

بازیگری به شیوه متدها

متدها کتینگ از آغاز تا امروز

لی استراسبرگ

مهدی ارجمند

نقش و نگار

فهرست

۹	مقدمه مترجم
۱۳	مقدمه ویراستار خارجی
۱۹	مقدمه مؤلف
 بخش اول: آغاز سفر	
۲۴	فصل اول: تحقیق و اکتشاف
۵۴	فصل دوم: استانیسلافسکی و کاوش درباره سیستم او
۷۶	فصل سوم: آزمایشگاه تئاتر
 بخش دوم: سفر ادامه دارد	
۹۶	فصل چهام: اکتشافات در تئاتر گروپ
۱۰۶	فصل پنجم: کلاس‌های من در اکتورز استودیو
 بخش سوم: دستاوردهای سفر	
۱۳۴	فصل ششم: راهکارهایی برای آموزش بازیگر
۱۷۷	فصل هفتم: متد و روش‌های غیر واقع‌گرایانه
۱۹۸	مؤخره

تحقیق و اکتشاف

برای من هیچ روش نبود که بقیة عمرم را باید در دنیای نمایش بگذرانم. دوران رشد من در محله پایینی از نیویورک سپری شد. آن موقع، در آغاز قرن بیستم، هنوز از تاثیر حرفه‌ای در این کشور خبری نبود. دوره‌ای بود که هنرپیشه‌های جوان جلوی آینه تختخواب ژست می‌گرفتند و صدای هورای تماشاگران در ذهنستان می‌پیچید. من اهل خواندن کتاب و رؤیاپردازی درباره تاریخ قدیم بودم. زمانِ مهد تمدن‌ها و سردارانی که تلفظ اسمشان دشوار بود، اگر کسی پیدا می‌شد که به پدر و مادرم بگوید این بچه در آینده کارگر دان برادوی می‌شود، در فیلم بازی می‌کند و یا سرپرست یک مدرسه معروف بازیگری در جهان خواهد شد؛ به گمانم لبخندی به من می‌زدند و شانه‌هایشان را بالا می‌انداختند.

نه نشانه‌ای در رفتارم دیده می‌شد که اهل این کارها باشم نه رازی در پشت سر داشتم که دال بر این موضوع باشد. نه کسی از هنرپیشه‌ها مرا می‌شناخت، نه انگیزه روشنی داشتم که مرا به این سو ببرد. خلاصه هیچ دلیلی وجود نداشت که من در زمینه بازیگری و هنر نمایش بتوانم حر斐 برای گفتن داشته باشم و نظریه جدیدی ارائه دهم. اما سرنوشت گاه به گونه‌ای عمل می‌کند که مانتظارش را نداریم. محیط کودکی من قادر شور و نشاط بود. درست شیوه آن چیزی که در فیلم‌های هالیوودی مربوط به قبل از جنگ اول تصویر شده است. با اینکه فقر و

تندگستی در آن محله نیویورک بیداد می‌کرد ولی شوق و اشتیاقی برای آموختن فرهنگ و دانش وجود داشت.

شوهرخواهرم ماکس لیپا فروشنده سیّار جواهرات قدیمی بود. او دور کشور سفر می‌کرد و بعد از خرید زیورآلات کهنه، طلای موجود در آنها را جدا می‌کرد. هنوز نیاز ساده یک جا ماندن و تشکیل یک زندگی ثابت برای مردم جا نیافتاده بود. همه جا فرهنگ قوی تحرّک و جنب و جوش وجود داشت. ماکس عضو گروهی بود به نام «کلوب نمایش متّرقی». او از بازیگری اطلاع زیادی نداشت ولی چهره‌پرداز قابلی بود. وقتی با خمیر و موی مصنوعی قیافه‌های مختلفی می‌ساخت با تعجب نگاهش می‌کرد. هیچ وقت نفهمیدم این مهارت را کجا و چگونه یاد گرفته است. هر سال، علاوه بر کار عادی در کلوب در جشن بزرگی که مربوط به کلیمی‌ها بود نیز شرکت می‌کرد. در بخشی از جشن، نمایشی وجود داشت که ۱۵۰ بازیگر آماتور در آن بازی می‌کردند. چهره‌پردازی همه آنها را ماکس انجام می‌داد. او نخستین بهانه من برای آشنایی با دنیای نمایش بود.

کلوب در صدد اجرای نمایشی از نویسنده اطربیشی آرتور شنیتسлер¹ بود به نام "Dos Glick in Winkel". ترجمة تحتاللفظی اش می‌شود «گوشه‌ای از شادمانی». آنها دنبال یک نوجوان می‌گشتند تا نقش برادر کوچکتر را بازی کند. ماکس مرا پیشنهاد کرد. برای اینکه بدانید علاقه من به تئاتر در آن زمان چقدر بوده، همین بس که نه موضوع نمایش یاد مانده است و نه نام نقشی را که بازی کردم! در عوض نام برادر بزرگتر یادم است چون هر وقت او را صدا می‌کردم شنیدن پژواک صدایم در فضای تاریک مقابل صحنه تجربه‌ای غریب و لذت‌بخش بود. «هرکاری که فریتس بتونه انجام بد، منم می‌تونم انجام بدم.» حتی آن هم بازتاب صدای خودم را در آن سالن نمایش کوچک به یاد می‌آورم... و پشت سر شنیده‌ای که آن را تأیید می‌کند. حس قشنگ و زیبایی بود ولی هنوز دنیای نمایش مرا مسحور خود نکرده بود.