سیسو^۳ اثر راییندرانات تاگور^۴ و تعطیلی تابستانی^۵ اثر راینسون جفرز^۶. اگر هر آنچه از قلم افتاده است خاطرنشان شود، در چاپ‌های بعدی اصلاح خواهد شد.

-
1. *Description of the Way of Acting of H. W.*
 2. Bertolt Brecht
 3. *Sissu*
 4. Rabindranath Tagore
 5. *Summer Holiday*
 6. Robinson Jeffers

پیشگفتار مؤلف

«با بدنم به درون روایت می‌روم، در آن مشارکت می‌کنم و با طنین‌های تقلیدی اش از آن واقعه‌ای اجتماعی می‌سازم ... از این نظر، روایت اصل آزادی و قدرتی را یادآور می‌شود که ما، انسان‌های واجد تفکر و تخیل، بر سرنوشت خویش اعمال می‌کنیم».

این قطعه را از کتاب سالوو پیتروتسلا به دو دلیل انتخاب کردہ‌ام: اول این که به کانون زنده و شفابخش هنر نمایش راه می‌برد و درمانگر بودن آن را به عمیق‌ترین و انسانی‌ترین شکل ممکن نشان می‌دهد. دوم این که برجسته‌ترین کیفیت این کتاب - یعنی انسانیت پرشور و بی‌پروای آن - را آشکار می‌سازد. کتاب پیتروتسلا ریشه در تجربه دارد و همواره حاصل واقعیت‌هایی است که خود شرح می‌دهد. او نمایش درمانگر است و با امور ملموس - و نه صرف‌با بحث و تخیل غیرملموس - سروکار دارد: وقتی می‌گوید «با بدنم به درون ...» یعنی بدن هم آشکارکننده و هم آشکارشونده است، «تجربه و ماسک آغازین است... محل عزیمت به سوی یک زبان نمایشی مشترک».

احساس پرشور مؤلف در مورد چیزهایی که شرح می‌دهد در ک هوشمندانه‌اش را مخدوش نمی‌کند. با این که همانند کار هنری به امر درمان می‌پردازد، با تهییج و اقناع هم‌زمان ما قادر است بر همه تمايزهای بسیار آشنا میان احساس و فکر غلبه کند (تجسم نمایشی این امر را آنجا می‌بینیم که نیروهای پویش‌زای «بازی» را به خوبی شرح می‌دهد؛ همان حیطه فعالیت‌های انسانی که در آن تخیل و واقعیت، و آزادی و نظم به طور خلاقانه‌ای درهم می‌آمیزد).

در مجموع نوشتۀ حاضر کتاب پرطینی است، به ویژه در بررسی شیوه‌هایی که بنا به تشخیص یک محدوده فرهنگی از «بیماری روانی» با انواع خاص از دست دادن روابط میان فردی، خصایل انسانی را با عنوان مجذون یا دیوانه مفهوم آفرینی می‌کند. کسانی که پیتر بروک^۱ آنان را «روح مهر و موم شده» نامیده است می‌توانند از طریق فرایندهای نمایشی «امکانی استعاری بیابند تا در قالب تصاویری ظاهر شوند که به میراثی همگانی بدل شده است؛ زنجیرهای ارزوا را بدرند و خود را همچون محل‌های رویارویی نشان دهند».

در کانون شخص و آستانه این باور نهفته است که اساساً نمایش درمانی بیش از آن که امری تکنیکی باشد، تجربی است؛ به عبارت دیگر تجربه نزدیک شدن به نیروهای پویش‌زاوی که شخصیت به آن‌ها وابسته است - تعامل‌های هم آشکار و هم نهان - بر هر نوع تکنیکی که ما به منظور تنظیم و مهار آن [شخصیت] ابداع می‌کنیم، مقدم است. بنابراین پیوند میان بصیرت فردی و تحلیل فکورانه که مورد ستایش بروس ویلشر^۲ است در اینجا به منزله یک کیفیت درمانی واقعی به حد کمال خود می‌رسد. تازهواردان به نمایش درمانی و کسانی که اولین بار است در زمینه هر نوع هنردرمانی تجربه کسب می‌کنند، مجدوب این خواهند شد که چقدر این کتاب در درک ما از آن چیزی که عادت کرده‌ایم «زندگی روزمره» بخوانیم اثر دارد. نمایش درمانگرها این کتاب را در خلوت غنی و در محیط کار انگیزه‌بخش خواهند یافت. کتاب حاضر نه تنها خطاب به کنشگران، بلکه خطاب به هر کسی است که در گیر کاوشی انسانی برای یافتن راه‌های عمیق‌تر شدن آگاهی ما از ماهیت حیاتی رابطه خود و دیگری است.

اساساً نمایش درمانی تجربه‌ای آستانه‌ای است؛ مکان و زمان خاص و بینایین است و به مانند آستانه یک آینده شخصی تر به خدمت گرفته می‌شود - این که خود را از نو بسازی تا تصدیق و به یاد سپرده شوی. به نظرم دیداری که در زمستان سال ۲۰۰۱ از پالرمو داشتم در حکم چنین آستانه‌ای بود. آن زمان اولین حضورم در ایتالیا

1. Peter Brook

2. Bruce Wilshire

بود و برای دیدار و رایزنی با هنردرمانگرانی از سراسر کشور دعوت شده بودم. من از استقبال گرم و پرشور آنان حیرت زده و مشعوف شدم (گرچه حالا که سال‌واره بهتر شناخته‌ام می‌فهمم که این حیرت بی‌دلیل بود!). از سال‌ها پیش که یک نمایش درمانگر شدم، هیچ وقت در مورد کارم تا به این میزان حس اشتیاق نداشتم. پیش‌تر هیچ وقت تا این حد از گستره، غنا و انسانیت عمیق نمایش درمانی آگاه نبودم. از این که می‌توانم در اینجا به این حقیقت اذعان کنم خوشحالم؛ زیرا شخص و آستانه عمیق‌ترین کتابی است که تاکنون درباره نمایش درمانی خوانده‌ام.

راجر گرینجر

مقدمه

تئاتر شفابخش

«هنر را باید به منزله شکل‌هایی از مکاشفه، خلاقیت و بسط دانش خیلی جدی مد نظر قرار داد و از این رو فلسفه هنر را باید بخش جدایی‌ناپذیر متافیزیک و شناخت‌شناسی در نظر گرفت». ^۱

(نلسون گودمن^۱، ۱۹۶۸: ۱۲۰-۱۲۱)

الگوی جدید

بروس ویلشر، فیلسوف امریکایی، در کتاب مهم خود با عنوان *نقش‌گذاری یک هویت*^۲، پیوندهای بین استعاره تئاتری مورد استفاده برای شرح واقعیت انسان و جوهر خود تئاتر به منزله آینه فرایندهای مربوط به خلق هویت فردی و اجتماعی را بررسی می‌کند. او به رنسانس جدیدی در هنر نمایش به عنوان «آینین تجویز و تصدیق» امیدوار است؛ «آینینی که تئاتر به آن اشاره دارد اما آن را تصریح نمی‌کند: مراسمی که در آن مردم در فواصل زمانی منظم در زمان-جهان^۳ گرد هم می‌آیند و از طریق بیان تدریجی آمیختگی‌های تقلیدگرانه خود با دیگران، همدیگر را در مقام فرد تأیید می‌کنند» (ویلشر، ۱۹۸۲: ۲۹۵).

طبق این دیدگاه، تئاتر قابلیت آن را دارد که زندگی افرادی را که با آن مواجه می‌شوند بهبود بخشد. نمایش درمانی شکلی از هنر نمایش است که قصدش

1. Nelson Goodman
2. *Role-Playing an Identity*
3. world-time

افزایش سعادت افرادی است که راه‌های گوناگون حضور در جهان و رابطه با افراد دیگر را به شکلی حساب شده بر صحنه نمایش بررسی می‌کنند. اصولی که این گونه بررسی را ممکن می‌سازد قبل و بیش از هر چیز در ساختار خود نمایش نهفته است. به منظور تحلیل این اصول باید در آغاز بررسی کنیم که تئاتر با چه روش‌هایی سعی کرده است بر چیزی صحه بگذارد که ویلشر از آن به نوید ضمنی تئاتر یاد می‌کند و آن همانا محقق ساختن دوباره خود به عنوان آین رویارویی است. بنابراین قبل از معرفی محتویات این کتاب ترجیح می‌دهم نگاهی به برخی از گرایش‌های تئاتری قرن بیستم بیندازم که بدون آن‌ها نمایش درمانی هرگز پا به عرصه وجود نمی‌گذاشت.

ریشه برخی از این گرایش‌ها به آنتونن آرتو^۱ بازمی‌گردد. آرتو (۱۸۹۶-۱۹۴۸) مؤلف، نمایشنامه‌نویس، بازیگر، کارگردان، سالک، شاعر و خیال‌پرداز بود. او پس از اقامتی طولانی در آسایشگاه روانی در تنها ی در گذشت. به گفته هیلمن^۲ (۱۹۹۶) اگر لازم باشد کسی را به یک نیمه‌خداء، شخصیت کهن‌الگویی که بر سرنوشت آدمی احاطه دارد، وجود عجیب و ناآرام او متسب کرد بی‌شک آن شخصیت پرومته^۳ خواهد بود. بینش آرتو در تنازع با زنجیرهای ادراک روزمره است و به ما نشان می‌دهد «بهره‌های ابدیت فراتر از وسعت دید آدمی است».^۴ اعتراض‌های شدید آرتو به لباس بسیار ریاکارانه تئاتر زمانه‌اش به معنای عصیان روحی پرخروش در برابر «این ملال تقطیر شده‌ای است که ارواح ما به مدت هفت ابدیت در آن غوطه می‌خورند. این قابلیت دوزخی که وجودان را فاسد می‌کند به موسیقی، شعر و تئاتر نیاز دارد که گاهی بنيادش را براندازد، اما چنان بی‌قدر و منزلت است که ارزش یاد کردن ندارد» (نامه‌های رودز^۵). در عین حال

1. Antonin Artaud

2. Hillman

۳. daimon: نیروی فوق بشری.

۴. Prometheus: اسطوره پرومته جزء خلاق‌ترین و هوشمندترین تیتان‌ها بود که انسان فناپذیر را از گل آفرید و بعدها با دزدیدن آتش و کمک به انسان‌ها به مجازاتی سخت گرفتار شد (م).

۵. در آخر کتاب (قسمت یادداشت‌ها) آمده است (م).

6. Rodez

دگراندیشی او به تئاتر این امکان را می‌دهد که تئاتر دوباره از خاکستر ش احیا شود و دیگر سرگرمی صرف بورژواها نباشد که راحت در لژی محمل لم می‌دهند، اشکی برای سرنوشت قهرمان نمایش می‌افشانند و بعد از اجرا با حس رضایت و تسلی و سیری راهی منزل می‌شوند.

به گفته آرتو تئاتر می‌تواند - و باید - چیز دیگری باشد. قبل از هر چیز باید یک عمل خلاق متعالی باشد: نمایش^۱ برگردان تقليدی جهان نیست، بلکه آن را خلق می‌کند. رونوشت نیست بلکه «همزاد» است: «نه همزاد آن واقعیت سرراست روزمره‌ای که تئاتر رونوشت بی‌روح، رام و بی‌خاصیت آن شده است بلکه همزاد واقعیتی دیگر که مخاطره‌آمیز و ویژه است و اصول در آن به مانند دلفین‌ها، یک نظر آشکار شده شتابان در عمق آب‌ها ناپدید می‌شوند» (آرتو، ۱۹۶۴: ۱۶۵). تئاتر افشاگر است اما این افشاگری چه بسا همچون دیدن الهه برخene برای اخیون شکارچی^۲ مرگبار باشد. پالایش روانی^۳ آرتو فقط یک تصفیه نیست، بلکه مرگ و نوزایی است و تئاتر همچون طاعون ظهور می‌کند: عفونت و فساد، آخرین محدوده‌ای که وجود انسان به آن رانده می‌شود، برای نوزایی ضرورت دارد و از ایشار بازیگر بر صحنه ناشی می‌شود؛ زیرا طبق نظر آرتو، به یقین بازیگر بیش از تماشاگر شخصیت اصلی چرخه مرگ / نوزایی است؛ او باید خود را طبق نظمی ویژه برای ایشار آماده کند. چنان‌که می‌بینیم آرتو ستون‌های زیبایی‌شناسی تئاتر اسطوی را که قرن‌ها عمارت تئاتری را آشکارا یا تلویحاً نگه داشته بود، ویران می‌کند و بدین ترتیب بازگشت به خاستگاه‌هایش را پیشنهاد می‌دهد: به مناسک بدوى و شمن گرایی.^۴

این که کل تئاتر پس از جنگ به چالش آرتو علاوه‌مند شد اجتناب ناپذیر بود؛

۱. Atheon: در اسطوره‌شناسی یونانی، اخیون شکارچی به طور اتفاقی الهه آرتمیس را برخene و در حین استحمام در جنگل می‌بیند. مجازاتی که آرتمیس برای او تعیین می‌کند منع سخن‌گفتن است، به طوری که اگر سخن بگوید به گوزن تبدیل می‌شود. اخیون قرار را زیر پا می‌گذارد، گوزن می‌شود و سگ‌های خودش او را تکه‌تکه می‌کنند (م).

2. catharsis

۳. shamanism: چیزی مثل جادوگری که در دوران بسیار کهن با اجرای مراسم خاص آیینی با هدف‌هایی مثل مداوا و غله بر دشمن انجام می‌گرفته است (م).

به خصوص از دهه ۶۰ و از زمانی که در همه حوزه‌های زندگی نشانه‌های زیادی از دگرگونی تناسخی دیده شد. باب دیلن^۱ از ترکیب هزاره گرایی انجیل و پیام اعتراضی خودش، آواز «زمونه در حال تغییره»^۲ را خلق کرد. هربرت مارکوزه^۳ فیلسوف نیز خواستار «آزادسازی حساسیت و احساس انسان شد، نه به مثابه واقعیتی خصوصی، بلکه به مثابه نیرویی که باید برای دگرگونی زندگی مردم و محیطشان به کار گرفته شود» (کوپر^۴، ۱۹۶۸: ۱۸۵).

[سیل] تغییرات ریشه‌ای به سوی تئاتر جاری شد. پیش از هر چیز [تئاتر] از انحصار آکادمی‌ها و گروه‌های حرفه‌ای درآمد، به سراسر جامعه انتشار یافت و تصویر فراگیری از بُعد وسیع تئاتری به وجود آورد. گروه‌هایی خودجوش به وجود آمدند و دست به کار پژوهش و آزمونگری شدند؛ زیرزمین‌ها، انبارها و خیابان‌ها برای صحنه‌های نمایش بازیابی شد؛ تئاتر در دسترس همه قرار گرفت و همه این فرصلت را یافتد تا از طریق کارگاه‌های آموزشی در یک تجربه خلاق نمایشی مشارکت کنند. تغییر اتاق تمرین به کارگاه آموزشی فقط یک امر فنی نیست، بلکه تحولی ساختاری است که دال بر تغییری شناخت‌شناسانه در خود مفهوم فرایند نمایشی است. برخلاف تئاتر سنتی که در آن کار بازیگران آگاهانه به اجرا ختم می‌شود و طبق پروژه دقیق کارگردان (و غالباً اجرا) برنامه‌ریزی شده است، کارگاه آموزشی محل پژوهش جمعی است که در آن تئاتر با فرایند خلاق شکل می‌گیرد و غالباً شکلی از دانش‌پژوهی تلقی می‌شود. نمایش‌پردازی^۵ به جریان می‌افتد تا عناصر نگران‌کننده را در بستری گرد آورد که در تغییر دائمی است؛ نه این که آن‌ها را همچون «صداهای مزاحم» حذف کند - کاری که در فرایندهای عمدها کسالت‌بار روی می‌دهد.

[برای من] مقدور نیست در مورد بوطیقا و نتیجه رسمی گرایش‌هایی که روشنی‌بخش آن‌ها آرتوبود و روای تئاتر را زیورو رو کرد، محاسبه جامعی به عمل

1. Bob Dylan

2. the times they are a-changing

3. Herbert Marcuse

4. Cooper

5. dramaturgy

آورم.^(۳) فقط باید سعی کنم برخی از ویژگی‌های مشترک مربوط به تغییر الگوهایی را فهرست کنم که پیش‌تر اشاره شد؛ ویژگی‌هایی با این هدف که دوباره ریشه تئاتر را در اجتماعی جای دهد که محل رویارویی و دگرگونی است.

مهم‌ترین تحول شامل تغییر مرزهای بین تئاتر و زندگی است که اول و مهم‌تر از همه، تغییر مرز میان تقليید^۱ و آفرینش است. آنچه روی صحنه اتفاق می‌افتد فقط بازنمایی (یا نمایش دوباره) چیزی شبیه جهان خارج از صحنه نیست؛ بلکه آینین جمعی است که در آن تماشاگران جزو رویداد تکرارناپذیر و بی‌همتایی می‌شوند که در پایانش بازیگران و تماشاگران^۲ یکسان تغییر می‌کنند.^(۴) بازیگران مراسم گردان این آیناند، پس باید چیزهای خاصی را یاموزند. مسئله فقط یادگیری حرکت و صحبت کردن به گونه‌ای خاص و یا نمایش احساسات نیست. آنچه از آن‌ها خواسته می‌شود، کاوش درونی ترین منابع بیان شخصی‌شان است.

تغییر مرزها میان آنچه ویلشرا عنوانین جهان و «جهان» از هم تفکیک می‌کند در شرایط فیزیکی‌ای منعکس می‌شود که لازمه یک رویداد تئاتری است (اولین جهان حوزه واقعیت روزمره است؛ همان چیزی که بین اکثر مردم مشترک است. اما در بطن آن «جهان» نمایش نهفته است که - همان‌طور که خواهیم دید - به لحاظ کیفی در سطح متفاوتی از واقعیت جای دارد).

تئاتر در جوهر اصلاح شده آینین اش^۳ صحنه‌پردازی^۴ را غیرضروری می‌شمارد و آن را به کمترین حد ممکن می‌رساند. همین‌طور از وسائل صحنه‌ای گولزننده دیگر اثری نیست: گوشت، خون و نفس بازیگران برای برگزاری این آینین کافی است. خود صحنه ابعاد تازه‌ای می‌گیرد. جدایی بین بازیگر و تماشاگر محو شده، فضای رخدادی عام‌شمول ظاهر می‌شود؛ چیزی که بیش از تئاترون^۵ [یا جایگاه تماشاگران] به temnos^۶ (یا حصار مقدس) نزدیک‌تر است.

همه چیز در راستای فطری بودن^۷ است. به قول پیتر بروک^۸: «من می‌توانم

1. mimesis

2. scenery

3. theatron

۴. temenos: واژه‌ای یونانی به معنای فضای مقدس اطراف معبد (م).

5. essentiality

فضایی خالی را برگزینم و آن را صحنه لخت بخوانم. فردی از این فضای خالی می‌گذرد در حالی که دیگری به او نگاه می‌کند و این همان چیزی است که برای تقبل کنشی تئاتری ضروری است»^(۱). این یعنی به واسطه توافقی میان افراد، هر مکانی را می‌توان به یک صحنه بدل کرد؛ زیرا به قول یژی گروتفسکی^۱ «تئاتر طبق اصیل ترین جوهرش چیزی است که بین بازیگر و تماشاگر اتفاق می‌افتد».

گرایش تئاتری دیگری که نمایش درمانی بسیار مديون آن است، بداهه‌پردازی^۲ است.^(۴) این گرایش نیز حدود دهه شصت میلادی و در واکنش به چیزی متولد شد که پیتر بروک آن را «تئاتر مرده»^(۳) (۱۹۶۸) خواند. بداهه‌پردازی خود را نه بر مبنای آینین که بر مبنای فعالیت جمعی کهن دیگری که به اندازه خود بشر قدمت دارد شکل می‌دهد و آن «بازی»^۴ است. بداهه‌پردازی تئاتری مانند بداهه‌پردازی موسیقایی با هدف آفرینش جمعی یک رویداد هنری خودجوش و پیش‌بینی ناپذیر عمل می‌کند که مبتنی بر قواعد ساده تعامل، ترکیب و - مهم‌تر از همه - همزمانی^۵ میان افراد است. آماده‌سازی بازیگر نیز بیشترین اهمیت را دارد. بداهه‌پردازان باید بدانند که چگونه بداهه‌سازی کنند. بنابراین باید ویژگی‌های ابتکار، خودانگیختگی^۶ و تخیل‌پردازی را در خود بسط دهند که تعجم داستان‌هایی را ممکن می‌سازد که از تعامل‌های جمعی روی صحنه حاصل می‌شود. همچنین باید ویژگی‌های توجه، شهود و همدلی [را در خود بسط دهند] که موجب پیوند ثمربخش‌شان با فرایند خلاق گروه می‌شود. آن‌ها باید بدانند که چگونه دست به عمل مخاطره‌آمیزی بزنند که نمی‌دانند چگونه به پایان می‌رسد و خطر اشتباهاتی را پذیرند که به نوعی از طریق آن‌ها چیزهایی کشف می‌کنند.

بازیگر در فرایند آموزش یاد می‌گیرد که چگونه وارد دستور زبانی تئاتری شود که اساساً ارتباطی است. قواعد آن عبارت است از: پذیرش پیشنهاد، توجه به

1. Jerzy Grotowski

2. improvisation

3. deadly theatre

4. the game

5. synchrony

6. spontaneity

دیگری و حمایت از او و پیش بردن کنش. برای این کار، بینشی قوی در مورد روابط انسانی لازم است تا بازیگر بتواند ریتم کنش‌های دیگران را حس کند و به شکلی گشوده و طبیعی خود را با آن‌ها هماهنگ سازد.

زنده بودن اجرای بداهه‌پردازی بستگی به لحظه ارتباطی میان بازیگران و تماشاگران دارد. آنچه تماشاگر می‌بیند بازنمایی کمابیش موفق داستان نیست، بلکه چالش خلاق بازیگر با خودش است.

روان-نمایش درمانی^۱ رفتار جداگانه‌ای می‌طلبد؛ رشته‌ای که چنان به نمایش درمانی شبیه است که گاهی بسیار همانند یا حتی همسان با آن به نظر می‌آید. در ادامه خواهیم دید چگونه چند تفاوت فنی بین روش‌های نمایش درمانی و روان-نمایش درمانی، که عموماً از دومی استفاده می‌شود، به اختلاف‌های درخور توجهی در الگوهای نظری اشاره می‌کند.

واقعیت این است که ادراک‌های مهم شهودی جیکاب لیوی مورنو^۲ درخصوص پیوندهای میان تئاتر و زندگی، وجوده اصلی الگوی مفهومی نمایش درمانی محسوب می‌شود. مورنو (۱۸۸۹-۱۹۷۴) از استعدادی سرکش و چندگانه بهره‌مند بود. او در وین، زیستگاه فروید، پزشکی خواند اما تجربه پزشکی او چند سالی بیشتر نپایید و علاقه‌اش به آموزش، مسائل اجتماعی و تئاتر جلب شد. او تئاتر استیگریف^۳ (تئاتر خودانگیختگی)^۴ را به طور خاص بنیان گذاشت که تئاتری تجربی و بداهه‌پردازانه بود. این تجربه برای مورنو در حکم رصدخانه ویژه روابط انسانی بود و به او امکان می‌داد تا الگوی تئاتر درمانگر خود را بسازد. این کار با تمرکز بر مفاهیم نمایشی نقش و پالایش روانی و مفاهیم فلسفی-روان‌شناختی فاصله‌گیری^۵ و خودانگیختگی/خلاقیت انجام گرفت.

ساخთار روان-نمایش درمانی به طرز متبرانه‌ای ساده است. شرح رویدادهای زندگی مردم، از جمله موضوعات غامض شخصی، جای متن نمایشی را می‌گیرد.

-
1. psychodrama
 2. Jacob Levi Moreno
 3. Steigreiftheatre
 4. Spontaneity Theatre
 5. tele

شخصیت اصلی به یاری کارگردان روان-نمایش درمانی و گروه، پژواک‌های احساسی و انگیزه‌ها و معانی آن‌ها را بررسی می‌کند و روی صحنه، دیگر دیدگاه‌های ممکن و دیگر شیوه‌های بسط داستان‌های اجراسده را می‌آزماید.

مورنو کار را با این مفروضات تئاتری آغاز کرد و اولین روان‌درمانی گروهی واقعی را بنیاد نهاد. امروزه روان-نمایش درمانی عملاً روان‌درمانی گروهی شناخته و تجربه می‌شود و فاصله‌اش با خاستگاه تئاتری آن مشخصاً مورد تأکید است. روان-نمایش درمانی در بسیاری از کاربردهای معمولش به این ضرورت رسیده است که خود را از قید الگوهای تئاتری مورنو رها سازد (الگوهایی که با توجه به شخصیت پرتلاطم بنیان‌گذارش، گاهی مبهم و مغلوش به نظر می‌رسد) تا خود را با دیگر حوزه‌های روان‌درمانی، بهویژه در حوزه روانکاوی، مرتبط کند. این تغییر، روان-نمایش درمانی را در حریم روان‌شناختی مستقر کرده است؛ اما با گره زدنش به محیط‌ها و حوزه‌های کاربردی خاص روان‌درمانی‌های سنتی، امکاناتش را به شدت محدود کرده است.

سه فرضیه برای تئاتری شفابخش

از این دگرددیسی‌های حیرت‌انگیز هنر نمایش که خود را از دام پندار واقعیت می‌رهاند و اساساً به منزله همایش افراد جلوه می‌یابد، در باب ماهیت خود تئاتر و فرایندهای اولیه‌ای که آن را شکل می‌دهد فرضیه‌هایی بیرون می‌آید. این فرضیه‌ها بستر حاصلخیزی فراهم آورده که تجربه نمایش درمانی حدوداً طی ۳۰ سال اخیر یا همین حدود^(۵) از آن رشد یافته است و این رشد تداوم می‌یابد تا به ثمر نشیند:

۱. بازیگر در جایگاه عامل تغییر.
۲. نمایش به منزله جوهر تئاتر.
۳. تئاتر در حکم استعاره.

بازیگر در جایگاه عامل تغییر

ارسطو در تلاش برای صورت‌بندی فلسفی معنای تراژدی،^(۶) مفهوم پزشکی پالایش

روانی را با تأکید بر تأثیر احیاگری که اجرا در تماشاگر دارد، وارد متنی زیبایی‌شناختی می‌کند. او چیز زیادی درباره بازیگر نمی‌گوید. به نظر می‌رسد که بازیگر می‌تواند به یک ابزار فنی صرف، برای ارائه متنی شاعرانه تقلیل یابد؛^(۷) ابزاری صرف درست مانند قلم مو یا مغار. مهارتی که از بازیگر انتظار می‌رود فقط وانمودگری و عاریه دادن بدن و صدا به خصایل و افکار شخصی دیگر است. همان‌گونه که بعداً به تفصیل خواهیم دید، این تصویر از بازیگر به صورت یک شبیه‌متخصص به طرز ظرفی در کل تاریخ تئاتر نفوذ یافته است. درواقع از منظر بازیگر در مقام فرد، این تنها پوششی برای تکان‌های شدید درونی (یا گاهی محافظی علیه آن) است که در سراسر فرایند نمایشی اتفاق می‌افتد. هر کس که شخصاً سفری تئاتری را، ولو طی کارگاهی آموزشی یا در [ایام] مدرسه، تجربه کرده باشد می‌تواند گواهی دهد که این تجربه آثاری عمیق و گاه پاک‌نشدنی بر روح می‌گذارد. این تأثیرها گاه منفی‌اند: شخصاً شاهد حالات پریشانی روانی (جنون پنهان؟) بوده‌ام که تجربه‌های تئاتری پرشور به خصوصی آن‌ها را آشکار کرده است. اما افراد زیادی را نیز دیده‌ام که از تجربه تئاتری در زمینه سلامت شخصی، افزایش اعتماد به نفس، خودآگاهی، حس طنز و وسعت نظر سود برده‌اند.

در نمایش درمانی سعی می‌شود انرژی دگرگون‌کننده حاصل از نمایش در جهت بهبود زندگی مشارکت کنندگان هدایت شود. بدیهی است که ما در اینجا فقط یک اصل را بیان می‌کنیم اما توجه به این نکته مهم است که در خاستگاه‌ها و توسعه نمایش درمانی این اصل صرفاً از نظریه‌های آشکار یا تلویحی الگوی تئاتری جدید مشتق نمی‌شود. بر عکس، همیشه مبنی بر تجربه است: تمامی پیشگامان نمایش درمانی در پیشینه شخصی‌شان تجربه تئاتری دست اول داشته‌اند. این را هم اضافه کنم که اکثر دانشجویانم بنا به تجربه شخصی خود، پیش از آغاز به یادگیری مجاب شده‌اند که تئاتر می‌تواند زندگی را دگرگون کند. وانگهی می‌توانیم با مدرک اثبات کنیم که این اصلی اکتشافی^۱ است.

تحقیق بخشیدن به این اصل بدین معناست که خودمان را به جمله‌ای عام مانند

«نمایش [حال] ما را خوب می‌کند» محدود نکنیم. در عوض باید از خود پرسیم که «چرا نمایش [حال] ما را خوب می‌کند؟» و از این پاسخ مُهمَل اجتناب کنیم که «نمایش [حال] ما را خوب می‌کند، چون تئاتر است» و به مسئولیت پیشنهاد نمایش به منزله ابزاری شفابخش به دیگران توجه نشان دهیم. نمایش درمانی سعی دارد فرایند نمایشی را به منظور در ک نحوه کارکردن عمیقاً بررسی کند. برای چنین کاری نه تنها به ابزارهای هنری مرتبط با شهود، تخیل شاعرانه و احساس زیبایی شناختی بلکه به ابزارهای علمی مرتبط با تفکر، استنتاج و پژوهش تجربی متول می‌شود. چنان‌که بعداً با تفصیل بیشتر خواهیم دید، مقایسه با الگوهای فلسفی، روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و انسان‌شناختی اجتناب ناپذیر است.

نمایش به منزله جوهر تئاتر

شرایط لازمی که اجازه می‌دهند این عناصر ذاتی و دگرگون‌کننده در تئاتر به ظهور برسند، کدام‌اند؟ بگذارید سؤال را به گونه‌ای دیگر و با عباراتی دیگر طرح کنیم: در میان عناصری که ما به طور سنتی با تئاتر پیوند می‌دهیم، کدام‌یک را می‌توان حذف کرد بی‌آن که قابلیت دگرگون‌کننده آن را ملغاً کند؟ ابتدا، تمامی تجهیزات فنی تئاتری (دستگاه و هم): صحنه، صحنه‌پردازی، لباس‌ها و ابزارهای اجراست. آنچه ضروری است مکانی فیزیکی است که می‌توان آن را به منزله مکانی آستانه‌ای بازتعریف کرد.

متن نمایش نیز غیرضروری می‌شود. قطعاً کنش نمایشی باید داستانی را تعریف کند. برخلاف حرکات موزون که چه‌بسا حرکات انتراعی و خالص باشد، تئاتر بدون بُعد روایی «فایبولا»^۱ یا روح قصه زنده نمی‌ماند. اما کنش نمایشی به متنی از پیش موجود نیاز ندارد: در عوض، متن را می‌توان از کنش نمایشی، یا [در حالت] بهتر، از فرایند خلاق پشتیبان آن پدید آورد. در این حالت، کل نمایش‌پردازی این الگوی تئاتری جدید را می‌توان به نمایش‌پردازی پویا بازتعریف کرد.

همه آنچه برای وقوع رویدادی نمایشی لازم است، مکانی فیزیکی و داستانی برای گفتن است. همچنین رویداد نمایشی تجلی یک داستان یا داستان‌های بسیار از

۱. قصه (م): fabula

«اینجا و آنجا»، و «حال و گذشته» است. برای این کار لازم است زمان نمایشی، خاص باشد؛ یعنی جریان ریتمیک زندگی روزمره را قطع کند و قوانین خاصی را پیذیرد که به کار فضای نمایشی می‌آید. در این بُعد خاص زمان/مکان، کنش‌ها به اجرا درمی‌آید و داستان‌ها بیان می‌شود؛ داستان‌هایی که به کل زندگی انسان می‌پردازد: به ارزش‌ها، افکار، احساسات، عواطف و امیالی که به روح فرد در پیوند با ارواح دیگر تعلق دارد. از همه مهم‌تر حتی تکنیک بازیگران «متخصصان باورپذیرسازی»^۱ باشند: آن‌ها فقط افرادی‌اند که تجربه‌ای را زندگی می‌کنند. نقص مهارت‌های بیانی آنان - هرقدر هم جدی باشد، چنان‌که در مورد افراد معلول این‌گونه است - مانع محسوب نمی‌شود، بلکه به عناصر یک زبان مشترک بدل می‌شود.

تئاتر نمایش‌درمانی را می‌توان به این ساختارهای اولیه تقلیل داد: مکان/زمان، داستان/کنش، بازیگر/تماشاگر. دو عنوان آخر تبدیل‌پذیر است؛ و حتی چه‌بسا ویژگی‌های درونی شخصی یکسان باشد. فرد در نمایش هم می‌تواند بازی کند و هم شاهد کنش‌های دیگران و حتی خودش باشد. برای انجام این کار فرد باید بتواند خود را از دید دیگران ببیند و اجازه دهد دیگران نیز همین کار را انجام دهند.

تئاتر در حکم استعاره

اولین رویکرد به هنر تئاتر چه‌بسا معطوف به جوهر نمایشی آن باشد: دیدار مردم در مکانی که با مکان/زمان روزمره متفاوت است و در آن کسی با کنش‌هایش داستانی را می‌گوید و دیگری آن را مشاهده می‌کند. از این نظر، تئاتر شکلی عام و به طور عام‌شمولي در کشدنی است. می‌توان گفت همه ما این نیروی بالقوه را داریم که زود تشخیص دهیم که کنشی، نمایشی با نشانه‌های ساده است. این نیروی بالقوه ریشه‌های عمیقی در ما دارد و در بازی‌های کودکی بارز است. نمایش‌درمانی از آن به «اصل مثل این که»^۲ یاد می‌کند. پس اگر هوش نمایشی ریشه عمیق در انسان دارد، می‌توانیم اطلاعات زیادی درباره ذات انسان از نمایش دریافت کنیم.

1. make-believe technicians
2. the as if principle

پژوهش نظری نمایش درمانی در دو سطح متفاوت به این فرضیه پرداخته است:

۱. شباهت ساختارهای اولیه نمایش و فرایندهایی که بر پرورش شخصیت ارتباطی، هم به لحاظ میانفردي و هم درونفردي، حاکم است. رابت لندی^۱ درباره دیدگاه نمایشی چنین می‌نویسد: «در زندگی روزمره و در تئاتر مردم یا بازیگران نقاب‌های شخصیتی^۲ می‌زنند یا نقش‌هایی بازی می‌کنند تا حس هویت و امیال خود را بیان کنند» (۱۹۹۵: ۷). تأمل بر این که این نقش‌ها چگونه تولید می‌شود، پرورش می‌یابد و در تعامل با دیگران به طور پویا ابراز می‌شود، و این که چگونه در ما به هم می‌پیچد و جان می‌گیرد، الگویی از هویت و روابط ما را وصف می‌کند که چه بسا ما را در فهم ماهیت نگرانی‌های فردی و اجتماعی کمک کند.

۲. ویژگی‌های زیبایی‌شناختی را که به نمایش جلوه می‌بخشد - یعنی تنش نقش/بازیگر، الگوهایی که نقش‌ها و رویدادهای روی صحنه را به هم مربوط می‌کند، و ریتم‌های تعامل نمایشی - می‌توان همچون نشانه‌هایی دید که با آن‌ها دنیای درونی بازیگر در رابطه با دیگران و در چارچوب خاصی آشکار و با «مثل این که» تعریف می‌شود. پس این ویژگی‌ها با ما از زندگی درونی مردم می‌گوید. بیان آن‌ها به افراد کمک می‌کند تا «شرایط و عوامل گوناگونی را تشخیص دهند که روابط ما را با خود و دیگران محدود و تحریف می‌نماید، و قدرتشان را بر ما کم کنند» (گرینجر و اندرسن-وارن، ۲۰۰۰^۳). بنا بر این مفروضات، این نکته بسیار مهم است که نمایش‌پردازی نمایش درمانی امری پویاست - خشک یا وابسته به متن نیست بلکه برعکس، در تحول دائمی است. نمایش‌پردازی نمایش درمانی مؤید این اصل است که زندگی لزوماً از سناریوی ثابتی که ساخته و پرداخته دیگران، شرایط بیرونی یا ضعف آدمی باشد، تبعیت نمی‌کند. می‌توانیم متن زندگی خودمان را بنویسیم و طبق امیال و خواسته‌هایمان تغییر دهیم و درباره این تغییر با دیگران با احترام و همکاری گفت و گو کنیم.

1. Robert Landy

2. personae

3. Andersen-Warren

برای نتیجه‌گیری از این مرور اجمالی ریشه‌های تئاتری نمایش درمانی، که بستر تاریخی و فرهنگی آن را نیز در خود دارد، می‌توانیم بنیان‌های تئاتری نمایش درمانی را به صورت ذیل خلاصه کنیم:

- اصل کارآمدی^۱ که دلالت بر این دارد که فرایند نمایشی افرادی را که در گیرش می‌شوند تغییر می‌دهد.

- اصل فطری بودن^۲ که دلالت بر این دارد که فرصت مشارکت در این فرایند برای همه فارغ از توانایی‌های بازیگری یا توانایی‌های عام بیانگرانه وجود دارد.

- اصل معنا^۳ که مستلزم امکان درک فرایند و استفاده از آن برای اهداف خاص است.

این که این اصول چگونه به وجود آمده است تا بخشی از یک اسلوب شود، موضوع فصول پیش رو خواهد بود.

سفر

اکنون ساختار این کتاب را با تفصیل بیشتری بررسی می‌کنیم. در بخش اول با عنوان «تئاتر و جهان» به صورت بندی و بیانگری شخص انسان در حوزه ارتباطی اش بر حسب استعاره نمایشی پرداخته می‌شود. بحث ما با موضوع هویت و تغییر چهره‌های آن با رجوع به فلسفه نمایش [از نظر] ویشر و نیز مفهوم نقاب شخصیت در [آثار] کارل گوستاو یونگ^۴ و نظریه‌های اجتماعی-تئاتری اروینگ گافمن^۵ آغاز می‌شود و با مسئله اصالت شخص در دنیای روابط ادامه می‌یابد. در این مرحله نمایش به منزله جایی برای وساطت ممکن بین دنیای بیرونی و درونی پدیدار می‌شود، و تأمل بر تنش بین بازیگر و شخصیت در قالب مقدمه‌ای بر مفهوم واقعیت

-
1. the principle of effectiveness
 2. the principle of essentiality
 3. the principle of meaning
 4. Carl Gustav Jung

۵. Erving Goffmann: اروینگ گافمن امریکایی یکی از مبلغان مهم تعامل گرایی سمبیلیک، میراث مکتب معروف شیکاگو در نحله فکری سوسیالیستی مدرن است (م).

نمایشی^۱ به کار می‌رود؛ مفهومی که در قلب الگوی تئاتری نمایش درمانی قرار دارد. به قول راجر گرینجر: «واقعیت نمایشی شکلی خاص و ایمن از واقعیت است که فرد در آن اجازه آزمایش و خططا دارد» (۱۹۹۷: ۲).

در بخش دوم، با عنوان «بنیان‌های نمایش درمانی»، عناصر خالق این شکل خاص واقعیت بررسی می‌شود که عبارت است از بازی، روایت و نقش. هریک از این عناصر شامل برخی عوامل شفابخش می‌شود که سعی خواهیم کرد آن‌ها را برجسته کنیم. در فصل چهارم با عنوان «ساختارها» به شرایطی پرداخته می‌شود که نمایش به آن‌ها نیاز دارد تا نیروی بالقوه شفابخش خود را به حداکثر برساند. [در آن فصل] بر گروه و تغییرات مثبتی که ایجاد می‌کند، بر فرایند نمایشی و بیانگری آن و سرانجام بر نقش‌ها، امکانات و محدودیت‌های درمانگر تأکید می‌شود.

بخش سوم با عنوان «نمایش درمانی و کاربردهایش» بر بعضی از حوزه‌های کاربردی نمایش درمانی (از جمله بهداشت روان، اعتیادها و معلولیت‌ها) متمرکز است. مدعی نیستیم که در مورد پیچیدگی این موضوعات حق مطلب را به طور کامل ادا می‌کنیم، اما سعی خواهیم کرد با تأمل بر فرایندهایی که نمایش درمانی موجب می‌شود، «دیدگاهی نمایشی» در مورد آن‌ها طرح‌ریزی کنیم.