

بازیگری و سینما

مهدی ارجمند

کاش این تن سخت جان
می توانست همچو شبنم

بگدازدو آب شود...

گداختن روح هماره با معرفتی همراه بوده که بازیگر تراژیک با میل و خواستمندی آن را آرزو می کند، گویی سویه نگاه او جهانی در فراسوت. هملت با روح پدرش سخن می گوید آمادیگران هرگز این گفتگورا نمی بینند، او به معرفتی نائل می شود که «رنج»^۱ را برایش ارمغان می آورد. هملت در تمامی نمایشنامه شرح این آلام را با روح خویش در میان می گذارد:

آیا بزرگواری آدمی بیشتر در آن است
که زخم فلاخن و تیر بخت ستم پشه را
تاب آورد
یا آن که در برابر دریابی فته و آشوب
صلاح برگیرد و با ایستادگی خویش
بدان همه پایان دهد...

اما این مبارزه درونی هماره با گدازشی توأم است که آدمی را به میان گردباد آلام و مصائب می افکند، اگر انسان تاب تحمل این ریزش و گدازش را داشته باشد چونان فولاد آبداده می شود و این، همان «بلغه» روحانی است.

انسانها می باید که تاب آورند

رخت بربستشان به جهان دیگر راحتی چون
آمدنشان بدین جهان
بلغه همه چیز است...

(ادگار در شاهلیر)

بازیگران تراژیک برای رسیدن به این بلوغ، مصائب روحی نقش را به جان می خرند. فالکونتی در زاندارک، اسموکتونوفسکی^۲ در هملت ویوری یاروت در شاهلیر گویی در

... و انسان با «رنج» می آموزد...

ایشل

هر بازی برای آدمی نوعی پالایش است. روح انسان چونان آهن گداخته، محتاج آن حرارت سوزاننده‌ای است که به پختگیش بینجامد. تعبیر ارسطو از تراژی را به خاطر آوریم که همانا تزکیه عواطف بود، اینک این تعبیر را به تمام بازیهای معرفت شناسانه اطلاق می کنیم. برای آفریدن، راهی جز تحمل درد وجود ندارد و درد همانا تزکیه است، بودا می گوید «آفرینش از درد جدا نیست»، شرح زندگی آدمیان بر زمین چیزی جز شرح مصائب آنان نیست. برای بازگشتن به بهشت، راه جعل جتا، تنها راه بلوغ و پالایش آدمی است. در تراژدیهای یونانی این پالایش به عذایی در دنیاک مبدل می شود که گریبان انسان خاکی را گرفته است. آدمی به مصاف خدایان می رود و شکست می خورد و این سایه ناکامی تا ابد بر روح او مستولی می شود. اما امروز، این تعبیر در تراژدیهای بزرگ سویه‌ای دیگر یافته است. آدمی محکوم به شکست نیست بل آن را تجربه می کند تا پالایش یافته از آن گذر کند. اتللوی شکسپیر را به یاد آوریم، سرنوشت تراژیک این سیاه مغربی، نه از جانب خدایان بل از سوی جهل خویش رقم می خورد، او در شب مرگ دزدمنا پس از دریافت حقیقت یکسره پالایش می باید، اکنون او نه در جهل و پیشمانی که با شناخت و معرفت به آغوش مرگ می رود. یا هملت را به خاطر آوریم:

کالبدهای نقش ذوب شده‌اند، «دریافتمن که او همان کسی است که دنبالش بودم، یک دختر دهاتی با چهره‌ای صمیمی و در عین حال آکنده از رنج» (درایر در وصف فالکونتی)، اما این رنج، چونان رنج مسیح، شفاده‌نده و معجزه‌آساست. جسم متلاشی می‌شود تا روح آزاد گردد.

مُردن، خفتن، نه بیش
وینداری که مابا خواب

به دردهای قلب و هزاران آسیب طبیعی
که نصیب تن آدمی است پایان می دهیم
چنین فرجامی

(هملت)
تمامی انگیزه پالایش در بازیگر، پاسخ به
برهان قدریمی «جادانگی روح» آدمی است.
چرا انسان رنج جسمانی را تحمل می کند، آیا
ین همه گذر است و بازیگر تنهایه این فراشد روح
نیز قلمرو جسم شهادت می دهد؟ بار دیگر
هر روح ساخته لا ریسا شپیکو و ساتنیکوف را به یاد
آوریم، ساتنیکوف رنج شکنجه آلمانیها را به
جان می خرد و در برابر وسوسه لودادن
دوستاش تنهایک جمله می گوید: «پستی و
دناشیت بشری».

ساتنیکوف روحی است که چون روح پرنس
مشکین در ابله دامتایفسکی به میان چهار میخ
پلیدی گرفتار آمده اما همچنان پاک باقی مانده
است، این روح خود را قربانی می کند تا بشریت
رانجات دهد.

مجزوه شده‌ایم

اما به خداوند دل سپرده ایم

(پولس رسول)

بزرگترین مصیبت برای یک بازیگر، از دست دادن ایمان به ذات روحانی خویش است، هرگاه در این باور خللی وارد شود، بازیگر، ناخودآگاه، راوی دروغین پلیدی خواهد گشت.

تنها بخشی از سیما ن نقش، مخاطبان خود را فریب داده اند.
«-پدر خوانده نه درباره مافیا که درباره «اراده انسانی» است.»^۸

بی آنکه قصد تبرئه کردن شخصیت های تبهکار در میان باشد توجه را به این نکته جلب می کنیم که برای ترسیم کاراکتر کامل، بازیگر ناگزیر بایستی همه جوانب روحی نقش را درک نموده، هر جزء از «سیما» را به قدر کفايت منعکس نماید.

اما آسانترین راه برای بازیگران سطحی توسل به «تیپ سازی» است. «تیپ» به معنای مجموعه ای از خصوصیات بارز و نمونه نقش، در نگاه اول شاید نمایی ساده از شخصیت آفریده نویسنده باشد اما هرگز راهگشای جهان درونی کاراکتر نیست. بازیگران سطحی با گرایش به علائم قراردادی و تپیک، لذت مکافه درونیات نقش را هم از خویش و هم از تماشاگر دریغ می کنند.

«اغلب بازیگران به جای مُدافعت، به نمایش حالتی بروزی می پردازند و همین کارشان را کلیشه ای می کند»
(زان رنوان)
میل به تیپ سازی که اکثر بازیگران را وسوسه

بازیگران درونی، هماره خود را به این چهار میخ «شوریدگی» می کشنده تا برکشند و از کالبد نقش فراروند. آنان خود را به میان مصیبت می افکنند تا اعتلا یابند اما نه به قیمت فروپاشی قداست روح خویش، بازی آنان گراشی به نیهیلیسم یا مازوخیسم (خود آزاری) ندارد. از درد لذتی نمی برنند اما آن را تحمل می کنند تا از آن گذر کنند. نیهیلیسم «درد» را به «عارضه» بل «ایله آل» می داند. برای این گونه بازیگران دژ خومنش^۹ «پالایش مفهومی ندارد آنان پلیدی را انکار نمی کنند و همین کارشان را تلخ و زهرآلود می کند. بزرگترین مصیبت برای یک بازیگر، از دست دادن ایمان به ذات روحانی خویش است، هرگاه در این باور خللی وارد شود، بازیگر، ناخودآگاه، راوی دروغین پلیدی خواهد گشت. اگر «ایله آل» به مفهوم «نیک» آن در ذهن بازیگر جای نداشته باشد، محور بازی همیشه متزلزل و ناپایدار خواهد بود.

برای بازیگر پدر خوانده، انگیزه اعمال گذشته این کاراکتر چیست؟ آیا او از تبهکاری لذت می برد؟ یا تبهکاری وسیله ابراز حسن پدرسالاری در اوست؟ برای ایفای این نقش آیا بازیگر باید صرف اسویه پلید آن را ایفا کند؟ و در این صورت آیا هرگز برای وی پالایشی وجود خواهد داشت؟

بازیگران دژ خومنش، امثال این نقش را بدون در نظر گرفتن سویه نیک در کاراکتر ایفای می کنند، آنان گمان می برنند که احساس «تنفر» تماشاگر را نسبت به نقش برانگیخته اند، اما در واقع با ارائه

کنش ظرف باز مگر ارائه شخصیت هوگانه‌ی لز کاراکتر خوب است (رابرت دونیر در پاریس ۲ ساله کارپول)

می‌کند، از میل به نمایشگری آنان سرچشمه نیهالیسم و فروپاشنده است. بازی کلاوس ماریا براندائز^{۱۰} تماماً بازی نیکلای چرکاسف در ایوان مخفوف را به یاد می‌آورد با این تفاوت که استامپهای او در فیلم ژابو ماهیتی رسواگر و افشاکننده دارد. ما با انسانی روی رو هستیم که به سبب ضعف روانی به صحنهٔ تئاتر متولّ می‌شود تا تحسین و تمجید تماشاگران اور از ذات قدیسانهٔ خویش دور سازد، او نقش مفیستو را بازی می‌کند که می‌تواند اشاره‌ای به ظهور نازیسم نیز باشد، «نژادبرتر» خود را وارث «اندیشهٔ برتر» می‌داند و به ابراز خشونت و قدرت متولّ می‌شود تا آن را ثابت کند. اما او هرگز از کردهٔ خود پشیمان نمی‌شود. برخلاف

می‌گیرد، به یاد بیاوریم شخصیت مفیستو در فاوست اثر گونه و روایت ایشتون ژابو^{۱۱} از این اثر را.

«مفیستوشخصیتی است که می‌خواهد کانون توجه باشد، آرزو می‌کند نورافکن فقط روی او بتابد»

(ژابو)

مفیستو روح خود را به شیطان می‌فروشد تا به «قدرت» و «نیروی ویرانگر» دست یابد، در فیلم ژابو، او بازیگری است که تمایلات فاشیستی دارد، در اینجا مامبه یک روانکاوی از میل نمایشگری در آدمی می‌رسیم که از نوع

در لحظات آفرینش آزاد،
بازیگران گاه اشتباهاتی را
مرتکب می شوند که در لحظات
عادی نقش غیرقابل بخشنش به
نظر می رسند، اماده زمان
بداهه سازی نه تنها ناخوشایند
نیست بل ضروری و
اجتناب ناپذیر خواهد بود.

اخلاقی در حذیک کاهن یا قدس به شمار
می رود و اعمالش تماماً بازتاب کنندهای
«فراسوی»^{۱۴} اند، هم از این رو، صحنه بازی
برای ایشان مکانی مقدس به شمار می آید.

سینما در مقایسه با تئاتر کمتر واجد این ویژگی
«آینی»^{۱۵} است بازیگر سینما اغلب مجبور به
ایجاد فضای ذهنی (Subjective) برای
رسیدن به پالایش است حال آنکه در تئاتر نوعی
استحاله جمعی بین بازیگر و تماشاگران به وجود
می آید.

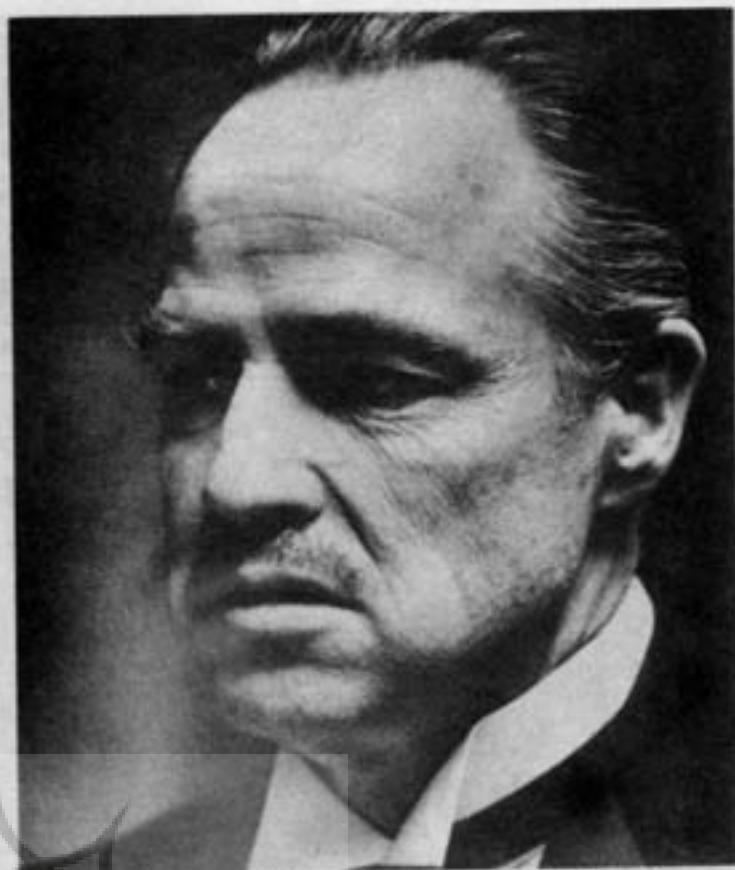
هر نمایش آینی دعوتی به یک انقلاب جمعی
است- پس بازیگر تئاتر آینی چون قدیسان می باید
به جاذبه‌ای ماوراءالطبیعی اشاره کند، وظيفة او
نظیر یک کاهن، جادوی تماشاگر و یک پارچه
ساختن این توده بی شکل به وسیله اندیشه‌ای
ساحرانه است. هر اندازه او بیشتر جاذبه به خرج
دهد موقت خواهد بود گویی تماشاگران خود به
قصد مسحور شدن به آین او می گروند و این
هموازی بین بازیگر و بیننده در حین اجرا به یک
«عرفان جمعی» می انجامد تجربه‌ای که برای

بازیگران «پالایش گر» که خود را در کانون «درد»
می افکنند تا به معرفتی روحی نائل گردند،
بازیگران نمایشگر هیچ گونه حسّ از فروتنی و
تواضع را منتقل نمی کنند، بل اغلب نوعی
«وقاحت» در بازی آنان مشاهده می شود،
وقاحتی که ناشی از تعاملشان به «قدرت طلبی»
است.

بهتر است مفیستورا فیلمی در شرح حال
این گونه بازیگران بدانیم، بازیگرانی که مفتون
جداییتهای برونی، وسوسه‌گرانه و اغراق آمیز
نمایشگری شده‌اند و به جای تجسم حقیقت
روحی نقش به فریب روح خود و تماشاگر
می پردازنند.

«عمل واقعی بازیگر، فریب تماشاگر نیست،
بل عملی است درونی که بیشتر متافیزیکی است
تاتکنیکی»^{۱۶}

(برژی گروتوفسکی)
«تکنیک گرایی» هرگاه خود را بنمایاند روح
بازی را می خشکاند، حتی در باله و رقص نیز که
پلاستی سیته بر هنر درونی بازیگر ارجح
می باشد اغلب عنصر واسطه «موسیقی»
چونان کاتالیزوری، روح رقصنده یا بالرین را
تسخیر کرده، او را به کنش و امی دارد، در این
حالت، رقصنده عاری از هرگونه حالت
«نمایشگری»، تنها راوی التهابات و تنشیهای
روحانی خویش می گردد. مشابه اعمال و
مناسک آینی- مذهبی، کاتاکالی، بالی یا مراسم
زار در جنوب ایران که همگی تجلی اندیشه‌هایی
اسطوره‌ای و ماوراءالطبیعی اند، تکنیک اجرادر
این هنرها آن چنان با معرفت روحی اجرا
کنندگان در هم آمیخته است که نمی توان آن را
باز شناخت، «بازیگر آینی» از نظر مرتب

بديهي است که در درون آدمي جريان دارد، از اين رونها ويژگي شاخص او «حضور»، اوست، اما اين حضور ساده اگر با صداقتی درونی توأم نباشد فاقد ارزش ماهوي است. در حقیقت بازيگر سینما به جای دانش تکنيکي محتاج به بینش روحی است، او هماره نيازمند صداقتی در اعمال زندگي شخصی خويش است تا بر نقش تأثير گذار و آن را «زنده» سازد. برخلاف تئاتر که جادوی بازيگر توأم با اصول و قوانین خاص است، بازيگر سینما «آيني شخصی» را راهنمای آفرینش نقش قرار می دهد، مفهوم آين برای او تها انطباق روحی با جهان نيازمند درون است، او در اينجا مجاز است آين و سلوك روحی خويش را يافريند، گوهي سينما به آسانی ذهنیات و اندیشه های مكتون اور آشکار می سازد بی آنکه تشریفات و آداب (Ceremony) خاصی را بدوزحميل کند.

في المثل فلسفة ماسك ياصورتك (Personae) آن گونه که برای بازيگر تئاتر مطرح است در بازی سینمایی جایی ندارد. حتی المقدور از گريم احترامی شود، هر آنچه که چهره بازيگر را پوشاند نشانی از فریب و نمایشگری است. ايوان مخوف را به ياد بياوريم و آن گريماس "چهره چركاسف را، آيزنشتاین چهره پلیدی را با ماسك برجسته می کند، اين عمل او (گريماس چهره بازيگر) که ريشه در تئاتر آيني دارد اصولاً جلوی تجلیات روحی بازيگر را می گيرد. اگرچه هنوز بسیارند بازيگرانی که در سينما گريم می شوندو به هیئت کاراکتر فرضی در می آيند اما بهترین شکل برای انطباق بين بازيگر و نقش، شباهتهای چهره بکروندست

بازيگر سينما غريب و نا آشناست.

مفهوم پالايش برای بازيگر سينمانه رسيدن به معرفتی جمعی و گروهي، که نوعی «اشراق» و کشف و شهود درونی است. می توانيم اين تواضع و «نوستالژی» را در بازی اغلب بازيگران درونی مشاهده کنیم. نبود بینده و غوغای تا يد يا تکذيب آنان به بازيگر سينما اين اجازه را می دهد که از «هوئیت» قابل اطمینان رو باثبات تر برخوردار باشد، تنها مخاطب او در بازی، «اتمسفری» است که در فضای خالي ذهنی می آفريند، اگر هم لذتی از اين آفرینش می برد لذتی است «شخصی» و «منحصر به فرد»، او ملزم به رعایت هیچ «اسلوب» یا قانون دوچاره ای نیست، حتی نيازی به سحر و جادو نیز ندارد، بازی او تها «بودنی» ساده است و نه بيشتر، تزكيه برای او صداقتی است که در اعمال خويش نهفته دارد و اين همان جادویی است که در همه مانیز ريشه دارد.

معجزه بازيگر، نمايش آن جهان ساده و

نمی زند هرچه هست قابلیت چهره و پوست زنده است، استفاده نکردن از گریم این فرصت را به پوست زنده اش می دهد تا آزادانه به حرکت درآمده آینه روح او گردد. سینما تنفس پنهان این پوست را ثبت می کند، نابترين بازيهای سینمایي ثمره «رهایی» پوست بازيگر از قیود منجمد کننده ماسک سازی می باشند، هر ماسک نوعی قالب یا کلیشه تیپ سازی به شمار می آید چه برای صورت استفاده شود و چه برای اندام، در هر حال مانع است برای پالایش روحی بازيگر.

این اندیشه، زمانی که بازيگر نقش شخصیتهای تاریخی را بازی می کند بیشتر

نخورده او با کاراکتر می باشد. حتی استادترین گریمورهای جهان نیز نمی توانند جاذبه و روح پوست زنده انسانی را بیافرینند، به گریم بوخنر (Bochner) بر چهره براندو در پدر خوانده دقت کنیم، این گریم که یکی از شاهکارهای مینیاتوریسم بر چهره به شمار می آید در نهایت، حکم ترمیزی را برای بازيگر دارد. چهره براندو در لحظات واکنشهای پوشیده و ظرفی پوست صورتش این تعارض را نشان می دهد^{۱۸}.

واکنون به فالکونتی در زاندارک باز می گردیم چهره ساده و دست نخورده او چونان معبدی برای تجلی ذات کاراکتر به شمار می رود، در ایر هیج رنگی به صورت او

گوئی در کالبدهای نقش ذوب شده‌اند
(فالکونتی در مصائب زاندارک اثر دراین)

ششمین کاهش نام و مطالعات فرهنگی
برال جامع علوم انسانی

همواره چهره بر نقش مقدم است

(هملت به روایت لارنس اولیویه و آلبرت فینی)

مُدرن که آمیخته‌ای از معرفت روحی و عصیان اخلاقی انسان معاصر است، او برخلاف چهره کودکانه سارابرنارد، سیمایی مصمم و سلحشورانه دارد و بر عکس هملت اولیویه، ریشی صورتش را پوشانده است؛ در هر سه مورد، چهره بازیگران بر نقش اولویت دارد، در واقع هر کدام از این چهره‌ها بخشی از چهره پنهان هملت را ترسیم می‌کنند، بدون این بازیگران و دیگرانی نظیر زان لویی بارو، جان گلگاد، اسموکتونوفسکی، ریچارد برتون و اسکار ورنر تصوّر هملت غیرممکن به نظر می‌رسد، در نهایت این چهره‌ها صیل و بکر آنان است که روح هملت را منعکس می‌کنند و این چهره‌ها برابه نوعی منحصر به فرد ویکه است.

پس بازیگر برای رسیدن به پالایش می‌باشد به یک «اطوارزادی» (Non-Figurative) نائل گردد، آنچه اورا برجسته می‌کند میزان اعتقادی است که به کردار درونی خویش خواهد داشت، هر قدر این اعتقاد بیشتر باشد مرز بازی وزندگی کم نگتر می‌شود تا آنجا جوانی آشوبگر، با اراده‌ای توانمند نوعی هملت که بازی به «زنگی» مبدل می‌شود. اما این نوع

طرح می‌شود. در اینجا مسئله گریم و شبیه‌سازی چهره او با نقش به نظر اجتناب ناپذیر می‌آید. اما این امتیاز حتی شامل شخصیت‌های معروف دراماتیک نیز نمی‌شود، فی المثل به سه روایت هملت در سه سیمای سارابرنارد، لارنس اولیویه و آلبرت فینی توجه کنیم: در مورد اول ظرافت و شکنندگی روح هملت را در سیمای یک بازیگر زن رؤیت می‌کنیم که هیچ گونه گریم مردانه‌ای بر چهره خویش به کار نبرده بل تنها با پوشیدن لباس یک پرنس، حساسیت روحی اور اتجسم بخشیده است؛ اما لارنس اولیویه روایتی ملی گرایانه از هملت را به تماشامی گذارد، رنگ موی او تماماً بور و آرایشش انگلیسی تبار می‌باشد، توجه و دقتش به ظرافتهای اعمال اشرافی، آن گونه که شایسته یک شاهزاده

است، به ملاحظه‌نشان می‌کند که شاهد یک بازی از بازیگری شکسپیری هستیم، او نیز چونان سارابرنارد ظرافت و حساسیت روحی هملت را برجسته نموده است اما در غلافی از یک اشرافیت (آریستوکراسی) انگلیسی؛ و سرانجام به سیمای آلبرت فینی در هیئت هملت بنگریم، که بازی به «زنگی» مبدل می‌شود. اما این نوع

زمانی عمل زمان نگاه به عمل نهای است
(ابن‌کوتشنر فنک در هملت
ساخته گریگوری کوزی سف)

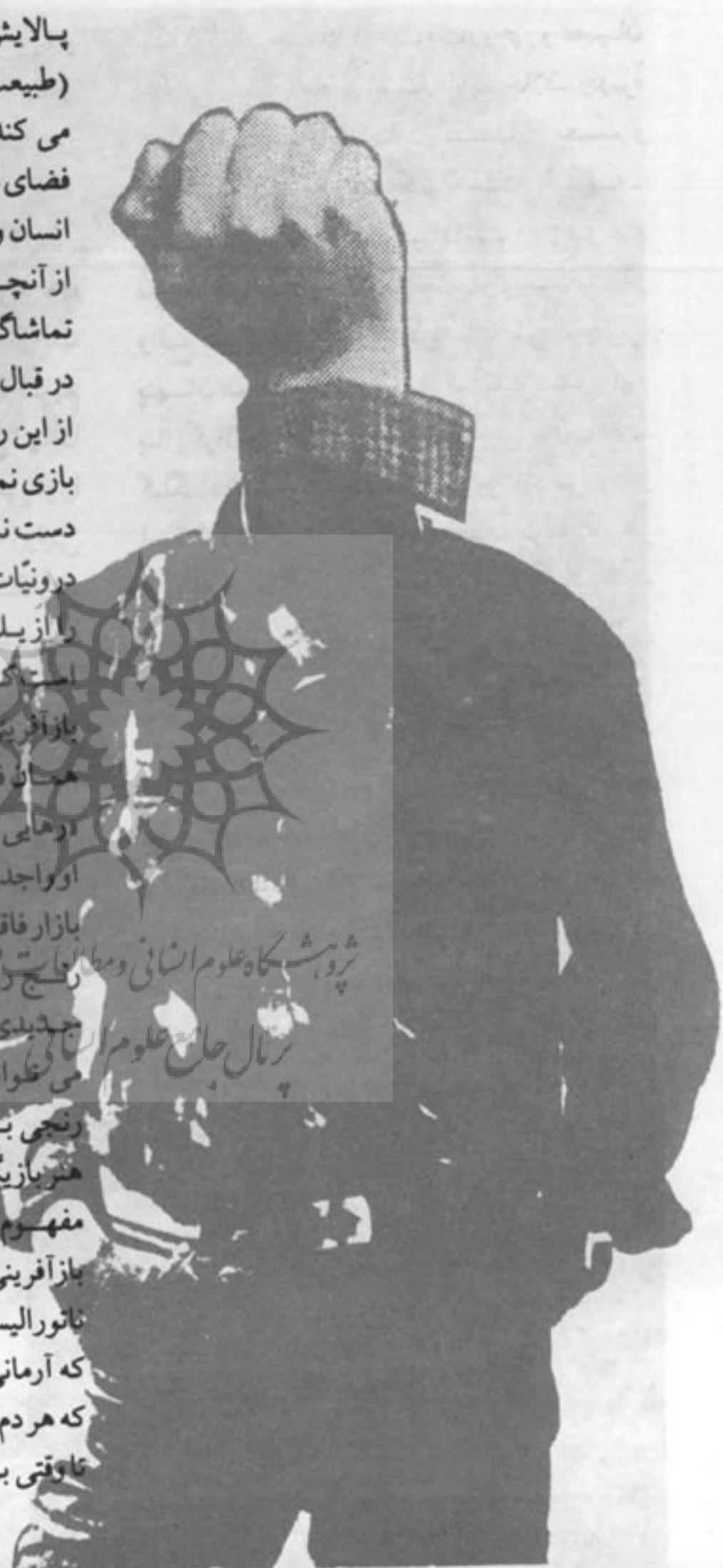
پالایش مطلقاً با مفهومی که از ناتورالیسم (طبیعت‌گرایی) در ذهن وجود دارد تفاوت می‌کند. در ناتورالیسم عنصر تخیل، فانتزی و فضای ذهنی وجود ندارد تنها عمل عینی از طریق انسان واقع می‌شود، به بیانی دیگر تنها گزارشی از آنچه در زندگی واقعی روی می‌دهد به تماش‌گر عرضه می‌شود بدون هیچ موضوع‌گیری در قبال بازآفرینی (Recreation) آن واقعیت.

از این رو فیلم مستند هرگز دارای ارزشی از لحاظ بازی نمی‌باشد چون بازیگران آن به بازآفرینی دست نمی‌زنند و هرگز لذتی از مکاشفه درونیات خویش نمی‌برند. آنچه هنریک بازیگر را از یک فرد عادی جدا می‌کند سیر و سلوکی است که او را از نمایشگری جدا کرده تا مرز بازآفرینی زندگی ساده می‌کشاند، او در نهایت به همان فرد عادی مبدل می‌شود اما اباهه قیمت از هایی از قبود نمایشگری. به همین سبب بازی او واجد جادویی است که یک فرد عادی کوچه و بازار فاقد آن است، او این توان را دارد که هر بار رنجی را تجسم بخشد اما آدمهای عادی تنها می‌توانند خود باشند یعنی آنکه در این راه نیز رنجی به خرج دهند. پس پالایش منحصر به هنر بازیگری و در سطحی بالاتر از آن، هنرمندی به مفهوم کلی است، هنرمندی که وظیفه اش بازآفرینی جهان جدیدی درون جهان روزمره و ناتورالیستی پیرامون خویش می‌باشد، جهانی که آرمانی و یکتاست و ثمره رنجهای روحی است که هر دم آبداده‌تر و پر صلابت تر می‌گردد.

عاقبتی بهار بازگردد

من اینجا در بیابان

کارمی کنم و کارمی کنم

در حقیقت بازیگر سینما به جای
دانش تکنیکی محتاج به بیتش
روحی است، او هماره نیازمند
صداقتی در اعمال زندگی
شخصی خویش است، تا بر
نقش تأثیرگذار دو آن را زنده
سازد.

به زعم او هر انسانی من جمله بازیگر، هماره در
حین یکی از دو حالت کنش برونوی و یادرونوی
می باشد اما اونیز کنش درونی را به مشابه
زنگیری از روابط علت و معلولی توصیف
می کند، در واقع منطق عمل و عکس العمل را
پایه کنشهای درونی بازیگر می داند و این
برداشت اساساً با مفهوم «بی عملی» که مورد
نظر ماست تفاوت می کند. بازیگر
استانیسلاوسکی حتی در لحظات مونولوگ نیز از
قید تأثیر و تأثرات محیط خارج نیست، مفهوم
«نهایی» آن گونه که پیشتر مطرح کردیم برای او
وجود ندارد، از این رو اور عالیترین شکل خود
هماره ابزار دست نویسنده خواهد بود، شعور او
در یک تناوب دائمی بین عمل و عکس العملهای
درام گرفتار شده و اجازه رهایی از شرایط
پیشنهادی آن را خواهد داشت. در اینجا
کوشش برشت را در جهت شکستن این «شرایط
تحمیلی» که درام بر بازیگر تحمیل می نمود
می توان نوعی ارادت به بلوغ شعور آدمی تفسیر
کرد، او با احترامی که برای تکامل اندیشه بازیگر
از دراماتورژی اسطوی تادرام نویسی مُدرن
قابل بود، این امتیاز را به هنرپیشه داد تا از خطوط

روزه می گیرم و روزه می گیرم
رنج می کشم و رنج می کشم ...
(یک بلاکوبرازیه، روسی)

* عمل و بی عملی
«به بار آمدن» و آنگاه «بردادن» همه نکته‌ها
اینجاست ...

راینر ماریا ریلکه
میل به کنش یا عمل از بنیادیترین امیال انسانی
است، آدمی هماره در آرزوی به جای گذاشتن
یادبودی از خویش است تا در اذهان زنده بماند،
این آرزو تنها از طریق اعمال وی برآورده
می شود. در واقع کنشهای انسانی، تنها راه
ثابت کردن آن آرمانی است که بدان ایمان
می ورزد، اما این کنشهای ازمانی دارای
اصلی گوهروار خواهد شد که از میلی درونی
برخیزند در غیر این صورت اعمال تنها به
«اطواری»، سطحی مبدل می شوند. مهمترین
نکته در این مورد برای بازیگر توجه به این اصل
خواهد بود که «همیشه انگیزه بر عمل مقدم
است» اگر چنانچه آدمی در وضعیتی قرار گیرد که
اعمال او با آرمانش در تعارض باشند بایسته
است که دست از عمل بشوید، این
«بی عملی» شبیه سکوتی است که درین دو
فراز از یک قطعه موسیقی می شنویم، نوعی
کسوف زیبایی شناسانه، که بدون آن روح بازی
نابود می شود.

بازیگران نمایشگر اغلب با بی توجهی به این
نکته گمان می برند که آفرینش کاراکتر تنها از
طریق نمایش اعمال وی میسر است،
استانیسلاوسکی این مبحث را تحت عنوان
«عمل برونوی» و «عمل درونی» توجیه می کند،

روایتی درام خارج شود و تفسیری نوین و فراکاراکتری (Para Personality) از نقش ارائه دهد. اما نهایتاً تلاشهای برشت نیز در قالبی سیاسی محصور ماند تا آنجاکه بازیگرش به جای مفسر روح انسانی به مبلغ رادیکالیسم سیاسی تبدیل شد. اما امروز اندیشه «بیگانه‌سازی» و «فاصله‌گذاری» که مُلهم از تئاتر Epic برشت بود جای درست خود را در هنر بازیگری یافته است. مفهوم «بی عملی»، را اگر ریشه‌یابی کنیم به نوعی از این فاصله‌گذاری خواهیم رسید. زمانی که بازیگر از خط درام جدا شده و تفسیری شخصی از نقش ارائه می‌دهد به نوعی از قوانین عمل و عکس العمل درام عدول می‌کند، این کُنش او اگر خودآگاه باشد به مثابة کُنش «شعرور برانگیخته»^۲ اوست که اغلب تأثیری «عینی» و «اگاهانه» بر مخاطب خواهد داشت، و اگر ناخودآگاه باشد به مثابة دیالوگی است که روح او باروح تماشاگر برقرار می‌کند در هر دو صورت بازیگر برای رسیدن به این مرحله به یک بی عملی یا همان سکوت در مقابل عمل درام دست می‌زند، این سکوت چون آرامش قبل از طوفان خبر از عملی غیرمنتظره و خلاف تصور می‌دهد.

بازیگر، جریان نمایش راقطع می‌کند تا در خود «مداقه» کند. این لحظه ممکن است از نظر زمانی طول بکشد امداداری ارزشی حیاتی است. می‌توان آن را نوعی «تعلیق» (Suspense) در بازی تعبیر کرد، تعلیقی که احساسی از انتظار را در تماشاگر بر می‌انگیزد. امروز این میل به مُداقه و بی عملی را در بازیهای را برتر دونیر و در سینما به خوبی مشاهده می‌کنیم، او در مقاطع خاصی خود را از جریان

بازیگران سطحی با گرایش به علائم قراردادی و تپیک، لذت مکاشفه درونیات نقش را هم از خویش و هم از تمثیلگران دریغ می کنند.

اوست از وضعیت موجود که در غلافی از «درنگ» و تعلیق جای گرفته است، درنگ همت را به یاد آوریم - چرا او دست به عمل مستقیم نمی زند؟ آیا تمامی عظمت همت به همین درنگ روحی او نیست؟ او مانند ناظری به تمثیل سیر حرکت درام می نشیند و در خویش مُداقه می کند که فلسفه بودن آدمی در چیست. مفهوم «عمل» برای او تنها پاسخ به شرایط پیشنهادی درام نیست که اگر بود می بایست نخست به قتل عمومی خود اقدام می ورزید - بل انگیزه‌ای است که همیشه بر عمل مقدم می باشد. همت می داند که درام اورا مجبور می کند تا عکس العمل در قبال پلیدی جنایت عمومیش انجام دهد اما این واکنش را به تعویق می اندازد و در مقابل خواست درام «سکوت» می کند. سکوت همت به عنوان درنگ انسانی که «اندیشه» را بر «عمل» ترجیح می دهد شاخصترین نمونه در آفریدن کاراکتری درونی است که شکسپیر بدان دست یازیده است.

اما این اندیشه‌گرایی هرچه ژرفتر و عمیقتر می گردد درام در تعلیق شدیدتری قرار می گیرد تا آنجا که می توان همت را چون تأملی فلسفی در میان درامهای دیگر شکسپیر توصیف کرد، گویی شکسپیر انگیزه تلاش‌های پیشین خود را در همت

روابط عمل و عکس العمل درام جدامی کند و به تعییری از «جريان بازی» کناره می گیرد».

در این لحظات آنچه دونیرو را تمایز می بخشد «سکوت» و «سکون» تفکر برانگیزی است که اورا احاطه می کند، بی عملی او در جمع بازیگران دیگر به مثابه نفی شعور انسانی است که منطق اعمال روزمره ارضیاش نمی کند، در بازی او منشأ صدور اعمال، انگیزه‌های خارجی نیست بل این باورهای بنیادین ذهن او هستند که مانند الگوهای ثابت (Archetype) ساختارهای منش اورا می سازند. به همین سبب بسیاری اوقات جواب کنشهای همبازی (Partner) خود را نمی دهد، کار او مانند شطرنج بازی است که در عین حدس زدن از انگیزه بازی حریف خود، می بایستی به خط سراسری بازی خود وفادار بماند، در غیر این صورت تنها جواب حرکت حریف خود را می دهد و بازی خود را فراموش خواهد کرد، او مجبور است که خود را از «دام» جواب دادن به علائم محیطی برهاند تا اعمالش بازتاب عرفان درونی خویش گردد».

در عین حال بی عملی نوعی جواب «ادن به ندایی «فراسوی» است گویی بازیگر خود را به اصلی بنیادی پای بند می سازد، اصلی که هماره به عنوان راهنمای اعمال او محسوب می شود و به جای تسلیم در برابر روابط علت و معلولی، به «چرایی» این امور می پردازد. بازیگر در لحظات بی عملی فراغت این را می باید که در ذات امور مُداقه کند و به یک معرفت هستی شناسانه از وقایع نائل گردد. او دیگر بازیگر نیست بل به مقام «ناظر^۵» یا «دانای کل» درام اعتلامی باید - آنچه اومی اندیشد یا انجام می دهد تفسیر شخصی

زیر سؤال می برد، اساساً چرا آدمیان دست به عمل می زندند؟ آیا اعمال بدون انگیزه و صرف می توانند راهگشای نیازهای درونی انسان باشند؟ و اگر خیر، چگونه می توان «عمل راستین» را از «عمل گرانی» ساده تشخیص داد؟

انسان در طول زندگی خود به اعمال بسیاری دست می زند، بسیاری از این کنشها حالتی غریزی و خودکار دارند نظیر خوردن، خوابیدن، راه رفتن، سخن گفتن و اندیشیدن، اما در این میان شاید تنها چند عمل راستین وجود داشته باشد. اگر از انسان درباره گذشته اش سؤال کنیم بی شک تنها همان چند عمل خاص را به یاد خواهد داشت گویی تمام زندگی آدمی بهانه ای بیویه است برای انجام همین چند کنش اصلی، او فحاماً عمر خود را در حالت «بی عملی» و انتظار برای رسیدن لحظه عمل راستین خود سپری کرده است، درست نظیر ساختمان یک درام، در فندگی انسان نیز حالتی از تعليق و ملکوت و بیود دارد که متظر لحظه «کنش نهایی»^{۱۸} است. آدمی در طول عمر با «چرا» های بیضای روپروری شود که برایش به صورت انگیزه های این کنش نهایی جلوه می کند، علامتهای سؤالی که او را از زندگی روزمره و تکرار اعمال ساده بازمی دارند. در این میان بسیارند آدمهایی که کنش راستین و نهایی را فراموش می کنند و خود را در اعمال ساده غرق می کنند، زندگی اینان چون مجموعه ای از اعمال ساده و علت و معلولی عاری از تأمل و حداقه در خود و جهان پیرامون خویش است. اما وجود عمل راستین به عنوان انگیزه اصلی نیروی اراده از آن بشریت به مفهوم کلی است. اراده

توانمند بشر همیشه معطوف به عملی است «یکه»^۱ و «جاداونی»^۲ و برای همین، انسان می‌بایست در انجام آن مذاقه کند. برای پاسخ دادن به معماه آفرینش ابتدابه سکوتی ژرف یا همان بی‌عملی نیاز است، میزان توانایی اراده انسان به میزان تعمق او در مدت بی‌عملیش وابسته خواهد بود. در واقع گریز از کنشهای ساده، نوعی زمینه چینی برای ابراز کنش نهایی است، آپوکالیس (مکافه یوحنا) را به باد آوریم:

بَرَّهُ مُهْرٌ هَفْتَمْ رَاكِشُودْ

پالایش منحصر به هنر
بازیگری و در سطحی بالاتر از
آن، هنرمند به مفهوم کلی است،
هنرمندی که وظیفه اش بازآفرینی
جهان جدیدی درون جهان
روزمره و ناتورالیستی پیرامون
خویش می‌باشد.

وقتی که شاگردان و راهبان و نوآموزان

در خصوص معنای جهان و خیر اعلا

به سخنان حکیمانه و آتشبازی روشنفکرانه
مشغول بودند

او ساکت بود و تنها نظاره می‌کرد...

سکوت استاد بودایی هرمان همه نظر
سکوت ساتنیکوف در عروج یا سکوت الکساندر
در ایثار (پایان فیلم) حالتی فراسویی و پیشگویانه
دارد، در چهره مهیب اینان تنها می‌توان «حضور»
نیز قوی خارق العاده و آخر الزمانی را دید که خود
را الحظه‌ای چند می‌نمایاند و سپس ناپدید
می‌گردد، از این رو بازی این بازیگران تماماً
بازتاب این «نگاه جادویی» به فراسوت.

نگاه ارلاندو روزفسون به تابلوی داوینچی،
ستایش مجوسان^۳ را در ایثار به یاد بیاوریم. شاید
بتوان کنش راستین او در پایان فیلم را نتیجه همین
تأمل در تابلوی جادویی داوینچی دانست.

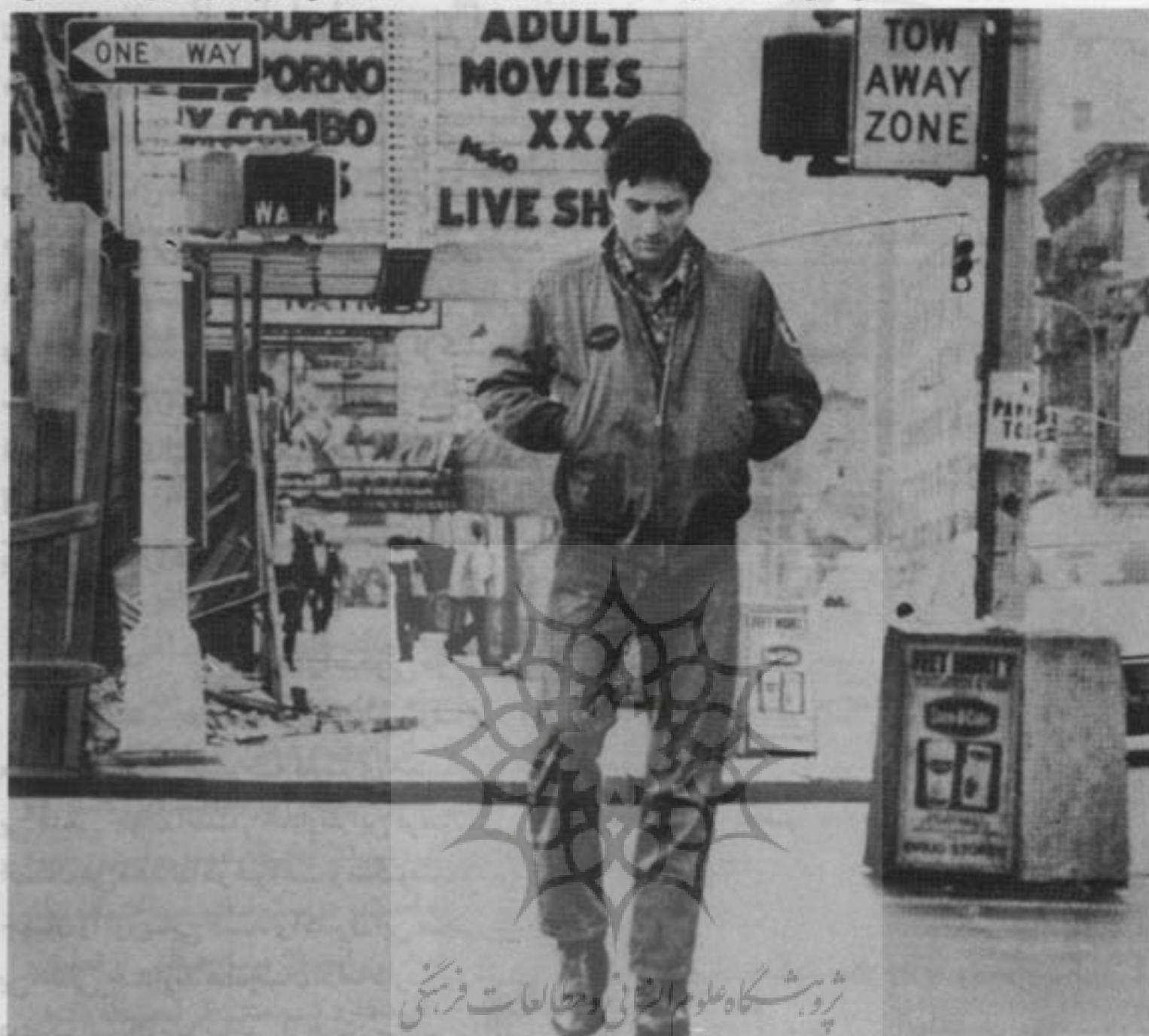
الکساندر چون همت نیازی به عمل راستین در
خود حس می‌کند، او از همت انتقاد می‌کند که
چرا دست به عمل نمی‌زند اما خودش نیز تا
زمانی که ماهیت عمل راستین را نشناشد قادر به

جهان را سکوتی در گرفت^۴

خداؤند، جهان را در سکوتی ژرف غرق
می‌کند، مهر هفتم به تعبیری همان زمان
بی‌عملی جهان است. خداوند این فرصت را به
انسان می‌دهد تا در فراغت و سکوت، خود و
جهان را ارزیابی کند و اکنون این سکوت و
بی‌عملی خداوند همچنان ادامه دارد و چه بسا
درنگ انسان نیز ناشی از همین سکوت الهی
است. درامای اندیشمند امروز، تمام‌ا تصویر
این بی‌عملی را در سیمای کاراکترهای خموش و
مهیب خود ترسیم می‌کند، انسانهایی که چون
ستونهایی از اراده‌ای نادیدنی آینده جهان را
پیشگویی می‌کنند. حدیث بی‌عملی در قاموس
اینان را در حکایتی از هرمان همه که توصیف
«نظاره‌گری»، «استادی بودایی» است بازمی‌شنویم.
استاد جویشی حالتی آرام و مهربان داشت

و چونان به اعتدال رسیده بود که مطلقاً هم از
سخن گفتن و هم از تعلیم دست باز کشیده بود
زیر الفظ ظاهر است و اوصمّ بود که از هر
ظاهری اجتناب ورزد

«بی عمل» نیز سکونت است که درین دوراز از یک قطعه موسیقی من شویم (رابرت دونیر و درو انده تاکس)

پژوهشگاه علوم انسانی و هنرات فرهنگی

کنش درستی نخواهد بود. فیلم تارکوفسکی می‌سرنوشت خود را با انتخاب عمل راستین خود می‌آفریند، آنچه بدان ایمان می‌ورزد و در توان اوست تا فراچنگ شعور خویش کشد.

برای بازیگران راستین، زمان بی‌عملی «زمان نگاه»^۳ به عمل نهایی است. هر کدام به فراخور توانایی معارف روحیشان قادر به انتخاب اعمال راستین خویش می‌باشند و هر یک به نوعی، تفسیر خود از جهان را در این نگاه به آینده بیان می‌کنند. بیهوده خواهد بود اگر عمل راستین را محدود به تعریفی مشخص کنیم. به تعداد اندیشه‌های انسانی، اعمال راستین وجود دارند

که از عهده تفسیر جهان برآید، تا قبل از انجام این عمل نهایی آدمی باید خود را در یک بی‌عملی مجاب کننده قرار دهد تا زمان بلوغ روحیش فرارسد، در این هنگام سکوت او آکنده از حسّ بشارت دهنده و امیدوارانه خواهد بود که خبر از انجام کنشی راستین می‌دهد. گویی ما همگی خواسته یا ناخواسته به سوی نقطه‌ای پیش می‌رویم که سرنوشت ماست، اما هر انسانی

اما همگی در گوهر خوش مشترکند. اشاره به جهانی در «فراسو».

* آفرینش آزاد: (جادوی بداهه)

بازیگر، همزمان آفریده و آفریننده است...
برژی گرو تو فسکی
مهمنترین خصیصه ذهن بازیگر گرایش به «نوجویی» و «آفرینش» بی قید و شرط است، لحظات بداهه سازی در کار بازیگران خلاق نوعی عکس العمل روانی نسبت به چهارچوب بسته درام به حساب می‌آید. در این حالت کنش بازیگر از سویه پیشنهادی متن خارج شده و به تفسیری نوین و خلق الساعه از نقش می‌انجامد، مثل تکنووزی که ناگهان با ساز خود از دستگاهی به دستگاه دیگر مانور می‌دهد (مدولا سیون^{۲۵}) بازیگر نیز این توان را در خود می‌بیند تا نوعی مدولا سیون در شیوه بازی خود به کار بندد، در این هنگام گویی شاهد اجرایی نمونه ویکه از او هستیم اجرایی که تکرار نشدنی و جادویی است.

آفرینش آزاد بستگی زیادی به قدرت تخیل و فانتزی بازیگر دارد. اومی بایست بدون ایدکه تداوم زندگی نقش را قطع کند، برداشت ذهنی خود را به عنوان مهمترین عامل برای آفرینش سیما به کار گیرد. می‌توان باور ذهنی اورابه عنوان «واقعیتی برتر» و مقدم بر شرایط پیشنهادی درام تعییر کرد. آفرینش آزاد بازیگر زمانی است که واکنشی «نامتنظر» (Surprise) را در قبال موقعیت درام انجام می‌دهد، واکنشی که نویسنده آن پیش‌بینی ننموده است. در این لحظات که می‌توان آن را «زندگی پوشیده»^{۲۶} کاراکتر نامید بازیگر در مقابل یک دوراهی حیاتی

برای بازیگر راستین بدی هماره
مانند کابوسی است که بر پندار او
نازل شده است. تمام تلاش او در
حین بازی، کشف لحظاتی است
که روح او به عناد با این کابوس
می‌پردازد.

قرار می‌گیرد ولحظه آفرینش او دقیق‌الحظه‌ای است که دست به انتخاب یکی از راههای زند. او اگر به شعور خود رأی دهد واکنشی راستین و منحصر به فرد انجام خواهد داد، اما اگر به شرایط درام وفادار بماند گویی روح بازی خوش را از بین برده است.

بازیگران خلاق برای رسیدن به زندگی روانی نقش، گاه وی بی‌گاه خود را در دام لحظات نامتنظر درام می‌افکند تا کنشی ناب و خارق العاده بی‌افرینند، این عمل نوعی مبارزه با درام نیز محضوب می‌شود. مثل این که شعور بازیگر قادر به تحمل «چهارچوب»^{۲۷} تقدیری آفریده نویسنده نیست، او با اینکه ناگزیر است سرنوشت مقدر نویسنده را پذیرد ولی این «قرارداد»^{۲۸} را در لحظات آفرینش آزاد زیر پامی گذارد. کم‌باید آرته و سیاه بازی تا آنجا پیش می‌روند که برای آزاد گذاشتن بازیگر «متن» را حذف کرده و «طرح» را جایگزین آن می‌کنند تا ذهن خلاق بازیگر بتواند حول یک موضوع کلی گردش کند و خودجوشانه ساختار درام را بی‌افرینند. در این میان آنچه بسیار جالب است مسئله «اشتباه» در بازی است. در لحظات آفرینش آزاد، بازیگران گاه

اشتباهاتی را مرتكب می‌شوند که در لحظات عادی نقش غیرقابل بخشش به نظر می‌رسد اما در زمان بداهه‌سازی نه تنها خوشایند نیست بلکه ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود". مثلاً روانی کلام ممکن است از بین بروید یا تمرکز در نگاه و منطق اعمال دچار وقفه شوند یا حتی به ناگاه بازیگر دچار فراموشی گردد. تمامی زیبایی بداهه‌سازی در همین اشتباهات و تعلل‌های ناگزیری است که در خطوط از پیش فرض شده درام رُخ می‌دهد و هنر بازیگر خلاق در همین گریزهای ناگزیر از این «نامتظرها» نهفته است.

از سویی برای آفرینش بداهه، تقویت شدید قوه عکس العمل (Reaction) بازیگر ضروری است. هرچه زمان واکنش او در برابر علائم بیرونی کمتر شود، لحظات بداهه از جادویی خواصی بیرونی خواهند شد. در اینجا شعور بازیگر به مثابه آرشیوی از اطلاعات عظیم و فشرده عمل می‌کند که هر لحظه می‌بایست در برایر عمل هم بازی خود به یکی از جوابهای نهفته در حافظه ریسمان کند با این تفاوت که این عمل «مال جمل علم» (مجموعه حافظه) همیشه با «بازآفرینی» و «ترکیب» اطلاعات ذهنی بازیگر توانم است تا آن حد که واکنشهای آنی بازیگر بداهه‌ساز، برآیند تجربیات نهفته در ذهن و احیای دوباره آنها به کوششی حلق الساعه وجدید می‌باشد. در لحظات بداهه، بازیگر از تمام تجارب گذشته زندگی خویش استفاده می‌کند تا واقعیتی نوین و پیش‌بینی نشده را بیافریند. مثلاً ممکن است ناگهان از موضوعی به موضوع دیگر بپردازد یا از جلد کاراکتر خود بیرون بیاید. این اعمال ثمره آن مکانیزم خلاقه‌ای است که ذهن او برای «ترکیب»، «دوباره‌سازی»، «داده‌های حافظه

برای بازیگران راستین، زمان بی عملی «زمان نگاه» به عمل نهایی است. هر کدام به فرآخور توانایی معارف روحی شان قادر به انتخاب اعمال راستین خویش می باشد و هر یک به نوعی، تفسیر خود از جهان را در این نگاه به آینده بیان می کند.

جریان اعمال بداهه آنان نیست. همه آدمیان در لحظه کنشهای حیاتی خود به اعمال خلق الساعه دست می زنند تا مسیر سرنوشت خویش را تغییر دهند. واکنش شعور خلاق انسان به ناملایمات بروئی از طریق این اعمال بداهه متجلی می شود. آدمی هر از گاه که در موقعیتی جبری و تقدیری قرار گیرد متوجه انجام عملی نامتنظر است تا موقعیت قبلی را تغییر دهد و شرایط جدیدی را جایگزین آن نماید. به سیر انقلابات بزرگ جهان نگاه کنیم، تمامی این واکنشهای انفجاری ملتها نه از روی زمینه چینیهای عقلانی و منطقی که براساس یک حرکت فی البداهه برای تغییر موقعیت قبلی ایشان انجام پذیرفته است، این واکنش مانند سلاحی است که آدمی برای گریز از خفقات به کار می گیرد. در شیوه بازیگران معاصر، مارلون براندو و جک نیکلسون نمونه های شاخص بداهه سازی خلاق به شمار می آیند. در فیلم شکستگیهای میسوری "ساخته آرتورین، این دو بازیگر در مقابل یکدیگر مجموعه ای از اعمال نامتنظر و غیرقابل

انجام می دهد. هر قدر گنجینه حافظه او غنی تر باشد توان او برای ترکیب داده های ذهنی بیشتر خواهد بود. در زندگی روزمره، او می بایست نظریه ک دایرة المعارف بکوشد تا حد اکثر اطلاعات محیط خود را ضبط کند و شعاع دیده ها و شنیده های خود را هرچه وسیعتر نماید. در این زمینه، قسمت اعظم کار او مطالعه بر «رفتار شناسی» انسانهای گوناگونی است که هر روز مشاهده می کند. هر فرد با خصوصیات بارز و نمونه رفتاری خود می تواند اثر و نشانه ای بر ذهن او گذارد که در لحظات بداهه آن را به کار گیرد. این مطالعه محیط اساساً با تقلید رفتارها فرق می کند. برای آفرینش بداهه، بازیگر محتاج به توده عظیمی از اطلاعات، رفتارها، منشآ و آداب و رسوم گوناگون است تا به وسیله آنها جهان خودش را بیافریند. این عمل یکه او، ثمرة تقلید از وقایع پر امونش نیست بلکه نشانه فعالیت خلاقانه ذهن اوست که منحصر به فرد می باشد. وقایع محیط برای ذهن بازیگر مثل آجرهایی هستند که او هر بار می تواند معماری جدیدی را با آنها بنا کند بدون این که هر کدام از این ساختمانهای آفرینده ذهنی با هم شباهتی داشته باشند. «بداهه» خلاقیتی است که از عناصر شناخته شده و ثابتی تشکیل شده اما ابر آیندی «ناثارت» و «تکرار نشدنی» دارد، مثلاً تکرار عمل بداهه حتی برای خود بازیگر نیز بی فایده است، اگر او جریان خلاقه ذهن خود را آزاد بگذارد، در موقع تکرار عمل بداهه هر بار کنشی متفاوت انجام خواهد داد که تکرار نشدنی است^{۵۰}.

اما جریان سیال زندگی انسانها نیز چیزی جز

درام قرار می‌گیرد به اعمال خشونت بار بداهه متول می‌شود که مانندیک «شوك دراما تیک»، به جریان بازی او حرکت و زندگی می‌بخشد^{۲۰}. این کنشهای غیرمنتظر او اغلب باعث واکنشهای ناب و غیرقابل پیش‌بینی از سوی هم‌بازی‌ها یا شان نیز می‌شود مثلاً در تراجم اویانی به نام هوس بازی ویویان لی که در طول فیلم تماماً کترل شده و حسابگرانه است، در لحظات زویری با براندو تحت تأثیر اعمال خلق الساعه او از چهارچوب ثابت بیرون آمده و به جریان سیال زندگی مبدل می‌شود. براندو قواعد کلاسیک وفاداری به متن را کنار می‌گذارد و هیچ مجالی برای حدس زدن واکنشهایش به ویویان لی نمی‌دهد. از این رو، عمل بداهه به عنوان مهمترین اصل در زندگی انسان، منطق روایتی و علت و معلولی درام را تحت الشاعع قرار می‌دهد. در واقع براندو آن جهانی را می‌آفریند که از آن کاراکتر است، اما در متن نیامده است. او اعمالی را انجام می‌دهد که بعد سوم شخصیت آفریده نویسنده را می‌سازد. آفرینش آزاد از طریق اعمال بداهه مقام اورا از بازیگر به «مؤلف» نقش ارتقا می‌دهد. تازمانی که نویسنده شخصیت را بر صفحه کاغذ می‌آفریند و بازیگری لازم است تا آن نقش را «بازآفرینی» کند، هماره این حق برای بازیگر وجود خواهد داشت که به وسیله کنشهای شخصی و نامنتظری که ثمره فعالیت شعور انگیخته اوست تفسیر شخصی خود را از نقش به تصور نویسنده بیفزاید. این عمل به

پیش بینی را عرضه می‌کند که مانندیک دونوازی (Duet) فی البداهه از فرازی به فرازی دیگر گردش می‌کند. واکنشهای بداهه در بازیهای مارلون براندو تا قبل از فیلم شکستگی‌های می‌سوری اساساً برپایه عکس‌العمل‌های انفجاری و خشونت بار بنا شده است. در این زمینه، سه فیلم شاخص او تراجم اویانی به نام هوس، زنده باد زاپاتا و در بارانداز هر سه به کارگردانی الیا کازان کاراکترهایی را ترسیم می‌کنند که خشونتی بدوي را در خود نهفته دارند. شعور خود انگیخته براندو هرگاه که در «موقعیت فشار» یا بحرانی، از سوی

بازیگر در لحظات بی عملی
فراغت این را می یابد که در ذات
امور مذاقه کند و به یک معرفت
هستی شناسانه از وقایع نائل
گردد. او دیگر بازیگر نیست بل
به مقام «ناظر» یادانای کل درام
اعتلای می یابد.

مثابه قسمت نهایی از عمل آفرینش نویسنده، از آن بازیگر خواهد بود و اورا شریک در تألیف نویسنده قرار می دهد. به این دلیل نویسنده‌گان چندان دل خوشی از برداشتهای شخصی بازیگران توسط بداهه‌سازی ندارند، آنان ترجیح می دهند بازیگر تنها همان باشد که مؤلف در متن پیشنهاد کرده است. آنان اغلب اعمال بداهه بازیگران را نوعی اضافه‌گویی تعبیر می کنند، این تصور در گذشته لطمات فراوانی به هنر خلاق بازیگری وارد آورده است. در درام‌ای قرون وسطی و از آن زمان که مثلث طلایی «نویسنده، کارگردان و بازیگر» به عنوان محور اصلی تئاتر موقوعیت خود را ثبت کرد، بازیگر و حتی کارگردان هماره به عنوان ابزار اندیشه نویسنده مطرح بودند. نویسنده‌گان معمولاً بر تمرینهای اجراء‌های گروه‌ها نظارت می کردند و نظر آنان به عنوان ملاک اصلی موفقیت یا عدم موفقیت نمایش اجرا کنندگان از ارزشی خاص برخوردار بود. در تئاتر معاصر، اوایل قرن بیستم، علوم انسانی و مطالعات ادبی مجازیات چخوف با گروه هنری تئاتر مسکو و کارگردان آن استانی‌پلاوسکی بر سر چگونگی به ال جامع علوم انسانی صحنه بُردن نمایشنامه‌هایش و حتی نظراتی که بر

شیوه بازیگران اظهار می داشت نمونه خوبی است براین مدعای نویسنده، شرایط تحمیلی درام رابه عنوان حکمی «ثابت» بر اجرات تحمیل می نمود^۸. اما امروز این توقع یک سویه نویسنده‌گان از اجرا کنندگان روابه تعديل نهاده است تا آنجا که هر یک از هنرهای کارگردانی و بازیگری از استقلالی قابل توجه برخوردار شده‌اند. نویسنده‌گان خوب معاصر ترجیح می دهند اصولاً بعد از نوشته شدن اثر خویش بر اجرای آن، چه در تئاتر و چه در سینما دخالتی نداشته باشند و از این طریق قوّه خلاقیت اجرا کنندگان را آزاد بگذارند، مثلاً مارکز از اثری سینمایی که فرانچسکوروزی از رُمان او می سازد به عنوان اثری از فرانچسکوروزی یاد می کند و فضاسازی او در بازی بازیگران رابه عنوان واقعیتی فراسوی چهارچوب رمان توصیف می کند. این حقیقت که کم کم در بازیگری معاصر، متن یا نوشته مؤلف جای خود رابه واقعیتی برتر که همان «بداهه» در بازی است سپرده است، اکنون می رود که به عنوان اصلی پذیرفته شود. نمونه شاخص دیگر در این زمینه بازیهای جک نیکلسون در سینماست. چگونگی آفرینش بداهه در بازیهای او برخلاف مارلون براندو و نیکلاس کیانی به صورت واکنشهای خشونت بار و انفجاری، که به شکل تفسیری طنزآلود، شیطنت بار و آمیخته با هوشمندی است. واکنشهای او در لحظات بداهه، به کارگیری طنز تلخی است که گاه خود کاراکتر را زیر سؤال می کشد. او اجازه می دهد که شعورش از طریق واکنشهای آزاد و هزل گفتاری یا فیگوراتیو (بدنه)، جریان بسته درام راقطع کند و واقعیتی خلق الساعه را ایجاد نماید. کار او از یک سو نظیر

بازیگران خلاق برای رسیدن به زندگی روانی نقش، گاه و بی گاه خود را در دام لحظات نامتنظر درام می افکرند، تاکتشی ناب و خارق العاده بیافرینند، این عمل نوعی مبارزه با درام نیز محسوب می شود.

نامتنظر بداهه، حتی خود را نیز مبهوت کند...

* انکار پلیدی:

اگر گناهان شما سرخ باشد بسان برف «سفید» خواهد شد
اشعیاء ۱۸:

انسان ذاتاً موجودی «نیک» به حساب می آید. از دیدگاه روان‌شناسی، انگیزه رفتارهای آدمی ماهیتی «بهنجار^۵» دارد حتی زمانی که پلیدی گریبان پسر را می گیرد، باز سویه کنشهایش، در آندیشه خود پاک و متنزه است. به داستان نمادین آفرینش توجه کنیم، شیطان مظهر پلیدی، انسان را فریب می دهد تا از میوه دانش بچشد و «رسوا» گردد، از آن پس انسان «تاوان» این رسوابی را بردوش می کشد تاثیث کند که شایسته این «هبوط تقدیری» نبوده است. آدمی، موجودی که ظاهرآً آمیخته‌ای است از خیر و شر، باطن‌کنشهای پلید خود را انکار می کند تا «رسنگار» شود. او هماره متضدد اشاره‌ای ناییدا از سوی خداوند است تا آرام گیرد و اهل شود.

انکار ظلمت از سوی روح او چونان اجابتی است که نسبت به بنیادهای اخلاقی و نیالوده روح خویش روا می دارد. آدمی هرگز نمی تواند منکر

کمدینهای بزرگی چون پتر سلرز و آدریانو چلتا نوست که از بدها به عنوان آمیخته طترو تعقل سود می جویند".

اما نیکلسون از بدها نه برای خنداندن که برای به رُخ کشیدن استعداد خلاقانه «زیرکی اش» استفاده می جوید. بازیهای او تماماً در غلافی از شیطنت و زیرکی پنهان هستند، از این نظر شاید اورا بازیگری نمایشگر به حساب آوریم. اوسعی می کند تا آنجا که ممکن است کاراکتر خود را جدی نگیرد و از غرق شدن در درونیات و اعتقادات روحی نقش اجتناب ورزد.

در شیوه بازی او نوعی فاصله‌گذاری با نقش دیده می شود که اساس طنز اورا تشکیل می دهد. حتی زمانی که به نظر می رسد رنجی را متحمل شده است (مثلًا در صحنه شوک روانی در پرواز بر فراز آشیانه فاخته) مدتی طول می کشد که این رنج را به فراموشی بسپارد. گویی نیکلسون با جادوی طنز و بدها سازی اصرار می ورزد که حسی از هیجان و «شوریدگی» را جایگزین « Hammondگی » و « سکون » در بازی نماید. اما مهمترین تفاوت اورا بازیگران نمایشگر، در همین حس بدها سازی اوست که ذات بازیش را به زندگی مبدل می سازد.

آفرینش آزاد این امکان را به بازیگر می دهد تا لحظات پوشیده نقش را کشف کند و در بسیاری اوقات تفسیر خود را بدان بیفزاید. جادوی بدها به مثابه فرستی است که به شعور خلاق اوداده می شود تا «واقعیتی نوین» را در دل واقعیت درام بیافریند. برای آفرینش چنین واقعیت برتری، بازیگر نیازمند به آن چنان معرفتی از جهان پر امون خویش خواهد بود که در لحظه عمل

کننده خواهد بود. هر نوع روانکاوی که پلیدی را به درون انسان رجوع دهد گویی می خواهد مشمولیت اعمال انسان را از حیطه انتخاب او خارج کند و در نتیجه آدمی را مجاز به تبهکاری بداند. روح انسان هرگز از انجام عمل پلید خشنود نمی گردد بلطف چار عذابی در دنایش می شود که ثمره «معارضه» دو خواست آشتنی ناپذیر (نیکی و پلیدی) در اندیشه ای است. در این بین تمام آدمهای تبهکار بزرگ تاریخ نیز برای آسودگی وجودان خوش از این عذاب روحی

انجام تبهکاری در زمین شود اما می تواند علت انگیزه این تبهکاری را به عنوان یک عارضه خارج از وجود ذاتی خویش به بحث گذارد.

برای بازیگر راستین، بدی هماره مانند کابوسی است که بر پندر اونا زال شده است. تمام تلاش او در حین بازی، کشف لحظاتی است که روح او به عناد با این کابوس می پردازد. کنشهای روحی را سکلینکف در جنایت و مکافات تنها زمانی اصیل و در خور توجه آند که او در برابر پلیدی خود کرده اش می ایستد.

پلیدی در زندگی انسان هرگز ماهیتی ذاتی نداشته است، بیهوده است اگر نظریاتی را که در باب ذُرخومتشی کردارهای آدمیان می شنویم به سرنشت آنان نسبت دهیم. این تعبیر، تسلیم روح پاک انسانی در مقابل نوعی نیهیلیسم گمراه

توجیهات منطقی نسازد بل تنها این اعمال را از صداقت و ایمان درونی تُهی سازد. واکنش او نسبت به تبھکاری کاراکتر با عنایتی که به لحظات نیک نقش ابراز می دارد شناخته می شود، لازم نیست که پلیدی را از طریق یگانگی بانقضی یا «القا»^۵ در تماشاگر برانگیزد. در این صورت واکنش تماشاگر نسبت به اونیز واکنشی پلید و ویرانگر خواهد بود. بازیگرانی که تنها این سویه از نقش را برجسته می کنند روزنه ایمان به کنش نیک را هم از خود وهم از مخاطبان دریغ می کنند و تنها حسی از «بیگانگی» نسبت به اعمال کلی انسان را تبلیغ می کنند، بازی آنان فاقد هدف و سویه ای پالایش گر و بالنده است. به قولی دیگر برای آنکه وظیفه اصلی بازیگر به عنوان هنرمند برآورده گردد او می بایست ابتدا تعریفی بنیادی از انسان به مفهوم کلی ارائه دهد و سپس «انسان بد» را از «انسان خوب» تمایز بخشد. چون در هنگام بازی، واقعیت از طریق بازیگر به تماشاگر «القا» می شود، هر لحظه این امکان وجود دارد که بازیگر به سبب پرداختن به ویژگیهای «انسان بد» پلیدی را به عنوان میلی درونی در انسان معرفی کند که اشتباهی بزرگ خواهد بود.

به روایت الک گینس از شخصیت هیتلر در فیلم ده روز آخر هیتلر ساخته اینسودوکونچینی توجه کنیم. او برای ترسیم یکی از پلیدترین شخصیتهای تاریخ بشری تنها به ارائه کنشهای دیپلماتیک او که شامل جنگ افروزی و تبلیغ اندیشه نژاد برتر بود بسنده نمی کند چون در این صورت تنها گزارشی سطحی از اعمال پلید هیتلر ارائه خواهد داد. سعی او ابتدا ارائه انگیزه های اعمال پلید هیتلر است و از این روما ابتدا با انسانی رویرومی شویم که در ذهن خود برای

دلایل و توجیهاتی عقلانی می سازند تا متوجه پلیدی کنشهای خود نشوند. برای این افراد معارضه بین نیکی و پلیدی مفهومی ندارد چون به خود قبولانده اند که اعمالشان برای خیرخواهی مردم و بشریت صورت می گیرد از این روتا پایی جان نیز در باورهای خودخواهانه خویش می ایستند. آنان چون مفیستوروح خود را به شیطان فروخته اند تا به قدرتی ویرانگر دست یابند. هیچ گونه حسی از تواضع در رفتارهای آنان دیده نمی شود، خود را مالک جهان می پنداشند، سرابهای عقل جای هرگونه «اخلاقی» را در ذهنشان گرفته است، برای توجیه رفتار غیرانسانی خود به توجیهات علمی نیز متولّ می شوند، روابط علت و معلولی را پیش می کشند، از نژاد برتر سخن می گویند و خلاصه نا آنجا پیش می روند که ذات روحانی خویش را در زیر تلباری از محفوظات و کیش قومی خویش مدفون می کنند. شاید این مهمترین گرایش در انسان باشد که وقتی ایمان روحانی خویش را گم و علوم پلیدی را جایگزین آن می کند که هرگز جوابگوی مفهوم زندگیش نیست. این سرگشتنگی میان ایمان از دست رفته و پنداش بازیافت در ذهن آدمی، فریب را لباس حقیقت می پوشاند. انسان ظاهر ادب اور خویش به حقیقت می گردد اما در واقع خود را فریفته است.

برای بازیگر راستین راهی جز شناخت این میل «حقیقت جویی» که حتی در شخصیتهای پلید نیز دیده می شود وجود ندارد^۶. اوناگزیر است، خواست به انجام «کنش نیک» را به عنوان زیربنای تمام اعمال حیاتی آدمیان محترم شمرد. بایسته تر آن است که برای اعمال پلید کاراکتر

اصلاح بشریت به جنگ متوجه شده است. گینس، بیماری بزرگ تمام آتش افروزان را بر ملا می کند. اینان چون دیوانگانی هستند که اعمالشان از نظر خوبی درست و منطقی است و چه بسادر زمینه های دیگر زندگی شخصی خود نیز آدمهای شریفی باشند اما جنون اصلی آنان در اصرار به «باور»ی است که پندار ذهنی خوبی را به عنوان «واقعیت برتر» و تنها راه حل موجود برای تمامی جهان تلقی می کند.

نقش ظرف و حساس بازیگر در اینجا ارائه شخصیت دوگانه ای از کاراکتر خبیث است که مابه عنوان مخاطب، کنشهای پلید اورانیک نپندریم. اگر بازیگر به اعمال پلید نقش ایمان ورزد کاخود آگاه احساسی از همدردی را در ناشاکر برخواهد انگیخت که گویی پلیدی نقش، نه بیماری، که عین صحبت و سلامت اوست و این شیوه بازآفرینی او به مشابه این است که جنون هیتلر را ستایش کنیم و بر او دل بسوازیم در حالی که شیوه درست بازی نه تحریک حسن همدردی نسبت به کنشهای پلید نقش که بر عکس «آنکار» این کنشها از طریق پرداختن ولوجند لمحه به کنشهای نیک اوست. در این صورت گویی خود کاراکتر بر ضد خود قیام می کند در عین حال که مخاطب، این دوگانگی را در اعمال او مشاهده کرده و به «قضاؤی آزاد» از برآیند این «مواجهه» درونی در بازآفرینی او خواهد رسید.

مهمنترین کار بازیگر، تمایزی است که می بایست بین دو پدیده «ایمان^{۵۳}» و «باور^{۵۴}» قائل شود. انسان تنها زمانی می تواند به عملی «ایمان» ورزد که آن عمل ماهیتی نیک داشته باشد مثلاً عشق یا محبت فوق العاده آل کاپون نسبت به مادرش به عنوان عملی نیک و از روی ایمانی

بازیگران درونی، هماره خود را
به چهار میخ «شوریدگی»
می کشند تا برکشند و از کالبد
نقش فراروند.

* King Lear
* Macbeth
* Romeo & Juliet
* Hamlet
* Much Ado About Nothing
* Venus in Fur
* The Crucible

آدمی موجود ناقصی است که رو به سوی «کمال» دارد و هر کنش او در عین ضعف و اشتباه مبین «تلاشی» است که در چهار چوب شرایط انسانی خویش انجام می دهد. بازیگر راستین در عین آگاهی از این قابلیت «اشتباه» می بایست هماره این سوالهارا در ذهن خویش تکرار کند، آیا انسان می تواند رستگار شود؟ آیا امیدی به حیات دوباره این نقش وجود دارد؟ آیا پلیدی انسان ذاتی است؟ یا زاده «شرایط» اوست؟ و آیا انسان می تواند بر این شرایط پلید پیروز شود؟ ...

با این جمله علم انسان
به سوی مرگ
از پلیدیها هراس نیست
چون توهمراء منی
عصا و چوب دستیت
آرام بخش من است ...
(مزامیر داود - غزل ۲۳)

- 1-Pains.
- 2-Maturity.
- 3-Smoktonovsky.
- 4-Yuri Yarvet.
- 5-Eternal Of Spirit.

قلبی صورت می گیرد. در این لحظه، شیوه بازی بازیگر ارائه شخصیت گانگستری پلید نیست بل باید انسانی را ترسیم کند که از روی عطوفت، دیگری را دوست می دارد. او می بایست از طریق یکی شدن با ذات روحی خویش، حسی متعالی را در تماشگر «القا» کند. حسی که اساساً از پلیدی عاری است. او می بایست لحظات «ایمان» به کنشهای خود را نظیر عمل آل کاپون از لحظات «باور» به پندارهای ذهنی جداسازد. آدمی ممکن است به مسائل زیادی باور داشته باشد اما این مسائل هماره می توانند «جایگزین» یکدیگر شوند. اصولاً باورهای ذهن بشر «پایدار» و «ماندنی» نیستند. برخلاف ایمان که همیشگی و نیروی خش است، باورهای ذهن مردم از رنگ دیگر در می آیند. مثل هنرجویی که هر بار با آشنایی به یک سبک هنری مبهوت و متوجه می شود و آن را الگوی ذهن خویش قرار می دهد، پندارهای آدمی نیز اغلب مجدوب مواجهه با یافته های گوناگونی می شوند که به ظاهر ماندنی است اما در طول زمان دچار تغییر کاد علوم گرچه ره می سپارم فرنگی می شود. سیر تمدن و تاریخ علوم مملو از این باورهای ذهنی است که دستخوش تناقضات آراء و نظریات متلوں ابتدا قد بر افراد شده و سپس فرو ریخته اند. پس بازیگر ملزم است کنشهای مبتنی بر ایمان را از کنشهای مبتنی بر باور، تشخّص بخشد. کاراکترهای پلید عموماً کنشهایی مبتنی بر باور ذهنی خویش انجام می دهند اما همانها نیز لحظاتی ولو اندک به عملی از روی ایمان قلبی اقدام می ورزند. این عمل در میان اعمال پلید آنها نوعی اعتدال ایجاد می کند و موجب می شود تا شخصیت را نظیر یک انسان و نه یک «دجال» (Badman) مورد بررسی قرار دهیم.

۶- به پادیاوریم اشاره‌های بیضایی را به پالاپش و «گلر» از درد و بیماری در باششو شاید وقتی دیگر هر دو بیان نقش آفرینی سومن تسلیم.

7. Fastidious.

BRANDO / GARY CREY / P.250

9-Micn.

10-Mephisto.

11-Istvan Zdabo.

12- Klaus Maria Brandauer.

۱۲- گروتوفسکی در کتاب به مسوی ستائری آپش Towards a poor Theatre / به تفسیر درباره عرفان درونی بازیگر سخن گفته است.

14-Beyond.

15- Religious.

16-Presence.

17-Grimace.

۱۸- در اینجا، قصد، انتقاد از گریم بوختر نیست بلکه طرح مثلاً گریم و تضاد آن با ذات بازی در سیتم است.

۱۰- بلاکورازه، تعبیر داستان‌پویسکی از رتجهای مقتضی آدم است که انسان زیبایی روحانی اعتامی کند.

20- Figurative.

21- Non Action.

22- Intelligence provoke.

۴۷- در متابه با بازی‌های براندو در مینما که اغلب مبنی بر اعمال نامه‌های دنیرو ترجیح می‌دهد که در برایر عمل درام «متواضع» شود.

۴۷- یک نوشه بارز از «بی عملی» دادرشیو بازی محروم زیستال زاده در
لای سکل ران می توان مشاهده کرد. «بازدند» برای او نه یک
مکن العمل کنکت به کنشی اطرافیان که عمل حیاتی و معرفت شناسانه
نمایند، از تعیین ارتكابی او باز زدن به نوعی مبارزه منفی باشی عملی دست
بر زندگانی تقدس و از روحانی است.

25- Observer.

26-Truth Action.

27- Actionalism.

28-Final Action.

29-Single.

30- Eternal.

۳۱- در مکاتفه پوخته این سکوت «نیم ساعت» طول می کشد و میس
ر تروخت جهان از سوی خداوند رقم می خورد.

32- The Adoration of the Magi.

33- Time of observe.

34- Search for New.

Modulation - ۱۵: چرخش از دستگاه به دستگاه دیگر در موسیقی، اغلب با بدآهه سازی توان آست.

36- Hideos Live.

37-Prison.

38-Contract.

۲۰- عرب‌داهه، «انتباه»، به عنوان یک اصل شیرین انسانی پذیرفته

- * Sacrifice *: Andrei Tarkovsky "Erlando Josephson
- * Samurai *: Jean Pierre Melvill "Alain Delon
- * A street car with named desire * : Elia Kazan
Marlon Brando - Vivien Leigh
- * Gone with the wind *: "Vivien Leigh - Clark Gable
- * King Lear *: Grigori Kozintsev "Yuri Yarvet
- * Mephisto *: Istvan Zdabo "Klaus Maria Brandauer
- * Breaking Of Missury * : Arthur Penn " Marlon Brando - Jack Nickolson
- * Viva Zapata *: Elia Kazan "Marlon Brando
- * On the water front *: Elia Kazan "Marlon Brando - Alec Guiness

می شود آن گونه که در کمدی می توان به کرات مشاهده کرد.

40- Compound.

41- Remake.

42- Recognize of behaviour.

43- Non - Fix.

44- Non Repeat.

۴۵- نسونه درخشنان بداهه سازی در سینما ایران رامی توانیم در بازیهای انتظامی در اجراهه متشیها و هامون هر دو ساخته مهرجویی مشاهده کنیم که در فیلم دوم «بداهه» به عنوان محور بازی، استعدادهای خلاقانه خسروشکیابی و بیان فرهنگ را به منظمه ظهور می رسانند.

46- Breaking of the Missury.

۴۷- حق در پدر خوانده که ساختار روانی نقش چندان اجراهای برای اعمال خشن بداهه به براندونی داد چند کش اتفاقی و بندوی وجود دارد که ناشی از عدم کترل روح بازی براندونی و میله چهارچوب «من» و قراردادهای کلیشه ای تپ سازی است.

۴۸- عنایت به «من» نویسنده در تاثیر هنر مکوت آن حد بود که معنده بودند تئاتر را باید در برابر نیغ بازیگران بداهه ساز واکیت کرد.

۴۹- در کارهای سلرز و جلتانونی دائم به طنز آنها بخندهم می باشد ساختمانهای پیچیده و خلق الشاعه ذهنستان آفرین بگوییم.

50- Normal.

۵۱- اشاره می کنم به بازی «دوگانه»، جهانگیر الماس در شیخ کزدم ساخته کیانوش عیاری، الماس با هوشمندی، پلیدی شخصیت کزدم را به مثابه واقعیت «بیگانه» که ناشی از شبیهگی او به سینماست منعکس می کند آماهگز از اویک کاریکاتور یا نماد پلیدی نمی سازد.

52- Infusion.

53- Confronting.

54- Faith.

55- Belief.

۵۶- مظهر پلیدی در دوران آپرکالیس، نماینده شیطان بر روی زمین.

Filmography

- * Ivan the Terrible Dir: Sergei Eisenstein with Nikolay Cherkassov
- * Maraton Man *: John shelezinger "Dustin Hoffman
- * Passion of Jean Dark * : Carl Dreyer " Mari Falconetti
- * The Mirror * : Andrei Tarkovsky " Margarita Terechowa
- * Andrei Rublev * : Andrei Tarkovsky " Anatoly Solonistin
- *
- *
- * God Father *: F.F. Capola "Marlon Brando - Alpa-chino
- * Hamlet*: Laurence Olivier "Laurence Olivier
- * Hamlet * : Grigory Kozintsev " Inokenty Smoktonovsky

لطفاً تصحیحات زیر را در رابطه با قسمت اول این مقاله انجام دهید:

صفحه	ستون	سطر	صحیح	غلط
۱۵	دوم	چهارم	انکار	انکار افکار
۱۸	دوم	آخر	ادوارد	ادارد ادارد
۲۱	دوم	سویه	پاورقی سوم	پاورقی پنجم
۲۱	دوم	سویه	کلمه برخورد زانداست	کلمه برخورد زانداست