

نگاهی به پدیده بازیگری در سینمای ایران

مبحث بازیگری در ایران همواره یکی از موضوعات شبهه‌انگیز به شمار می‌رفته، تقریباً هیچ مقاله پا کتاب مشخصی درباره وجود سبکی، زیبایی‌شناختی و یا ابعاد دیگر هنر بازیگری در ایران انتشار نیافته است.^(۱) در واقع نظریه‌پردازی در این حیطه عملاً مسکوت مانده، و به همین دلیل انتظار مشروع بازیگران ایرانی از ارزیابی علمی کارشان در جامعه هنری بدون پاسخ مانده است برای بازیگران ما

این سوالات دایم‌مطرح می‌شود:

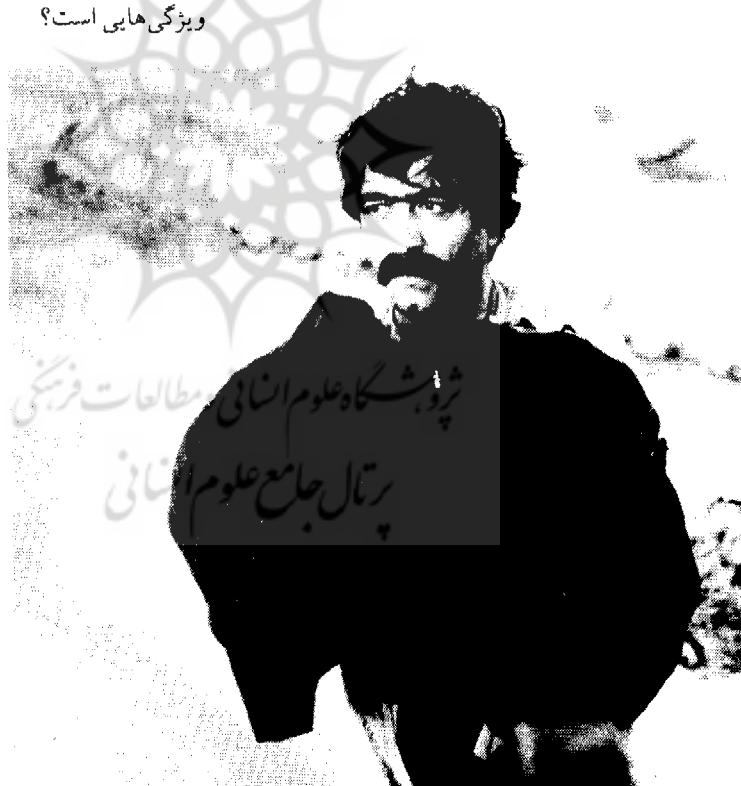
* آیا بازی آنان به لحاظ کیفی در اندازه‌های بین‌المللی بازیگری در جهان هست؟

* چه معیارهایی برای ارزیابی اصالت کار آنها

وجود دارد؟

* آیا می‌شود از سبکی به عنوان بازیگری ایرانی سخن گفت؟ اگر چنین است این سبک دارای چه ویژگی‌هایی است؟

مهدی ارجمند

رباطه ارگانیک تن و روان (انتظامی

در گار)

بازیگر و بحران هربت (عبدی در هنریشه)

بازیگر از طریق صدایش درک می‌کند نه از طریق اعمالش. و از همین رو سنت دوبلہ فیلم در ایران و خوش صدایی بازیگران به عنوان یک معیار زبانی شناختی در پنجاه سال گذشته ثبت شده است. بسیاری از بازیگران خوب ما در دهه‌های پیشین گویندگان صدا سالار رادیو بودند. مثلًاً یکی از دلایل انتخاب پرویز بهرام برای بازی در نقش اتللو (اجرای تئاتر به سال ۱۳۳۷ توسط مصطفی اسکویی) صدای زنگدار بهرام بود؛ که می‌توانست تماشاگران را مسحور کند. این جاذبه هنوز در فرهنگ ما محو نشده است در اجرای اخیر خانم پروانه مژده از آخر بازی اثر بکت (۱۳۶۸) تنها عاملی که توجه مخاطبین را معطوف خود ساخته بود کلام موسیقایی میکائیل شهرستانی بود که با تحریرهای بهجا، تأکیدات گفتاری (Accent's) و

پاسخ به این سوالات با نگاهی به پیشینه هنر بازیگری در ایران میسر خواهد بود. ما در تاریخ نمایش خود با دو گونه شاخص اجرا (performance) روبرو می‌شویم. اول اجراهای آئینی (Ritual) که صبغه‌ای مذهبی دارند و در رأس آنها شرح مصائب و تعزیه‌ها (Passion's) هستند و دوم اجراهای موسوم به هجایی (Farce) که شامل نمایش‌های روح‌خواصی، لوده‌بازی‌ها و امثال‌هم بوده است. هر دوی این گونه‌ها در تاریخ نمایه‌های نمایشی و در رنسانس می‌توان ظهور فارس‌ها و اجراهای هجایی را به عنوان یک آلترناتیو یا بدیل تاریخی در مقابل سوگانه‌های مزبور ذکر کرد. در کشور ما اما این شکل‌های بدوي نمایش یعنی سوگ و مضحكه به ساختار منسجمی به نام درام تبدیل نمی‌شوند. اگر چه در اثری مثل شاهنامه که یکی از عظیم‌ترین حماسه‌های بشری است بالقوه مایه‌های دراماتیک و نمایشی نهفته است ولی استخراج این مضامین برای تألیف و تصنیف آثار کلاسیک در شاکله‌ای جدید به نام درام در طول تاریخ ما میسر نمی‌شود. از همین رو برخورد ما با پدیده‌ای به نام نمایش مکتوب و تبعات آن یعنی بازیگری مدرن مربوط به نیم قرن اخیر است بدیهی است ما در تبدیل و تحويل بسیاری از رموز نمایش‌های باستانی خود (تعزیه‌های شادی‌نامه‌ها) به اشکال نمایش جدید موفق بوده‌ایم. مثلًاً سنت نقالی که اساسش تک‌گویی یک مرشد نطق و شیرین سخن بوده امروزه به عنوان یک حافظه رفتاری در سلوك بعضی از بازیگران نجفه ما رؤیت می‌شود؛ و این همان تک فرهنگی خاصی است که بازی یک بازیگر ایرانی را از همتای خارجی اش جدا می‌کند. با توجه به اینکه فرهنگ گفتار و شنیدار در تاریخ ما قوی‌تر از فرهنگ تصویر و حرکت (Action) بوده (و به همین دلیل شعر بیش از درام مجال رشد یافته) می‌بینید که تماشاگر ما در وله اول حضور یک

سینمای ایران محو نشده است. در یک مقایسه تطبیقی اگر گانگستر های فیلم های غربی با اسلحه داغ خود شناخته می شوند؛ بازیگر فیلم لمپنی ایرانی با اسلحه سرد خود که معمولاً چاقو یا دشنه ای تیز است معرفی می شود. بدیهی است این گونه تصویرسازی منفی و کلیشه ای نمی توانست راه گشای بازیگران خلاق مباشد. شما اگر به بازی های مرحوم پرویز فنی زاده و منوچهر فرید در فیلم رگبار (۱۳۵۱) که در همان حول و حوش رشد جریان های لمپنی در سینمای ایران تصویر شده، دقت کنید: تقابل و رویارویی دو دیدگاه غالب (خشونت برو روا و مغلوب (خشونت گریز) را که حتی در شیوه بازی این دو تأثیر گذاشته، به وضوح تشخیص می دهد. با حذف تدریجی شخصیت های دژمنش و لمپنی، بازیگران ایرانی این فرست را می بانند که در رفتارها و سلوک اجتماعی طبقات دیگر مدافعه کنند. کم تقسیم بندی سیاه و سفید بین شخصیت ها از بین می رود و مسئله تیپ سازی، جای خود را به ارایه شخصیت های منحصر به فرد می دهد. نویسنده گان فیلم نامه و کارگردان ها به سوی شخصیت های پیچیده (Complex) جلب می شوند. آدم هایی که به نوعی دارای هزار توی ذهنی هستند، این امکان را برای بازیگران درونی مهبا می سازند که قابلیت های حسی - روانی خود را به منصة ظهور برسانند. بازی عزت الله استظامی در فیلم گاو (۱۳۴۸) هنوز یکی از موارد مثال زدنی در ارایه یک مسخ (Metamorphose) ذهنی است که به مرور ارگانیزم بازیگر را تحت تأثیر قرار می دهد و او را به یک حیوان تبدیل می کند. شاید بتوان گفت با گاو مسئله روانشناسی در بازیگری سینمای ایران شکلی جدی به خود پیدا کند. مسئله هم ذات پنداری (Identification) با نقش، مطالعه بر رفتارهای فیزیکی و مبحث روان - تئوری [Psycho-somatic] در مرکز توجه قرار می گیرد. از آن پس گرایشی برای بازی در نقش های متفاوت شیوع

زیرو بیم های متتنوع صدایش (Intonation's) ما را با شخصیت نمایش مأتوس می کرد. همین مستله، یعنی توجه به حضور گفتاری بازیگر در بسیاری از فیلم های مانیز به چشم می خورد. تا قبل از اینکه سنت دوبله فیلم ایرانی چهار تحول شود؛ تشخیص این مورد که جذابیت بازیگر ایرانی تا چه حد به صدای دوبلورش مربوط است، دشوار نبود. برخی از بازیگران معروف و به اصطلاح ستاره ها بودند که که در مقابل دوربین به جای ادای دیالوگ لب هایشان را تکان می دادند تا بعداً در اتاق صدا، دوبلور به جایشان حرف بزند. معضل تا آن حد عمیق بود که گاه بازیگر حس مورد نظر صحنه را نیز بازی نمی کرد؛ و اطمینان داشت که حس دوبلور بازی او را نجات خواهد داد. به همین ترتیب اگر شما به فیلم های شاخص سینمای ایران در دوران رونق دوبله نگاه کنید؛ بازیگران معمولاً در صحنه های دیالوگ به نقطه ای خیره شده اند و با کمترین حرکت فیزیکی کلماتی را زیر لب زمزمه می کنند؛ و این بسی تحرکی خصیصه بازیگری در آن دوران است. با ظهور شخصیت های جاهمنش، یکسری عادات رفتاری خاص در بازی ها دیده می شود که در عین حال که خصوصیات اجتماعی و فرهنگی آن طایفه را منعکس می کند، به عنوان الگویی برای معرفی ضد قهرمان های جدید، به کار می رود. این آدم های حاشیه ای از یک سو می توانند توجه طیف وسیعی از مخاطبین عام در طبقات فروتنجامه را به خود جلب کنند؛ و از سوی دیگر تحولی در نوع شخصیت پردازی آدم های فیلم های ایرانی ایجاد نمایند. فیلم لمپنی برای اولین بار به بازیگر این اجازه را داد که به تفχص در رفتارهای انسان های تبه کار، مفلوک و مطروح جامعه بپردازد. مسئله نمایش بدکرداری و دژمنش در سینمای ایران اولین بار توسط همین فیلم ها شیوع می یابد. یک نوع خشونت گرامی افراطی در رفتار بازیگران مرد این فیلم ها وجود دارد که هنوز هم آثار آن در تولیدات اخیر

است)

موید:

اینگونه خواب را در چنین دم روز - که نه روشن است و نه تاریک، و زمان نه به سوی روز می‌رود و نه به سوی شب - بی‌گمان پیغامی است.

زن:

تکاوری تک (دستانش را باز می‌کند و به دو گفت می‌زند، دوربین آرام به او نزدیک می‌شود، یک کرشندوی کلامی را اجرا می‌کند بدون آنکه پلکی بزند)، جنگی خدای تیزستان، آن بهرام پشتیبان، آن دل دهنده به من، آن جگردار، آن که دیدارش زهره بر دشمن می‌ترکاند، برباره کهر می‌رفت؛ و با گردش در فشن راه را نشانم می‌داد؛ تا آن باد تیره پیدا شد! آن دیو باد خزندۀ! آن لکام گستته؛ بی‌مهرار! و خاک در چشم من شد (با دو دست جلوی چشم‌اش را می‌گیرد، بعد آرام مثل پرده‌ای که باز شود دست‌ها را می‌گشاید، ریسم گفتارش آرام می‌شود گویی در بیهت کامل است) چون مالیدم و گشودم، جنگی خدای تیزستان، آن بهرام پشتیبان، آن دل دهنده به من، آن جگردار، آن که دیدارش زهره بر دشمن می‌ترکاند، آن او در غبار گم شده بود، آری، من او را در باد گم کردم. (متن فیلم) کاری که تسلیمی در اجرای این قطعه انجام می‌دهد با شیوه اجرای ناتورالیستی یکسره متفاوت است. او چونان یک ماریونت (عروسوک خیمه‌شب‌بازی) عمل می‌کند. (به یاد آوردیم که در سنت نمایشی شرق عروسک‌ها و چهرک‌ها از منزلتی خاص برخوردارند) اما ماریونتی هوشمند که تسلطی کافی بر اجرای بدنش دارد. چهره تسلیمی در ابتدای قطعه ناگهان از احساس انسانی تهی می‌شود و نگاهش به نقطه‌ای نامعلوم خیره می‌ماند، دست‌هایش در یک کنش هماهنگ مثل یک جفت افزار جنگی حایل صورتش می‌شوند و این در حالیست که عبارت تکاوری ... تک! را چنان تبری به سوی ما شلیک می‌کند. سپس یک کرشندوی کلامی

می‌یابد. شخصیت‌های روانی، عقب‌مانده‌های ذهنی و شوریدگان روحی به عنوان قهرمان روایات سینمایی مطرح می‌شوند. و طیف این گونه نقش آفرینی‌ها بعدها در چند بازی مهدی فتحی‌زاده ادامه می‌یابد.

اما تحول مهمی که در سینمای پس از انقلاب ایران روی داد، تثبیت شدن صدابرداری صحنه است، و اینکه بازیگران اصلی فیلم حتی به هنگام دوبله باید به جای خودشان حرف بزنند. این اتفاق در رشد کیفی مقوله بازیگری در ایران تأثیر بسزایی گذاشت. بازیگران موظف شدند روی صدایشان کار کنند. مستله تنفس و گفتارهای حسی که بازیگران نسل دوبله از آن غافل بودند در بازی نسل جدید اهمیت خود را آشکار نمود. امروز اکثر بازیگران سینما که متعلق به نسل دوبله هستند، از اجرای یک کرشندوی کلامی در بازی خود عاجزند؛ و این به دلیل عدم کنترل آنها بر نظام آوایسی گفتارشان است. در این بین بازیگرانی که با تربیت تئاتری پرورش یافته‌اند از این امتیاز برخوردارند که به هنگام کوران‌های حسی - روانی تنش‌های گفتاری خود را مهار کنند. یکی از زیباترین اوج و فرودهای کلامی توسط سوسن تسلیمی در مرگ یزدگرد (۱۳۶۱) اثر بهرام بیضایی، اجراء شده است به اصل قطعه دقت کنید:

زن در هیئت شاه کابوسی را که دیده است باز می‌گوید: در خواب دیدم که سواره در بیابان بی‌کران می‌روم، برباره تیزیای خود، و بزمین، نه خار و علف که شمشیر تیز می‌روید.

آسیابان:

همه زندگی ام خوابی آشفته بود. در چنین آسیای ویرانه که از پدران پدر به من رسید جز خواب آشفته چه باید دید؟

زن:

بخت بدسوار بر باد می‌آمد! (با دستش جهتی را نشان می‌دهد، حالت فیزیکی اش به تندیسی شبیه

دکتر اپشن درباره عرفان اسلامی و ایثار حضرت ابراهیم(ع) است او را در زیر فشارهای شدید روانی قرار داده، شیوه اجرای شکنیابی در این فیلم به گونه‌ای است که با تعریف ما از مقوله آفرینش آزاد و جادوی بداعه سازی (Improvisation) مطابقت دارد. در بسیاری از صحنه‌ها به نظر می‌رسد او متنی دیگر را در درون متن اصلی پرورش می‌دهد، و با تپه‌های کلامی که در جریان گفتارش اعمال می‌کند تناقض‌های روانی شخصیت را در رفتار زبانی اش منعکس می‌کند. این مسئله با مقدمه‌ای که درباره گرایش فرهنگ ایرانی به حرافی و سلوک گفتاری ذکر کردیم، مطابقت دارد. به این قطعه از هامون توجه کنید شکنیابی (هامون) به همراه همسرش (مهشید) برای شرکت در یک جلسه روانکاوی به نزد یک روانپژشک (جلال مقدم) می‌روند. هامون اما می‌خواهد قبل از شروع جلسه با توضیحاتی روانپژشک را مُحاب کند.

هامون (به دنبال دکتر از اتاق خارج می‌شود) آفای دکتر باید عرض کنم اساساً من از مهشید خواستم روانکاوی بشه، و در جهت اطلاع‌تون باید عرض کنم که ... البته خودتون آلان باهاش حرف می‌زنید و متوجه می‌شید، ولی منع نوروز مهشید باباشه ها! منو این وسط علم کرده تا یک چیزی به باهایه ثابت کنه!

دکتر (در حال قدم زدن در راهرو انگار می‌خواهد از دست هامون فرار کند) بفرمایید شما حالا در اتاق! هامون (او را تعقیب می‌کند بی‌توجه به تذکر دکتر): و من چون هیچ پُخی نشدم تو زندگی...! دکتر از راهرو خارج می‌شود و بی‌توجه به هامون) شما بفرمایید!

هامون (دوباره خودش را به دکتر می‌رساند؛ ولی آفای دکتر من دلم می‌خواهد بدونم دید شما از کلوم زاویه‌س؟ مریض‌هاتون رو زرت و زورت می‌بندید به فرص یا اینکه می‌شنینید باهشون دو دقیقه در دل می‌کنین...؟ دکتر (لبخندی می‌زند) بستگی دارد، هردو... (به لب پله‌ها می‌رسند) حالا شما بفرمایید

را آغاز می‌کند و بدون آنکه ذره‌ای دچار سکته فیزیکی یا گفتاری شود آن را به اوج می‌رساند. و سپس با ضربه نهایی دو دستش چهره خود را به نقاب تبدیل می‌کند. آنگاه در فرودی زیبا آرام آرام پرده از صورتش می‌کشد و ادامه کلام کابوس شاه را بازمی‌گوید. در تمام مدت این قطعه تقریباً هیچ پلکنی نمی‌زند و چونان وجودی که متعلق به عالمی دیگر است، ما را سحر می‌کند. شاید بگویید در اجرای تسلیمی سهم کارگردان کمتر از بازیگر نیست ولی حقیقت آن است که هر بازیگری قادر به ارایه آنچه در ذهن کارگردان وجود دارد، نیست. شاید استثنایی ترین بازی‌ها در سینمای ایران شامل مواردی می‌شود که کارگردان می‌خواسته یک ایماز (تصویر ذهنی) و یا یک ایده انتزاعی را به وسیله بازی متجلی کند. در این هنگام بازی ناتورالیستی به کار بازیگر نمی‌آمده و وی می‌باشد از قدرت تخیل و توان ذهنی اش برای تصویرکردن ایده انتزاعی کارگردان استفاده کند. نمونه اخیر صحنه‌ای است که نیکی کریمی در فیلم سارا اثر داریوش مهرجویی اجرا می‌کند اوبا چهره‌ای بُهت زده جلوی دوربین می‌آید آنگاه آرام آرام حرکتی گهواره‌ای را مثل یک آونگ آغاز می‌کند، به گونه‌ای که چهره‌اش از قاب خارج و داخل می‌شود این حرکت باریزش قطرات اشک از چشم‌مانش همراه است. ظاهر حرکات تسلیمی و کریمی در این صحنه‌ها مکانیکی و غیرانسانی است ولی نتیجه کار بر روان تماشگر تأثیر می‌گذارد همان‌طور که اشاره کردیم یک از ویژگی‌های بازیگری مُدرن در سینمای ایران گرایش به اجرای نقش‌های پیچیده و دارای هزارتوی ذهنی است که می‌تواند استعدادهای ذاتی بازیگران ما را آشکار کند خسروشکنیابی در فیلم هامون شخصیتی را بازی می‌کند که به لحظات روحی آرام و قرار ندارد و درگیری‌های خانوادگی (مسایل عاطفی با همسرش) شغلی (مجادلات حرفه‌ای با همکاران و ریسیشن) و بحران‌های فکری که ناشی از پرداختن به پایان‌نامه

یک خورده اونچا (اتاق را نشان می‌دهد)

هامون: چشم! (می‌ایستاد، چند قدمی می‌رود و دوباره بر می‌گردد دنبال دکتر): دکتر از اینهمه چی می‌برسید؟ چی می‌خواین؟ پدر و مادر و جد و آباد اگه مطرحه، خوب مادر من که زود رفت و پدرم هم اینقدر ساده بود که آسه می‌رفت و آسه می‌اوهد که گربه شاخش نزنه، ولی من درست ضدباباهم، من مرتب شیلنگ تخته می‌اندازم ولی به هیچ جایی نمی‌رسم (راه دکتر را سدمی کنند) دارم فرو میرم، من دیگه به هیچی اعتماد ندارم... دارم هدر می‌رم، یعنی چه؟

دکتر (از پله‌ها پایین می‌آید هامون کنار می‌رود) این یک مورد استثنایی نیست که قابل حل نباشد... هامون (با دکتر پایین می‌آید) نه دکتر من یک موقعی فکر می‌کردم یک... می‌شم ولی هیچ پنهن نشدم، چهل و خورده‌ای ازم گذشت و از در آویزونم، آویزون، چیکارکنم؟ ما آویخته‌ها به کجا این شب تیره بیاویزیم قبای زنده و کپک زده خودمون رو؟

همانگونه که در ابتدای این بخش اشاره شد یکی از انواع نمایش‌های سنتی ایران که اتفاقاً از اقبال عمومی خوبی برخوردار بوده «سیاه‌بازی» است که در محور آن پک شخصیت لوده و بداهه ساز بنام سیاه مجاز است با نیش‌ها و تپه‌های خلق الساعه‌اش نمایش را جذاب کرده آن را به سوی گره‌گاه‌های غیرمنتظره هدایت کند با ذکر این نکته نمی‌خواهیم بازی شکبیابی را تماماً تحت تأثیر تکنیک‌های خلاقه سیاه بازی تفسیر کنم زیرا با نیم‌نگاهی به شیوه بازی پُرتنش متديست‌ها به سهولت می‌توان گونه‌ای مشابهت در سلوک برخی بازیگران ایرانی با آنچه در مکتب مُند اجراء می‌شود، یافته. اما توجه را به این مطلب جلب می‌کنم که برای ما این اتفاق (بازی دینامیک و پرجنب و جوش مبتنی بر بداهه‌سازی) نه از مسیر آموزش‌های مدرسه‌ای و علمی (نظیر آنچه اکتور را ستودیو در امریکا و پیش از آن استانی‌سلافسکی در شوروی انجام می‌دادند) بلکه از

طريق رجوع به حافظه رفتاری ملتمن مقدور بود شما حتماً بازی‌های ارحام صدر اصفهانی را بیاد دارید که بدون هرگونه تکلف‌های آکادمیک و با توصل به قدرت خلاقه بداهه‌سازی اش قادر بود صحنه را در برایر هر بازیگر دیگری از آن خودکند. و یا پیش از او باید به مرحوم سارنگ اشاره کرد که در دوره تئاتر نصر هیچ‌کس را بارای مقابله با تحریرهای صدایی او نبود، این بازیگران نمونه و افرادی دیگر چون کرمانشاهی، ظهیر الدینی، عطاء الله زاهد و گرمسیری متعلق به مکتبی از بازیگری بودند که اساسش را بر تجربه و غریزه بنا نهاده بود، در ایران تا قبل از شکل‌گیری گروه تئاتر عبدالحسین نوشین هنوز مستله‌ای به نام بازیگری آکادمیک یا تحلیل علمی مقوله بازیگری مطرح نبود؛ در حالیکه در همان زمان بسیاری از نوایع بالفطره بدون آگاهی از مقولات نظری بازیگری می‌توانستند تمثاشگران را مسحور استعداد ذاتی خود کنند. پدیده مدرسه‌ای شدن (Academization) بازیگری در ایران که مربوط به نیم قرن اخیر است، هرگز نتوانست مستله بازیگری غریزی را در حوزه سینما و تئاتر ما تحت الشعاع قرار دهد. حتی بسیاری از نخبه‌ها که زمانی در یکی از مدارس بازیگری دوره‌ای را گذرانده بودند، بعد از موفقیت خود در این حرف، حضورشان را در مدارس مزبور انکار می‌کردند. برای تمثاشگران عامی نیز این مستله که بازی فلان بازیگر در فلان فیلم تا چه حد پایه علمی و آکادمیک دارد، هیچ وقت مطرح نبوده و نیست. بنابراین مقوله بازیگری در ایران همواره از تحلیل‌های نظری و جدی گریزان بوده است. این پدیده حتی به گونه‌ای در میان خود بازیگران نیز رسخ یافته که نباید کار آنان را با معیارهای تخصصی موجود در دنیا سنجید. در حالی که برای رشد کیفی این هنر راهی جز این قیاس وجود ندارد. فی الواقع قواعدی هستند که حکم الفبای جهانی بازیگری را دارند و بازیگر ما باید از رموز آن آگاه شود به هامون بازگردیم

ذهنی خود در حین اجراء را به مرور تشخیص می‌دهد. به پاد دارم سال‌ها پیش، زمانی که آسکونی‌ها (مصطفی و مهین) برای اولین بار مکتب استانی‌سلافسکی را به شکلی جدی در تئاتر ایران مطرح کردند؛ در یک سمینار تخصصی مصطفی آسکونی از هنرجوی بازیگری اش خواست. به عنوان اتود، یک لیوان آب را سربکشد و در آن تمام قواعد سیستم استانی‌سلافسکی را رعایت کند.

و خود نیز به عنوان یک بازیگر تجربی همین عمل (نوشیدن آب) را تکرار کرد. آنگاه در تحلیل این دو عمل یادآور شد که هنرجوی سیستم، انگیزه عمل نوشیدن (تشنگی) را مدنظر قرار داده بود؛ و همین به بازی اش معنا می‌بخشد. ولی آیا همین هنرجو به هنگام اجرای اتود کار خود را به وسیله چشم سوم زیر نظر نداشت؟ در بسیاری موارد انگیزه‌ها حکم شروع بازی را دارند و به اعمال معنا می‌بخشد، ولی برای ادامه آفرینش نیاز به موتور دیگری است که در هر لحظه اجرا تصویری از موقعیت کلی بازی به بازیگر بدهد. به این صحنه از فیلم ناخدا خورشید دقت کنید علی نصیریان می‌خواهد پیشه‌هاد قاچاق مسافر را به داریوش ارجمند (ناخدا خورشید) بدهد و چون از واکنش‌های او بی‌خبر است با احتیاط عمل می‌کند: نصیریان (جمعبه کبریتش را باز می‌کند و سیگاری آتش می‌زند): خوب ناخدا با این وضعی که داری حاضری بری سفر؟

ارجمند استکان چای را با یک دست از سینه بر می‌دارد، آن را روی زمین می‌گذارد کمی چای درون نعلیکی می‌ریزد، آن را بالا می‌آورد؛ کجا؟

نصیریان : او طرف!

ارجمند: چه می‌خوای بار بزنی؟ (نعلیکی چای را که روپروری صورتش گرفته فوت می‌کند)
نصیریان (لبخندی مرموز می‌زند دودسیگارش بلند شده) بار بار مگه فرق می‌کنه؟

آیا آنچه شکیابی در بازآفرینی این شخصیت اجراء می‌کند غریزی است یا ثمره فعالیت قوه خودآگاه است؟ اگر بخواهیم دقیق‌تر این مطلب را بازکنیم آیا او می‌داند که کجا باید حرف‌های دکتر را قطع کند، در چه لحظه‌ای باید ٹپق بزند، و یا دقیقاً در کدام پله جلوی دکتر را سد کند؟ آیا او بر چگونگی وقوع اعمالش آگاه است یا این کشش جادویی غریزه است که هدایتش می‌کند؟ ورود به این بحث با نگاهی به آنچه در بازیگری مدرن روی می‌دهد، میسر است. امروزه دیگر نمی‌توان از سیطره مطلق غریزه در بازی سخن گفت زیرا بازیگر خلاق موجودی است که از موضوع دیده شدن به مقام ناظر (Observer) اعمال خویش ارتقاء یافته است و این نه تنها مسئله‌ای زیبا‌شناختی که پدیده‌ای تاریخی است، یعنی شما در دورانی زندگی می‌کنید که قدرت از آن کسی است که می‌بینید، و آنکه دیده می‌شود در موضع افعال قرار دارد. همین نکته در بازی مدرن تجلی کرده است. بازیگر خلاق امروز، کسی است که می‌تواند در حین بازی، خود را به عنوان «موجود بازیگر»، ببیند و تحلیل کند. یعنی به همان سان که پیرو غریزه‌اش است ناظر اعمال غریزی خود نیز هست؛ و با این حساب هم‌زمان آفریده و آفرینشده است. در نظریه بازیگری مبحث وجود دارد تحت عنوان چشم سوم (The third Eye)، چشم سوم در واقع همان کارگردان نامزدی درون بازیگر است، که در لحظات بحرانی به او دیدی به عنوان یک ناظر اجرای نقش می‌دهد. بازیگرانی که ادراکی از مقوله چشم سوم دارند می‌توانند اجرای واقعی خود را با اجرای ذهنی چشم سوم مطابقت دهند و در این مقایسه دریابند نتیجه کارشان با آنچه در ذهن داشته‌اند، چقدر فاصله داشته است. بیهوده نیست بازیگران نخبه‌ای چون داستین هافمن برداشت‌های مختلف خود از یک صحنه را بارها و بارهایی بینند. این بازیبینی اجراء توسط خود بازیگر یک نکته مفید دربردارد و آن اینکه خطاهای

می خواهی؟

ارجمند: (برای اولین بار نگاهش را از نصیریان می دزدید انگار با خودش کلنجر می رود) نه به خاطر بوله! نمی تونم (باقی مانده چای را بالا می کشد و در نمایی دورتر در حالی که می بینم دست چپش قطع شده بلند می شود تا از اتاق خارج شود)

شما در این فصل شاهد یک مکالمه حساس هستید که از نظر دراماتیک بسیار تعیین کننده است شیوه بازی ها در این قطعه کاملاً حساب شده و دقیق است: شما تقریباً هیچ حرکت اضافی در کار نصیریان و ارجمند مشاهده نمی کنید؛ آنها به طرزی عجیب متتمرکز بازی می کنند و به نظر می رسد هر حرکت خود را در اجرابه شکلی ارادی تحت کنترل خود دارند. در شروع قطعه، هریک با گوشی فیزیکی کارش را آغاز می کند نصیریان سیگاری آتش می زند و ارجمند چای می نوشد ولی عمللاً این دو گوش حکم شروع بازی را برای آنها دارد و با شروع مکالمه در حاشیه فرار می گیرد. در نمایی متوسط با این که امکان مانور فیزیکی در بالاتنه برایشان مهیا است ولی نصیریان از انجام آن امتناع می کند وی تمام نیرویش را معطوف نگاه خیره اش به ارجمند کرده و برآن است که در گل سکانس بدون حتی یک بار پلک زدن بازیگر مقابلش را سحر کند. صحنه های دیالوگی نظیر این صحنه زمانی ارزش خود را آشکار می کند که بدانیم بازیگران در اصل برای مخاطبی خیالی بازی می کنند و آنچه روی پرده می بینیم ثمره پیوند خلاقانه دو گوش فردی است که به شکل یک بازی دو نفره منسجم جلوه می کند. آری ارجمند در ادامه قطعه شگفتی بی دریازی اش دارد و آن هم تک خنده ای است که درست در لحظه ای غیرمنتظره زمانی که گمان می برم خشمگین شده، می زند. در اینجا در چشم بهم زدنی منطق بازی خطی به هم می ریزد و تماشاگر تلفیق ذو حس متضاد را در بازی ارجمند تشخیص می دهد. اتفاقی که در بازیگری مدرن

ارجمند: (چای را که سرکشیده پایین می آورد، نگاهش را برای لحظه ای باشیشی همراه می کند و سپس در حالتی که انگار سرش پایین است نصیریان را نگاه می کند) ما جنس حروم بار نمی زنم! نصیریان همچنان مرموز و بدون پلکی او را زیر نظر دارد؛ مگه جنس حلال و حروم داره؟

ارجمند: (نگاهش را پایین تر می آورد و مستقیم به نصیریان می نگرد) مگه تو نامسلمانی؟ (درست در لحظه ای که به نظر می آید خشمگین شده می خندد ولی کم کم جدی می شود) خشکبار باشه حلال، ورق پاسور حروم، تباکو حلال، ترباک حروم (نصیریان بادهانش لبخند می زند و با چشمها او را ارزیابی می کند) زغال حلال، چایی، شکر... دنیاعین خرگوش نصفش حلاله و نصفش حروم (دوباره تک خنده ای می زند)

نصیریان (در نمایی نزدیکتر) آدم چی؟ ارجمند: آدم؟

نصیریان: آره بردنش حلاله یا حروم؟ ارجمند نگاهش را روی نصیریان متتمرکز می کند) با گذرنامه؟

نصیریان: بی گذرنامه! ارجمند (در همان هیئت) کجا می خوان برن؟ نصیریان: بهت که گفتم (با چشم هایش به جهتی اشاره می کند) او طرف!

ارجمند: گچای (با چشم هایش به حرکت نصیریان جواب می دهد) او طرف؟

نصیریان: هرجا که دلت خواست! ارجمند (نگاهش را از نصیریان می گیرد) نوج...! (با حرکت سرامنたع می کند)

نصیریان (سرش را عقب می کشد به پشتی تکیه می دهد) نه...؟

ارجمند: (دوباره با سرامنたع می کند) نمی برم! نصیریان (دوباره سرش را جلو می آورد و به سوی ارجمند نیم خیز می شود): خودت طی کن! بگو چقدر

مکاتب تئاتر مُدرن از برشت به این سو مرتبًا با آن برخورد کرده‌اید؛ و اثراًتش را حتی در نوعی سینمای آوانگارد (پیشرو) از گداروکیسلوفسکی گرفته تا کیارستمی می‌توانید مشاهده کنید. به بیان دیگر، شکل اجرایی نمایش باستانی شرق (در تمام حوزه‌های هند و چین و ژاپن و ایران) گرایشی ماهوی به این دو پدیده (بازی در بازی و فاصله‌گذاری) داشته که همواره برای غرب، رشك‌انگیز بوده است. مثلاً وقتی شما در فیلمی از گدار می‌بینید بازیگری از جلد نقش بیرون می‌آید و در برابر دوربین احساس خودش را به عنوان بازیگر آن نقش برای شما توضیح می‌دهد؛ از نظر اجراء (performance)، همان شیوه‌ای را اعمال می‌کند که یک بازیگر نمایش شرقی بدان معهد است. برخی از کارگردان‌های ایرانی با علم به این مسئله در بی‌اكتشاف نوعی سبک بازیگری ایرانی و بومی مبتتنی بر شیوه نمایش شرقی هستند بهرام بیضایی شاخص‌ترین فرد در این زمینه است. سلوک بازیگران فیلم‌های او با سبک روانشناسانه بازیگری مرسوم در غرب که استانی‌سلافلسکی مبدع اصلی آن است، تفاوتی ماهوی دارد. برخی او را دنباله‌روی مکتب بازیگری نمایش‌های چین و ژاپن می‌دانند که در آن حرکت هنرپیشه‌ها با علائمی میمیک و موجز بیان می‌شود. ولی بانگاهی دوباره به آثارش می‌توان دریافت که او، در بی‌ثبت نوعی بازیگری شرقی است؛ و در این راه از تأثیف (syntax) و ترکیب (Compose) (گونه‌های مختلف اجراء (از سایه بازی و کابوکی گرفته تا تعزیه) ابایی ندارد. این حرکت او زمانی قابل تقدیر است که در یا بهم هنر نمایشی ما در نیم قرن اخیر اساساً غربی بوده است و با رشد تئاتر نوع اروپایی در ایران و نیز ظهور سینما عملأ تمام آموخته‌های ما از تولیدات هنری آنها گرته‌برداری شده است. اما اینکه آیا بیضایی در انجام آنچه می‌خواسته موفق بوده و یا خیر بعثتی دیگر می‌طلبد. آنچه مسلم است ذایقه تماشاگر ایرانی در طی

به وفور روی می‌دهد یعنی بازیگران برای اینکه هزارتوهای ذهنی شخصیت را برابر ملائکتند در لحظاتی خاص دو حسن متضاد مثل عشق و نفرت، سوگ و سرور و یا پذیرش و امتناع را با هم می‌آمیزند (در بازی‌های جک نیکلسون این امتزاج، فراوان یافت می‌شود) از دیگر بازیگران ایرانی که قادر به اجرای چنین سلوکی هستند باید از سوسن تسلیمی، عزت الله انتظامی و خسر و شکیایی نام برد. کافی است فصل پایانی فیلم مادیان را به خاطر آورید جایی که تسلیمی بر سر تصاحب مادیان با برادرش درگیر می‌شود در این صحنه حسین محجوب (برادر) با خشنوتی تمام خواهرش را از خود می‌داند بی‌آنکه لحظه‌ای ترحم نسبت به او روا بدارد. تسلیمی اما در همان یک ضربه‌ای که در پاسخ ضربات شلاق برادر به او می‌زند؛ یک حس دوگانه را به ما منتقل می‌کند. (محبت و نفرت) حتماً در تعزیه‌ها دیده‌اید که گاه بازیگر نقش اشقياء که قرار است امام را شهید کند در همان حال غصب و خشم به ناگهان می‌گرید و عمل خود را تقبیح می‌کند. با این حساب، امتزاج دو حسن متضاد در فرهنگ نمایشی مانیز ریشه دارد و مسئله بازی در بازی که اساس تعزیه و سیاه بازی را تشکیل می‌دهد. به نوعی با این پدیده عجین است. در تعزیه، راویان نقش که غالباً نابازیگرن و از میان مردم عادی و صنوف مختلف برگزیده شده‌اند؛ نمی‌توانند از بیان احساسات شورانگیز خود در حین اجراء جلوگیری کنند؛ و همین مسئله موجب می‌شود تا مثلاً بازیگر نقش اشقياء دو حسن متفاوت را در یک لحظه در اجرایش بروز دهد. و در مقابل، بازیگر نقش امام که حتی المقدور با سیماچه و رویند بازی می‌کند از هرگونه هم ذات پنداری با وجود مقدس احتراز می‌ورزد. برای بازیگر نقش اشقياء مسئله بازی در بازی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد و برای بازیگر نقش امام مسئله فاصله‌گذاری با نقش مطرح می‌شود. همین مباحثتی که امروز در محله‌ها و

پرسش حقیقت در درام شرقی با پرسش بازی و ماهیت آن توم است از آنجا که حقیقت همواره در پشت نقاب قرار دارد و محجب است هیچ کس را یارای دریافت راز آن نیست و آنچه ادراک ما از هستی اشیاء به چنگ می آورد همان بازی صورت‌ها و نقاب‌ها است. در سینمای ایران چندسالی است که مسئله هستی شناسی بازیگری به عنوان یک پرسش فلسفی مطرح می شود. محسن مخملباف در فیلم هنرپیشه برای نحسین بار به این مطلب می پردازد. اکبر عبدی بازیگر کمیک و مشهور دچار یک تعارض رفتاری می شود و از نقش‌های مبتذل و بی‌مایه‌ای که تا پیش بازی کرده، احساس انزجار می کند. در هنرپیشه ما بدرون زندگی خصوصی یک بازیگر قدم می گذاریم. و بحران هویت (Crisis Identity) ناشی از عدم انتظامی دو شخصیت خیالی و واقعی او را در می یابیم هنرپیشه در عین حال یک معضل اجتماعی را نیز مطرح می کند؛ بسیاری از بازیگران مجبورند به ادامه بازی در نقش‌هایی که جامعه از آنها انتظار دارد پردازند و این مسئله به بحران‌های هویتی در آنها می‌انجامد. برای مثال یک کمدین لوده باز در نقش کمیک خود ثبت شده است و اگر به خواهد ناگهان از کالبد کلیشه‌ای پیشین خارج شود با واکنش منفی مخاطبین عام روپرو خواهد شد. بسیاری از بازیگران خلاق برای رهایی از این هجوم اجتماعی، غرامات‌های سینگینی می‌پردازن. آنها گاه مجبور می‌شوند نقش‌های کلیشه‌ای قبلی خود را هجوکنند و یا صریحاً از بازی در آنها ابراز انزجار نمایند. این اتفاقی است که در غرب هم روی می‌دهد. مثلاً شون‌کانتری از بازیگرانی بود که سال‌ها با تصویر باسمای خود در نقش جیمز باند مبارزه کرد تا توانست نقش‌هایی متفاوت و مغایر با آن نقش را به دست آورد. این حالت برای براندو نیز پیش آمد وی برای آنکه از تیپ گانگستر مهیب فیلم پدرخوانده خارج شود در فیلم دیگرش تازه‌کار (fresh man) شخصیت پدرخوانده را هجو

پنجاه سال دیدن تولید خارجی (اعم از فیلم و تئاتر) حساسیت خاصی پیدا کرده است. امروز معیار بازی خوب برای بیننده ما در جذابیت شخصیت و روانی بازی بازیگر خلاصه می شود؛ یعنی همان مباحثی که روانشناسی نو برای هنر بازیگری به ارمغان آورده است. حتی خود بیضایی در فیلم‌هایش این نکته رالاحظه کرده است. مثلاً در چریکه ترا بازی منوچهر فرید را در نقش مرد تاریخی که تلفیقی است از شیوه‌های مرسوم در نمایش شرقی بازی روانشناسانه سوسن تسلیمی تلفیق می کند تا به تعادلی در اجراء برسد. در نهایت، اهمیت کار او در گشودن راهی جدید برای احیاء سبک‌های بازیگری کهن در شرق است که به شکل اشاراتی صریح و گاه غیرمستقیم در آثارش بروز می کند. برای مثال مسئله مهارت‌های فردی بازیگران در به کارگیری اشیایی چون شمشیر و عروسک که در آین شیتو (shinto) و سایه بازی مطرح می شود و اینکه اساساً بازیگر شرقی در ذات خود همان ماریونت یا ابر عروسکی است که در خدمت جهان خیالی نمایش است. بر اینها باید به کارگیری نقاب (Mask) و سیماچه رادر حین بازی افزود. زیرا در فلسفه نمایش شرق همدادات‌پنداری کامل بازیگر با نقش موردنظر نیست و نقاب همواره به بیننده تذکر می دهد که ناظر یک بازی است که در آن بازیگران با توسل به نقاب، سلوک شخصیت‌های داستان را روایت می کنند بدین ترتیب یک بازیگر نمایش سنتی شرق توأمان گشگر (Actor) و راوی (Narrator) تواند بود و مرز بین این دو شخصیت تنها با یک لحظه نقاب‌گیری و برگرفتن آن قابل تشخیص است. به بازی تسلیمی در مرگ یزدگرد می نگریم او در صحنه‌ای با دو نقاب هم نقش زن آسیابان را بازی می کند و هم نقش شاه را و در کلامی جادویی فلسفه بازیگری در شرق را به ما بازمی گوید: نیک خود را شاه خواندم و شما را فریتم... نیک بازی دادم تا به بازیگری!

چون عبدی در این لحظه، حرفه خودش را به نقد می‌کشد و این بار با بازگشت به نقشی که دوستش می‌داشت و از نظر اجراستایش انگیز بود حقیقت باطنی وجودش را به روی ما می‌گشاید.

انتظامی (ناصرالدین شاه) در حالتی بحرانی به عکاسپاشی (مهدی هاشمی)، ما مایلیم خود اشتراک کنیم و آرتیست سینما توگراف شویم! عکاسپاشی: سلطان به وقت هشیاری از کرده خود پیشمان خواهند شد (می‌رود) انتظامی (با خودش): مواطبه خودت باش میخوان با گلوله بزن؟

گویی انتظامی این جمله آخر را خطاب به هر دو نقشی که اکنون در حال بازی کردن است (ناصرالدین شاه) و پیشتر بازی کرده (گاو) می‌گوید. این لحظه مسخ شخصیت و حرکت از یک کالبد به کالبد دیگر، حالتی است که برای هر بازیگری آشنا است زمانی که مفهوم خود (self) دچار انکسار می‌شود و ناخودها (پرسوناژهای خیالی دیگر) در کالبد بازیگر حلول می‌کنند.

در اتفاق گریم هستیم مقدمات این استحاله (Transfiguration) با تغییر شکل ظاهری بازیگر شروع می‌شود.

عکاسپاشی: تقدیر از شاهزاده‌ها سلطان قدر قدرتی ساخت (جلو می‌آید و کلاه شاه را در برابر آینه بر می‌دارد) بیبینیم آرتیست ماهری چون جعفر... (انتظامی روپروری آینه گریم نشسته حرف عکاسپاشی را قطع می‌کند) اه... چکار می‌کنی؟ (دستی به سر شم کشید)

عکاسپاشی: گریم می‌کنیم قبله عالم! (سبیل مصنوعی اش را از روی عکس کنار آینه بر می‌دارد)

انتظامی: گریم؟ (با تعجب)

عکاسپاشی: کار هر روزه ماست

انتظامی: تا حالا کسی کلاه از سر سلطان برنداشته

کرد. با این حساب وقتی عبدی آن گونه بی‌مها با به تصویر کلیشه‌ای اش روی پرده سینما حمله می‌برد حقیقی وجودی را بر ملا می‌کند؛ که در روان بازیگر شکل گرفته است. در واقع او در مقطعی از زندگی حرفه‌ای اش به عنوان هنرپیشه، کار خودش را مورد ارزیابی و نقد قرار می‌دهد. بازیگری یکی از عجیب‌ترین حرفه‌ها در دنیا است شما به عنوان یک بازیگر تصویری از خودتان در ذهن دارید و می‌پنداشید که مثلاً برای ایفای فلان نقش در فلان نمایشنامه بسیار مناسب هستید بعد یک کارگردان به سراجتان می‌آید و درست نقشی را به شما پیشنهاد می‌کند که اصلاً تصورش را هم نمی‌کرده‌اید این همان پارادوکسی است که در این حرفه وجود دارد. گاه یک بازیگر که ذاتاً دارای مایه‌های تراژیک است کمدی‌نی مشهور می‌شود، و گاه برعکس. در آرشیو ذهنی بازیگران بسیاری از نقش‌های آرمانی وجود دارد که هرگز به آنان پیشنهاد نمی‌شود. حتماً شنیده‌اید که یکی از آرزوهای براندو بازی در نقش هملت بود ولی کارگردانی نیافت که او را برگزیند. بدین ترتیب بازیگران ناگزیرند در بسیاری اوقات نقش‌هایی را پذیرند که سیستم تجاری سینما و ذائقه عمومی مردم برای ایشان تعیین کرده است؛ و این هجوم اجتماعی برای آنان ناگوار است. در فیلم ناصرالدین شاه اکتور سینما صحنه‌ای پُرمُعا وجود دارد که می‌شود بحران هویتی بازیگر را از خلال آن دریافت، در این صحنه عزت الله انتظامی که در فیلم نقش ناصرالدین شاه را بازی می‌کند به هشت پیشین خود در فیلم گاو باز می‌گردد؛ و در حالی که به جای علوفه، نوار سلولوئید فیلم را می‌جودد اصرار می‌ورزد که شاه نیست، و گاو فراموش شده مژ حسن است. جالب اینجاست که انتظامی در دوره مشخصی از حرفه بازیگری اش نقش شاهان قاجار را بازی کرده و دیالوگی که در این فیلم می‌گوید به نوعی انکار نقش‌های شاهان کلیشه‌ای او در سینما است. وی نیز

بودا

بگیرید... این اولین درس بازیگری است!

آری در فرهنگ ما، حس‌گرایی (sensualism) و گرایش به ادراکات حسی در همه زمینه‌ها امتیازی محسوب می‌شود. زیرا ملت ما اساساً به محرك‌های حسی و عاطفی بهتر از آموزه‌های عقلایی پاسخ می‌دهد. این مسئله به عنوان یک الگوی رفتاری برای بازیگر ایرانی نیز در اولویت قرار دارد. برای مثال در تمام نمونه‌هایی که بازیگران حس‌گرا صحنه را اداره می‌کنند تمثیل‌گران مجذوب کار روانی آنان می‌شوند و کسی به ترفندهای تکنیکی آنان در حین اجرا توجهی نمی‌کند. بازی داریوش ارجمند در ناخدا خورشید یک بازی حسی است؛ ولی آیا می‌توان تلاشی را که برای اجرای مهارت‌های فردی یک شخص ناقص العضو به خرج داده نادیده گرفت؟ آیا زمانی که با تسلط، کبریت را از جیبیش در می‌آورد و با یک دست آن را روشن می‌کند؛ توجه ما را به اهمیت مهارت‌های فردی و سلوک رفتاری شخصیت جلب نمی‌کند؟ در هامون نیز بازی انتظامی سراسر حسی و شورانگیز است ولی در همان حال که با شکیابی مجادله می‌کند می‌بینیم که چگونه یک کنش ظریف فیزیکی، یعنی شل راه رفتن پرسوناژ را مدنظر قرار می‌دهد. با این وصف اگر چه حس اولین درس بازیگری است ولی آخرین آن، نتواند بود. در این میان مکانیزم‌های وجود دارند که حس بازیگر را تعدیل می‌کنند. اگر بازیگر به نقش حیاتی آنها توجه نکند، ممکن است چار ضایعاتی جبران ناپذیر گردد. حس‌گرایی افراطی، تمايز ظریف بین هنر و واقعیت را لازم می‌برد. در بسیاری موارد بازیگر ممکن است فریب هیجان‌های ناشی از حس‌گرایی را بخورد که برای شخص خودش حالتی تخلیری دارد، ولی در اجراء اغراق شده (exaggerated) به نظر می‌رسد. شیوه بازیگری در فیلم‌های هندی پر است از بازی‌های اغراق شده حسی، ماماها یا پتروسیان یک نمونه از این نوع بازی‌ها را که در تروپ‌های قدیمی

عکاسباشی (در حالی که کلاه گیسی بر سر انتظامی می‌گذارد) ولی کلاه بر سر سلطان بسیار گذاشته‌اند!... بگویید آه! انتظامی با تعجب می‌گوید آه... هاشمی چند بار این حرکت را برایش تکرار می‌کند و موی مصنوعی اش را مرتب می‌کند تا آخرین بار که او دهانش را باز می‌کند و صحنه به فیلم گاو قطع می‌شود درست در لحظه‌ای که انتظامی به هنگام معاینه توسط دکتر همین حرکت را تکرار کرده بود.

دکتر: دهنت رو بیشتر باز کن!
انتظامی: آه... (دهنت را بیشتر باز می‌کند. و حیرت‌زده به دکتر می‌نگرد، مرد دندان‌هایش را معاینه می‌کند بعد پشت گردن او را فشاری می‌دهد، انتظامی ناله‌ای می‌کند)

دکتر: گردنست کلفت شده (روی شکم بیمار می‌زند) شکمت هم گنده شده (به طرف میز کارش می‌رود) اینها همه علامت سکته‌های... یعنی جناب نیت‌الله خان شما هر لحظه ممکن است عین شامپيون‌های هلندی دچار سکته مغزی بشید!

برمی‌گریدم به زیرزمینی نیمه تاریک در فیلم ناصرالدین شاه اکتور سینما، عکاسباشی سلطی برای انتظامی (ناصرالدین شاه) می‌آورد.

ناصرالدین شاه: پس حرمت ما چه می‌شود؟
عکاسباشی: حرمت شما؟... (از او دور می‌شود و بلند می‌گوید) هنوز مستید این کار به هشیاری نیاز دارد
سطلی آب به انتظامی می‌پاشد)

انتظامی (نعره‌ای مهیب چون گاو می‌کشد، ما کم کم ناظر اتفاقی که در کالبدش می‌افتد هستیم، چشمانش از حدقه بیرون زده و به نقطه‌ای نامعلوم خیره شده، سرش را چنان حیوان مظلوم و قربانی تکان می‌دهد): کجا می‌باشد؟

عکاسباشی (در حالی که نوارهای فیلم را چونان شلاق بر بدن او می‌کوبد) همه جایتان اگر حس

به عهده می‌گیرد. آیا این ثابت نمی‌کند که مقوله هنر اساساً مقوله‌ای کیفی است و بازیگر خلاق در همان اجرای کوتاهش از یک نقش فرعی می‌تواند قدرت هنری اش را به اثبات برساند؟ اسموکتونوفسکی بازیگر هملت در فیلم جنایت و مكافات نقشی پنج دقیقه‌ای را پذیرفت ولی هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید کار او در این نقش کوتاه به لحاظ کیفی کمتر از هنرنمایی تاراتورگین بازیگر اول این فیلم بوده است در سینمای معاصر ایران ترکیب آماتورها و نابازیگرانها در فیلم‌های مستند داستانی موسوم به سینما - حقیقت (Cinema-verite) با بازیگران حرفه‌ای، تا حدودی مسئله ستاره‌سازی را تحت الشعاع قرار داد. این اتفاقی است که در سینمای آوانگارد پیشرو اروپا بعد از دهه شصت و رشد جنبش‌های دانشجویی نیز رخ داد. در واقع فیلم‌های مستند داستانی این امکان را برای نابازیگرانها مهیا ساختند تا حسی را در حضور خود روی پرده به ارمغان بیاورند که تا پیش در فیلم‌های حرفه‌ای بدین‌سان واضح رؤیت نشده بود. عباس کیارستمی راهی را در سینمای ایران آغاز کرد که سال‌ها قبل از او فیلم‌سازانی چون ژان کوک گدار، ژان ماری استروب، روبر برسون روبرتور روسلینی و ساتیاجیت رای در سینمای مستند داستانی گشوده بودند در زیر درختان زیتون روپارویی بازیگری حرفه‌ای (محمدعلی کشاورز) را با نابازیگری مشاهده می‌کنید؛ بدون آنکه لحظه‌ای این مسئله آزار دهنده باشد که شاهد مکالمه‌ای تصنیع هستی. در واقع آنچه در این روپارویی مقابل توجه است: تطبیق حسی کشاورز با نابازیگر مقابله است، به طوری که واکنش‌هایش از کنش‌های طبیعی و ناتورالیستی او شدیدتر جلوه نکند. در حالی که عکس این قضیه غیر عملی است. یعنی نمی‌توان از یک نابازیگر خواست تنشی‌های حسی اش را با یک بازیگر حرفه‌ای همسو کند. بدین ترتیب روند بازی در یک فیلم مستند داستانی اساساً به سوی

تناثر در اوایل دوران تجدد در ایران مدد شده بود در فیلم پرده آخر، اجراء می‌کند:
آه... ای شیخ، بنگر که چنگونه شده زرد روی من
(دست‌هایش را بالا گرفته و زانو زده و دکلمه می‌کند)
گمشده در گرد ره گیسوی من! (نیکو خردمند و داریوش ارجمند که رُل بازماندگان یک خانواده اشرافی و کهنه قجر را بازی می‌کنند محو بازی پرسوز و گداز و در عین حال احساساتی این بازیگر ترور تثاثر شده‌اند)

سربرهنه، پابرنه، جامه چاک...!
(اعضای دیگر ترور از توجه اربابان راضی به نظر می‌رسند، شوfer گروه که در آرزوی ازدواج با دختر است در دنیایی دیگر سیر می‌کند.)

دختر: بر مثال مرده بر روی خاک...!

(از حالت زانوزده خود بر می‌خیزد)

هم فکنده‌ام ناقوس معان

هم گُستادم زئار از میان...!!

(جماعت کف مرتب و بلندی می‌زنند)

تشویق بینندگان این اجراء هنوز پایان نیافتد است. شما می‌توانید صدای این کف‌ها را به گونه‌ای دیگر در پایان یک نمایش لاله‌زاری و یا به هنگام تحسین عوام از یک بازی اغراق شده در یک سریال نیم بند تلویزیونی بشنوید. همان‌طور که پیشتر اشاره کردم بازیگری حرفه غریبی است کمتر هنرپیشه‌ای را می‌توان سراغ گرفت که نظر عوام را واقعی نهاد، و به حرفة اش به عنوان یک امر تخصصی و شخصی نگاه کند محبوب بودن، یک پارامتر اساسی در این حرفة است و بازیگرانی که حاضر نباشند به هر قیمتی در مرکز توجه قرار گیرند، از تواضع و فروتنی خاص که شایسته یک هنرمند واقعی است، برخوردارند. این سؤوال ممکن است برای بسیاری از افراد مطرح شده باشد که چرا فلان بازیگر معروف که به عنوان ستاره شناخته شده است ناگهان نقشی کوچک و به اصطلاح فرعی در اثری

واگر دقت کنیم بخش مهمی از جذابیت بازی تسلیمی نیز به همین سلطه به زبان مادری باز می‌گردد. به بیان دیگر، گاه حس بکر بازیگر و رفتارهای نابی که به شیوه‌ای تاخودآگاه و غیرنمایشی بروز می‌دهد برای بازیگر حرفه‌ای آموزندۀ و راهگشا است. در غالب فیلم‌هایی که ترکیبی از آنها به کار گرفته می‌شود حس گرایی افراطی نیز که آفت بازی اغراق شده و نمایشی است، کمتر مجال بروز می‌باشد. فیلم سلام سینما از این منظر قابل بررسی است رفتارهای متعارض نوآموزان بازیگرانی در حین آزمون بسیار طبیعی و قابل پیش‌بینی است. مخلباف در جایگاه یک کارگردان تئیک و مستبد از آنان می‌خواهد بدون هیچ دلیل و انگیزه روانی یا فیزیکی (دانستان نوشیدن لیوان آب را در آن سمینار بازیگری به یاد آورید) احساسات شدید عاطفی خود را بروز دهد؛ و این عمل برای بسیاری از آنان دردنگ و غیرقابل توجیه است. در صحنه‌ای از فیلم مخلباف از محروم زینالزاده، بازیگر فیلم بای‌سیکل ران می‌خواهد ظرف چند ثانیه گریه کند بدون آنکه دلیل آن را ببرسد، و زینالزاده این کار را می‌کند. از نظر کارگردان دستور اجرا شده است اگرچه مخلباف به بازی زینالزاده نیز نمره قبولی نمی‌دهد ولی پرسش اصلی ما همینجا مطرح می‌شود: آیا بازیگر نباید بر انجام عملی که از او خواسته شده اشرافی ذهنی داشته باشد؟ اگر به لحظه‌ای که زینالزاده می‌گرید دقت کنید، می‌بینید که هیچ عمل مکانیکی و تقلیدی را انجام نمی‌دهد او در حالی که به سوالات مخلباف درباره تمرین‌های سختش در بای‌سیکل ران پاسخ می‌دهد آرام آرام حافظه هیجانی (Exiting) Memory را در خود زنده می‌کند و یادمان‌ها و خاطرات آن وقایع چنان برایش تحریک کننده است، که بی اختیار اشکش سرازیر می‌شود. در سلام سینما شما می‌توانید بازیگری را به عنوان یک میل درونی در انسان‌ها ببینید. حتی کارگردان فیلم در اینجا روی صحنه

ناتورالیسم و طبیعت‌گرایی گرایش دارد. در کشورهای که این ژانر (گونه مستند- داستانی) سیطره‌بیشتری دارد نوع و جنس بازیگری فیلم‌ها نیز بیشتر طبیعت‌گرای است و اغراق‌های نمایشی در آن کمتر دیده می‌شود برای مثال در کشوری مثل فرانسه که سینما - حقیقت یا همان سینما - وریته به عنوان یک سبک جذاب تثبیت شده است؛ حتی بازی بازیگران حرفه‌ایی مثل ژان کابن، آلن دلون در این طیف قابل بررسی است (بیهوده نیست که سینمای کیارستمی به ویژه در فرانسه طرفداران زیادی دارد). ولی تأثیر این گونه در سینمای معاصر ایران چه بوده است؟ شما حداقل چند فیلم شاخص به غیر از آثار کیارستمی، مثل گال و رقص خاک (ابوالفضل جلیلی)، دونده و آب، باد، خاک (امیرنادری)، باشو، غریبه کوچک (بهرام بیضایی)، سلام سینما و گبه (محسن مخلباف)، کیسه برنج (محمد علی طالبی)، سینما، سینماست (سیدضیاء الدین دری)، خون‌بس (ناصر غلام‌رضایی)، بادکنک سفید (منوچهر پناهی) و مجموعه کارهای کیومرث پوراحمد را می‌توانید بررسی کنید که در آن نقش نابازیگران به همان اهمیت بازیگران حرفه‌ای و گاه بیشتر نیز بوده است.

این مسئله به ظاهر برای بازیگران حرفه‌ای چندان خوشنایند نبوده چون موقعیت شغلی ایشان را به خطر می‌انداخته است ولی اگر از زاویه‌ای دیگر به آن نگاه کنیم حضور نابازیگران در فیلم‌ها، بسیاری اوقات عاملی بوده برای محک‌زدن آنچه بازیگران حرفه‌ای در مقابل دوربین انجام می‌دهند. برای مثال در باشو، غریبه کوچک صحنه‌ای وجود دارد که در آن سوسن تسلیمی (نایی) و عدنان عفراوی (باشو) نامهای اشیاء را به گویش‌های گیلگی و اهوازی برای یکدیگر ادا می‌کنند. در این صحنه، نابازیگر نوجوان به دلیل ارتباط بی‌واسطه‌ای که با زبان مادری اش دارد همان قدر راحت و طبیعی است که بازیگر حرفه‌ای نقش نایی،

بسیاری از نابازیگران و مردم عادی بسته به میزان علاقه‌ای که به رسانه سینما به عنوان یک تماشگر دارند تصویری خیالی از مقوله بازیگری را در ذهن خویش پرورش داده‌اند که بیشتر به ظاهر پرزرق و برق این حرفه مناسب است دارد، تا حقیقت باطنی آن، در فیلم هنرپیشه می‌بینیم مردم دعوای عبدالی با زنش را به حساب بازی در فیلم می‌گذارند، ولبخند زنان از کنارش می‌گذرند. هیچ‌کس نمی‌تواند باور کند او بحران هویتی یک بازیگر را منعکس می‌کند. همان طور که اشاره کردم در برخی فیلم‌های معاصر ما بازیگری به عنوان یک مضمون مورد بررسی قرار می‌گیرد مثلاً در سینما، سینماست (سید ضیاء الدین) رضا کیانیان در حالتی شبیه خبرنگاران فیلم‌های مستند با مردم مصاحبه می‌کند و نظرشان را درباره سینما و بازیگری می‌برسد: آنگاه وقتی تعدادی از پاسخ‌ها اقتաعش نمی‌کند، بالای درختی می‌رود و از مردم می‌خواهد مشروعیت حرفة‌اش را تایید کند. برای کسانی که بازی هنرمندانه کیانیان در ازدواج آقای می سی سی بی (۱۳۶۷) حمید سمندریان) را در تئاتر دیده‌اند شاید کمی عجیب به نظر برسد که هدف او از اجرای چنین نقشی در این فیلم چیست؟ آیا برای بازیگران خلاق ما استقبال و حمایت تماشگران کافی نیست؟ می‌گوییم خیر، استقبال تماشگر شرطی لازم است ولی کافی نیست، زیرا در بسیاری موارد تماشگر حاضر است حقیقت وجودی بازیگر را در مقابل تصویری خیالی و موهوم که از او دارد، قربانی کند. در جوامعی که سینما عامل تخدیر و تحقیق اجتماعی است این حالت شدیدتر است (سینمای مبتذل آمریکا و هند از این نوعند) ولی در کشورهایی که هنرهای نمایشی تنها عامل سرگرمی (Entertainment) و تهیه خوراک‌های سهل‌الوصل برای جوانان نیستند، هنرمندان این جسارت را می‌یابند که حقیقت حرفه خود را به جامعه باز گویند، و در مقابل انتظار دارند جامعه قضاوتنی

می‌آید و بازی می‌کند اما فیلم از یکسو به هجو سیستم ستاره‌سازی نیز می‌پردازد. نابازیگران اینجا در آرزوی ستاره شدن هستند و همین موجب می‌شود تا به راحتی با هر ساز کارگردان برقصد. در این میان چند جوان که به مقوله بازیگری جدی‌تر می‌اندیشند از دستورات سریچی می‌کنند و کارگردان با آنها وارد یک بحث اخلاقی درباره ماهیت بازیگری می‌شود. مخلملباف به آنها می‌گوید: اگر می‌خواهید انسان باشید، بروید و اگر می‌خواهید هنرمند شوید، بمانید. وجدان جوانان آنها را به رفت ترغیب می‌کند ولی دیری نمی‌گذرد که باز می‌گردند و پاسخشان رامی‌دهند: «بین انسانیت و هنر تعارضی وجود ندارد» انگار مخلملباف می‌خواهد این جواب را از زبان خود آنها بشنود. کار او در اینجا بسیار شبیه کاری است که کیارستمی در گلزار آپ انجام می‌دهد. برای حسین سبزیان که خودش را به جای مخلملباف جازده، این بازی با الذی روی همراه است اگرچه ظاهر آن به فریب کاری می‌ماند، ولی در اصل او می‌خواسته تجربه هم ذات پنداری با شخصیتی آرمانی را در خود زنده کند و این اتفاقی است که در هنر والای بازیگری نیز روی می‌دهد. کدام بازیگر است که بتواند منکر حس زیبای یکی شدن با موجودی متعالی ترا خود باشد؟ حقیقت این است که انتخاب اصلاح برای بازیگر همیشه انتخابی اخلاقی است حتی اگر قرار است نقش یک آدم پلید را بازی کند، باید بداند تا چه حد مجاز است پیش رود و اجرای او چه اثری بر مخاطب خواهد گذاشت؟ در یک صحنه از سلام سینما، مخلملباف از فردی می‌برسد: فکر می‌کنی چه نقشی به درد تو بخورد؟ از قضا فرد مزبور که چهره‌ای دافع دارد می‌گویند نقش آدمهای منفی، چرا که پیشتر در فیلم‌ها دیده، آدمهای بد، قیافه‌های خشن نیز دارند، ولی این یک قانون کلی نیست و قراردادی است که بیشتر در نظام ستاره‌سازی اعمال می‌شود بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که

داشته باشد مقبول عوام می‌افتد. به سریال‌های تلویزیونی نگاه کنید: غالباً بازیگران ثابت در نقطه‌ای می‌ایستند و شروع به حرافی می‌کنند.

در نهایت، دنیا، دنیای حرکت و سرعت و سبقت است؛ نسل‌ها از پیکارگر می‌آیند و به آثاری که گذشتگان از خود به جای گذاشته‌اند می‌نگرند، آنگاه توشه‌ای می‌گیرند و به راه خود می‌روند. ولی آنچه در این میان اهمیت دارد درک تاریخی آنان از هویت خویش است اگر هترمندی حرفی جهانی داشته باشد تکنیک بیان حرفش را نیز خواهد آموخت زیرا دنیای نو، اندیشه کهنه را به تقدیم کشید و آنچه را که مقضای زمان خود است از آن اخذ می‌کند. به بازی فاطمه معتمدآرایا از ناصرالدین شاه اکتورسینما دقت کنیم او قرار است براساس تصویری که از یک شخصیت فراموش شده سینمایی بر روی نوار سلولوئید باقی مانده (دخترلر) این شخصیت را حیاتی دوباره بخشد. ولی باید بدیگریم کاری که او می‌کند از نظر بازی با اجرای بازیگر اصلی دختر لر تفاوتی ماهوی دارد. وی در رسانه سینمایی ناطق باید تجربه بازیگری در سینمای صامت را بازسازی کند و این مهم با تجربه‌ای خلاقی بر ارگانیزم بازیگر میسر می‌شود. به یاد دارم در اجرایی صحنه‌ای از مستأجر جدید اثر اوژن یونسکو در ایران شاهد بازی با سرعت تند (Fast Motion) از دو بازیگر تاثیری به شکل زنده بودم، و آنان در این اجرای تسلط خود بر اندام‌های فیزیکی بدنشان را نشان می‌دادند. بازیگران تُخبه ایرانی از نظر تنش‌های حسی چیزی از همتایان خارجی خود کم ندارند ولی به نظر می‌آید هنوز باید بیشتر به رابطه دوسویه تن (Body) و روان (Psycho) توجه کنند. در غرب، هتر میم و لال‌بازی تا حدودی به نوعی فرا نکنی جسم ذهنی بازیگر است انجامیده، در ایران اما اعادات رفتاری دیگری که ناشی از مناسبات فرهنگی و تاریخی ما در

معقول در برابر ایشان اختیار کند. سینمای معاصر ما این تنش‌ها را تا حدودی منعکس کرده است، یعنی شما می‌بینید یک کارگردان فیلمی می‌سازد و در آن بانگاهی انتقادی به آثار قبلی اش می‌نگرد و یا یک بازیگر در فیلمی بازی می‌کند و تصویر کلیشه‌ای خود در دیگر فیلم‌ها را به نقد می‌کشد. اینها حکایت از انواعی بازاراندیشی و قالب‌شکنی در ذهن هنرمند معاصر ایرانی دارد.

به ابتدای بحث بازگردیم آیا می‌توان بازی بازیگران خودی را به لحاظ کیفی در اندازه‌های بین‌المللی بازیگری در جهان دانست؟ پاسخ این است که آیا جامعه هنری و پژوهشگران ما هیچ کوششی برای تحلیل مقوله بازیگری در ایران و تطبیق آن با استانداردهای بین‌المللی انجام داده‌اند؟ از نظر تئوریک، ما منبعی که شیوه بازیگران ایرانی را بررسی کنند در اختیار نداریم ولی دانش آن در نزد برخی از اساتید این فن موجود است. امروزه شما نظریات استانی‌سلافسکی، استالا‌آدلر، گروتوفسکی و معدودی دیگر را به عنوان مرجع و به شکل ترجمه در اختیار دارید ولی مثلاً هنوز آموزه‌های لی استراسبرگ که مفسر اصلی متند بازیگری درونی در سینمای معاصر جهان است برای بازیگر ایرانی در پرده ابهام قرار دارد. بهترین بازیگران ما آنها بی هستند که به لحاظ حسی بر نقش سوارند ولی هنوز رموز به کارگیری اندام‌های ارگانیک بدن خود را آن طور که باید، فرانگرفته‌اند. شما کمتر در بازی‌ها حرکات فیزیکی، بازی با اشیاء و تکنیک‌های رفتاری می‌بینید. این مسئله ناشی از ترتیب رادیویی و فرهنگ‌شنیداری مردم ماست، که قبله به آن اشاره شد. به همین دلیل بازی دینامیک خسروشکیابی در یک بار برای همیشه یا هامون از نظر تماشاگر ایرانی زیاده از حد پرتحرک به نظر می‌رسد، ولی همین بازیگر در «سریال مُدرس» با بالانس‌هایی که به صدایش می‌دهد بدون آنکه نیاز به حرکتی فیزیکی

مدعی شود که همه چیز را درباره این هنر می‌داند، و از شنیدن آموزه‌های جدید در این حرفه بی‌نیاز است. باید روحیه تحقیق و پژوهش آزاد و عاری از انحصار طلبی را در این حوزه تقویت کرد. کمتر پژوهشگر و متخصصی را می‌توان یافت که بدون تعصب درباره مکتبی که خود در آن پرورش یافته، نگاهی تحقیقی و آزاد به کلیت هنر بازیگری داشته باشد. مانیازمند بحثی تطبیقی و علمی در زمینه بازیگری هستیم که با در نظر گرفتن تمام سبک‌های موجود و زنده هنربازیگری در جهان به تعریفی ملموس و عینی از مقوله بازیگری ایرانی نزدیک شود. آیا وقتی بازیگر تئاتر نقش یک «شخصیت خارجی» از ملیتی دیگر را روی صحنه بازی می‌کند هویت بومی خود را انکار می‌کند یا آن را به دایره‌ای بزرگتر تعمیم و توسعه می‌دهد؟ به راستی مرز هویت بومی و غیربومی در یک اجرای خلاق چگونه قابل تشخیص است؟ آیا هنر بازیگری اساساً ملی است یا جهانی؟ پاسخ به این پرسش‌ها تنها از طریق بحثی قیاسی و تطبیقی روشان می‌شود. آنچه در این میان آمده، فتح بابی است برای ورود به این مبحث، و اینکه هیچ دلیل متفقی وجود ندارد که کیفیت کار یک بازیگر نخبه ایرانی را از همتای خارجی‌اش نازل‌تر بدانیم، با پذیرش این حقیقت، می‌توان از مقولاتی چون سبک‌شناسی و زیباشناسی بازیگری ایرانی سخن گفت و بدون هیچ واهمه‌ای، راه را برای پژوهش‌هایی جدی‌تر در این زمینه هموار کرد.

دوره‌های مختلف بوده، قابل تشخیص است. اگر یک دختر ایرانی در خانواده‌اش مورد عتاب شدید پدر و مادرش قرار گیرد غالباً به گوشه‌ای می‌رود و آرام گریه می‌کند (نمونه‌اش را می‌توانید در فیلم‌هایی مثل مادیان و بادکنک سفیدبینید) و به همین دلیل متلاً واکنش‌های عطیه مخصوصی دخترک ناشنوای فیلم پرنسه کوچک خوشنخختی که تماماً انفجاری و فیزیکی است در نوع خود منحصر به فرد جلوه می‌کند. گاه نقص عضو پرسوناژ، بهانه‌ای است برای نمایش آن تیک‌های خاص رفتاری که بازیگر ایرانی را آبدیده می‌کند. فرضاً لکنت زبان شکیبایی در «یک برای همیشه» که نمی‌گذارد به سهولت و روانی صحبت کند. یا بی‌دستی داریوش ارجمند در «ناخداخورشید» که عملاً تمرکز او را بر بالا بردن مهارت دست دیگرش جلب می‌کند. زبان بدن یکی از مهم‌ترین عوامل در شخصیت‌سازی است که بازیگر با توجه به آن می‌تواند ماهیت یک پرسوناژ را بر ملا کند. برای مثال شیوه خمیده راه رفتن و قوز کردن سعید پورصمیمی در ناخداخورشید تا حدود زیادی مربوط به حرفه باربری او در فیلم است اجرای همو در «پرده آخر» را ببینید که چگونه شخصیت نمایش‌گر یک بازیگر تئاتر را در خرامیدن‌ها و راه رفتن‌های باله‌وارش منعکس می‌کند.

در سینمای امروز جهان معمولاً یک مربی بازیگری (Coach of Acting) تمام حرکات و سکنات بازیگران را زیرنظر دارد. زیرا کارگردان‌ها ممکن است به خاطر درگیری با دیگر عوامل فنی، توجه لازم را به آنچه بازیگران انجام می‌دهند، نداشته باشند. چنین موردی هنوز در تولید حرفه‌ای ما باب نشده ولی لزوم آن حس می‌شود.

تعاطی و تضارب آرای نظریه‌پردازان و تجربه‌های عملی ایشان در تولیدات صحنه‌ای و یا فیلم‌ها به رشد کیفی مقوله بازیگری در ایران می‌انجامد. آنچه مسلم است هیچ تئوری‌سین و یا کارگردانی در جهان نمی‌تواند