

و تقریباً همیشه هنگام اقتباس سینمایی نمایشنامه‌ای از شکسپیر، لازم است که برش‌ها و تغییرات دیگری را به متن تحمیل کرد. فلسفه یا رهیافت شخصی شما در اعمال نقطه‌ها، به‌روز کردن کلمات گنگ یا قدیمی، و در بازنویسی و تنظیم مجدد صحنه‌ها، چیست؟

آیا بازیگران یک فیلم شکسپیری باید به شکل آکادمیک برای صحنه تربیت یافته باشند و ترجیحاً از تجربه‌ی قبلی در ایفای نقش‌ها و اجرای نمایشنامه‌های شکسپیری برخوردار باشند یا این‌که نه، هر بازیگر خوب، با یک هدایت مناسب، می‌تواند نقش‌های شکسپیری را بازی کند؟

۳. نظر شما در مورد عرضه‌ی صحیح شعر شکسپیری در یک فیلم چیست؟ آیا باید بر پرده‌ی بشکلی متفاوت از صحنه‌ارائه‌ی شاعرانه‌ی موسیقایی و شاعرانه‌ی مکتوب را حفظ کنید یا که فکر می‌کنید مهم این است که بازیگران بازی را به گونه‌ی طبیعی‌تر انجام دهند که به گوش سینماوهای امروزی که اغلبشان آدهای نثاربرویی نیستند، زیاد غریب نیاید؟

۴. آیا تکنیک‌های سینمایی، قابلیت‌های جدیدی را در نمایش و عرضه‌ی شکسپیر (مثلاً رساندن زیرمتن‌ها) در اختیار ما قرار می‌دهند؟ آیا متقاعد که یک ورسون سینمایی از نمایشنامه‌ی شکسپیر، در بخش کارگردانی فیلم احتیاج بیشتری به تفسیری کاملاً پیشرفته از نمایش دارد تا یک اجرای صحنه‌ی از اثر؟

۵. آیا امکان دارد که ورسون‌های سینمایی شکسپیر خیلی تصویری و یا خیلی واقعگرا باشند؟ بیشتر ترجیح می‌دهید تا از قابلیت‌های کاملاً سینمایی فیلم در وجه عین‌نمایی، Verisimilitude بهره بگیرید یا این‌که ترجیح می‌دهید تا به گونه‌ی تلخیص مشخص صحنه‌ها و فضاها دست بیاید؟ چرا؟

۶. آیا یک کارگردان فیلم شکسپیر باید از تاریخ، فرهنگ و جهان بینی عصر الیزابتی، که شکسپیر در آن زمانه نمایشنامه‌هایش را می‌نوشت، آگاه باشد؟
۷. نظراتان در مورد فیلمی که براساس نمایشنامه شکسپیر است، اما از نظر تاریخی به‌روز شده و به جنبه‌های آن دوره حمله می‌برد، چیست؟

۸. ساخت فیلم شکسپیر همیشه بر حکم محبوب ساختن شکسپیر در میان توده‌ی عظیم مخاطبان سینما، تلقی می‌شود. نظر شما چیست؟ چه نوع ممالحه و توافقی در این محبوب ساختن، نهفته است؟ آیا این قبیل عمومی شما را ترفیع‌گردد تا فیلم شکسپیری بسازید؟ آیا چنین اقبال و گرایش کار را برای ساختن یک فیلم شکسپیری دیگر راحت نمی‌کند؟ آیا نمایشنامه‌ی شکسپیری خاصی را در نظر دارید که مخاطبان را بیشتر جذب کند؟

در اقتراح سینمایی پیش رو، که به هفت یک نشریه سینمایی در شماره ۴ دسامبر ۱۹۹۸ منتشر شد، پرونده‌ی کاملی از آراء و دیدگاه‌های شخصی بزرگان صحنه و سینما بدون تشویش این نشریه‌ها پرسش‌شماره‌ها را با هشت کارگردان بزرگ سینما که آثارشان شکسپیر را به‌یژه سینما آورده‌اند مطرح کرد، که از شماره ۳۴ نخستین پرش و در این شماره پاسخ به پرسش‌های ۷ و ۸ را می‌خوانید، پرسش‌هایی که شرح است:

شکسپیر

پروژه ناتمام (بخش پایانی)

ترجمه محمدرضا فرزاد

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تست برده‌اند:
آل جازمیل، رابرت آلن،
پیتر بروک، پیتر هال،

ریچارد لونکر این،

رومن پولانسکی،

فرانکو زفیرلی،

اولیور پارکر، ترور نون،

باز لورمان

هیچ کارگردانی و جهت‌دهی خاص مثل «دور»، «خروج» و «مسئود است» یا از این چیزها هم وجود ندارد. لذا شما می‌توانید آنرا هرچیز که می‌خواهید روی صحنه بسازید، ولی نکته و مسأله امروزی آن چیست؟ فقط یک مخالف‌جویی ناکوگ است. اگر فیلساران می‌ترسند شکسپیر را به‌همان شکل قدیمی‌اش کار کنند، بهتر است آن‌را رها کنند و بروند به دنبال چیز دیگری بگردند. اگر شما به‌عنوان قراردادهای مشخص اعتقاد دارید، و زمان هم یکی از آن‌هاست. آن وقت شما باید عناصر کاملی برای بیان آن بپذیرید. شما نمی‌توانید مردم را با لباس‌های امروزی پوشانید و بدتر از همه، آن‌ها را به دوره دیگری نمیدانید و نسبت دهید. فایده پرت کردن آن‌ها به قرن نوزدهم در چیست؟

فرانکو زفریللی: همان طوری که قبلاً گفته فکر نمی‌کنم لباس شخصیت‌ها در شکل مدرن‌اش هیچ فایده و مزیت خاصی داشته باشد. وقتی رومو ژولیت را کار می‌کردم چنین کاری کرده و پس از چند لحظه، مخاطب اصلی فراموش می‌کرد که آن قصه در دوره‌های چهارصد سال با پانصنسال پیش اتفاق افتاده و مردم به شکل خاصی لباس می‌پوشیدند. آن‌ها به شکلی بی‌ربط و از طریق هذات‌پنداری با شخصیتی که دوست داشتند، با آن‌ها رویه‌رو شدند. وقتی شما این قدرت را دارید که شخصیتی خلق کنید که از در اختیار داشتن لباس و وسایل امروزی، بی‌نیاز باشد و یا از این صورت‌فراتر بگذارد، دیگر چه نیازی دارد که چنین کاری بکنید. در واقع اصلاً کارگر نمی‌افتد. فیلم لورمان نمایش را برعکس نکرده، از آن یک شوخی بزرگ درست کرده. ببینید خنده فرهنگ جوان امروزی، این نمایش را هم می‌بیند مگر آن‌که با همان شکل لباس تن کردن‌ها و بازی‌ها و شوخی‌ها اجرا شود. ما باید به جوان‌ها کمک کنیم تا با شور و اشتیاق، با آن شخصیات صداقت با گذشته مواجه شوند، چرا که ما از گذشته بسیار می‌آموزیم. ما در زمانه‌های بدو و بی‌مایه زندگی می‌کنیم، ما باید به زمانه‌های بازرگرم که باغ‌های‌مان پر از گل و میوه‌های خوش‌معم و سرشار بود. چرا که امروز گل‌های مست و حقیق ما، استرلیبره و سترپون‌اند، هیچ بو و خاصیتی ندارند. کودکان باید از گذشته یاد بگیرند چون فقط در صورت آگاهی از گذشته است که می‌توان به درستی حال و آینده را سنجید. متوجه به مجسمه «داوود» میکل‌آنژ که نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید که مجسمه در فراسوی زمان ایستاده است، حامل حسی است که تا باید با ما می‌ماند. هنر از مزیت شگفت‌جویی بی‌زمان، بهره‌مند است. طرف‌سوا میزبان، وقتی موزه هنر اورتسی را، افتتاح می‌کرد گفت: وقتی به یک اثر هنری نگاه می‌کنم، می‌فهمم که انسان می‌تواند بر مرگ چیره شود.

لا نظر تان در مورد فیلمی که براساس نمایشنامه شکسپیر است، اما از نظر تاریخی به‌روز شده و به جلوه‌های آن دوره حمله می‌برد، چیست؟

جواب سؤال شما:

بیشتر بروکد چه سؤال پیچیده‌ی امروزی، معنا باید واضح، صریح و رنده باشد. ولی هم معنای ظاهری مدرن و هم قدیمی، تا آن‌جا که به کار ماکم می‌کنند، باید از نظر دور بیمانند.

بیشتر حال، گیره که بدنام امروزی یعنی چه ولی هیچ‌یک از ما نمی‌دانند که دوره چه معنایی دارد. شکسپیر از پاراماز و دوشکن در رم استفاده می‌کند. اصلاً منظورش می‌آید و آزارش نمی‌دهد، چرا که اصلاً نمی‌داند که آن‌ها چنین چیزهایی نداشته‌اند. فکر می‌کنم هر دانش و فیلم شکسپیری باید جهان‌نمایی خود را داشته باشد. اگر دست یازمان‌تان هفت‌تیر باشد و آن وقت شما مردم را وادارید تا فکر کنند که، به‌ایا، این‌ها چرا دارند از شکسپیر حرف می‌زنند، این دیگر خیلی مسخره است. در این صورت شما از نظر تاریخی و دوره‌ی اشتباه کرده‌اید و باز ناز قدیمی‌ما و خسته‌کننده می‌شود.

ریچارد لوتکران: فکر می‌کنم هر دو درست‌اند. هر دو جایگاه خودشان را دارند. این ایده من نبود که ریچارد سوم در دهه‌ی سی اتفاق بیفتد. ایده ریچارد ابره بود که آن‌ها با همکاری «مان مکتول» روی صحنه برده بود. من هرگز آن اجرای صحنه را ندیدم. پس در واقع نمی‌دانستم چه شکلی بوده است، با این حال ما آن ایده را گرفتیم، با آن پیش آمدیم، آن‌را گسترش دادیم، فکر می‌کنم قرار دادن موقعیت ریچارد سوم، در یک زمانه فاشیست، ایده و تفسیری درست بود، بعد تصمیم گرفتیم جهانی در اثر بسازیم که مشخصاً انگلیسی نباشد.

ما زمان آن دوره را داشتیم. که به چهارصد سال پیش بازمی‌گشت. و من نمی‌خواستم زبان و تصویر، وقتی در یک موقعیت و زمان شناخته شده قرار می‌گیرند، با یکدیگر درگیر شوند. در این فیلم - شما در لندن نیستید، در استراسبورگ نیستید، در نیویورک نیستید، یک جایی در فیلم هستید، فکر می‌کنم همین مسأله کمک‌مان کرد تا خطوط میان زمانی چهارصد ساله و تصاویر امروزی، محو و منبهم نشود. شکسپیر هرگز نمایشنامه‌هایش را به‌عنوان آیین نمایش اجرا نکرد.

شکسپیر چنین کاری نکرد من هم نمی‌کنم. **باز لورمان:** در کارگردانی شکسپیر برای تئاتر، اپرا و فیلم، اصلاً مسأله درست و غلط بودن این روش‌ها نیست. هرکس باید یک مخاطب را در لحظه‌ی خاص از زمانه مورد خطاب قرار دهد و سعی کند تا غنای بیان‌دهنده ماهیه و قصه‌های آن‌را کشف کند. حال چه، ورسون دقیق و حتی باورناپذیر الیزبتی را در میانه روز و روی صحنه‌ی تخت اجرا کنید تا هزاران مشتری اغلب مست را، با نقش‌های مؤنثی که نقش‌شان را به‌سرهای جوان با لهجه‌های تقلیدی و جعلی زنانه‌ی بازی می‌کنند، سرگرم کنی تا این‌که هر تفسیر و اجرای دیگری را روی صحنه بری، در هر صورت اگر بنظر قصه آشکار شود و مخاطب نسبت به موضوع روشن و برانگیز شود، اجرای تو صحیح است.

تورنورتن: این همیشه طرفدار الیزابتی همس که به تولیدات امروزی چه در تئاتر چه در سینما، و دیگر در امروزیین کاربرد اغلب وقتی خطوط مفهومی قدرتمند به‌وسیله شکسپیر ملغوب می‌شود، چیزها به شکل کامل‌تر و مستطوری بی‌سری می‌آورد و چال می‌گیرند و در مقایسه با ورسون‌های نابجا و غلطی که ارزش‌های روسی و سطحی اثر را منظر دارند، بیشتر تحت فرمان و اختیار ما هستند. رویکرد مان مکتول به ریچارد سوم به‌عنوان نوعی ظهور مجدد یک دوره فاشیستی مرفهین می‌تواند، این‌مثل، تفسیرها و معانی جدیدی را به آن الحاق و الحاق می‌کند. **آنیور پارگو:** عین به عین و هوس به‌روز کردن نمایشنامه‌ها احترام می‌گذارم، خصوصاً وقتی قصد و نیت ما، برقراری ارتباط با مخاطبی وسیع‌تر باشد. فکر نمی‌کنم، این عمل و هوس ضرورتاً آن نمایشنامه را مفهوم‌تر کند. گاهی به نظر فقط یک حیل و ترفند است، اما وقتی به شکلی شوخ و ملطیف‌پردازانه انجام گیرد، نتیجه هولناک و ترس‌آور می‌شود. رومو ژولیت باز لورمان کار شادکام مثال است. من آن‌را شورانگیز و در عین حال قتل فیه و مقبول یانم.

رومن پولانسکی: من از ورسون‌های به‌روز شده متنفرم، به آن‌ها آرزوی دارم. فکر می‌کنم شکسپیر را هم البته می‌توان مثل جاز نواخت و اجرا کرد. می‌دانید

کنی، ولی واقعاً اگر همه فیلم‌های شکسپیری بخوانند با چنین فرمولی ساخته شوند، اوضاع واقعاً نگران‌کننده‌ی پیش می‌آید. من در حسرت فیلم شکسپیری بی‌هستم که مخصوصاً بلند باشد و تمام طول متن را دربرگیرد. من قصد ندارم برای مدتی فیلم شکسپیری بسازم چون مسئولیت اداره یک کمپانی ناآزار را برعهده گرفته‌ام ولی به، باز هم دوست دارم یکی دیگر کار کنم. چند تا نمایشنامه هم هستند که دارم به آن‌ها فکر می‌کنم. دلم می‌خواهد سراغ بانلوه بروم. من قبلاً یک ورسون تلویزیونی از آن‌ها که خیلی غرورآمیز بود، با بازی «پان مککلن» در نقش «پاگو» ساختم. «تروپلوس» و «کرسیداه» هم فیلم حسرت‌آوری می‌شود، ولی متن‌شان باید خیلی قیچی کاری شود چون خیلی سخت و مشکل است.

آنیور پارکز: البته، گرایش جاری به شکسپیر به‌تنهایی خودش می‌تواند خوب باشد. ولی با این حال، اجراها و ریزتواری‌های بی‌پایانی از نمایشنامه‌ها و آثار مهم او اخیراً کار شده‌اند. دعای در برابر هوی* یک استثنا مثال‌زدنی است.

رومن پولانسکی: از دیدن چنین فیلمی خیلی زده می‌شوم و بدم خواهد آمد، خیلی سخت است که فیلمی بسازی که خوب بفرشد، مکتب هم از نظر تجاری موفق نبود. نمی‌دانم که آیا واقعاً محبوبیتی هم در کار بوده یا نه. من خودم دوست دارم فیلم‌های شکسپیری نوع دیگری کار کنم. دقیقاً به‌معنی شومبی که در مکتب عمل کردم، داستان را به شومبی که نویسنده مناظر داشت، و با لحاظ کردن این واقعیت که به معنای ابزارهای امروزی دسترسی نداشته، روایت کنم. امروز شاه‌مهر گونه‌جمله‌های تصویری در اختیار دارید که می‌تواند صحنه‌های مشخصی را میسر کند که قبلاً تصویر کردن آن‌ها به پول و تلاش بسیاری نیاز داشت ولی امروز آن‌ها را می‌توانید با کمک کامپیوتر انجام دهید درست مثل صحنه‌های جادویی فیلم تروفای شب نیمه تابستان.

فرانکو زفیرولی: خب، آن‌چور که من فکر می‌کنم من نقش ظلمتی در زنده کردن شکسپیر و مسئولیت‌اش به مخاطب وسیع امروزی داشته‌ام سه چهار ایده‌ی فر سر دارم، یکی دو تایش خیلی شگفت‌آور است. که اسم نمایشنامه‌ها را اعلام نمی‌کنم چون دیگران می‌فهمند و آن‌ها را از من می‌زردند ولی الان قصد دارم قصه‌های دیگری را بسازم.

● **Measure For Measure** در ترجمه این نمایشنامه از شکسپیر معادل‌های مختلفی پیشنهاد شده است. یکی «کولتاکتار» یا پادشاه سنگ استه و یا «مجموع در برابر چشم» چون می‌توان به این‌ها، «شراب‌گشای معادل» چون بعضی دارم گفته اند، یا معانی در برابر هوی، و اضافه کرده ام.

آنیو ای‌آقبال: عمومی شما را ترغیب کرد تا فیلم شکسپیری بسازید؟ آیا چنین اقبال و گواهی کار را برای ساخت یک فیلم شکسپیری دیگر راحت نمی‌کنند؟ آیا نمایشنامه شکسپیری خاصی را در نظر دارید که بخواهید آن را بسازید؟

جواب سؤال آخر:

پهتر بروک: بله، نه.

پهتر هال: نه، من این‌گونه فکر نمی‌کنم. شکسپیر اصلاً پول زیادی به جیب نزد تا بتواند کاری برای پولدارها بسازد و آن‌ها را جذب کند. همیشه فشارهای کوچک و اشتباهی هست، کم و کسری هست ولی واقعاً تئوری حاصل نیارده بزرگترین مسأله‌ی که گریبانگیر ما در انگلیس و شاید حتی در امریکا هم بوده، این است که سری‌های مزخرف بی‌بی‌سی، فیلسازی شکسپیری را سال‌ها تحت اختیار داشته است. فیلم‌هایی که اصلاً ارزش دیدن ندارند، و همه چیز را قاضی کرده‌اند از یک جور تاریخگری به‌مرد نخور گرفته تا نوعی وفاداری جورسروانه و اشتباه، به متن کار درهم برهم، خوب از کار در نمی‌آید. دوست دارم فیلمی براساس ناچاز و «نیزی» بسازم با بازی داستین هافمن. قبلاً آن را روی صحنه کار کردم، در وستمان و برادوی. در سن حال که دوست دارم یک فیلم شکسپیری دیگر کار کنم، مطمئنم که دوباره به یک ورسون به‌مردنخور تبدیل می‌شود.

دیوید لوکاتر: حرفه فیلمسازی، هنوز به عنوان حرفه‌ی پول‌ساز و حاصل ازدواج هنر و اقتصاد، تلقی نمی‌شود. اگر یکی یک فیلم شکسپیری پول در بیاورد، مثل رومو زولیت جدید، آن وقت استودیوها ترغیب می‌شوند تا فیلم‌های شکسپیری دیگری کار کنند. قطعاً کمی‌رایت هم مسأله‌ی نیست. ریچارد سوم از نظر تجاری یک فیلم موفق نبود یا آن‌که پول خودش را برگرداند. تقریباً اثری خلاق بود و امیواریل فیلسازان جوان را تحریک کند تا به اجرای شکسپیر روی آورند. این فیلم مرا واداشت تا شکسپیر را دوباره کشف کنم. من دوست دارم یک فیلم شکسپیری دیگر کار کنم.

خیلی علاقه دارم «ناچاز و نیزی» را کار کنم. قطعاً من و مککلن هم دربارش با هم صحبت می‌کنیم.

ماز لوموان: وقتی جوان بودم غالباً آثار بدی می‌دیدم و شکسپیر را محال ممکن می‌دانستم ولی یک روز من یک اجرای صحنه‌ی از «سب دوازدهم» کار تئاتر آرمفیله دیدم، ناگهان پرده کنار رفت و تازه فهمیدم چه چیزی را از دست داده بودم. در جواب سؤال تو، گویم که به‌هر حال وسوسه‌کننده است که کارگردان‌های مستقلی، مسئولیت رهبرکردن غنای این نمایشنامه‌ها را برای مخاطبانی مثل خودم، که گمراه شده‌اند، برعهده بگیرند و در عین حال بتوانند از طریق قصه‌گویی و روایت جدیدشان، خواناران قدیمی را هم راضی کنند. در مورد رومو زولیت، من توقع داشتم تا تصویر خاص من از اثر به‌صورت شوشه شود و آن‌را جایگزین آثار قبلی کنم و ورسون سه‌نمایی جدیدی از آن ارائه کنم. شاید یک اجرای الهیاتی درست باشد.

چو کس: می‌دانم چه چنان واقعاً مهم است؟ همان‌طور که «نیمایم برتین» یک بار فرجایی گفت که اگر داستانی حقیقت داشته باشد، آن وقت اجراهای متفاوتی از آن در جاهای مختلفی به روی صحنه خواهد رفت. فیلم بنده، یک قصه‌پردازی حقیقتاً عظیم است که زمانه، جغرافیا، قوانین مرسوم خیر و شر و درست و غلط را زیر پا می‌گذارد و در اثبات ارزشمند بودن آن غنای بی‌س که هنوز دارد دیده می‌شود و به زندگی‌اش ادامه می‌دهد.

ترومبولون: من واقعاً از محبوبیت فیلم‌های شکسپیری سر شوق می‌آیم. من از محبوبیت وسیع کارم کمی می‌ترسیدم چرا که این قضیه تهیه‌کنندگان را به شکل مختلف برمی‌انگیزد تا به غلط فکر کنند که تنها کار لازم برای چنین کاری، تدوین و تقطیع متن است این‌که بر یک اینج از زندگی متمرکز شوی و آن را روایت