

جهان تصویر سازی در طراحی صحنه تئاتر

پدیدآورنده (ها) : رزماری، اینگهام؛ فروتن، پیام

هنر و معماری :: نشریه هنر :: تابستان ۱۳۸۳ - شماره ۶۰

صفحات : از ۵۴ تا ۶۱

آدرس ثابت : <https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/645537>

تاریخ دانلود : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائه مجلات عرضه شده در پایگاه، مجوز لازم را از صاحبان مجلات، دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تألیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز لازم، از صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به صفحه [قوانین و مقررات](#) استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.

مقالات مرتبط

- ادب و هنر: معناشناسی، کاربردشناسی، و نشانه شناسی متن
- بررسی زیبایی شناسانه تأثیرات بصری مینیمالیسم در طراحی صحنه تئاتر معاصر
- رسانه ی دیجیتال و طراحی صحنه: تئاتری کوچک، تصویری گسترده
- طراحی شیوه صحنه پردازی با تمرکز بر ناخودآگاه - طراحی صحنه اتفاقی -
- مولتی مدیا راهی فرازبانی در دنیای تئاتر
- اندرزه‌های اپیکتتوس حکیم
- پیتر سینگر
- خانه ای برای هولدرلین
- شکست یا بازگشت پارادایم ها - وضعیت مطالعات توسعه در قرن بیست و یکم
- زیر انگشتان تشریح - آیا مطالعات فلسفی در باب نقاشی اهمیت دارد؟
- تجلی حقیقت بر بوم نقاشی - بررسی تأثیرات هنر و نقاشی بر آرای هایدگر
- زبان های هنری روح زمان - بررسی تطبیقی امپرسیونیسم در نقاشی، ادبیات و موسیقی

عناوین مشابه

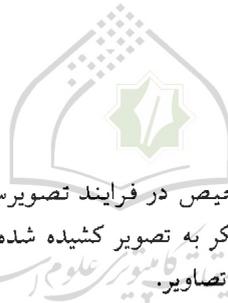
- بررسی نقش ماکت در طراحی صحنه تئاتر و سینما
- در گستره جهان. ژاپن؛ گفتگو با سوجی کاسای؛ تئاتر سنتی ژاپن و اشتراک گذاری فرهنگ ژاپنی با جهان افراد پشت صحنه
- درآمدی بر طراحی های؛ صحنه جان هارتفیلد در؛ تئاتر آلمان
- درباره آکسل مانته طراح و کارگردان در گذشته تئاتر: نابغه ی تصویر صحنه
- درام دیروز بر صحنه امروز: نگاهی به اجرای آثار شکسپیر در تئاتر معاصر جهان
- آغاز جشنواره های فیلم و تئاتر: طلوع فجر در صحنه ظلمانی سینمای جهان: پیام کمپسیون ارشاد و هنر اسلامی مجلس شورای اسلامی
- شرکتهای چند ملیتی در صحنه اقتصاد جهان سیاست مخصوصی سازی و شرکت های چند ملیتی
- رفتارشناسی فضا در طراحی صحنه شهری برای اجرای نمایش های محیطی با تاکید بر میدان نقش جهان اصفهان
- در گستره جهان. ژاپن؛ خشونت روی صحنه تئاتر امروز ژاپن
- مقاله آزاد؛ بررسی طراحی صحنه تئاتر معاصر با رویکردی به فانتزی در آثار رابرت ویلسون

جهان تصویر سازی در طراحی صحنه تئاتر

خاستگاه ایده‌ها و تصاویر اولیه در ذهن طراح صحنه از کجاست؟

نویسنده: رزماری اینگهام

ترجمه: پیام فروتن

سه گونه قابل تشخیص در فرایند تصویرسازی وجود دارد: فرایند تفکر و اندیشیدن باهمراهی تصاویر یا تفکر به تصویر کشیده شده. تفکر در میان تصاویر یا تمرین نمایشی و بالاخره تفکر در داخل تصاویر.

اوا. تی. اچ براون جهان تصویرسازی.

یک بار وقتی که نوه هجده ماهه ام، ناتان به همراه دخترم به خانه ما آمده بود، از در طبقه بالا خارج شد و به سرعت به طرف پله‌ها آمد. در این موقع بلافاصله سعی کردم تا او را از خطری که تهدیدش می‌کند آگاه کنم. پس فریاد زدم: «اگر به طرف پله‌ها بیایی، پرت می‌شوی و سرت می‌شکند.» ناتان با شنیدن جمله من ایستاد و به پایین نگاه کرد. در این جا بود که من از حالت صورت او توانستم به آن چه فکر می‌کردم پی ببرم: او به پایین سقوط می‌کند. پس در یک لحظه تصویر اصابت اندام ناتان در ذهن من نیز نقش بست. ناتان چشمانش را بست، دهانش را باز کرد و ناگهان جیغ کشید. من و مادرش سعی کردیم او را آرام کنیم. من از فکراین که چه اتفاقی می‌توانست به وقوع بپیوندد، وحشت زده شده بودم.

یک هم مرزی و تعامل میان تصویری ترسناک و هول‌انگیز با نتیجه‌ای وحشتناک نمایشی، تصاویری که در پشت چشمان بسته ناتان که ما معمولاً آن را ذهنیت می‌نامیم ظاهر شده بود، بر اثر یک کنش اتفاق افتاده، ساخته و پرداخته نشده بود. زیرا این بچه هیچ‌گاه نه از پلکان خانه من و نه از هیچ پله دیگری پرت نشده بود. این کلمات من بود که در ذهن او تصویر آنچه که می‌توانست به وقوع بپیوندد به وجود آورده بود و آن تصویر وحشتناک را

دردهن او ایجاد کرده بود. در این راستا متوجه شدم که این انگیزه آگاهی بخشی به ناتان از سوی من هم هیچ‌گاه براساس یک تجربه قبلی نبوده است. هیچ کودکی تا آن زمان از پله‌های خانه من سقوط نکرده بود. حتی من هیچ وقت سقوط یک بچه را در جایی دیگر نیز ندیده بودم. در واقع کلمات من تنها پاسخی بود بر آن چه که می‌توانست واقعاً به وقوع بپیوندد: یک بچه هجده ماهه می‌توانست از پله‌ها سقوط کرده و آسیبی جدی ببیند. آن حادثه به خیر گذشت، زیرا تمام انسان‌ها، جوان یا پیر، دارای قابلیت مادرزادی هستند که ما آن را قدرت تخیل و تصویرسازی می‌نامیم. قدرت اندیشیدن به چیزهایی که قبلاً نه آنها را شنیده‌ایم و نه در جایی خوانده‌ایم و بالاخره درک تصوراتی که هیچ‌گاه در ذهنمان مابه‌ازای قبلی نداشته‌اند. تجربه ناتان، یک تجربه ترسناک در مجموعه تصورات روزمره و متنوع ذهنی او بود. این اتفاق نوعی از پروژه‌های تصویری به وقوع پیوسته بود که در هر جاو در هر زمانی می‌تواند در ذهنیت ما شکل بگیرد. به عنوان مثال بیاید یک تصادف رانندگی را که برای ما رخ داده تصور کنیم. همه ما می‌دانیم که حتی اگر تا کنون تصویر، عکس یا فیلمی از یک تصادف را ندیده باشیم، باز هم می‌توانیم در ذهن خود چگونگی اتفاقی را که پس از یک تصادف شکل می‌گیرد مجسم کنیم. در این میان نه تنها می‌توانیم وقوع یک تصادف رانندگی را محتمل بدانیم، بلکه حتی می‌توانیم تصویر آنچه که بر سراتومبیل و خود ما می‌آید را نیز در ذهن خود به وجود آوریم. به این ترتیب است که همواره تصویر یک سفر امن را در ذهن خود حک کرده و از تصادفات رانندگی اجتناب می‌کنیم.

با وجود آن که تصویرسازی، جزئی از دستگاه ذهن آدمی به شمار می‌رود، کماکان راه‌های فعل و انفعالات این فرایند مرموز و مبهم باقی مانده است. چه تحریکاتی زمینه‌ساز ایجاد تصویر در ذهن می‌شود؟ تصاویر ذهنی از کجا و چگونه به ذهن خطور می‌کند؟ چه ارتباطی میان ادراک و عنصر تصویرسازی وجود دارد؟ آیا پتانسیل درک یک تصادف رابه دلیل توانایی تصویرسازی آن واقع است که می‌توانیم داشته باشیم؟ یا ما آن واقعه را به خاطر درک خود از آن چه که بر سراتومبیل یا خودمان می‌آید می‌توانیم بفهمیم؟ و در این بین آیا توانایی تصویرسازی یک تصادف برای ایمنی رانندگان مهم تر است یا فقدان حضور چنین پدیده‌ای؟ مهم‌ترین عنصر در طراحی صحنه تئاتر، همین مقوله است. چیزی که رابطه میان پدیده‌های ذهنی‌ای که آنها را تصاویر می‌نامیم و ما را از سقوط از پله‌ها حفظ می‌کند، با پدیده‌های ذهنی‌ای که آنها را تصاویر می‌نامیم و به مثابه ماشینی عمل می‌کند که جرعه می‌زند، سوخت آن را مشتعل می‌سازد و باعث به حرکت درآوردن موتور خلاقیت و آفرینش می‌شود. در موزه هنر مدرن، بسیار تصادفی از یک مرد جوان که به تابلوی سه موسیقی‌دان پیکاسو خیره مانده بود شنیدم: «پسر... عجب قوه تخیل فوق العاده‌ای!»

به والدین کودکی که تصاویر گاوهای آبی بالدار و سگ‌های عجیب شش پا و آدم‌های دوسر را می‌کشید گفته شد: «لی، بهترین شاگرد تصویرگر و خلاق کلاس است.»

اندیشیدن توسط دانشجویان طراحی صحنه تئاتر، منجر به بروز کشمکش سختی برای رسیدن به ایده در روزهای آتی پروژه است. یک تدبیر رنگی مقدماتی برای نمایشنامه اشباح ایبسن: «کجاست تصویر ذهنی من که به آن احتیاج دارم؟!»

در مقدمه کتاب مفصل اوا. تی. اچ. براون، تحت عنوان جهان تصویرسازی، سه روش عملی برای تصویرسازی از سه منظر گوناگون پیشنهاد شده است:

در فلسفه، معنای درون‌باش تصویر که حلقه واسط قدرتمند میان احساس و علت است به‌وسیله بیان دریافت و ادراک موضوعات، بدون حضور عینی آنها محقق می‌شود. در روانشناسی، اولویت و برتری با شفاف بودن و صراحت بیانی شبیه‌سازی ذهن، که بر ذات‌عناصر ذهنی ارجحیت دارد، است. شبیه‌سازی ذهنی، یک تجربه شبه‌حسی یا شبه‌ادراکی است که وقایع و اتفاقات در غیاب انگیزه‌های خارجی معمول که آنها را وابسته به نتایج آثار مربوط به سلوک و رفتار می‌دانیم، رخ می‌نمایند و کاملاً در نقطه مقابل «حس» قرار می‌گیرد. در یک مباحثه معمولی، در نهایت تصویرسازی به سهولت و بدون نمادسازی منتقل می‌شود. درست به مثابه گنجایش آن برای دیدن و رویت چیزهای مختلف. در اینجا است که می‌توان چنین فرایندی را «چشم ذهن» نام‌گذاری کرد. به عبارت دیگر برخی از مردم علاقه‌مندند تا به استعداد‌های ذهنی خود مجال ظهور دهند تا به تولید تصاویر منجر شود. به این طریق می‌توانند دیگران را مجذوب و شیفته تصاویر خلق شده خود کنند. وقتی خیلی از ما بر سر کار روزانه خود حاضر می‌شویم، می‌آموزیم، می‌ترسیم، لذت می‌بریم و وحشت می‌کنیم، تصاویری را طراحی می‌کنیم و طرح‌های سه بعدی‌ای را از چیزهای اسرارآمیزی که می‌توانند در هر جا ظاهر شوند، نقش می‌زنیم. این نقوش در برابر چشمان ما یا در پشت آنها مجال ظهور می‌یابند. خواندن و کشف یک نمایشنامه و استفاده (یا پسندیدن) از جنبه‌های گوناگون آن برای کشف فرایند خلق طراحی صحنه آن در نگاهی وسیع‌تر، منجر به تصویرسازی و واکنش در برابر تمامی سه حوزه معنایی ذکر شده می‌شود.

طراح صحنه‌ای می‌گوید: «صفحات اندکی از یک نمایشنامه من را به سمت دیدن فضا یا حداقل تکه‌ها و قطعاتی از فضا هدایت می‌کند و مرا بر آن می‌دارد تا فرایند طراحی صحنه را آغاز کنم. گاهی اوقات این کار می‌تواند طراحی گوشه‌ای از یک دیوار، یک صندلی یا یک چراغ باشد. گاهی اوقات می‌توانم رطوبت یا سردی فضا را احساس کنم. در این روند غالباً هوشمندانه به سمت احساس رنگی که در نهایت منتهی به گسترش آن می‌شود حرکت می‌کنم و برگ‌های خیس یا ردیفی از تنه درختان را در برابر آسمانی سفید به تماشای نشینم. هر چه بیشتر می‌خوانم، بیشتر می‌بینم. در انتها آنچه که دیده‌ام به چیزهای مهمی که قبلاً دیده‌ام، اصلاً نزدیک نیست و چیزهایی که حالا می‌بینم، تنها قسمتی از چیزهای دیده‌شده است. زمانی که من طراحی یک نمایش را آغاز می‌کنم، می‌دانم که چیزهای متعددی برای کار در اختیار دارم. درست مانند داشتن پول در یک حساب بانکی. من همیشه خصوصیات یا به بیانی بهتر در چارچوب خصوصیات فضای اثر بگنجانم.»

در بسیاری اوقات طراحی نور پس از طراحی دکور انجام می‌شود. گاهی اوقات نیز این امر زمانی که یک تمرین را می‌بینم انجام می‌شود. گاهی نیز به هنگام دیدن مجدد تمرینات. طراحان نور، جست‌وجوگر دنیا‌های متفاوت هستند. «واقعاً چه چیزی را می‌بینم؟ مطمئناً پاسخ این سؤال یک تصویر خواهد بود. من یک تصویر را از درون فرم و رنگ‌های نورپردازی

شده می بینم. بی شک وقتی که تصویر مورد نظر رویت می شود، خود تصویر چگونگی ظاهر شدنش را بازگو و روایت می کند.»

«من یک شکارچی گرد آورنده ام» یک طراح لباس نیز توضیح می دهد: «من همواره میان مجموعه تصاویر زندگی مردم، چگونگی و چرایی اینکه چه راه ها و روش هایی را برای پوشش خود به کار می برند، می روم. در این راستا هیچوقت از ایستادن در صف نوبت یک سوپرمارکت عصبی نمی شوم، زیرا می توانم ترکیب تی شرت ها، کفش ها، کت ها و پیراهن ها و همین طور استفاده دیوانه وار مردم از موهایشان را تماشا کنم. درست مثل شناختی که از شخصیت های یک نمایش می توانم پیدا کنم. با این شیوه است که می توانم تصاویری به شدت قدرتمند را در ذهن خود ثبت کرده تا در یک نمایش بتوانم از آنها برای تصویر کردن زندگی شخصیت ها استفاده کنم. گاهی اوقات این آسان ترین روش برای طراحی لباس شخصیتی است که مثلاً بازیکن تیم بیس بال است. شما می توانید این شخصیت را با یک کلاه گپ معرفی کنید.»

گاهی اوقات این تمام آن چیزی است که می توان به نمایش گذاشت. چون در بسیاری مواقع گام اول در فرایند طراحی، رویکرد به مصالح و موارد مختلف است. در اینجا به اختصار، مسائلی را که طراحان در تعامل با تصویرسازی با آن روبه رو می شوند را بیان می کنیم:

من می دانم که در آنجا چیزی مرا به نگرانی و دلهره خواهد انداخت. یا من می دانم که در آنجا چیزی آماده گسترش است.

من تصویری از فرم و رنگ را در زیر نور می بینم.

تصویری که من می بینم شرح واقع گرایانه از چیزهایی که تاکنون دیده ام نیست. تاکنون هم این طور نبوده است و باید به نوعی دیگر بیان شوند.

گام بعدی ما برای شکل دادن برخی سوالات اساسی پیرامون این که چطور تصاویر ایجاد می شوند و طراحان صحنه چگونه باید به شرح آنها بپردازند، اختصاص دارد.

تصویرسازی چیست؟ یک تصویر در ذهن چه معنایی می دهد؟ چه رابطه ای میان تصویرسازی و تصویر وجود دارد؟ چه تعاملی میان تصویرسازی و تصویر از یک سو و جهان ملموس و محسوس از سویی دیگر وجود دارد؟ چه رابطه ای میان سن و قدرت تصویرسازی من وجود دارد؟

آیا می توانم با او حرف بزنم؟

آیا او می تواند با من حرف بزند؟

آیا می توانم به او چیزهایی بیاموزم؟

آیا او می تواند چیزهایی به من بیاموزد؟

آیا می توانم اندیشمندانه و تعمداً تصویری را خلق کنم؟

آیا می توانم اندیشمندانه و تعمداً تصویری را محو کنم؟

آیا تصاویر همیشه به صورت عکس ظاهر می شوند؟ و آیا همیشه این تصاویر براساس کلمات یا عالم محسوسات و جلوه های عینی چیزها شکل می گیرند؟

آیا امکان آموزش و یادگیری وجود دارد؟ و در این میان آیا به این تصاویر می‌توان اعتماد بیش از حد کرد و آنها را در مرکز توجهی خاص قرار داد یا نه؟

ما این سؤالات را به قصد آزمودن راه‌های خواندن و درک متون نمایشی مطرح خواهیم کرد تا چگونگی به کارگیری آنها را در راستای روند سحرآمیزی که آن را طراحی می‌نامیم، به تجربه نشینیم. طراحی صحنه در تئاتر غالباً با متن و طراحی در مقیاسی وسیع با کارکردهای تصویری آغاز می‌شود. یک چمدان پر از شناخت.

تصاویر از راه‌های گوناگونی شناسایی می‌شوند:

- 1- تصاویر می‌توانند بر واقعیات و آزمایش‌ها تکیه کنند. آنچه که به این واسطه خلق می‌شود به نظر می‌رسد بیش از حد واقعی و بیش از اندازه حقیقی است.
- 2- تصاویر گاه به‌طور ناگهانی ظاهر می‌شوند و مشکلات غامض و حل‌ناشدنی را حل می‌کنند.

- 3- تصاویر می‌توانند استعاره‌ای از چیزهایی که پیشاپیش نسبت به آنها شناخت داریم، یا به نحوی متفاوت وارد عمل می‌شوند و یا این که جایگزین اشیاء یا مقولات دیگر هستند و یا در نهایت راه‌هایی برای شناخت به حساب می‌آیند.

همان‌طور که ما واکنش ناتان را به واسطه دریافت او از تصویر سقوط و آسیب دیدن اودیدیم، شناخت درباره یک تصویر می‌تواند اطلاعات یا عوامل انگیزش را ارائه کند. همین‌طور یک تصویر (سقوط یا آسیب دیدگی) نیز می‌تواند در روند شناخت و شناسایی آن اطلاعات یا عوامل انگیزش مفید واقع شود. زمانی که یک موضوع یا یک مقوله قابل فهم با یک تصویر عجیب شود، میزان درک ما از آن مقوله دو برابر می‌شود یا به یک رهیافت صحیح می‌رسد. در این صورت است که فرایند تصحیح ذهن در حیطه تشبیه یک عکس به وقوع می‌پیوندد و نتیجه حاصله به اندازه هزاران کلمه ارزش خواهد داشت.

حل مشکلات از خلال تصاویر می‌تواند دراماتیک باشد. این اتفاقات و حوادث غالباً به حل مسائلی می‌پردازد که روش‌ها و تاکتیک‌های عادی و معمولی را به چالش می‌طلبد. درست به اندازه تفکر عقلانی، تجربه‌گری و گفت‌وگو و مناظره. هنری پوانکاره، ریاضیدان قرن نوزدهم، درباره حل یک مسئله ریاضی غامض چنین شرح می‌دهد:

«یک روز عصر، به شدت احساس ناراحتی می‌کردم. قهوه‌ای خورده بودم و خوابم نمی‌برد. ایده‌های گل رُز در میان جمعیت و ازدحام. به هم پیچیدن آنها و تصادم کردن آنها را احساس می‌کردم. این ترکیب را من به وسیله یک دیاگرام روانی آزمایش کرده بودم.»

فریدریش که کوله، یکی از نظریه‌پردازان شیمی آلی آن را «نبوغ ذاتی» می‌نامد. در اواخر قرن نوزدهم، که کوله یک تصویر از یک دایره را در ذهن خود مشاهده کرد و فوراً نظریه‌ای را به یاد آورد که از هندسه منتشر شده اتم ناشی می‌شد. چیزی شبیه به نقاط یک شش ضلعی. او این دایره را به ساختار مولکولی بنزن نسبت داد. آلبرت انیشتین نیز کسی بود که بسیاری از فعالیت‌هایش را بر اساس تصاویر ذهنی‌اش ترتیب می‌کرد. او در نامه‌ای به ژاک هادامارد، نوشت: «کلمات یا زبان، عناصری که نوشته می‌شوند یا با آنها تکلم می‌شود، نقشی در

مکانیسم فکری من ندارند. این عناصر ذهنی هستند که به صورت مؤلفه‌هایی خاص در فکر من به عنوان نشانه‌ها وارد عمل می‌شوند یا تصاویر مهمی که می‌توانند به نحوی کاملاً ارادی تکثیر و بایکدیگر ترکیب شوند.»

یک تصویر غیرواقعی (مجازی) بیشتر از روش‌های واقعی که در زبان وجود دارد وارد عمل می‌شود. این نوعی شعر مضاعف است که می‌توان به مقایسه میان دو فضای غیر واقعی میان آنها، معانی غیرواقعی استخراج شده از آنها پرداخت. شعر زیر، سروده دبلیو. اچ. آرن، مثال خوبی در این باره است:

وقتی من در آن عصر هنگام، آن جا را ترک گفتم
سرازیر خیابان بریستول شدم
جماعت روی سنگفرش
گندم‌های خرمن مزرعه بودند.

چند سال پیش من یک فضای غیرواقعی را تصویر کردم. این فضا بر روی عکس شخصی من پدیدار شد. (تصویر مورد نظر در جایی میان چشم‌ها و گوش‌هایم قرار داشت) زمانی که دوباره آن تصویر را بازسازی کردم، یک سطلی دیدم یک حلب گالوانیزه مربوط به شیر، درست شبیه سطلی که در ایام کودکی، وقتی که در ویلای بیلافی عمه بزرگم بودم از انبار علوفه گاوها بیرون آورده بودم. این سطل را بر روی یک سطح صاف سنگی گذاشتم و بایک تلمبه عتیقه آن را پر از آب کردم. وقتی این تصویر ظاهر شد، سطل مزبور به اندازه چند سانتی متر پر از آب بود. این آب، همان آبی بود که وقتی به جهان ملموس و واقعی برگشتم، دیدم. از سوی تمام آدم‌هایی که به من برای رسیدن به خصوصیت‌های انسانی کمک کرده‌اند. غالب مردم بسیاری از خصائل شخصیت‌ها را به ارث می‌برند. مانند رنگ چشم یا رنگ پوست. اعتقاد بر این است که ما نوعی از استعدادها را برای واکنش نشان دادن در برابر برخی راه‌های فیزیکی، روحی روانی و احساسی کسب می‌کنیم و مقدار کمی از خصائل ژنتیکی را تا پایان عمر حفظ می‌کنیم. همین تولید مثل است که توانایی انتقال آرا و عقاید و حرکات فیزیکی مشخص را به دیگری فراهم می‌آورد. یک دختر بانک‌دار، رنگ قهوه‌ای چشمان و کک و مک‌های صورت پدرش را به ارث خواهد برد. یا استعداد دچار شدن به بیماری‌های مختلف یا قابلیت تبدیل شدن به یک مدل و گرایش به سمت تبدیل شدن به یک اقتصاددان ذاتاً محافظه‌کار. بحث‌های دیوانه‌واری درباره این که انسان در هنگام تولد چه چیزی را به ارث می‌برد و چه چیزهایی را نه، در گرفته است.

از وقتی که ما متولد می‌شویم، قطرات آگاهی و شناخت آغاز به چکیدن از یک تلمبه می‌کنند و به داخل سطل می‌ریزند. هر کدام از قطراتی که به داخل ظرف می‌چکد از یک سو باعث افزایش حجم آب داخل سطل می‌شود و از سوی دیگر قطرات دیگر آب را می‌پراکند. نوزاد، مکیدن، دیدن، شنیدن و احساس کردن را می‌آموزد. کمی بعدتر شروع می‌کند به خزیدن، راه رفتن، حرف زدن، درک کردن و کشف کردن. چند سال بعد، کودک بحث ما از طریق خانواده پای به دنیای بیرون می‌گذارد و میلیاردها قطره کوچک در درون وی انباشته می‌شود.

تحصیلات قراردادی و معمول، همگام با تجارب هنری، ادبیات و موسیقی به جمع آن‌میلیاردها قطره افزوده می‌شود و در نهایت تمام این قطرات تا پایان عمر با او باقی می‌ماند. چرا فرایند ذهن در قبال تصاویر به صورت «آب درون سطل» تصویر می‌شود و نه «ماسه‌درون سطل»؟ اگر ذرات دانش و آگاهی را به دانه‌های ماسه تشبیه کنیم، این ذرات همیشه به صورت مجزا و تفکیک شده باقی می‌مانند و هیچوقت به یک وحدت کلی نمی‌رسند. در تجربه من، هیچوقت ذرات دانش جدا از یکدیگر نبوده‌اند. تمام چیزهایی که به عنوان دانش به طرف ما می‌آیند، هیچ‌گاه به شکل یک کلیت واحد از پیش تعیین شده نیستند. در عوض وقتی این ذرات، در داخل سطل جمع می‌شوند، به صورت یک تمامیت بی‌عیب و نقص و دائمی، شروع به تغییر ترکیب‌بندی کلیت‌ها می‌کنند. حقیقت این است که دانش جدید، قدرت تأثیر بر عقاید و آرایه‌ای که قبلاً نزد خود داشته‌ایم را دارد.

عقاید و آرایه‌ای که به عنوان دلیلی بر این که مردم می‌پندارند دانش عنصری خطرناک است همواره مطرح بوده است. قطرات آب در سرتاسر آب درون سطل منتشر می‌شوند و مولکول‌های آن را دستخوش تکان‌های سخت و شدید می‌کنند. مولکول‌های مزبور حرکت کرده و دوباره آرایش اولیه خود را باز می‌یابند. به این ترتیب حالتی که قبلاً در داخل سطل وجود داشته است، مخلوط می‌شود، می‌چرخد، دوباره وارد آزمونی دیگر می‌شود و حتی گاهی اوقات تغییر می‌کند. کار طراحان صحنه رانیز می‌توان به نوعی با ترکیب مواد داخل سطل‌ها مشابه دانست. مثلاً طراح صحنه‌ای که بر روی نمایشنامه‌ای چون «لیرشاه» کار می‌کند. در این نمایشنامه ما با شخصیتی که از بیماری آلزایمر رنج می‌برد و باید تحت مراقبت‌های خاص پرستاری قرارگیرد مواجهیم. نمایشنامه شکسپیر در تعریف جدید حالتی دیگر به خود می‌گیرد. این امر را می‌توان به مثابه اطلاعاتی جدید دانست که در زندگی طراح سقوط می‌کند. (به یاد بیاوریم قضیه سقوط قطرات آب را به داخل سطل) اسکس‌های اکتشافی او تاریک هستند و به واسطه شکل‌هایی که با سایه‌هایی گوشه‌دار دیده می‌شوند، جلوه می‌کند. در این میان ممکن است این طرح‌ها بازگوکننده‌انده، پریشانی طراح از شرایط پدر بزرگش و ترس از اوضاع نامناسب وی باشد.

یک تجربه طراحی صحنه هرگز نباید در زمان حال، عیناً بر تصاویری که به قصد آگاه‌سازی طراح وارد عمل شده‌اند تأثیر بگذارد. یک طراح صحنه که بر روی «لیرشاه» کار می‌کند ممکن است مسئله پدر بزرگش را به یاد بیاورد. پدر بزرگی که از بیماری آلزایمر رنج برده‌است و ده یا بیست سال قبل فوت کرده است. ممکن است طراح صحنه مورد نظر ما این خاطرات را از خلال عکس‌های خانوادگی، یا کتابی که پدر بزرگ به او داده است به دست آورده باشد و در این میان دور از احتمال نخواهد بود که این طراح به خاطرات گذشته با پدر بزرگش نیز علاقه‌مند بوده همین امر باعث شده باشد تا در ذهنش رسوب کرده باشد.

در فرایند تجربه طراحی صحنه که هدف شناختن و دیدن را در راهی جدید دنبال می‌کند، برای برخی افراد تجاربی مشابه همان که ذکر شد به وقوع پیوسته و برای عده‌ای دیگر خیر. به هر حال بسیاری موارد دیگر در کنار این تجارب زنده و واقعی، قطراتی هستند که به سطل آگاهی‌های ما افزوده می‌شوند. داستان‌ها، کتاب‌های مختلف، فیلم‌ها، نقاشی‌ها،

مقالات روزنامه‌ها، مسافرت‌ها، گفت و گوها، آنچه که از رادیو می‌شنویم، چیزهایی که دوستانمان برایمان تعریف می‌کند و بسیاری دیگر از عناصر محسوس انسانی، عواملی هستند که در تعامل با آنها به تصاویری گوناگون می‌رسیم.

منبع: فصل اول کتاب From Page to Stage

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی