

Studies in
Culture and Art

تأثیر ساختار نمایش در سینمای ایران

نغمه‌شمینی • The Influence of Religious Drama on Iranian Cinema

هر بحثی در باب هنر دینی، بویژه آن‌جا که در حوزه‌ی هنرهای دراماتیک گام می‌زنیم، می‌تواند با رجوع به تصویری که از عصر آیین‌ها در خاطره‌ی ازلی مان مانده است آغاز شود:

میدانکی در میان؛ دور تا دور
تماشاگرانی که با ایمان قلبی به آن چه
پیش رویشان رخ می‌دهد چشم
اندوخته‌اند و گویی با این نگاه متمرکز،
مقاومت ذاتی‌شان را در مقام مخاطب

آخر در غرب نیز تئاتر در پیوند با دیونوزوس، خدای شور و شیدایی، و دیگر خدایان المپ است که شکل می‌گیرد. این بررسی مجمل را می‌توان در باب دیگر هنرها نیز انجام داد و به نتیجه رسید. به همین علت است که حتی امروز هم، آن‌گاه که در پی خلق هنر مقدس می‌رویم، ساده‌ترین راه را بازسازی و بازنمایی وجوه آیینی هنرهای یابیم.

آیین نقطه‌ی اشتراک هنر و دین را می‌یابد؛ اشتراکی که جز در زیبایی و تلاش برای دست‌یابی به ریشه‌های حقیقی‌اش نمی‌گنجد و به این واسطه ترکیبی غریب پدید می‌آورد

با این تعابیر، در برابر عنوانی چون «هنر دینی» یا «هنر مقدس» نباید دچار حیرت یا تردیدی جدی شویم. راهکارها و نمونه‌های ابتدایی در دست هستند و حتی با تقلید می‌توان وادی هنر دینی را در لایه‌های سطحی‌اش تجربه کرد. اما سینما با این تعابیر نمی‌خواند و ما را با موفقیتی تازه روبه‌رو می‌کند؛ موفقیتی که عنوان سینمای دینی یا سینمای مقدس را در ذهن غالب ما غریب و نامأنوس جلوه می‌دهد.

در یک کلام، سینما فاقد خاستگاهی آیینی است. برخلاف غالب هنرها، پیدایش سینما نه بر اساس نیازی برای ارتباط با فراواقعیت، بلکه بر پایه‌ی خواست‌های جامعه‌شناسانه و تکنولوژیک قرار می‌گیرد. نگاه کنیم که چگونه تاریخ دقیق تولد هنرهای اصیل در سایه روشن اسطوره و واقعیت پنهان است؛ حال آن‌که نقطه‌ی شروع هنر سینما، بی‌کم و کاست، بر ما روشن است: ۱۸۹۵، در کافه‌ای در پاریس؛ یعنی چیزی حدود صد سال پیش، زمانی که دیگر با پیروزی قاطعانه‌ی رنسانس و ثبوت دوران مدرن هر جلوه‌ی ملکوتی هنر

می‌بازند و با اجرا یگانه می‌شوند. کسی یا کسانی با حرکاتی جادویی در میان جمع چیزی می‌خوانند؛ آوایی کهن و مرموز شاید! و دیگران در حلقه‌ای که هر لحظه تنگ‌تر می‌شود، با او هم‌نوایی می‌کنند. بدین سان پیکره‌ای واحد شکل می‌گیرد که در بطنش مرزی میان اجراگر و اجرا بین، میان قهرمان و سیاهی لشکر وجود ندارد. همه در پی حضوری قلبی در این دایره تکرار شده‌اند و بی‌وصول این حضور میدان را ترک نمی‌کنند... و چنین است که آیین با تمامی وجوه ناخودآگاه و نامکشوفش شکل می‌گیرد.

می‌گوییم آیین و به واسطه‌ای این واژه بر ژرف‌ترین پیوند و همانندی هنر و دین نظر داریم؛ هنر به معنای هر گونه فعالیت بشری که با خلق زیبایی رابطه می‌یابد، و دین به مفهوم هر شکل ارتباطی عمیقی که به صورت نظام مند یا فاقد نظامی مشخص، انسان را با ماوراءطبیعت مرتبط می‌سازد: آیین نقطه‌ی اشتراک هنر و دین را می‌یابد؛ اشتراکی که جز در زیبایی و تلاش برای دست‌یابی به ریشه‌های حقیقی‌اش نمی‌گنجد و به این واسطه ترکیبی غریب پدید می‌آورد؛ ترکیبی که ردش را در خاستگاه غالب هنرهای اصیلی همچون موسیقی، تئاتر و نقاشی می‌یابیم و باور نمی‌کنیم که نظریه‌ی خاستگاه آیینی جدی‌ترین و قابل قبول‌ترین نظرها در باب چگونگی پیدایی هنرهاست. و همین نظریه‌ی خاستگاهی است که می‌تواند راه پژوهشگرانی را که در پی پیوند هنر و دین هستند هموار سازد. برای نمونه در هند، تئاتر پنجمین و دایا سروده‌ی مقدس آسمانی خوانده می‌شود؛ در ژاپن، خاستگاه تئاتر رقصی است آیینی برای جلب ترحم خدای خورشید و روشن کردن جهان؟ در ایران، جدا از ریشه‌های مذهبی تعزیه، آب‌خورهای مناسکی‌اش را می‌توان تا آیین‌های کهن بین‌النهرین دنبال کرد؛ و سر

در روان‌شناسی و جامعه‌شناسی غالب رنگ می‌بازد... به همین علت، هنگام بحث در باب سینمای دینی، دست ما خالی و بضاعت‌مان اندک است. هیچ پیش‌زمینه‌ی آیینی/خاستگاهی در ذهن ما وجود ندارد، و به همین دلیل نمی‌توانیم به عقب بازگردیم و جوهری محتوایی و ساختاری از سینمای بیابیم که اصلاً برای پیوند با مفاهیم بنیادین دین شکل گرفته باشند و در بطن خود حاوی ارتباط با جایی فراتر از این واقعیت جاری باشند.

چنین است که حتی تا آن جا پیش می‌رویم که از خود پرسیم «آیا اصلاً چیزی به عنوان سینمای دینی می‌تواند در این عصر به ظهور برسد؟ و یا این تنها تصور ایده‌آلیستی ماست؟»... «آیا می‌توان سینمای دینی را در ژانر و گونه‌ای خاص جای داد و پنداشت که مثلاً همانند سینمای وسترن، سینمای دینی نیز دارای نشانه‌شناسی ویژه‌ی خود است؟»... مجموعه پرسش‌های دیگری از این دست نیز وجود دارند که مسیر ما را برای رسیدن به سینمای دینی دشوار می‌کنند. برای پاسخ به این پرسش‌ها، ناچاریم بار دیگر سینما را در مقام یک هنر و رسانه‌ی فراگیر بشکافیم و کارکردش را در باب دین بیابیم. بنا به کلی‌ترین مدل ارتباطی، در سینما، مانند هر هنر دیگری، با سه قطب روبه‌رو هستیم: مخاطب، اثر، مؤلف. حال آن‌گاه که سینمای دینی را مطرح می‌کنیم، می‌توانیم بر هر سه‌ی این رئوس نظر داشته باشیم: مؤلف/سینماگری که جانش محل نزول الهامات الهی است و خود با باطنی‌ترین مفاهیم دین ارتباط دارد؛ مخاطبی که با تمایلات دینی به دیدن یک اثر می‌آید و حتی پیام‌های اخلاقی فیلم را دینی برداشت می‌کند، یا مخاطبی که بی‌تمایلات بارز دینی، در طول برخورد با اثر متحوّل و متأثر می‌شود؛ و سرآخر اثری که مملو از پیام‌های آشکار و نهان دینی است یا یک قصه‌ی دینی/مذهبی را به نمایش می‌گذارد... اما کدام یک از این سه مورد شرط لازم و کافی برای سینمای دینی محسوب می‌شوند؟

در آیین‌ها، تمامی این شرایط کمابیش گرد هم جمع آمده‌اند؛ اما در روزگار ما، کدام یک کارکردی تر می‌نماید؟ شاید اگر مادر عصر سروری مؤلف و دوران رمانتیسم سیر می‌کردیم، اصالت با مؤلف مؤمن بود. کمی بعدتر، در آغاز قرن بیستم، می‌توانستیم بر اصالت اثر انگشت بگذاریم؛ اما حالا در این مقطع زمانی که ما سیر می‌کنیم، مخاطب و ارتباطش با اثر تعیین‌کننده‌تر از دو مورد دیگر می‌نماید. امروز که بحث هرمنوتیک، گفت‌وگو با اثر و مخاطب فعال مطرح است، هرگونه‌ی هنری نیز در همین ارتباط میان اثر و مخاطب معنا می‌شود. گویی حالا پس از سال‌ها آزمون و خطا در زمینه‌ی نقد هنری، به آن جا رسیده‌ایم که دریابیم هیچ اثر هنری بدون مخاطب زنده نیست و هدف غایی هنر هم جز تأثیر بر مخاطب به هر شکل و گونه‌ای نمی‌تواند باشد؛ بویژه آن‌جا که از تمام هنرها و گونه‌ها، نگاه ما بر سینمای دینی خیره است. این ضلع ارتباطی مخاطب و اثر بیش از پیش اهمیت می‌یابد. پیش از این در مقدمات بحث، دین را گونه‌ای راه ارتباطی عمیق با ماوراءطبیعت و حقیقت معنا کردیم. حال این‌جا، درمی‌یابیم که چگونه دین به واسطه‌ی جادوی هنر، طریق این ارتباط الهی را هموارتر می‌سازد؛ طریقی که مخاطب مسافر آن است.

با اهمیت یافتن مخاطب و ارتباطش با اثر هنری در حوزه‌ی سینمای دینی، با پرسشی تازه و پیش‌برنده روبه‌رو می‌شویم: اثر هنری چگونه مفاهیم دینی را به مخاطب انتقال می‌دهد و به بیان بهتر، چگونه راهی به سوی حقیقت، که همانا لذت و آرامش و رهایی را در خود نهفته دارد، باز می‌کند؟ پاسخ در دو جزء می‌گنجد: نخست از راه فرآیندهای محتوایی، و دیگر از طریق فرآیندهای ظرفی و ساختاری. راه نخستین، ملموس و تکراری و تجربه‌شده است. چه بسیار آثاری که در همین سینمای ایران به صرف بسنده کردن به چند شعار دینی، نمایش مناسبی از شرعیات دینی و یا استفاده از حکایتی مذهبی، خود را دینی خوانده‌اند. به یاد داریم

او در ادامه، موضوع دینی را شرط ناکافی هنر دینی می‌شمرد و در عوض به نحوه‌ی بیان و سبک یا زبان و صورت اشاره می‌کند. آمده آیفرد (Amedee Ayfre) نیز همین بحث‌ها را مستقیماً به سینما پیوند می‌زند و می‌نویسد:

اگر عملاً این فیلم‌ها را در قالب ساختارهای زیبایی‌شناختی نامناسبی قرار دهیم، یا درک کافی از جنبه‌ی مادی و متعالی آنها نداشته باشیم، بار طبیعی رمز و جنبه‌ی مافوق طبیعی آنها تحلیل خواهد رفت و فقط بارقه‌ای از نضایح و جلوه‌ی اندکی از «معجزات» مصنوعی یا نوعی «آیسه‌آلیسم» تصنعی بر جای خواهد ماند.

این نقل قول‌ها ما را در گذر از کارکردهای محتوایی برای رسیدن به سینمای دینی قاطع‌تر می‌سازند و کمک می‌کنند تا بر رویکردهای دیگری متمرکز شویم؛ رویکردهایی که به طرزی غیرمستقیم‌تر مخاطب گریزپای را به دام اندازد و او را تحت تأثیر قرار دهد. غالب بحث‌هایی که موضوع و محتوا را برای سینما و اصولاً هنر دینی ناکافی می‌شمرد بر عوامل دیگری چون سبک، ساختار، صورت و... انگشت می‌گذارند، که ما این همه را با عنوان «نحوه‌ی بیان» خواهیم خواند. البته برای ما که عادت کرده ایم محتوا را بر شکل ارجح بدانیم و بر موضوع اصالت دهیم، پذیرش این که نحوه‌ی بیان می‌تواند راه سینما و هنر دینی را هموار سازد دشوار است. اما تنها کافی است به حکمت هنرهای کهن ایران بازگردیم تا دریابیم که سبک و ساختار و صورت ظاهری تاجه میزان در ایجاد پیوند قلبی و القای حس معنوی به مخاطب مؤثر هستند. برای مثال، در معماری مساجد ما، که حد اعلا‌ی هنر دینی محسوب می‌شوند، غالب اعداد و ارقام، تقسیم‌بندی‌های درونی و بیرونی بنا و اجرایی که کنار هم تعبیه می‌شوند ثابت و یکسان‌اند. و یا در مثالی دیگر، آیا مشترکات حیرت‌انگیز نمایش‌های آیینی مشرق‌زمینی را (در چین و هند و ژاپن و ایران) به

که برای مثال، سال‌ها نمایش مستقیم آداب نماز در نمایی از فیلم گامی به سوی سینمای دینی خوانده می‌شد...

غالب بحث‌هایی که موضوع و محتوا را برای سینما و اصولاً هنر دینی ناکافی می‌شمردند بر عوامل دیگری چون سبک، ساختار، صورت و... انگشت می‌گذارند

البته اگر ما تنها اثر را مدنظر داشتیم، همه‌ی این موارد می‌توانستند فیلمی را مستحق عنوان «دینی» سازند. اما در این بحث بر روی رابطه‌ی مخاطب و اثر تکیه می‌کنیم و پیش‌تر به عنوان مقدمات مطلب ثابت کردیم که بی‌انتقال حسی معنوی به مخاطب، دین در سینما متجلی نمی‌شود. بنابراین، ناچاریم تمهیدات عمیق‌تری را برای رسیدن به سینمای دینی جست‌وجو کنیم؛ بویژه آن‌که مخاطب امروز ما انسانی به غایت پیچیده است که در امر برخورد با رسانه‌ها خبیره شده است و با مقاومتی که در ذات اوست می‌تواند به سادگی پیکان‌های اخلاقی/هدایتی را، که فیلم به سوی او نشانه رفته، پیشاپیش بازشناسد و خود را از تیررس حرف‌ها و شعارهای مستقیم پنهان کند و جان به در برد. شاید به همین دلیل است که بسیاری از نظریه‌پردازان معاصر، هنر مقدس و هنر دینی را فراتر از کارکردهای محتوایی تلقی می‌کنند؛ [ایل] تیلش [یا تیلیخ] در تجزیه و تحلیل هنر دینی، اهمیت اساسی را به سبک می‌دهد و نه به موضوع ۳. و تیتوس بورکهارت صاحب‌نام به صراحت می‌نویسد:

هنر را نمی‌توان صرفاً از آن جهت که موضوع آن دینی است، دینی خواند. چه بسیار هنرمندانی که موضوع دینی را انتخاب می‌کنند، ولی اثر آن‌ها را نمی‌توان به هیچ وجه یک اثر دینی خواند. ۴.

**مظاهر بیرونی اثر هنری
نیز با جمال الهی نسبتی تنگاتنگ
دارند و با دریافت این مظاهر و
بازسازی و بازنمایی شان
می توان در پی ایجاد پیوندهای
ظریف تری میان مخاطب و
ماورأطبیعت بود. در این شکل،
تأثیری که مخاطب از اثر هنری
می پذیرد بسیار درونی تر و
غیرمستقیم تر و به همین نسبت
پایاتر خواهد بود**

توضیح و توجیه این امر تحلیل نسبت اعداد و ارقام و اشکال با فراطبیعت و حقیقت الهی دشوار و خارج از حیطه ی بحث ماست. تنها برای روشن تر شدن این مقوله، به نقل قولی از دکتر اعوانی اشاره می کنم که در حیطه ی بحث ما می تواند به حد کفایت گره ها را باز کند:

برای خلق یک اثر هنری، این معنا [معنای الهی] باید جنبه ی خارجی پیدا کند. باید تجسم عینی یابد. باید دارای اندازه و مقدار شود.

اگر بخواهیم این را در ارتباط با علم خداوند توجیه کنیم، مسئله این است که چگونه از عالم قضا، علم الهی به عالم قدر می آید. عالم قدر، عالم اندازه و مقدار است. به تعبیر افلاتون عالم ریاضیات است. ریاضیات است که بار اول این معانی را مقدر می کند و به آنها اندازه .کمیت خاص .می بخشد. بعد از این که مقدر شد، آن گاه در مرحله ی دوم ماده محسوس می شود. ۶.

پس با این تعبیر، با گسترش این بحث در ذهن می توان پنداشت که مظاهر بیرونی اثر هنری نیز با جمال الهی نسبتی تنگاتنگ دارند و با دریافت این

مظاهر و بازسازی و بازنمایی شان می توان در پی ایجاد پیوندهای ظریف تری میان مخاطب و ماورأطبیعت بود. در این شکل، تأثیری که مخاطب از اثر هنری می پذیرد بسیار درونی تر و غیرمستقیم تر و به همین نسبت پایاتر خواهد بود. در واقع، گویی ما مخاطب را به فضایی پرتاب می کنیم که در آن احساس امنیت می کند و نمی پندارد که با شعارها و حرف های تکراری بمباران شده است و به همین علت خود را به اثر می سپرد و اجازه می دهد تا ساختار و نحوه ی بیان او را به شکل غیرمستقیم با حقیقی الهی مرتبط سازد؛ درست مثل انسانی که از یک آپارتمان کوچک و مدرن به فضای یک مسجد پایک معبد مقدس بودایی منتقل می شود و حتی بدون خواندن آیه ها یا اورادی که روی دیوارها نقش بسته اند، خود را با فضایی معنوی مرتبط می یابد. باز به سنیمابازگردیم. حالا مقدمات بحث به آن اندازه گرد هم جمع آمده است که بتوانیم با کنار هم نهادنشان سوی عنوان اصلی این مقاله خیز برداریم. اجازه دهید پیش از این پرش، رئوس مطالبی را که دریافتیم کنار یکدیگر بگذاریم تا نتیجه گیری آسان تر شود:

۱. تمرکز بر نحوه ی بیانی بیش از محتوا و مظهر می تواند بر مخاطب تأثیر بگذارد؛

۲. نحوه ی بیانی به علت پیوند با حقیقی ثابت در غالب هنرهای آیینی یکسان و ثابت است؛

۳. اشکال به جای مانده از هنرهای آیینی با بازسازی و تقلید می توانند ارتباط معنوی اثر و مخاطب را زنده کنند؛

۴. سینما فاقد خاستگاهی آیینی است و بنابراین هیچ شکل بیانی ثابت، کهن و قاطعی برای رسیدن به زبان سینمای دینی وجود ندارد.

با کنار هم نهادن این چهار نکته، دوراه پیش پای خود می یابیم؛ یا به علت فقدان خاستگاهی آیینی، خود را قاصر از یافتن شکل بیانی مشخصی برای سینمای دینی بدانیم و بحث را ختم کنیم... و یا در پی اقتباس از

نمایش غنی کاربردی می‌یابیم؛ به‌طور مستقیم از میان تمام گونه‌های نمایشی ایرانی بر تعزیه تأکید می‌کنیم که نمایشی است کاملاً ایرانی، برآمده از آیین‌های مقدس پیش از اسلام با داستان‌ها و مضامینی که مبنای مذهبی و شیعی دارند. بنا به تمام بحث‌های پیشین، تعزیه می‌تواند محلی بکر و بسیار کاربردی برای تعریف سینمای دینی در ایران باشد.

شیوه‌ی بیانی در تعزیه ویژه و منحصر به فرد است و اگر آن‌چه را تا به حال گفته شده پذیرفته باشیم، ناچاریم از عیان کنیم که این شیوه خود به تنهایی می‌تواند ضامن ایجاد ارتباطی عمیق میان مخاطب و حقیقت الهی باشد.

شیوه‌ی بیانی در تعزیه ویژه و منحصر به فرد است و اگر آن‌چه را تا به حال گفته شده پذیرفته باشیم،

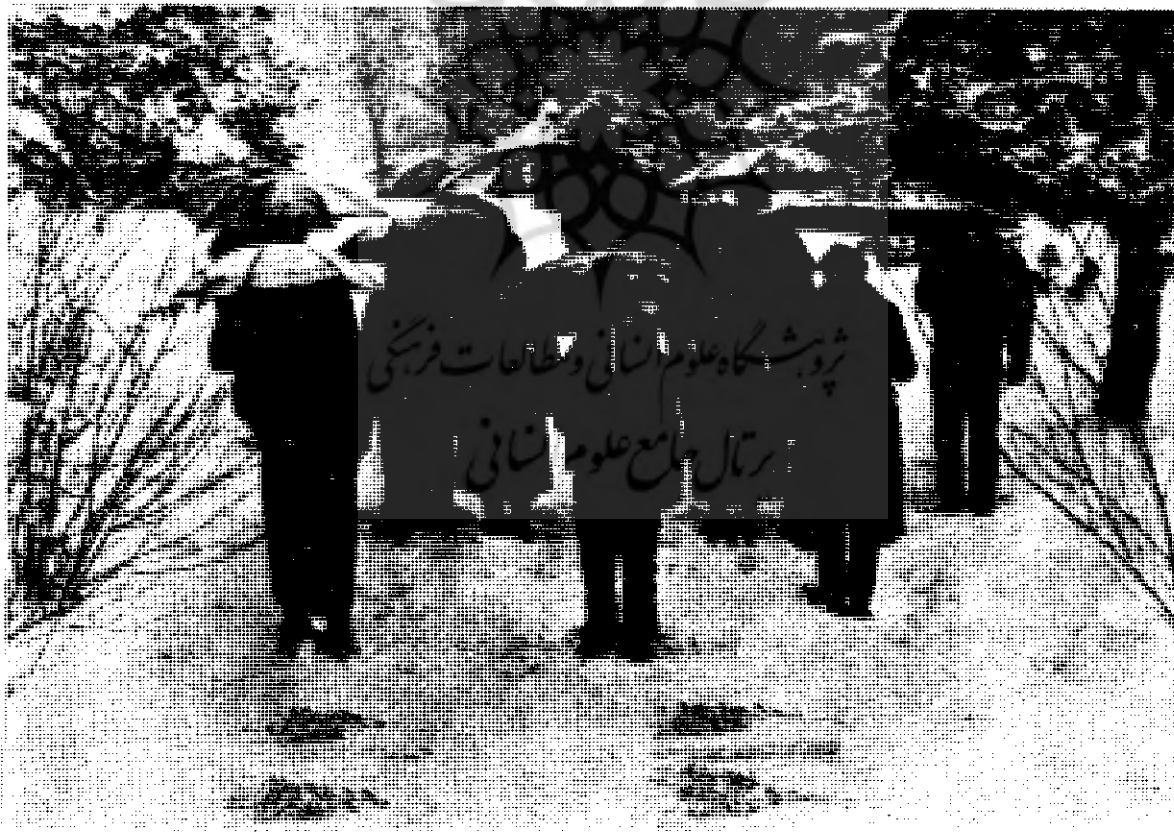
هنرهای دیگر برای گسترش زبانی سینما باشیم؛ با این توضیح که سینما به علت استفاده‌ی فراگیری که از تمامی هنرها می‌کند، به راحتی می‌تواند تجارب بیانی آنها را به عاریه بگیرد، در خود حل کند و به مرور زمان به صورت جزئی از خود درآورد. در واقع گویی سینما هنر سنتزهاست. هنرهای گوناگون، از موسیقی گرفته تا هنرهای تجسمی، ادبیات و تئاتر به هم می‌آمیزند تا در نهایت کلی واحد، جدا از تمام این هنرها پدید آید و سینما نام گیرد. در این میان شاید بیش از همه بتوان بر ارتباط مستقیم سینما و تئاتر انگشت گذاشت و با مرور گذرای تاریخ سینما دید که چگونه سینما بویژه در گام‌های نخستین خود وام‌دار تئاتر بوده است. پس حال که مسیر ارتباطی تئاتر و سینما تا این حد گشوده است، و حال که هر دو در حوزه‌ی هنرهای دراماتیک جای می‌گیرند، می‌توان به عنوان یکی از منابع قابل قبول برای برداشت شیوه‌های بیانی جهت رسیدن به سینمای دینی از تئاتر نام برد؛ هنری که پیش‌تر بر غنای آیینی‌اش اشاره کردیم. بویژه آن‌جا که خود را به سینمای ایران محدود می‌کنیم، مأخذ خود را در حوزه‌ی

ناچاریم اذعان کنیم که این شیوه خود به تنهایی می‌تواند ضامن ایجاد ارتباطی عمیق میان مخاطب و حقیقت الهی باشد. این شکل بیانی خودآگاه پدید نیامده است و خالقی انسانی در پس آن وجود ندارد؛ بلکه در تعزیه هر چه هست برآمده از اقتضای رابطه‌ی انسان و خداوند است؛ و به همین علت شیوه‌ی بیانی تعزیه در طول زمان می‌پاید، کهنه نمی‌شود و حتی می‌توان تأثیرش را بر هنرهای دیگر بررسی کرد. تا آن‌جا که به سینمای ایران مربوط می‌شود، برداشت از تعزیه برای ایجاد اشکال بیانی نوین در سینما چیز کاملاً غربی هم نیست. فیلم‌هایی هستند که به‌طور خودآگاه یا ناخودآگاه از این زبان مقدس در ساخت و پرداخت خود استفاده کرده‌اند. خودآگاه مثل مسافران بیضایی [۱۳۷۳] و ناخودآگاه مانند غالب فیلم‌های کیارستمی.

زیر درختان زیتون [۱۳۷۳] باد ما را خواهد برد [۱۳۷۸]، طعم گیلان [۱۳۷۶]، پس وقتی مادر ادامه‌ی این بحث به صورت مجزا برخی از ویژگی‌های بیانی تعزیه را در نسبت با سینما می‌سنجیم، می‌توانیم از نمونه‌های یادشده جهت روشن‌تر شدن بحث استفاده کنیم. حال در این نقطه به بخش پایانی مقاله می‌رسیم، جایی که باید راهکارهای عملی خود را ارائه دهیم. بررسی این راهکارها می‌تواند خود به تنهایی یک رساله‌ی طولانی را دربرگیرد. پس در این فرصت کوتاه تنها اصول کلی‌تری را که می‌تواند به عنوان شیوه‌ی بیانی از تعزیه به سینما راه یابد بررسی خواهیم کرد. پیش از آن، باید به دو خصیصه‌ی ماهوی سینما اشاره کنیم که بحث سینمای آیینی را دشوار می‌نماید: سینما، در مقایسه با نمایش، هنری ماضی است.

• مسافران، بهرام بیضایی، ۱۳۷۰

مسافران می یابیم. مادر بزرگ مسافران در جمع خانواده اش دقیقاً نقش شبیه گردان را بازی می کند. او یک تنه در میان جمع می چرخد و نقش هارا به یاد آدم ها می آورد. این شکل استفاده، البته، بسیار دراماتیک و داستانی است. شکل دیگر را می توان در حضور کارگردان در فیلم های زیر درختان زیتون، باد ما را خواهد برد جست و جو کرد. کارگردان زیر درختان زیتون دائم به ما یادآوری می کند که در سینما به تماشای یک فیلم نشستیم. او همچون شمنی که گرداننده ی آیین کهن است، می خواهد ما را از طریقی فراتر از باور داستانی کاذب با حقیقت مرتبط سازد. در باد ما را خواهد برد نیز باز با حضور کارگردان در بطن فیلم روبه رو هستیم؛ مردی که در پی ثبت مستقیم مراسم مرگ به روستایی دور افتاده آمده است، اما مملو از حس زندگی روستا را ترک می گوید. با وجود این دست استفاده ها، به نظر می رسد ما در اقتباس شگرد شبیه گردان در سینما همچنان در آغاز راهیم و هنز این تمهید جای فراوان برای کار دارد.

تماشاگران تعزیه به جای آن که شاهد صرف باشند و تنها به عنوان مصرف کننده ی اثر هنری به حساب آیند، بدل به تماشاگران شریک می شوند و در روند اجرای تعزیه تأثیر می گذارند و حتی گاه خواسته و ناخواسته نقش هایی می پذیرند

۲. تماشاگر شریک

ویلیام آ. بیمن در باب تماشاگران تعزیه می نویسد: تماشاگران در وضعی قرار می گیرند که حضور آنها نه تنها در زمان و مکان، بلکه در نقش نمایشی آنان در نمایش نیز کاملاً محسوس است. آنها به عنوان

امری در گذشته رخ داده، هنرمند آن امر را در گذشته به ثبت رسانده و بالاخره فیلم زمانی به مخاطب عرضه می شود که دیگر نمی تواند در روند تولید آن نقشی داشته باشد. اما تئاتر و نمایش هنرهای مضارع محسوب می شوند و همین کمک می کند تا مخاطب خود نقشی فعال در پیشبرد اثر بر عهده گیرد و بتواند ارتباط عمیق تری را با آن چه پیش رویش رخ می دهد برقرار سازد. نکته ی دوم به واقع گرایی ذاتی سینما بازمی گردد. در عالم سینما هر قدر هم که سوررئال [فراواقعی] بیندیشد و عمل کنید، باز در بند واقعیت اسیرید، حال آن که در تئاتر و نمایش چنین قیدی وجود ندارد؛ بنابراین برخی از ویژگی های بیانی نمایش می تواند به زبان واقعیت سینمایی بیان شود و با آن انطباق یابد.

با این توضیحات می توانیم به بررسی کلی ترین ویژگی های تعزیه در نسبت با سینمای دینی بپردازیم:

۱. حضور شبیه گردان یا معین البکاء در حین اجرا بیضایی می نویسد:

شبیه گردان کارگردانی بود که کارش با بر روی صحنه آمدن نمایش تمام نمی شد، بلکه حین آن هم ادامه داشت، چه او روی صحنه و بین بازیگران در حرکت بود؛ بازی را رهبری می کرد و اشاره ها و قرارهایی هم با دسته ی موسیقی داشت که همراهی کنند یا خاموش شوند.

حضور آشکار شبیه گردان یا معین البکاء در تعزیه شگردی است اجرایی که کارکردهای مکشوف و نامکشوف بسیاری دارد؛ تنها به عنوان یک نمونه، این شگرد باعث می شود ما هر لحظه به یاد بیاوریم که به تماشای یک نمایش نشستیم و نه یک واقعیت کاذب. به هر حال این شگرد می تواند به انحاء گوناگون در سینما به کار گرفته شود. شکل خود آگاه استفاده از تمهید فوق را در

شرکت کنندگان در نمایش نه تنها بازآفریننده‌ی سوگواران امام حسین(ع) بلکه قاتلان وی نیز هستند. ۸.

بدین سان، تماشاگران تعزیه به جای آن که شاهد صرف باشند و تنها به عنوان مصرف کننده‌ی اثر هنری به حساب آیند، بدل به تماشاگران شریک می‌شوند و در روند اجرای تعزیه تأثیر می‌گذارند و حتی گاه خواسته و ناخواسته نقش‌هایی می‌پذیرند؛ درست همانند آیین‌های کهن که در آنها نمی‌توان میان اجراگر و اجرایین مرزی قائل شد.

اما در سینما، استفاده‌ی مستقیم از این تمهید ممکن نیست؛ همان‌گونه که اشاره شد، سینما هنر ماضی است و تماشاگر نمی‌تواند در زمان رویارویی با اثر بر آن تأثیر بگذارد؛ در عوض، شراکت تماشاگر سینما در فیلم‌ها شکل دیگری به خود می‌گیرد؛ فیلم‌ساز به عمد گوشه‌هایی کلیدی از خط روایی‌اش را مبهم و ناروشن باقی می‌گذارد تا تماشاگر به واسطه‌ی ساختن این گوشه‌ها در ذهن، در اثر شریک شود. طعم گیلان بهترین نمونه در این زمینه است. ما نمی‌دانیم مرد چرا

خیال خودکشی دارد و از آن مهم‌تر نمی‌دانیم که در پایان آیا خود را به راستی می‌کشد یا نه. این همه را ما در ذهن خود می‌سازیم و هنگامی که از سینما بیرون می‌آییم، احساس می‌کنیم در ساختن فیلم شریک بوده‌ایم. قطعاً راه‌های دیگری نیز برای شریک کردن تماشاگر سینما و تبدیل عمل فیلم دیدن به یک آیین دسته‌جمعی وجود دارد که هنوز آنها را نیافته‌ایم.

**هیچ‌گاه در تعزیه با
صحنه‌های مجلل و وسایل عظیم
و بازیگران ستاره روبه‌رو
نمی‌شویم. تعزیه هنر فقر است؛
شاید چون در عرفان دینی ما فقر
و فنا جایگاهی ویژه دارند. در
تعزیه، همه چیز با هیچ و پوچ
ساخته می‌شود**

○ ۳. فقر، بی‌چیزی و خلاء

جایی می‌خوانیم:

نباید از فقر تعزیه انتقاد کنیم، چه فقر

تعزیه به منزله‌ی نجابت روش آن است. ۹.

هیچ‌گاه در تعزیه با صحنه‌های مجلل و وسایل عظیم و بازیگران ستاره روبه‌رو نمی‌شویم. تعزیه هنر فقر است؛ شاید چون در عرفان دینی ما فقر و فنا جایگاهی ویژه دارند. در تعزیه، همه چیز با هیچ و پوچ ساخته می‌شود. یک کاسه‌ی آب نمایانگر فرات است و یک دورگرد صحنه چرخیدن نشان سفری طولانی. پیش‌تر به واقع‌نمایی ذاتی سینما اشاره کردیم و حالا تأکید می‌کنیم که به سبب همین ویژگی، به دشواری می‌توان از فقر سمبولیک تعزیه در سینما استفاده کرد؛ نمایش یک رودخانه در میانه‌ی فیلم تنها با کاسه‌ای آب یا ممکن نیست و یا نیازمند جسارتی عمیق در سازنده‌ی اثر است! با این همه بی‌چیزی نمایش تعزیه به آشکال دیگری می‌تواند در سینما نمود

نمی‌گیرد؛ این جا انسان نمونه‌ای مطرح است؛ انسانی مثالین با کلی‌ترین ویژگی‌هایی که می‌تواند از نگاه کیهان‌شناسانه در نسبتش با عالم تعریف شود. شبیه شمر نماینده‌ی تمامی اثقیاست و شبیه امام نماینده‌ی تمام اولیا.

انتقال این ویژگی نیز به سینما، به جهت واقع‌گرایی ذاتی هنر هفتم، دشوار می‌نماید. با این همه، چند مثال در دست داریم. در طعم گیللاس، ما حتی نام شخصیت اصلی را به درستی نمی‌دانیم؛ نمی‌دانیم که چه عواطفی دارد؛ ویژگی‌های فردی اش چیست؛ آیا ازدواج کرده... آیا متارکه کرده... آیا ورشکسته است... آیا فرزندی دارد... و... آن چه از این شخصیت می‌بینیم تنها تأکید بر یک ویژگی کلی و کیهان‌شناسانه است: او می‌خواهد انتهای زندگی اش را اعلام کند؛ دغدغه‌ی او یادست کم آن چه ما از دغدغه‌ی او می‌بینیم تنها مرگ و زندگی است. درست همان‌گونه که در تعزیه تمام دغدغه‌ی اولیا و اشقیای مبارزه‌ی حقیقت با ظلم و شر است. حتی آدم‌هایی که در طی مسیر به قهرمان طعم گیللاس می‌پیوندند نیز شکل نمونه‌ای می‌یابند و با دغدغه‌های فرافردی خود

مطرح می‌شوند؛ پس در پایان فیلم، ما در شخصیت پردازی آدم‌ها غرق نشده‌ایم، بلکه پیش از آن با جدال اصلی فیلم یعنی مرگ و زندگی است که درگیر شده‌ایم.

برای استفاده از این خصیصه‌ی تعزیه در سینما، راه‌های دیگر هم هست. مثلاً می‌توان درباره‌ی انواع نماد (کلوزآپ [نمای نزدیک]، لانگ‌شات [نمای دور] و...) سخن گفت و دید که چگونه برای نمونه نماهای نزدیک ما را با ویژگی‌های شخصیتی فرد بیش از

یابد و به مخاطب حس عرفانی را منتقل سازد. معروف است که مدل سینمای کیارستمی مدل سینمایی کم‌خرج و ساده است؛ گونه‌ای با هیچ‌و‌پوچ فیلم ساختن. این فقر در سینمای کیارستمی، البته، برداشتی خودآگاه از تعزیه نیست؛ اما به هر حال به علت تشابه غایی اش، می‌تواند در تماشاگر حس عارفانه بیافریند.

۴. انسان نمونه‌ای، و نه یک شخصیت خاص

آندره زیچ ویرث می‌نویسد:

این نمایش [تعزیه] نه بر شخصیت،

که بر نقش متمرکز است.^{۱۰}

این جمله‌ی کوتاه بیانگر نکته‌ای عظیم در تعزیه است. درام غرب پس از عصر رنسانس به گونه‌ای به انسان می‌نگرد که در

حیطه‌ی هستی‌شناسی

(ontology) ارزشمند و در

حیطه‌ی کیهان‌شناسی

(cosmology) بی‌اهمیت

است.^{۱۱}

پس از انقلاب

کپرنیکی در عالم فلسفه،

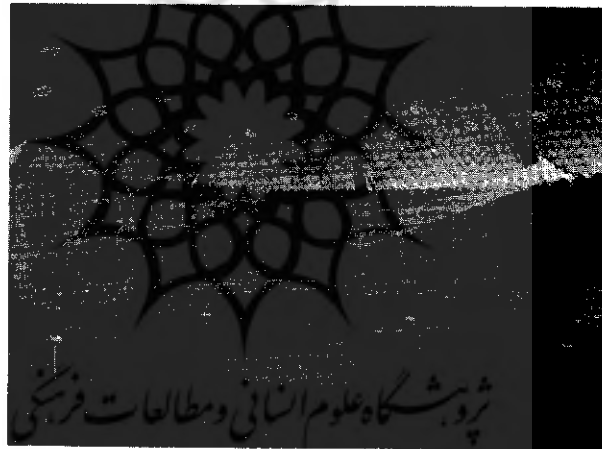
انسان از مقام مرکزیت

هستی صرفاً به جزئی

کوچک در کنار اجزای

دیگر جهان تقلیل یافت،

اما در عوض از نظر هستی‌شناسی، با ویژگی‌های روانی، عصبی و فردی اش. همین مجموعه ویژگی‌هایی که از او یک شخصیت می‌ساخت. در جامعه و به تبع آن در شاخه‌های هنرهای دراماتیک مطرح شد. این در حالی است که در تعزیه، مانند غالب نمایش‌های آیینی، انسان با فردیت خود مطرح نمی‌شود؛ اصلاً اهمیتی ندارد که ریزه‌کاری‌های شخصیتی قهرمان یا ضدقهرمان چیست و چه حالات روحی و روانی‌ای دارد. در تعزیه، انسان از جهت لایه‌های شخصیتی اش مورد نظر قرار

ژویشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نماه‌های دور درگیر می‌سازند. در نمای دور، انسان نه به عنوان یک فرد مجزا بلکه در نسبتش با طبیعت و جهان پیرامون دیده می‌شود. لانگ شات پایانی زیر درختان زیتون حاوی چنین کارکردی است.

۵۰. بی‌زمان، بی‌مکانی

زیچ ویرث می‌نویسد:

هیچ زمان نمایشی در تعزیه وجود ندارد. در اجرای تعزیه، گذشته، حال و آینده به طور همزمان جریان می‌یابند. مکان نیز منحصر به جای خاصی نیست، بلکه تمامی جاها به طور همزمان بر صحنه (میدانگاه) نمایش داده می‌شوند. ۱۲.

زمان و مکان بیش از هر عنصر دیگری در سینما رنگ واقعیت به خود می‌گیرند. اما با این همه، در چند اثر می‌توان این بی‌زمانی و بی‌مکانی را به شکلی هنرمندانه کشف کرد. غالب آثار بیضایی به طور خودآگاه این نکته را از تعزیه دریافته و به کار گرفته‌اند. در غریبه و مه [۱۳۵۳] مکان لامکان است و زمان اساطیری. در مسافران نیز زمان و مکان درهم می‌ریزند. در یک صبح تا غروب به اندازه‌ی یک سال اتفاق می‌افتد و گذشته و حال و حتی آینده‌ی شخصیت‌ها بازسازی می‌شوند. همچنین در مکان محدود خانه، عروسی به عزابدل می‌شود. در واقع مکان و خانه این قابلیت را دارد که با تغییر چند عنصر (نماد؟) کوچک، تغییر کارکرد بدهد. به این ترتیب، در پایان مسافران، احساس می‌کنیم از یک مراسم آیینی به درآمده‌ایم؛ مراسمی که در بطنش معانی واقعی زمان و مکان درهم می‌ریزد.

۶۰. نحوه‌ی وقوع داستان، و نه نتیجه‌ی آن

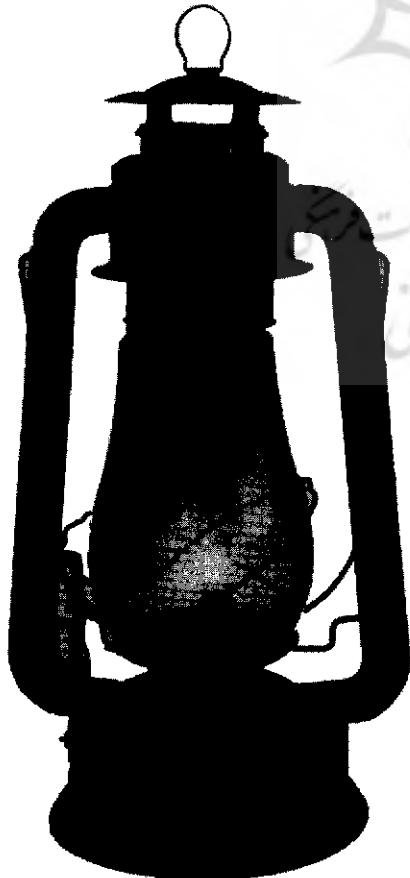
بیضایی می‌نویسد:

[در تعزیه] واقعه را تماشاچی از قبل می‌داند، و نویسنده نحوه‌ی وقوع را

توصیف می‌کند.

جای دیگر می‌خوانیم: تعزیه داستانی را بازمی‌گوید و آن را نمایشی (دراماتیزه) نمی‌کند. ۱۴.

همه‌ی ما می‌دانیم که در پایان تعزیه، امام‌خوان شهید می‌شود و شمرخوان زنده می‌ماند. انتهای این مصیبت‌نامه‌ی آیینی بر همه‌ی ما واقع و محتوم است. با این همه، تا آخر اجراتاب می‌آوریم و بر آن چه روی صحنه رخ می‌دهد چشم می‌دوزیم. چرا؟ چون این جا نحوه‌ی وقوع بر نتیجه‌اش پیشی می‌گیرد؛ درست مثل آیین‌ها که همه می‌دانند در انتهایش قرار است به کجا و به کدام حس معنوی برسند، اما در آن شرکت می‌جویند تا این مسیر را دسته‌جمعی طی و تجربه کنند. در غالب فیلمنامه‌های سینمایی و بویژه تا آن جا که به سینمای کلاسیک و ملودرام‌ها مربوط می‌شود، تماشاگر با تعلیقی لحظه‌ای و بابی خبری کامل از پایان داستان پیش می‌آید. هر لحظه یک حادثه می‌تواند

1-Daniel Gerould. *Theatre, Theory, Theatre* (London, 2000) pp. 84-96.

۲- سرلانژ تیری و...؛ ترجمه‌ی سهیلا نجم. نمایش ژاپنی، زنده‌ی هزارساله (تهران: انتشارات سروش، ۱۳۷۰).

۳- جان ر. مین؛ ترجمه‌ی محمد شهباز. تأملاتی در باب سینما و دین (تهران: انتشارات بنیاد سینمایی فارابی، ۱۳۷۵)، ص ۲۴.

۴- غلامرضا اعوانی. حکمت و هنر معنوی (مجموعه مقالات) (تهران: انتشارات گروس، ۱۳۷۵)، ص ۳۳.

۵- تأملاتی در باب سینما و دین، صص ۵-۲۴.

۶- غلامرضا اعوانی. «هنر جدید و سنن دینی»، فصلنامه‌ی هنر، (بهار ۱۳۷۴) ۲۸:۲۶.

۷- بهرام بیضایی. نمایش در ایران (تهران، ۱۳۴۴)، ص ۱۴۲.

۸- پیتر چلکوفسکی؛ ترجمه‌ی داوود حائقی. تعزیه، هنر بیومی پیشروی ایران (مجموعه مقالات ۱) (تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۷)، ص ۵۰.

۹- همان، ص ۲۱۹.

۱۰- همان، ص ۶۷.

۱۱- رک داربوش آشوری. ما و مدرنیته (موسسه‌ی فرهنگی صراط، ۱۳۴۶)، ص ۶۳.

۱۲- تعزیه، هنر بیومی پیشروی ایران، ص ۵۹.

۱۳- نمایش در ایران، ص ۱۳۷.

۱۴- تعزیه، هنر بیومی پیشروی ایران، ص ۶۱.

تماشاگر را شوکه کند و پیش‌بینی او را در باب پایان تغییر دهد؛ در شکل دیگری از سینما، اما ما با رویکردی آیینی در ساخت و پرداخت فیلمنامه روبه‌رو می‌شویم؛ در طعم گیلان واقعاً مهم نیست که مرد خودکشی می‌کند یا نه؛ مهم طی این طریق است. در زیر درختان زیتون، مهم‌ترین لحظه‌ی فیلم به لحاظ دراماتیک، یعنی جایی که باید دریابیم عشق پسر و دختر جوان آیا به نتیجه می‌رسد یا نه، همه چیز در نمایی دور غریب گم می‌شود و ما تقریباً پایان را در نمی‌یابیم. در مسافران برای بازگشت درگذشتگان خانواده، هیچ مقدمه چینی دراماتیک نمی‌شود؛ چنان که همین ایده به راحتی می‌توانست شکل یک فیلم پلیسی و مخوف را به خود بگیرد و هر لحظه مخاطب را با نشانه‌ای تکان‌دهنده از مسافرانی که در راه درگذشته‌اند اما باز جان یافته‌اند درگیر سازد.

تطبیق این تمهید با فیلمنامه نویسی قطعاً می‌تواند اشکال بدیع‌تر و متفاوت‌تری نیز به خود بگیرد؛ که این مستلزم تحقیق و تجربه‌ای فراگیر است.

ذکر خصیصه‌های تعزیه و اشکال تطابقشان با سینمای ایران را بسی بیشتر از اینها می‌توان ادامه داد. اما زمان یازدهمین این بحث طولی را ندارد. پس به همین موارد بسنده می‌کنم؛ با این نتیجه‌گیری کوتاه که بنا به بحث‌های پیشین، به نظر می‌رسد سینمای کیارستمی، که به عنوان زبانی تازه در سینمای جهان مطرح شده است، خود آگاه یا ناخودآگاه، بسیار مدیون نمایش‌های آیینی شرق است. این نشان می‌دهد که استفاده‌ی گسترده‌تر از نحوه‌ی بیانی این نمایش‌ها می‌تواند بیش از پیش ما را به سوی کشف جریانی منحصر به فرد در سینمای ایران رهنمون سازد؛ جریانی که بدون هیچ شعاری، حسی معنوی در زیر و بم آن نهفته باشد و بتواند آن را به مخاطب منتقل سازد.

م‌انسانی و مطالعات فرهنگی
م‌انسان و علوم انسانی