

محمد رحیم اخوت «عیار وار در شب سمور»

نگاه به دو فیلم‌نامه از: بهرام بیضایی

۱- عیار تنها

نخستین انتشار: چراغ ۲ - زمستان ۱۳۶۰

چاپ یکم: انتشارات روشنگران - بهار ۱۳۷۳

۲- شب سمور

نخستین انتشار: چراغ ۱ - پاییز ۱۳۶۰

چاپ یکم: انتشار عکس معاصر - ۱۳۶۶

دو فیلم‌نامه «شب سمور» و «عیار تنها»، از لحاظ موضوع و فضا هریک برداشتی است از مرحله‌ای از تاریخ این سرزمین. دو مرحله‌ای که هرکدام شانده‌نده وضعیتی است که گریا در تمام طول تاریخ به نوبت هریک جای خود را به دیگری داده و زنجیره شوریختی ما را ساخته است.

در فیلم‌نامه اول - «شب سمور» - خشونتی را می‌بینیم که آرام آرام رشد می‌کند و سرانجام چون مردابی عفن تمام جامعه را در خود فرو می‌کشد. اما در دومین فیلم‌نامه - «عیار تنها» - خشونت چون بهمنی عظیم، در خلا میان اسقفار دو حکومت مقتدر، بر جامعه آوار می‌شود، و نیروهای رهاسده از بند خودکامگی، به ترکتازی و چپاول آنچه بر جاست و تخریب آنچه برپاست می‌پردازند.

برای نمایش این دو وضعیت اساسی تاریخ، دوزمان مشخص تاریخی برگزیده شده است. برای وضعیت اول، یعنی استقرار حکومتی مقتدر و خودکامه، آخرین

سالهای حکومت پهلوی انتخاب شده است. در این وضعیت، شرنگ خشونت قطره قطره و توسط عوامل حکومت، و با برنامه‌ای حساب شده، در رگهای جامعه تزریق می‌شود. این شیوه خشونت با تمام سنگینی، لگام‌گسیخته و آشکار نیست. بنا بر این، توده مردم را نه به مقابله، بلکه حتاً به نوعی اعتیاد به فشار و امید دارد. تا جایی که خشونت با رشد آرام و پنهانی خوش سراسر جامعه را فرامی‌گیرد، تا کی که حرکتها و مقابله‌های منفرد به یکباره فراگیر شود و طومار حکومت و خودکامگی رادر هم پیچد. برای وضعیت دوم، واقعه‌ای از گذشته‌ای دورتر، یعنی حمله مغول به ایران، انتخاب شده است. این رویداد معمولاً در وقایع نامه‌ها حد نهایی و تمثیلی فاجعه قلمداد شده است. در این وضعیت، خشونت نه از جانب حکومتی مقتدر، بلکه از طرف گروههای پراگنده‌ای از خود مردم به دیگران اعمال می‌شود. سد و بندها فرو ریخته است و نیروهای رها شده از بند، یکه تاز میدان‌اند. نظام جامعه، که همان نظم خودکامگی است، در هم ریخته و هنوز هیچ سامانی جایگزین آن نشده است.

طبعی است که هریک از دو وضعیت بالا، ریشه در وضعیت دیگر داشته و در رحم آن نطفه می‌بندد، تا کی که بتواند جایگزین آن شود. بر اساس این نگاه بدینانه به تاریخ، تاریخ دیگر نه یک خط مستقیم، بلکه خط خمیده حلزونی شکلی است که همواره گرد یک نقطه می‌چرخد و مدام متورم می‌گردد. یعنی با تکامل مادی جامعه، ابعاد خشونت اجتماعی گسترده‌تر یا ژرفتر می‌شود. از این دیدگاه، ظاهراً هیچ فرصتی برای بهروزی و تولد ارزش‌های انسانی و آزادی‌های سامانمند، باقی نمی‌ماند. اما روشن است که این نگاهی است یک سویه که پرداختن به چراپی و چگونگی آن، و نیز توجه به همه جنبه‌های اجتماعی و تاریخی از دیدگاه تکامل اجتماعی، موضوع این نوشته نخواهد بود. ما در اینجا تنها به دو فیلم‌نامه نگاه می‌کنیم که هریک، یکی از وضعیت‌های یادشده را نمایش می‌دهد. ساخت هریک از این دو فیلم‌نامه، به تبعیت از محتوا، با یکدیگر متفاوت است، اما هر دو - بهر جهت - گونه‌ای از خشونت اجتماعی و شوریختی آدمی را نمایش می‌دهد.

در «شب سمور» برگزاری یک شب‌نشینی فامیلی، شروع بی‌حادثه‌ای است که گویی هرگز واقعه‌ای در متن یا در کتابه آن رخ نمی‌دهد. آدمهای عادی از قشر

متوسط جامعه، به تکرار کسالت‌بار دلمشغولی‌های روزمره مشغول‌اند. آنها در شبی که نورِ تند چراغهای اتاق پذیرایی، آنان را از تاریکی توطئه آمیز شب و آدمهای دیگر و گویی از کل جهان - جدا کرده است، به خود سرگرم‌اند و فارغ از آنچه در بیرون می‌گذرد، در هم می‌لولند. در این شب سمور، خفتگان و خماران بی‌هیچ تصوّری از بیرون، و هیچ انتظاری، لحظه‌های همانند را پشت سر می‌گذارند، تا در پایان شب‌نشیمنی به خانه‌های خود، که تصویر مکرر آینه‌های متقابل است، بروند و شبی چون دیگر شبها را به روز آورند و روزی همانند روزهای دیگر را بگذرانند؛ بی‌اینکه از این گذرانِ رخوتناک منظوری و در آن اختیاری داشته باشند.

تنه رابطه این جمع با بیرون، تلفنی است که با زنگ‌های گاهگاهی خود، مانند زنگ خطری وقوع واقعه‌ای را هشدار می‌دهد. پس از اولین زنگ تلفن، بوبی از حادثه‌ای ناهمرنگ به مشام خواننده می‌رسد، که احتمالاً عشقی ممنوع است. اما با پیشرفت داستان تصویر عشق ممنوع جای خود را به رابطه‌ای مشکوک می‌سپارد. نویسنده آرام آرام خواننده را برای رویارویی با معماهی پلیسی آماده می‌کند. حادثه در هر لحظه بُعدی عظیم‌تر و آهنگی تندتر می‌پذیرد، و سرانجام پس از لحظه‌های دلهره و در میان تارهای چسبندهٔ اضطراب، به اوج می‌رسد و در صحنه‌ای تمثیلی پایان می‌یابد:

«خیابان، سحرگاه

امانی وسط خیابان چندقدمی می‌رود و می‌افتد و بلند می‌شود. در همین حال لاله بالای سرشن رسیده است. با استحکام ولی با دست لرزان اسلحه را به طرف او می‌گیرد و می‌زند. امانی که به زانو بود می‌افتد. مکث. لاله گلها را که در کنار پایش ریخته است برمی‌دارد و روی او پرتاپ می‌کند. امانی کاملاً خونین زیر گلها پوشیده می‌شود. تصویر از پشت لاله که اسلحه به دست ایستاده، در خیابان خیس، جلوی پای او امانی افتاده، و در عمق عکس، آن دور، خورشید برمی‌آید».

برخلاف «شب سمورا»، در «عيار تنها» از آغاز و از همان اولين صحنه، عوامل هيجانزا به کار گرفته می شود. پيرمردي وارد تصوير شده و با نگرانی اطراف را «مي پايد». دنباله داستان مجموعه‌اي از حوادث و فجایع منفرد است که پس درين ردیف شده و حضور و عبر عيار و دختر و بجه، و نفیر بوق یا همنوايی کوران، مانند رسمايانی دانه‌های مجزای وقایع را به رشته می کشد. این دانه‌ها، اگرچه از يکديگر مجزا‌بند، ولی خميرمايه‌اي واحد دارند: حمله مغولان. با اين تفاوت که در هر ماجرا يكى از خصلتهاي زيوني، خشونت، حقارت، ترس، اندوه، سرخوردگى، و گاهى شهامت و شجاعت، وجه غالب است. صحنه‌ها گاهى به صورت غمنامه و گاه به شکل مضمونکه، تصوير می شود.

عامل اصلی در روابط «عيار» زخمی و پيرمرد، خشونت از سر استیصال است. دختر نيز به دليل نياز به تکيه گاه به عيار دل می بندد. دلستن او نيز از سر اضطرار است.

مهر مادرانه دختر به کودک تنها مانده، وجه همدلى و همنوايی انسانها را نشان می دهد. حس بالقوه «مادری» است که فرصتی برای فعلیت می یابد و نيازی دوگانه را، هم برای دختر و هم برای کودک، برمی آورد. دختر و کودک، هردو به يکديگر نياز دارند. دختر برای اينکه حمایت کند، کودک برای اينکه حمایت شود. اين همدلي انساني، در برابر خوي حيواني عيار جلوه می کند و بر آن می چربد و سرانجام عيار را به حالت انساني عادي و طبیعی باز می آورده؛ و از آن هم فراتر می رود و او را به ايشار وامي دارد. تا جايي که در پاسخ يادآوري دختر که «تو بدون ما آزادتر بودی» می گويد: «من بدون شما چيزی نبودم». قهرمان تحيلی، يعني عنوان اسطوره‌اي «عياري»، اکنون به مرتبه پذيرفتني «انسان» اعتلا ياقته است. يعني که عيار دل می بندد و همراه می شود. از اين راه است که عيار می تواند به حقیقت عياری دست یابد و قهرمان يگانه شود و اسطورة خيالي پدر دختر را تحقق بخشد.

پیروی دراماتيك اثر، بويزه در همين گونه گونی و پیچیدگی و دگرگونی منش و عواطف آدمها نهفته است. اگر زيربنای اثر، همچون باورهای پيرمرد، خصلتی اسطوره‌اي دارد، اين آرزوها يا باورها به محک واقعیت و طبیعت آدمی آزموده

می شود، و سرانجام خصلتی واقعی می یابد که همان واقعیت درونی اثر است. همان طور که نام و واقعیت عیار در آغاز تنها تخیلی بی پایه است و در پایان صورت حقیقت را به خود می گیرد که ریشه در واقعیت این جهانی دارد.

با این همه بیضایی نمی تواند (یا نمی خواهد) همه خصلتهای آدمی را با همین پیچیدگی و در مسیر دگرگونی، و احیاناً در وجود همان آدمهای اصلی فیلمنامه، نمایش دهد. مثلاً صحنه مواجهه با تاجر، ابتدالی را نشان می دهد که در نهاد آدمی جایی دارد و در بلای سخت مجال ظهور می یابد. یا عابد تماینده‌گروهی است که دل از جهان برکنده‌اند و جز به ذهنیات محدود خود مشغول نیستند. او می گوید:

«شاید تمام آنچه دیده‌ای خواب بوده است. من خود به چشم خود

چیزی ندیده‌ام، و پس شکر می کنم».

این گونه حبس شدن در دایره تنگ خودی چنان است که قبل از فرود سنگین واقعه فرصت مقابله یا یافتن راه گریز را از آدمی می گیرد. و چنین است که تا لحظه‌های آخر که هنوز فاجعه بر مردمان شهرها آوار نشده است، همه به زندگی روزمره و معضلات سطحی خود مشغول‌اند. اما وقتی واقعه سر رسید، هجوم نیروهای رها شده، که گاهی از خشمی فرو خورده سالیان سرچشمه می گیرد، در جهش ناگهانی و بی تمیز خود، خشک و تر را با هم می سوزاند. در این میان مردی گدا، به تصور اینکه هجوم مغلولان زورمندان و دارایان را می کوبد و او به نوایی می رسد، از شادی سر از پای نمی شناسد؛ غافل از اینکه هزاران چون او هم لگدمال یورش مغول می شوند.

نمونه‌های ابتدال نهفته در نهاد آدمیان در این فیلمنامه بسیار است. مثلاً زن و شوی پیری، تنها دختر خود را به پیشکش ارباب می بردند، تا به بهای دختر، جان از مهلکه بیرون برند.

این نمونه‌های منفرد با حضور و عبور آدمهای اصلی داستان، یعنی با خطی ظاهري، به هم ربط پیدا می کنند که انسجام درونی یا وحدت ماهوی اثر را نمی تواند فراهم آورد. گرچه واقعه اجتماعی واحدی رخ داده است، اما آدمهای گوناگون عکس العمل و رفتاری گوناگون را نشان می دهند که ما نیز همراه عیار تماشاگران آئیم.

مغولان نزدیک‌اند و آدمیان هریک به گونه‌ای چاره می‌جوینند. برخی به نوحه می‌پردازنند، و بیشتری می‌گریزنند. تنی چند هم از این بازار آشفته سود جسته و به فروش طلسم و دعای رفع بلا مشغول‌اند. در این میان «راسته وراقان» با طنز تندی که دارد، نه از خشونت واقعه می‌کاهد، و نه آبی بر آتش ترس می‌ریزد. بلکه شکل دیگری از فاجعه - یا گریز از فاجعه - را نشان می‌دهد. صحنه رو در رویی عیار با صالح مروی نیز همان فرو ریختن «قهرمانی» است که بیشتر زاییده ذهن نیازمند داستان پردازان است. فرو ریختنی که شکل دیگری از آن را در مواجهه عیار و پیرمرد، در آغاز فیلم‌نامه دیده‌ایم. این‌بار صالح مروی است که مقتاو مرشد عیاران بوده و در طول داستان، عیار داستان، بر جای خالی او افسوس می‌خورد. به نظر می‌آید که اگر او کشته نشده بود، مقابله مغولان را کاری می‌ساخت و این بلا می‌گرداند. به این خیال افسانه‌وار، عیار بیش از همه پاییند است. اما، سرانجام، او را مردی می‌خواره می‌یابد که تمام توانی عیاری‌اش را برای برهم‌زدن بساط پیر می‌فروش به کار می‌گیرد، و با فریاد «هیچ امیدی نیست»، نامیدی و ناتوانی خود را توجیه می‌کند.

نیاز به منجی، منجی می‌آفرینند. اما «عیار تنها» اکنون که منجی خویش، یعنی قهرمان ذهنی خود را چنین مغلوب می‌بیند، به خود می‌آید و از هر آنچه او را به جایی دیگر وابسته می‌نمود دست می‌شوید. بر دو پای خود می‌ایستد که آرام آرام استواری می‌یابد. تا جایی که، به یاری دختر، بر چهار مردی که به هیأت مغلolan بر آنها می‌تازند، پیروز می‌شود. در مرتبه بعدی هم گروهی «صد تا دو صد سوار» مغلول را به خاک و آتش می‌کشد؛ و در پایان، یک تن، در برابر دریابی از مغولان می‌ایستد و فریاد پهلوانی‌اش گویی در تمام اعصار تکرار می‌شود.

گفتیم که گرچه هر دو اثر، نمایش نوعی از مقابله انسان با خشونت است، اما به دلیل تفاوت شکل هجوم به ساحت انسانی، شیوه پرداخت هم کاملاً متفاوت است. اگر در «شب سمور» فاجعه رویشی عمودی دارد، در «عیار تنها» خشونت به صورت افقی گسترش می‌یابد. بر همین اساس، ماهیت آدمهای «شب سمور» در

آغاز تحلیل شده و ماجرای داستان را به پیش می‌برند. اما در «عیار تنها» آدمهای اصلی در طول حوادث شکل می‌گیرند و ماهیت اصلی و شکل نهایی خود را در مسیر دگرگونیها می‌یابند. جریان راقعه نیز در اولی از سادگی شروع و دم به دم پیچیده‌تر می‌شود و در پایان نقطه اوج حادثه را می‌سازد. در حالی که «عیار تنها» با کلافی در هم پیچیده از وقایع آغاز می‌شود و با پیشرفت ماجرا، کلاف باز می‌شود و رشته وقایع را می‌گشاید.

در «شب سمور» به سبب استمرار و کهنگی خشونت، مبارزانی پراکنده در گوشه‌های تاریک و پنهان (نظیر برادر لاله) وجود دارند؛ اما در خشونت کور و ناگهانی مغول، در آغاز مجالی برای شناخت و مقابله باقی نمی‌ماند. هرچند این سرگردانی موقعی است، و سرانجام مردمی عیاروار هجوم و خشونت را به مقابله برمی‌خیزند.

گرچه دگرگونی آدمها همیشه جهتی تکاملی ندارد، اما وضعیت نهایی قهرمان، تکامل یگانه انسان را نوید می‌دهد. آدمها سقوط می‌کنند، اما جامعه سیر صعودی دارد. از این لحاظ چشم‌انداز اصلی نویسنده، «امید» است که در پایان «شب سمور» در تصویر تمثیلی خورشیدی که طلوع می‌کند، و در «عیار تنها» در شکل فریادی که همچنان به گوش می‌رسد، تجسم می‌یابد. روزی خواهد رسید که انسان چون لاله در سحرگاه خیابان بایستد و برآمدن خورشید را بینگرد. آن روز، روز رستاخیز انسان است. این امید اگر در روال منطقی اثر هنری، و بر واقعیت درونی اثر استوار نباشد، شعار است، یا فریب است. اما در هر دو اثر یادشده، این امید نوعی بشارت است.

انتخاب لاله برای عمل نهایی در «شب سمور»، بیانگر ارجی است که نویسنده به زن می‌نهد. نگرش بیضایی به زن، یکی از دروتماهیه‌های آثار اوست که بررسی جداگانه‌ای را می‌طلبد.

فیلم‌نامه گرچه شکلی ادبی دارد، اما معمولاً به منظور دیگری که همانا «سینما»ست نوشته می‌شود. بنابراین، نقد آن تا زمانی که «فیلم» نشود، ناممکن

است. در معرفی نیز باید مشخص ساخت که آیا با آن بهمثابه یک «اثر ادبی» مواجه شده‌ایم، یا آن را یک «فیلم» تصویر ناشده می‌بینیم.

بهرام بیضایی علاوه بر پهلوانی در میدان سینما و نمایش، از لحاظ ادبی هم نویسنده‌ای توانست. یعنی آثار نمایشی او را می‌توان به راحتی خواند و لذت برد. اینکه آیا این ترانایی ادبی چه تأثیری در کار نمایشی او دارد؟، و چه بسا عاملی بازدارنده در کار تئاتر و سینمای او باشد؟، پرسشی است که در اینجا به آن نمی‌پردازم. روشن است که ما در اینجا، این دو فیلم‌نامه را بیشتر به عنوان یک گونه ادبی معرفی و بررسی کرده‌ایم. با این همه، فرض بر این است که «فیلم‌نامه‌ها» به منظور ساختن فیلم نوشته شده است. بنابراین بجاست، به این جنبه از کار نیز اشاره‌ای شود و این نوشته پایان پذیرد.

گذشته از آنچه به اشاره آمد، باید گفت هر یک از دو اثر شکل و شیوه پرداختی ویژه دارد. «شب سمور» بیشتر به حیطه «داستان» نزدیک است تا «سینما». آدمهای محدود، فضای بسته، زمان کوتاه، گفتارهای بسیار، به ظاهر جای قابلیتهای تصویری را تنگ کرده است. اما «عیار تنها»، با وسعت جغرافیایی و زمانی، قابلیت تصویری بیشتری دارد. تا جایی که برگرداندن این فیلم‌نامه به سینما، کاری «آسان» به نظر می‌رسد. یعنی اینکه: در «عیار تنها» تقریباً تمام کارهای یک فیلمساز را خود بیضایی انجام داده است. در عوض، «شب سمور»، به نسبت، انسجام و استحکام درونی بیشتری دارد.

دیگر اینکه: آدمهای «شب سمور» در طول زمان، دگرگونی ماهوی نمی‌یابند. در پایان ماجرا تقریباً همه آدمها همانی هستند که در آغاز بودند. یعنی اینکه این نمایش، برش مشخصی از زندگی آدمهای نمایش است. اما آدمهای اصلی در «عیار تنها» - به ویژه عیار و دختر - گام به گام ساخته و دگرگون می‌شوند.

گرچه به نظر می‌رسد که لاله، در پایان «شب سمور» از پرسته دختری شاد و شستگی بیرون آمده، و به یکباره زنی رنج‌کشیده و پرخاشجو شده است، اما عامل این دگرگونی، نه تکامل شخصیت، بلکه افزایش اطلاعات است. او در آغاز امانی را نمی‌شناسد، اما در پایان، وقتی امانی را به درستی شناخت، دل از او برکنده و به قتلش

می‌رساند. برای روشنتر شدن این تفاوت ظریف، می‌توان گفت: لاله اگر در همان آغاز کار هم امانتی را به درستی می‌شناخت، منطقاً همین رفتار را با او می‌کرد. منطق بیرونی هم جز این نمی‌تواند باشد. زیرا اصولاً لاله نمی‌تواند در طول چند ساعت، مرحله‌ای از تکامل شخصیتی را بپیماید. اما «عیار» در آغاز ماجرا از تمام آنچه واقع شده و همچنان در حال وقوع است اطلاع دارد. در طول ماجرا کمیت اطلاعات او چندان تغییری نمی‌کند. آنچه تغییر می‌کند، شیوهٔ مواجهه او با واقعه است. تغییری که ریشه در تکامل شخصیتی او دارد. او قدم به قدم در راه این تکامل فردی پیش می‌رود و هر ماجرا یعنی بر او اثر می‌گذارد و مجموعه این تأثیرها موجب دگرگونی نهایی و ماهوی عیار می‌شود.

آدمها در «عیار تنها» به یک اندازه ساخته نشده‌اند. در این اثر، آدمها به شخصیتهای درجه اول و دوم و سوم ... تقسیم می‌شوند. شخصیتهای درجه اول، در طول فیلمنامه به کمال ساخته می‌شوند (عیار، دختر، صالح مروی). به آدمهای درجه دوم فقط تا حد نیاز برای پیشبرد ماجرا پرداخته شده است (پیرمرد، سرباز). آدمهای درجه سوم، هر کدام یک نقش یا تیپ‌اند و به همین لحاظ از تشخّص و فردیت بی‌بهره‌اند (بیشتر آدمها). در این فیلمنامه دیگرانی هم هستند که گذارشان از صحنه، مانند شبیحی گذرا به چشم می‌آید و لحظه‌ای بعد فراموش می‌شوند. اینان حدفاصل میان سیاهی لشکر و آدمهای داستان‌اند. در «شب سمور» از سیاهی لشکر و از خیل آدمهای بی‌نام و نشان خبری نیست. آنجا هر یک از آدمها دارای تشخّصی است که از همان آغاز او را از دیگران جدا می‌کند.

به هر جهت، با تمام تقابلها و تفاوت‌هایی که این دو اثر با یکدیگر دارند، هر کدام وضعیتی را نمایش می‌دهد که گویی دو عنصر اساسی تاریخ جوامع سنتی است؛ و مجموعاً دور کاملی از منحنی حلقه‌نی شکلی را می‌سازد که نقش نامبارک سرگذشت و شوربختی ماست.

اصفهان

خرداد ۱۳۶۱ - خرداد ۱۳۷۳