

به بهانه خاموشی اینگمار برگمان (۱۹۱۸-۲۰۰۷)

# نجوای شیطان خاموش

■ حمیدرضا صدر



پرتاب جامع علم انسانی و مطالعات فرهنگی  
ژوئن ۱۴۰۰

در ۸۹ سالگی درگذشت و اکنون ورای سیاهه بزرگان تاریخ سینما نامش را کنار کافکا، ایسین، چخوف، توماسن مان و نیچه می‌آورند. همیشه یگانه و غیرقابل مقایسه باقی ماند و آثارش جایی دور از زانرها و تقسیم‌بندی‌ها باقی ماندند. می‌خواستم از چشم شیطان ستایش کنم یا فانی و الکساندر، این که هریت اندرسون در تاستانی با مونیکا چه قدر شگفت‌آور است و برگمان چه نگاه غیراحساساتی‌ای به عشق و کشش دوره جوانی انداخته، این که لبخندهای یک شب تابستان چه قدر گرم و پرشور است، این که ماکس فون سیدو در مهر هفتم چگونه با مرگ شطرنج بازی می‌کند، این که توت‌فرنگی‌های وحشی قصه زندگی همه ماست و بازی ویکتور شوستر روم حیرت‌انگیز. این که فیلمبرداری سون نیکو ویست در فریادها و نجواها چه قدر غریب است. اما به جمله‌های برگمان در دو فیلم مستند برگمان و جزیره فارو ساخته میری ناریزاد پناه می‌برم. ناریزاد از دل چهارده ساعت مصاحبه که طی چند روز زندگی با برگمان در سال ۲۰۰۳ انجام داد، تکه‌های کلیدی را ارائه داده. جایی که برگمان در دوران پیش‌تری به توصیف تنها یعنی اش در جزیره فارو، برنامه‌های روزانه، دوران کودکی، زن و مرگ می‌پردازد و از ورای آن‌ها به سایه روشن‌های زندگی و احساساتش دست می‌یابیم.



اُس ساعت خاصی که همچویم کند می سینه و اس ساعت می دستم، بعد از این که بعد از این که از بوده ام، می خورم.

and watch  
the snowstorms and the sea

این جاده‌ای می کنم و ریخت های بیشتر را که از سوی شرایط سیلی می بخواهم که در این سوی بر حساسیم نمی داشتم.



until 3 p.m.  
when I go to my cinema

ساعده هم تا میان سیمای خوده می بدم، حتی این برشامه برای این سیمای سال من نیست که نمی باید درست را خود برایت کند پیشتر نمی بدم.

شیاطین هوای تازه را دوست ندارند و آرزوی شان این است که با پاهاش بیخزده در رختخواب بمانند و بیرون نزنند. اما من هر روز پس از صرف صبحانه حدود سی تا چهل و پنج دقیقه حوالی خانه‌ام قدم می‌زنم. سپس رأس ساعت خاصی می‌نشینم و سه ساعت می‌نویسم. بعد ناهاری را که معمولاً خودم آماده کرده‌ام، می‌خورم. سپس کتاب می‌خوانم و ساعت سه هم به سالن سینمای خودم می‌روم. حفظ این برنامه برای آدم منظمی مثل من و کسی که نمی‌تواند درست از خود مراقبت کند بسیار مهم است. اگر این برنامه را رعایت نکنم نمی‌توانم کاری را به درستی انجام دهم.

در این جزیره هرگز تنها نبوده‌ام و در حقیقت هرگز احساس تنهایی نکرده‌ام. خدمتکارم هر روز سر ساعت سه می‌آید. خانه را تمیز می‌کند، غذایی می‌پزد، شام را می‌دهد و می‌رود. معمولاً تا روزهای متتمدی با کسی حرف نمی‌زنم؛ گاهی وسوسه می‌شوم گوشی تلفن را بردارم و با کسی تماس بگیرم، ولی معمولاً از شر این وسوسه خلاص می‌شوم. در خاموشی و پرهیز از کلام چیزی لذت‌بخش جاری است. نمی‌خواهم فلسفه‌بافی کنم، چون فلسفه خوبی نبوده‌ام. اما می‌توانم بگویم چیز فوق العاده‌ای در سکوت موج می‌زند.

طراحی این خانه کار خودم است. کیل ابرامسن، که معمار بر جسته‌ای است، به من گفت: «چیزهایی که می‌خواهی را روی کاغذ بیاور تا کارهای فی‌اش را برات انجام دهم. نشستم، نوشتم، کشیدم و سیاههای از آن چیزهایی را که می‌خواستم تحولیش دادم. نقطه عطف ما این اتفاق بزرگ بود. بزرگ، چراکه می‌خواستم شومینهای وسط آن بربا کنم.

شومینهای را دوست دارم. طرح آن را از یک فیلم روسی گرفتم و آن را درست مثل فیلم اجرا کردیم. در فیلم پیرزنی همین جا، جایی که درست کرده‌ام می‌خواهد. جایی که گرم‌ترین نقطه خانه بود. من هم این جا دراز می‌کشم و زمستان‌ها توفان برف را که از سوی دریا به سویم می‌آید تماشا می‌کنم، در حالی که آتش درون شومینه برابر چشمانم است. گاهی شب‌ها که خواب نمی‌برد همین جا می‌نشینم و طلوع آفتاب را نگاه می‌کنم و گاهی هم مدیتیشن می‌کنم.

برابر شومینهای دو چیز عزیز زندگی‌ام قرار دارد: اول، آن قفسه چوبی بزرگ عصر باروک که یادگار مادر بزرگم است و دومی این ساعت قدیمی.

ساعت بزرگ مادر بزرگم شبیه این ساعت بود. این جا سکوت فراوانی حکم‌فرماست، بنابراین شنیدن صدای تیک تاک عقره ساعت به خصوص در شب‌ها، به وجود می‌آورد. در فیلم‌هایم هم همیشه برابر ساعت‌هایی که تیک تاک می‌کردد ضعف داشتم.

این ساعت جیبی پدرم بود و بیش از صد سال عمر دارد. وقتی پدرم مرد کنارش بودم و این ساعت را می‌بینم، طرحی از یونس مقدس در آستانه بلعیده شدن توسط نهنگ. تا آن را دیدم در یافتم نقاش در بی عرضه نکته دیگری بوده. در این نقاشی جایگاه هنرمند، منتقدان و مخاطبان را می‌بینیم. همه آن‌ها، این جا جمع شده‌اند. نهنگ در حال بلهیندن هنرمند است و مردم، همان مخاطبان، با اعتمای او را می‌نگرند. حتی یکی از آن‌ها را در هل دادن هنرمند به کام نهنگ می‌بینیم.

این تکه‌ای از یک تابلوی بزرگ دیواری است که آن را در یک عنیقه‌فروشی دیدم و بلا فاصله شیفته‌اش شدم. طرحی از یونس مقدس در آستانه بلعیده شدن توسط نهنگ. تا آن را دیدم در یافتم نقاش در بی عرضه نکته دیگری بوده. در این نقاشی جایگاه هنرمند، منتقدان و مخاطبان را می‌بینیم. همه آن‌ها، این جا جمع شده‌اند. نهنگ در حال بلهیندن هنرمند است و مردم، همان مخاطبان، با اعتمای او را می‌نگرند. حتی یکی از آن‌ها را در هل دادن هنرمند به کام نهنگ می‌بینیم.

مادرم... مادرم بی تردید زن خوشگلی بود. موهای بلند زیباییش را جمع می کرد و ز پشت سروش فرو می ریخت بچه که بودم با اصرار و گزینه، مدام به آغوش او پناه می بردم. می خواستم همینه دوستم داشته باشد و نوازشم کند. می خواستم همینه در آغوش او بایم، اما مرا پس می زد، به پس می زد. حتی مرا نزد پزشک کوکان برد، چرا که تصور می کردم مشکلی در علاقه بی حصر من به او وجود دارد. پزشک هم مسلط را بسیار جدی گرفت و به مادرم گوشزد کرد: «تو پسر داری، نه دختر.

اید او را مثل پسرها بزرگ کنی، نه دخترها. نباید او را این قدر بغل کنی.  
وقتی مادرم دختری به دنیا آورد، همه‌را پدرم از شادی در پوست خود نمی‌گنجیدند.  
من چهارساله بودم و برادرم هشت‌ساله. هر دو ناگهان خود را برابر موجود  
فرفت‌انگیزی به نام خواهر یافتیم. پدر و مادرم از دختردار شدن به خود می‌پایلندند.  
و را بغل می‌کردند و در حالی که دور خانه می‌گردانند برایش آواز می‌خوانندند.  
در حالی که آن خواهر برای من و برادرم یک دختر کوچولوی چاق عوضی بیش تر  
بر می‌گردند.

همان زمان بود که من و برادرم تصمیم گرفتیم خواهر کوچکمان را بکشیم. پرایم مایه اختخار بود که با دستور برادرم خواهر زشتم را بکشم. او دستور داد وارد رختخواب خواهرم بشویم و با دست هایم خفه اش کنم. خودش هم کنار در ایستاد نما کسی نزدیک نشود. یکشنبه هایی بود و برنامه هایی در کلیسا اجرا می شد. صدای بالقوس به گوش می رسید که مأموریتم را آغاز کردم. اما ظاهرا دستورهای برادرم با بدروستی نفهمیده بودم و به جای گلو، سینه خواهرم را فشار می دادم. خواهرم بیدار شد و شروع به جیغ زدن کرد. آن قدر جیغ زد که صورتش قرمز شد. از روی صندلی افتادم و پا به فرار گذاشتمن. این حادثه بین من و برادرم فاصله ایجاد کرد. همه اوه گفتمن: «اوه می خوای اونو بکشی. خودت این کار رو بکن.»

卷之三

ز بدرم حساسیت به صدای بلند را به ارت بردم و همین طور خشم فرازینده  
ماگاهانی اش را نمی توانست خشم اش را کنترل کند و من و برادرم بارها از او کنک  
خوردیم. حالا به عنوان یک پیرمرد تصور می کنم بیشتر از مادرم به ارت بردهام  
ما پدر، مادرم اهل برنامه بیزی و کار بود. همه جیز خانه توسط مادرم برنامه بیزی و  
جزا می شد. به یاد نمی آورم پدرم را در گیر کاری در خانه دیده باشم.  
اما زمانی مادرم و بیزگی های منفی هم به ارت بردم. او زن کله شقی بود و دوست داشت  
نه همه دستور بدهد. شاید بتوانم او را تشنۀ قدرت هم بخوانم. بله، مادرم قدرت طلب  
بود. بزرگترین ضعف من هم به عنوان یک انسان این بوده که همیشه می خواستم  
همه را تحت انتقاد و فرمان خود درآورم. همیشه جنون کارهای بیزگ داشته ام.

卷之三

منزه هم گاهی به اپسالا می روم و در کوچه و خیابان هایش پرسه می زنم، مادر بزرگ من جا در آپارتمان بزرگ و قدیمی زندگی می کرد. خدمتکار مسنی داشت به نام شامن نیلسن که او را «لا لا» صدا می کرد. فقط همان دو نفر در آن آپارتمان زندگی کردند. عاشق پلکیدن در آپارتمان مادر بزرگ بودم، در گوش و کنار آن، جاهایی را قایم شدن پیدا می شد که نشانه هایش را در فانی و الکساندر می بینید.  
دادربزرگ عاشق سینما بود. گالش های خود را می پوشید و مرا به سینما می برد. و صحنه های عاشقانه فیلم را، درست برخلاف من، دوست نداشت و هر بار صحنه عاشقانه ای شروع می شد کفشهایش را با صدا به هم می مالید. فیلم ها صامت بودند و یک بیانیست و چند نوازنده صحنه ها را همراهی می کردند، ولی صدای گالش های او سراسر سالن را دربر می گرفت و نمی گذشت از صحنه های روی سکن تیری.

صالاً گاهی بیش از خواب در آپارتمان مادربرزگم دور می‌زنم، همه جزئیاتش را بیاد دارم. میزها و صندلی‌هایش را. می‌دانم تابلوها کجا و ساعت دیواری دقیقاً به ادام نقطهٔ دیوار اویخته شده‌اند. می‌دانم فرش‌ها چه رنگ و نقشی دارند و حتی وی‌شان را حس می‌کنم. می‌دانم چگونه باید از این اتفاق به اثاث دقیقاً رفت. هنوز با سال‌های اولیه کودکی‌ام ارتباط مستقیمی دارم، احتمالاً به همین لila هنوز با پنجه‌ش مانده‌ام. حفظ ما نمود. «بای» است.



**She had long,  
incredibly beautiful hair.**



**I imagine now, as an old man**



من و برادرم تعمیم کردم که حواه را همچنان رانکسیم برایم مایه افخار بود که  
بادسته برادرم حواه رانکسیم و دستگاه دارم، میتوانم خواهیم شد

رانده شدند. البته گاهی بیش از حد به یاد مرگ می‌افتم، بهخصوص کمی پیش از خاموش شدن آخرین تلالو خورشید در دل غروب، ولی قدرت خلاص شدن از شرش را دارم. به خودم می‌گویم نه چیزی نیست.

هشت سال پیش بود که اینگرید مرد، دقیقاً هشت سال پیش، ابتدا به خود گفت: «درباره اینگرید را نخواهم دید، او برای همیشه رفته». ولی نکته عجیب این است که حضور او را احساس می‌کنم، بهخصوص در فارو، فکر می‌کنم آیا اگر نبود حضورش را حس می‌کردم. به خودم می‌گویم شاید اینگرید وجود دارد و انتظارم را می‌کشد و می‌آید تا مرا بینند.

اینگرید با دنیای واقعی ارتباط غریبی داشت و البته شبیه مادرم هم بود. ►

در استکهلم بزرگ شدم. خانه ماتزدیک جنگل بزرگی بود. جایی نزدیک بیمارستان سوپیامت. از این که یک پارک جنگلی کنار خانه‌مان بود لذت می‌بردم. در گوشاه‌ای از پارک، یک مسیر حاشیه‌ای پنهان بهسوی گورستان، مرده‌شوی خانه و یک کلیسای کوچک می‌رفت. با اهالی کلیسا و مستولان مرده‌شوی خانه دوست شده بودم. آن‌ها یکبار با من شوخی غیرمنتظره‌ای کردند. در داخل مرده‌شوی خانه بودم که درش را قفل کردند و ناگهان خود را یک جسد تنها یافتم، هنوز هم از بهای‌آوردنش می‌ترسم. آن جازن جوانی خوبیده بود که پارچه‌ای روی انداخته بودند، اما صورتش بیرون بود. دور او گشتم و نگاهش کردم. چشمانش را کاملاً نبسته بودند. ناگهان احساس کردم به من نگاه می‌کند. میخوب شدم و سپس شروع به جیغ زدن و کوپیدن در کرم. سرانجام در را باز کردند و مرا بیرون آوردند. اما هنوز از بهای آوردن آن واقعه به خود می‌لرزم.



هشت سال پیش بود آن‌که اینگرید مرد، دقیقاً هشت سال پیش ابناه خود تکمیل، «درباره اینگرید را نخواهم شد، او برای همیشه رفته.» چنین نکته محض این‌الئه که حضور او را احساس می‌کنم.

پرسونا فیلم بزرگی است و خوشحالم آن را ساختم. این انگاره که از لیو اولمن و بی‌بی اندرسن با هم در فیلم استفاده کنم با تماسای عکس آن دو کنار هم به ذهنم خطور کرد. به خود گفت: چه ترکیب فوق العاده‌ای.

مراوده زن و مرد در قلمرو درام و سینما تبیه شد. من پنج بار ازدواج کردم و چندین فرزند دارم. اکثر ازدواج‌هایم حداکثر پنج سال دوام آورند. فقط ازدواجم با اینگرید افونزون آن بیست و چهار سال طول کشید. بنابراین با زنان زیادی سر کرده‌ام. نمی‌خواهیم بگویم همه، ولی اکثر آن‌ها بالاستعداد و فوق العاده بودند. از آن‌ها خیلی چیزها یاد گرفتم.

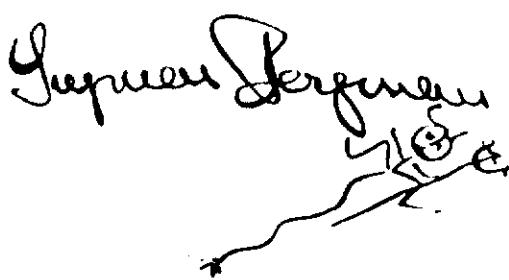
اما بجهه‌ها و قصه پدر بودن، سال‌ها به خاطر بی‌اعتنایی به فرزندانم احساس بدی داشتم تا این که در باقی احساس منفی هر کس نسبت به خودش در مقایسه با احساس منفی‌ای که کارهایت در دیگران ایجاد می‌کنند چیز زیادی نیست. اما می‌توانید بگویید در زمینه مسئولیت‌های خانوادگی تبلیغ بوده‌ام. به همین روشنی و سادگی، هرگز ذره‌ای تلاش برای خانواده‌ام انجام ندادم و این را می‌پذیرم.

نام شیاطینی را که گاهی دوره‌ام می‌کنند روی کاغذی نوشته‌ام، حداقل اکترشان را. بدترین آن‌ها «شیطان مصیبت» است. همیشه احساس کرده‌ام همه برنامه‌ها و تدبیری که اندیشیده‌ام یکباره برباد خواهد رفت.

در سراسر زندگی با «شیطان ترس» سر کرده‌ام. من به راستی از همه‌چیز می‌ترسم. نه فقط از گریه‌ها، سگ‌ها و حشرات، بلکه حتی از جمعیت ادم‌ها هم می‌ترسم. می‌توانید بگویید ادم کاملاً ترسیمی هستم.

شیطان‌هایی هم هستند که مهارکردن شان دشوار است یعنی «شیطان فصل فروشی» یا «شیطان تحکم». شیطانی هم هست به نام «شیطان رشك».

البته شیاطینی هم وجود دارند که متعلق به من نیستند مثل «شیطان نیستی». این شیطان فقط زمانی می‌تواند مرا شکست دهد که خلاقیت و تخلی مرا نابود کند. یعنی حالی شوم، یعنی هیچ چیز نباشد، هیچ.



اثری در مورد مرگ ساختم به نام مهرو هفتمن، این فیلم برایم مثل یک درمان شفایبخش بود. گاهی کارهایی که انجام می‌دهید یا چیزهایی که می‌نویسید برای تان بهنوعی درمان بدل می‌شوند و مهر هفتم برایم درمان بود.

سپس حادثه عجیبی برایم رخ داد. دمل جرکی‌ای روی تم باز شد و آزمایش‌های اولیه خبر از عقونت خونم دادند. مرا به بیمارستان سوپیامت برداشتند تا دمل را طی یک جراحی کوچک بردارند. بدنتم در برابر داروهای اولیه بی‌حسی مقاومت کرد و آن‌ها مجبور به تزریق بیشتر و بیشتر داروی بی‌حسی شدند. آن هشت ساعت را در برق بسر بردم و از خودم پرسیدم: «آیا مرگ این جوری است؟»

انسان را نوری می‌بینم که حالا روشن است و فردان، خاموش. مرگ را پدیده خوفناکی نیافتم. مرگ، پدیده‌ای رحمت‌آور است. حادثه‌ای فوق العاده. پس از آن تجربه با آرامش بیشتری زندگی کردم و دلشورهای روزمره‌ام در مورد مرگ به حاشیه