

پیه روی دیوانه

کارگردان ژان - لوک گودار
PIERROT LE FOU

پیه روی دیوانه در حقیقت نخستین معارفه تماشاگر ایرانی با ژان - لوک گودار، سینماگر روشنفکر فرانسوی بود. آندره ته شینه A. Techné می نویسد: «اگر پیه روی دیوانه را نبینیم، مثل آن است که از گودار، از نقد سینما و از خود سینما هیچ ندانیم.»
لویی آراگون نیز درباره پیه روی دیوانه نوشت: «بعد از تماشای این فیلم بود که من از خود پرسیدم: هنر چیست؟ و تنها پاسخی که پیدا کردم این بود: ژان - لوک گودار است.»
و این بهترین توصیفی است که از گودار به عمل آمده زیرا این فیلمساز، بازگو کننده همه خصائص زمان ما، به زبان آزاد و سبک بی پروائی است که تابعیت از قواعد موجود نمی کند؛ اما به قول آراگون کسی بهتر از او نمی تواند به بی نظمی، نظم بیخشد.
برای شناخت گودار، فیلم پیه روی دیوانه حکم کلید را دارد زیرا کارگردان در این فیلم، رجعتی می کند به تمها، پرسوناژها و مسائل فیلم های گذشته خویش.
گودار اینک سی و نه ساله است.

از نهضت «موج نو» برخاسته است. کار فیلمسازی خود را از ۱۹۵۷ شروع کرده و از سال ۱۹۶۰ با اولین فیلم طویل خود بدنام از نفس افتاده (A bout de souffle) ناگهان به شهرت رسیده است. گودار با اولین فیلم خود، پایه های دستور زبان کهنه سینما را متزلزل کرد و نشان داد که در اولین وهله، یک آنارشیزم سینمایی است اما نه به معنای هرج و مرج طلب، بلکه به معنای درهم فروریزنده سنتهای کلاسیک حاکم بر تدوین و تألیف یک فیلم، از سوزنه و سناریو گرفته تا دکوپاژ و مونتاژ. یک خصوصیت عمده کار گودار این است که فیلم خود را بدون دکوپاژ جلوی دوربین می برد، یعنی قبلاً هیچ طرح و نقشه ای ندارد که چه میزاسنی به صحنه خود بدهد، چه پلانها و چه سکانسهای از چهره و ایاتی تهیه کند، حتی از این بالاتر، سناریوی گودار هم هیچوقت یک سناریوی قطعی نیست. او مثل شاعری که هر مصرع و هریت را به تدریج در مغز خود می سازد و بلادرنگ می نویسد، در واقع با دوربین و عوامل دیگر کار خود، بداهه سازی می کند. هر لحظه از کارش به خلاقیت

گذشته از کار بسیار خوب برویجه های هنرمند فیلم گاو، بنظر من ذکر یکی دو نکته لازم آمد: داستان در یک فضای کاملاً رئالیستی می گذرد. در این ده آب هست و آب بند، قهوه خانه و مشد اسلام باگاری و اسپهیش هستد و از همه مهمتر کنار دیوار خانه مشد عباس گیاه های گندم چیده شده و با محصولی دیگر که به رحال از این ده به دست آمده است... و از طرف دیگر دهاتی ها همه تونوار... سرحال، تمیز و اطو کشیده و خانها براق و سفید... ولی با تمام این احوال در این ده یک گاو شیده بیشتر نیست... پس آن گندمها و یا محصول دیگر که از زمین شخم زده بیار آمده مگر حاصل رنج گاو نر نیست و اگر هست پس عاده گاوها چه شدند... اساساً در چنین دهی چنین ساخته و پرداخته آیا مرغ یک گاو می تواند فاجعه ای به آن عظمت بیافریند؟... مگر این که مسألرا ناشی از علته فردی بدانیم و یا بیماری روانی که آنوقت قضیه خیلی کوچک و حقیر می شود...

به بازی ها می رسم. همه خوب و عالی بود. شخصیت خانم صغوی بدنهائی در مراسم عزاداری و آن سیاه علم ها که بدست می گیرد، کافی است که هر بیننده را به سوگ گاو نشانند و یا شیریان آنجا که از سر کشی و عصیان گاو، وقتی برای معالجه به شهر می برند، به سه می آید چه بازی گیرانی دارد... از یانه برگرده گاو فرود می آید و مشد اسلام خشکین وعاصی فریاد می زند: بیوون، در، برو!... و این خود، نمونه ای پذیرفتن واقعه مسخ است از جانب شد اسلام، که عقل دهکنده است.

آنی می گذرد - از این رو در کنار او آزادی طلبی مطلق در اندیشه و بیان اندیشه و وفور ایده های فراوان و پراکنده در اطراف يك محور معلوم ، دیده می شود .

گودار را باید در آن آزادی مطلق و در آن ایده ها و لحظات خلق الساعه پیدا کرد نه در چهارچوب داستانی فیلمش . باز به همین خاطر است که يك مضمون و ایده واحد در فیلم او دیده نمی شود . اثر گودار مطلقاً در لحظه ساخته می شود . و همیشه متعلق به زمان و عصر او است . با این اعتبار ، در « پیه روی دیوانه » هم باید دنبال افکار و لحظاتی بود که گسته از هم ، به عنوان تلقی و عقیده مؤلف درباره مسائل گوناگون ابراز می شود : درباره موقعیت فردی انسان ، خستگی و دلزدگی ، میل به گریز ، میل به تمهکاری ، لذت آزادی و بی قیدی ، عشق ، درباره جنگ ویتنام ، قاچاق اسلحه ، تفنگداران دریایی ، درباره سینما ، شعر ، کتاب ، نویسندگی . . . همه این مجموعه را در پیه روی دیوانه می بینیم . و تازه این يك برداشت و تلقی جدا گانه است . کار گودار به تابلوئی آستره می ماند که میتوان از آن تلقی های مختلفی داشت بی آن که هیچ يك ناقض دیگری باشد .

*

کانون فیلم ایران ضمناً از نیمه بهمن ماه با همکاری مؤسسه فرهنگی

صحنه ای از پیه روی دیوانه

ایتالیا اقدام به نمایش ۶ فیلم از آثار برجسته و بزرگ سینمای ایتالیا کرد :

رم ، شهر بی حفاظ

- اثر روبرتو روسه لینی

بنام قانون

- اثر پیترو جرمی

شبهای کابیریا

- اثر فردریکو فلینی

ماجرا

- اثر میکال آنجلو آنتونونی

مانا روما

- اثر پیر پائولو پازولینی

انجیل متی

- اثر پیر پائولو پازولینی

چون در زمان نگارش این - بطور تنها اولین فیلم به نمایش درآمده بود گفتگو درباره آنها را به فرصت آینده موکول می کنیم .

این گروه خشن

The Wild Bunch

کارگردان : سام پکین پا

با داشتن بیست سال سابقه کار در زمینه هنرهای نمایشی و از آن جمله کارگردانی ۳۰ نمایشنامه برای تئاتر ، تنظیم دیالوگ ۱۳ فیلم در طول یکسال برای کمپانی آلاید-آرتیستر ، نگارش چند سناریو برای یک سری فیلمهای تلویزیونی و بالاخره کارگردانی تعداد محدود به ۵ فیلم سینمایی ، «سام پکین پا» فیلمسازی است که بی هیچگونه تردید نه تنها وارث واقعی مکتب

ریشه دار و سنتی «وسترن» است بلکه با دارا بودن تازگی و بدعتی در برداشت خود ، ادامه دهنده و کامل کننده آن نیز هست . مسئله این نیست که سینمای «سام پکین پا» با توجه به سابقه کار او در تلویزیون ، یک سینمای متحرانه و شسته و رفته به استعانت تکنیک است . مسئله این نیست که حتی در پناه یک تکنیک لغت و آذین نشده با گرمی کلام (می گوئیم گرمی کلام و نه کلام چرا که در ارزش حرفها تردید هست) به هر حال می توان نظر تماشاگر را گرفت . مسئله حتی در سینماگر بودن نیست . سینماگر بودن همچون نویسنده بودن یا همچون نقاش بودن گریزی است از سر نیاز به خاموش ماندن ، گفتن و رستن . مسئله در میزان وابستگی آدم هاست به حرفهایی که می زنند . مسئله احساس سنگینی وجود خالق و سنگینی سایه نگاه اوست . . . و سینمای «سام پکین پا» دقیقاً از همین جاست که آغاز می شود .

«سام پکین پا» خون باغگری ، ستیز ، نافرمانی و سازش فایذیری نهادی خود را از اجداد سرخ پوست خود به یادگار دارد و چنین است که نخستین احساس تماشاگر از هر یک از آثار او ، تهاجم و سنت شکنی است . و این احساسی است که در «همراهان سرسخت» طی آشنائی اولیه خود با «پکین پا» داریم . سنت شکنی مثلاً به شکل تجدید

نظری که در قهرمانان سنتی «وسترن» می شود . برخلاف قهرمانان وسترن «هاکر» و «فورد» ، این بار آدمها را می بینیم که بی هیچ ریشه ای در زمین برای یک لحظه از مغاک تاریکی بیرون می آیند و در سنگینی سایه یک گذشته تاریک در بر تو روشنائی گذرای مکان قرار می گیرند و بی آنکه مجال اندیشه کردن به آرزمان و هدفی خاص داشته باشند ، فقط فرصتی کوتاه برای تسویه حسابهای خصوصی می یابند و بعد نیز همچنان ناسازگار و محروم به تاریکی می پیوندند . و اینها آدمهایی هستند که - از زبان خود «پکین پا» - گوشه گیر ، پاک باخته ، تنها و سرگردان مانده اند . . . افرادی که هر کدام به نحوی در جستجوی یک پناهگاه هستند . به این ترتیب «پکین پا» طی نخستین معارفه خود طرح نقش نگرفته و کم رنگی از نمایی یک اثر «ثو وسترن» را به ما ارائه می دهد که بعداً یعنی با همین اثر اخیرش شکل می گیرد و به یکپارچگی و انجام می رسد .

سنت شکنی «سام پکین پا» در برخورد با مکتب وسترن شامل دو قسمت می شود که ما در اینجا به شرح مختصر و فشرده آن اکتفا می کنیم :
۱ - سنت شکنی در برداشت ، به خاطر گریش آدمهایی این چنین محروم ، تنها و سرگردان ، بی آنکه اضطراب ، ناامیدی . . . از اینرو نظر به سمت یا هدفی خاص داشته

باشند. و به خاطر تطابق داشتن این آدمها با آدمهای روزگار حاضر، «پکین‌یا» عملاً فاصله بین تماشاگر و دنیای قهرمانان اثرش را کم می‌کند. همین فاصله‌برداری سبب می‌شود که «رمانتیسم» لحن حاکم بزرگ و سترن سنتی، تجلی خود را از دست بدهد و «رئالیسم» جایگزین آن شود. از این روست که این بار ازدحام و بر خورد آدمهای يك اثر و سترن بیشتر از آنکه منجر به پیدایی رمانسی از حماسه شود، تبدیل به نمایی از خون و خشونت می‌گردد (و به این دلیل است که پکین‌یا در «این گروه خشن» بدون آنکه قصد رقابت با سترن ایتالیائی یا کامل کردن آن را داشته باشد، همان خشونت را در آکسیونهای اثرش اعمال می‌کند که برداشت غیرسنتی او از غرب طلب می‌کند).

۲ - سنت شکنی در پرداخت، که می‌تواند نتیجه بدیهی مورد اول باشد. «سام پکین‌یا» بیشتر در پرداخت تصویری خود به پرده‌های با ابعاد عریض روی می‌آورد. البته صرف کار کردن با پرده در اندازه عریض، سنت شکنی نیست. و اغلب فیلمسازان و سترن نسل اخیر سینمای امریکا پرده عریض را به کار می‌گیرند اما در حالی که همگی اینها در وسعت پرده، همچنان میزانشن های قراردادی و سترن را مستقر می‌کردند، میزانشن خاص «پکین‌یا» آنچنان تبار و گرمای از هیجان،

خشونت، ازدحام، واکنش و حرکت است که گویی فقط پرده‌ای با وسعت پاناورژن می‌تواند آستن آن باشد. چنین است که این بار در «این گروه خشن» با شعر يك یاغی سازش ناپذیر روبرو هستیم. شعر خون و خشونت که از سکون مطلق، زندگی می‌گیرد و در سکون و خاموشی مطلق نیز خفه می‌شود. در یکی از پوسته‌های مربوط به فیلم در زمینه بالایی تصویر اینطور می‌خوانیم: «نه مرد که خیلی دیر آمدند و خیلی زیاد توقف کردند.» و وقتی که به ارتباط این نوشته با متن فیلم دقیق می‌شویم «مایه» اصلی فیلم را بطوری آشکار در همین نوشته نهفته می‌یابیم.

مثل دیگر آثار «پکین‌یا» قهرمانان این اثر او نیز آدمهایی هستند که خیلی دیر، یا به محیط و مکان می‌گذارند و وقتی خوب به آن خیره می‌مانند متوجه می‌شوند که زمان زیادی از دوره آنان سربز شده و این بار در بر خورد با محیط خود را در معرض هجوم يك تمدن جدید و نا آشنا می‌یابند. نوید

آندروهئی رولف

Andrei Roublev
آندره‌یی رولف، نام دومین فیلم کارگردان جوان روسی،

آندره‌یی تارکووسکی است که در جهان سینما هیچانی برانگیخته‌است. برخی از ناقدان سینمای اروپا درباره این فیلم گفته‌اند که پرداخت اثر، حماسه‌های آیزنشتاین و دافترنکو را بیاد می‌آورد و نفسی است عمیق در کالبد شیوه کلاسیک سینمای شوروی که محتوایی روشنفکرانه و انتقادی دارد. ماجرای فیلم در روسیه قرن پانزدهم میلادی عصر ظلم و خشونت و تیرگی رخ می‌دهد. آندره‌یی قهرمان این اثر، راهب نقاشی است که در برابر این سؤال قرار می‌گیرد:

آیا باید علیرغم اعتقاد و ادراکی که هنر به هنرمند می‌بخشد، تسلیم قدرت شد؟

تارکووسکی که نمونه کامل روشنفکر امروز روسی است در فیلم بزرگ خود مسأله رابطه هنرمند و زمان او، هنرمند و مردمی که افکار آنها را منعکس می‌کند و هنرمند و قدرت حاکم را مطرح می‌کند.

«آندره‌یی رولف» را میتوان به دو بخش اصلی تقسیم کرد: در بخش اول، رولف نقاش جوانی است که با ایده آل‌های صلح و برادری و محبت به ترسیم شمایل مذهبی مشغول است. اما درمی‌یابد که هنرش مغایر با همه چیزهایی است که در اطرافش می‌گذرد: خشونت، فشار، گرفتار بحرانی وجدانی می‌شود، از همکاری با قدرت سرباز می‌زند،

زیبای روز

(Belle de jour)

کارگردان: لویی بونوئل

لویی بونوئل، فیلمسازي است که می گوید: «من مخالف اخلاق قراردادی و سنتهای کهنه و پلیدیها اخلاق اجتماعی هستم. اخلاق بورژوازی از نظر من، «ضد اخلاق» است چون بر اساس سازمانها نادرستی ساخته شده است.»

با این حال غرض او از ساختن فیلم «زیبای روز» نظاهری به اوج ضدیت با اخلاق متعارف جوانی نیست. «زیبای روز» بر سر دراماتیك و کوبنده ای است از انحرافهای جنسی که اگرچه خاص زمان ما نیست اما علم زمان ما موفق به کشف و طبقه بندی و نامگذاری منظم آنها شده است. بونوئل مانند

یک طبیب به این امراض نزدیک نمی شود و نیز هرگز دانشمندانه به صد آسب شناسی یا روانکاوی بر نمی آید. کار او کار سینماگر است. با زبان سینمایی خود، خشونت و صراحتی که در اولین فیلمش «سگ آندالو» دیده می شود به نمایش درد پرداخته است و مقاربت با آن، بر زمینه درامی که فاجعه آن در سطحی قابل لمس قرار دارد خطوط زندگی و روابط افراد گروهی را ترسیم می کند که هر کدام به نحوی مسأله اصلی درام، یعنی

دو صحنه از آندرهئی روبلف

ناقوس بوده است که او از عهده آن برآمده است. و خود نیز دوباره به نقاشی می پردازد. این قسمت سمبل اصالت و جاودانگی آفرینش هنری از خلل تردید و ظلم و خوف است. فیلم «آندرهئی روبلف» در شوروی با اعتراض و عکس العمل مقامات دولتی روبرو شده است اما در اروپا کارگردان آن تارکووسکی را، به عنوان فیلمساز آگاه و مقتدر به شهرت رسانده است.

به سکوت پناه می برد و هنرش را ترك می گوید.

قسمت دوم جنبه سمبوليك دارد: روبلف با پسر جوانی روبرو می شود که مدعی است راز ساختن آلیاز ناقوسهای بزرگ روسی را می داند. این پسر با همکاری دیگران ناقوس بزرگی می سازد و سپس به روبلف اعتراف می کند که دروغ می گفته و راز ناقوس را نمی دانسته است. روبلف پاسخ می دهد که مهم، ساختن

زندگت: باید ویران کرد

آثار معروفش میتوان زندگی آرام (۱۹۴۴)، سدی بسراقیانوس آرام (۱۹۵۰) - که رنه کلمان آن را به فیلم درآورد - ملاح جبل الطارق (۱۹۵۲) - تونی ریچاردسون از این اثر فیلمی باژان میورو ساخت - ، مودراتو کاتابیله (۱۹۵۸) - بیشتر پروکز فیلمی از روی آن ساخت - ، هیروشیما ، عشق من (۱۹۶۰) - که آلن رنه آن را بصورت فیلم درآورد - ، غیبی چنین طولانی (۱۹۶۱) - فیلم ساخته شده از روی این سناریو برنده فستیوال کان شد - ، ساعت ده شب تابستان (۱۹۶۲) - ژول داسن فیلمی از روی آن ساخت - ونایب کسول (۱۹۶۶) را نام برد .

در ۱۹۶۶ مارگریت دورا از روی یک پیس خود به نام «لاموزیکا» فیلمی ساخت . مارگریت دورا در فیلم «زن گفت باید ویران کرد» از خود مایه گذاشته است . این فیلم ، محصول یک «خستگی مفرط» است ، خستگی از دنیا آن چنان که هست ، خستگی از خویشتن .

عکس سمت راست مارگریت دورا پشت دوربین و سمت چپ هنرپیشه اول فیلم او

Detruir, Dit - Eue

فیلم تازه مارگریت دورا
 مارگریت دورا در ادبیات و سینمای فرانسه سرشناس است . نویسنده ای است که باره ای از آثارش را برای سینمانوشته و برخی دیگر را ، به سبب غنای مضمون و فرم پذیري قالب ، به سینما برگردانده اند . و این نزدیکی با زبان سینما ، موجب شده که او خود ، از چندی پیش به تألیف سینمایی دست بزند . فیلم طویل تازه او ، اثری است بنام «زن گفت باید ویران کرد» .
 «مارگریت دورا» پنجاه و شش سال قبل در گوشن شین (در وینتام جنوبی امروز) به دنیا آمد . پدرش استاد ریاضیات و مادرش معلم بود . مارگریت تا هجده سالگی در مشرق زمین بود و پرورش اولیه خود را در این خطه یافت (لطافت فوق العاده مضامین آثارش ، و شکنندگی و ظرافت شکل و قالب آنها را می توان در بارش نیسان ریاضیات و حقوق گرفت ، اما نویسندگی را پیشه کرد . از

بیماری جنسی را ، برای خود حل کرده اند .

یونوئل به اعتقاد همیشگی خود ، در فیلم زیبای روز ، درام فردی را مطرح نکرده است زیرا می داند که چنین درامی برای دیگران جالب نیست . جنبه غرابت فیلم (حکایت زنی آزار طلب که شوهرش ، ناتوان از آزادهی ، برای او به وسیله دیگران موقعیت فراهم می کند و زن ، به خود فروشی بیمارگونه تن درمی دهد) را باید در این اعتقاد یونوئل جست :

- سینما بهترین وسیله برای بیان دنیای رؤیایها ، احساسها و غریزه هاست . . . من از سینما می خواهم که شاهد و خلاصه دنیا باشد ، گوینده هر چیزی باشد که واقعیت و اهمیت دارد . واقعیت می تواند برای افراد مختلف هزاران معنای مختلف داشته باشد . من می خواهم نمایی یک پارچه از واقعیت داشته باشم و در دنیای شگفت ناشناخته ها نفوذ کنم . . .

ز
 (Bell
 ی است
 اخلاق
 بهای
 اخلاق
 «بلاق»
 سای
 باختن
 به این
 وواع
 رسی
 ت از
 خاص
 هوقف
 داری
 مانند
 دیک
 نه در
 ناوی
 ماگر
 ، با
 ولین
 شود ،
 فارن
 هاش
 رد ،
 فراد
 کدام
 یعنی

و این خستگی، خستگی ما هم هست. با این حال، در این فیلم که به نسل جوان تقدیم شده است نه تنها پاس تجلی نمی‌کند بلکه دری به جانب آن چه می‌تواند نظام تازه‌ای درییوند و برقراری رابطه بین انسان‌ها باشد بازی کند. فیلمی است که می‌توان آنرا اخلاقی - تخیلی دانست. «دره‌تلی دور از همه چیز و همه کس که شاید آسایشگاهی باشد، چهار شخصیت که شاید دیوانه باشند استراحت می‌کنند، حرف می‌زنند، ورق بازی می‌کنند و یکدیگر را دوست می‌دارند... که به ظاهر، همه این امور، روابط معمولی و ملال‌آور است. اما باید در پشت این ظاهر یکنواخت، به این نکته توجه کنیم که این مسافران، این بیماران، این تعطیل‌گذرانان، در جستجوی زندگی

تازه و آزمونی هستند، پل‌ها را پشت سر شکسته‌اند و همه چیز را در خود ویران کرده‌اند؛ یعنی عادات اجتماعی، عاطفی، فرهنگی، پیشداوری‌ها و یقین‌های دروغین «من» قبلی خود را... تا به خلاء مطلق برسند که آنها را برای شروع بزرگ و اسرارآمیزی آماده کند: منتظر تولد دوباره هستند.»

*

هر چند سینماگران متعددی به سوژه‌های ذهنی و فلسفی پرداخته‌اند، اما اینجا چون مؤلف فیلم، زن است و نویسنده، و در نویسندگی هم نثری شاعرانه دارد، بیان فیلم او از لطافت شاعرانه‌ای برخوردار است که تعقید معنای آن را جبران می‌کند و ارزشهای تصویری به فیلم می‌بخشد.

ژان لوئی ترمینیان هنرپیشه «زن گفت باید ویران کرد»

در مصاحبه‌ای که مجله معروف «کایه دو سینما» چند سال پیش با «جوزف منکیه ویتس» کارگردان این فیلم داشت، یکی از نویسندگان مجله با اشاره به فضای امروز موجود در دو اثر قدیمی این کارگردان (قلعه اژدها و شبح خانم موئیر) از او می‌پرسد: «چه موضوعی نظر شما را نسبت به این دو داستان برانگیخت؟» و منکیه ویتس در جواب می‌گوید: خصوصیت نهفته مشترک در این دو داستان، موضوعی است که من همیشه در جستجوی آن هستم و آن عکس‌العمل

ظرف عسل

The Honey Pot

کارگردان: جوزف منکیه ویتس

فرد است نسبت به محیط خود و بالعکس. و سپس در دنباله حرفهایش اضافه می‌کند: این یک احساس بنیادی است که همیشه خواسته‌ام در فیلمهایم پیاده کنم و در حقیقت معتقدم که یک تماشاگر می‌تواند رد پای آنرا در تمام آثار دیگرم، چه آنها که کم‌دی هستند و چه آنها که درام، از «یک نامه به سلسزن» گرفته تا «همه چیز درباره حوا» پیدا کند.

«ظرف عسل» آخرین اثر «منکیه ویتس» بر اساس همین «تم» همیشه آثار او و با دارا بودن زمینه‌ای از حرص ذاتی بشر در برخورد با مادیات و بهتر و کلی‌تر گفته باشیم ضعف‌های اخلاقی نهفته در نهاد بشری، ساخته شده است. این آخرین اثر «منکیه ویتس» همچنانکه اغلب آثار دیگرش، فیلمی است بسیار ظریف، بسیار پخته و سنجیده که نشانی از یک ادیب و متفکر سینمایی با خود دارد. منکیه ویتس دراماتیست بزرگی است که از درام برای پرداختن به ایده‌های انسانی خود سود می‌جوید اما در عین حال سنگینی اجتناب‌ناپذیر خطوط مشخصه درام را با ظرافتهای نهفته در کارگردانی خود، تحت الشعاع قرار می‌دهد. از آنجا که یک دوره طولانی از فعالیت ۴۰ ساله سینمایی وی مربوط به سناریو نویسی است، در نوشتن سناریو تسلطی آشکار و انکارناپذیر دارد و اگر اضطراباً نتواند سناریوی فیلمهایش را خودش بنویسد، در نوشتن آن حداکثر نظارت را دارد و در همین زمینه است که می‌گوید:

«سناریو نویسی و کارگردانی در مسیر خلق سینمایی یک اثر دو لحظه مطلقاً جدائی‌ناپذیر هستند. کارگردانی قسمت دوم کاری است که بوسیله سناریو در قسمت اول کامل می‌شود. به عبارتی دیگر، یک سناریو اگر بوسیله سناریستی صاحب اندیشه و کاردان نوشته شده باشد، در حقیقت از قبل کارگردانی شده است.

چرا که
سناریو،
می‌کنند
با نوشتن
و به
«یا»
کارگردان
ورود به
ویک رتبه
را می‌شناسد
کادر و
چیزها را
در لحظه
کرده است
سناریو
از یک
دراماتیک
«ویون»
در سادگی
است و
می‌فهمند
(در حال
در این
از آن
نیستند
و کمتر
بعد بی
در حد
بوده،
کشیدن
آنها بو
آنچه
می‌گیر
است.
از این
بره‌ای
و بدین
ویتس
عملاً

چراکه يك ساریست بهنگام نوشتن ساریو، آنچه را که می نویسد نیز، عینی می کند و این البته هیچگونه شباهتی با نوشتن يك نوول ندارد.

و به این نتیجه می رسد که:

«يك ساریست پیش از آنکه فیلم کارگردانی شود، پرسوناژها را بهنگام ورود به يك اطاق تحت يك زاویه مشخص و يك ریتم مشخص دیده است. او موزیک را می شنود. فضا را احساس می کند، کادر و اجزاء ترکیب شده در آن و بقیه چیزها را می بیند و چنین است که بالاخره در لحظه نوشتن، اثر را کارگردانی نیز کرده است.»

ساریوی «ظرف عسل» با الهام از يك نمایشنامه معروف «بن جانسون» در امانیت قرن هفدهم انگلیسی به نام «ولون» نوشته شده است. داستان در ساده ترین شکلیش تجمع چند آدم ناچور است وابسته به تیپ های مختلف که وقتی می فهمند ثروتی هنگفت در انتظار آنهاست (در حالی که هر يك از آنها می داند که در این راه، آن دیگری رقیب اوست) از ندادن به هیچ کاری روی گردان نیستند و در این میان دروغ گفتن ساده ترین و کمترین کار است. اما همین آدمها به دبی می برند که تجمع آنها چیزی در حدود يك نمایش از پیش تعیین شده بوده، که هدف از ترتیب آن بیرون کشیدن ضعف های اخلاقی نهفته در نهاد آنها بوده است. در برداختن به این سوژه آنچه پیش از هر چیز نگاه تماشاگر را می گیرد دید غیر متعارف «منکیه ویتس» است. با وجودیکه سوژه - همانطور که از این شکل لخت مانده و آذین نشده اش بره ای آید - در مایه های طنز، آنهم طنز ساده و بدبینانه است - دید غیر متعارف «منکیه ویتس» که ناشی از انسان دوستی اوست عملاً سیاهی و بدبینی را از آن می گیرد. «ظرف عسل» برای چندمین بار

این موضوع را آشکار می کند که اگر قرار باشد غبار مردمی و کهنگی از روی سوژه برداشته شود و خطی و جای پای از تازگی بر آن نقش ببندد؛ این ممکن پذیر نمی تواند باشد مگر بهنگام عبور سوژه از صافی يك دید هوشمندانه... و یا آنطور که «آندره ژید» گفت: «باید که اهمیت در نگاه تو باشد، نه در آنچه به آن می نگری.»

فلیینی

ساتیریکون

Fellini - Satyricon

دوزخ زیبای فلیینی

فدریکو فلیینی، فیلمساز متفکر و جستجوگر ایتالیایی (که فیلمهای مشهور: جاده، زندگی شیرین، هشت ونیم، جولیتای ارواح را ساخته است) دستمایه پرارزشی در ساختن آثار خود دارد: انسان، زندگی و محیط. فلیینی در مواضع مختلف به این سه مسأله نگر بسته است و با گذشت زمان، بلوغ آندیشه به او امکان داده است که عمیق تر و کلی تر بنگرد. بطور خلاصه مسیر فلیینی را این طور می توانیم تعقیب کنیم: در آستانه سی سالگی با فیلم **وگردها** به جوانی بی هدف و لاابالیگری های گذشته خود می اندیشد. در جاده قبل از هر چیز به استثمار زن حمله می کند، در

شبهای کابیریا (که در بهمن ماه گذشته در کانون فیلم به نمایش گذاشته شد) تخیلات دون کیشوت وار زنی بدکاره، اما ساده دل، و اعتقاد و امید پوچ او را به زندگی مسخره می کند. در زندگی شیرین به جنبه های مختلفی می پردازد: از يك سو تباهی های نهفته در زندگی گروه های خوشگذران و مرفه اجتماع را نشان می دهد، از سوی دیگر تصویر رؤیایی و عالی زندگی آرام طبقه روشنفکر را خراب می کند، عشق را حقیر و ذلیل می سازد و تابلوی عظیمی از فساد دنیا را ترسیم می کند و در پایان به این سؤال بزرگ باز می گردد که: پس، زندگی را کجا باید جست؟

«هشت ونیم» يك فیلم استثنائی در آثار فلیینی است بخصوص از نظر شیوه بیان که اصول رایج زبان سینما را در آن کنار گذاشته و نوعی هذیان گویی کرده است. تا قبل از آنکه فیلم بعدیش، جولیتای ارواح، را بسازد، هشت ونیم را وصیتمانه هنری خویش می دانست و ظاهر امر نیز چنین حکم می کرد. چون در این فیلم شرح احوال مانند، سیمای او را در قالب هنرپیشه اول می دیدیم که در تلاش ناموفق ساختن يك فیلم، همه عناصر و اجزاء زندگی گذشته خویش را جمع می کرد که از آنها معنایی برای حیات خود پیدا کند، و نمی توانست. دوران کودکی،

جنسیت ، زن ، معشوقه ، شغل ، محیط کار ، اجتماع و سازمانهای اجتماعی ، همه برای او بی معنا ، مزاحم و نومید کننده بودند . بجز رؤیای عشق دختری سفیدپوش ، مهربان و زیبا که حضورش ، چون فرشته ، آرامش بخشی بود .

است که بر اساس نوشته ای از پترونیوس (Petronius) نویسنده معاصر « نرون » امپراتور رم ، ساخته شده است . این نوشته ، توصیف مجالس عیاشی ها و هرزگیهای دربار نرون و اطرافیان اوست ، مردمی که جز به شهوت ، به چیز دیگری

صحنه ای از فیلم ساتیریکون

اثر

فدریکو فلینی

«جولینای ارواح» ، پرداخت تازه ای بود از دنیای نامشخص و زندگی مبهمی بین حقیقت و رؤیا و انفعال و تردید و تلاش های مذبحخانه انسان بین این دو برزخ . و اکنون فلینی ، ساتیریکون را عرضه کرده است . که باید آن را دوزخ کمدی انسانی معاصر دانست . « فلینی ، ساتیریکون » در حقیقت نسخه تکامل یافته « زندگی شیرین »

نمی آندیشند . و فلینی با اقتباس از این اثر ، شاهکار حیات هنری خود را به وجود آورده است که چه از نظر زیبایی تصویری و ترکیب بدیع و استثنائی آن وجه از لحاظ پرورش مضمونی سخت کوبنده ، مؤثر و کم نظیر است .

« فلینی - ساتیریکون » قبل از

هر چیز نمایشی است حیرت آور ، با ابعادی خارج از معیارهای تصور

سینمایی. دنیایی است مالیخولیائی، ذهنی و غیر قابل تجسم. داستان و دکورهای رم امپراتوری، بهانه‌هایی بیش نیستند، درحقیقت، این فیلم کابوسی است زنده که جز فلینی، تنها تخیل گویای نقاش می‌توانست آن را پدید آورد.

آدمهای فیلم، اشباحی هستند به افراط بزرگ شده، سالخورده‌گانی وقیح، منحرفانی گستاخ و مجاز. و این فساد مطلق و هرج و مرج خالص، نمی‌تواند بشارت چیزی جز مرگ و انهدام باشد. بیان هذیانی این فیلم، صورت تکامل یافته‌ی صحنه‌های رؤیائی فیلم «هشت ونیم» را دارد، همانطور بدون استخوان‌بندی دراماتیک، بدون

رعایت قراردادهای معمول سینمایی، آزاد و بی‌قیدوبند. حتی در کابوس هم نمی‌توان دوزخی‌تر از این، اجتماع شیاطین فساد را دید.

فلینی می‌گوید: هنرمند باید مطیع قوانین داخلی اثری باشد که می‌خواهد خلق کند. یک اثر هنری از پایه، مقتضیات دقیقی دارد. مؤلف باید به این مقتضیات توجه نشان دهد و با مکاشفه دریابد که چه شکلی باید به رؤیایها و کابوسهای خویش بیخشد.

هنرمند باید واسطه‌ی امین انتقال آن رؤیایها و کابوسها باشد. این ادراکی است از هنر بسیار رمانتیک و توجیهی است از روش کار بی‌طرفانه و گسسته‌ی من در فیلم

سائیریکون که گروهی آن را سرزنش کردند ولی من به اختیار خود آن را برگزیدم و بعد خود فیلم هم این روش را بر من تحمیل کرد. این بار من حس کردم قصه‌ای را در خیال پرورانده‌ام که مجبورم می‌کند عاداتهای گذشته خود را در ابراز گرمی و صمیمیت کنار بگذارم، پرگویی کنم و دوستانه شریک جرم شخصیت‌های داستان باشم.

فیلم من اسرارآمیز یا نامفهوم نیست. ولی باید بدون اندیشه دفاع، با آن روبرو شد و هیچ سدی در برابرش ایجاد نکرد. اگر در درون خویش، آزادگی و صداقت داشته باشیم خواهیم دید که در این فیلم، سخن از قصه‌ای واقعی درباره‌ی انسان و اجتماع ماست.

نهایتش اختصاصی در کانون فیلم ایران

کانون فیلم ایران در طول فعالیت خود امکان تماشای آثار ارزنده‌ای از گنجینه تاریخ سینما برای دوستداران فراهم آورده و در حدود امکان خویش، تماشاگران را در جریان رویدادهای تازه جهان سینما نیز قرار داده است. و از این رو ارزشی قابل اعتنا دارد.

در فصل گذشته این فیلم‌ها در کانون فیلم ایران به نمایش درآمد:

- شعله فرار اثر نوئی مال (فرانسه) - ۳ دیماه.
- پسران کوچک پال اثر زولتان فابری (مجارستان) - ۹ دیماه.
- تابستان در کوه اثر پیترباچو (مجارستان) - ۱۶ دیماه.
- خانم کاملیا اثر جورج کیوکر (آمریکا) - ۲۳ دیماه.
- پیو اثر بک نازارف (ارمنستان شوروی) - ۷ بهمن ماه.
- پیه روی دیوانه اثر ژان لوک گودار (فرانسه) - ۴ آذر ماه.
- ارقه سیاه اثر مارسل کامو (فرانسه) - ۱۸ آذر ماه.
- روزهای یخ اثر آندراس کواج (مجارستان) - ۲۵ آذر ماه.

فیلم «پیه روی دیوانه» در این میان اهمیتی فوق‌العاده و همه‌جانبه داشت که به این جهت بحث مختصری را به آن اختصاص می‌دهیم.

دورنای رودکی

زمستان گذشته برای تالار رودکی فصل پرثمری فراهم آورد. توجه و اعتنای بیشتر به فرهنگ ملی بر اساس محتوای دومین جشن فرهنگ و هنر، در بسیاری از برنامه های تالار به چشم می خورد. بموازات فرهنگ و هنر ملی، عرضه آثار اپرایی و موزیکال جهانی نیز در برنامه ها منظور شده بود. آنچه می خوانید معرفی و بررسی کوتاهی است از برنامه های گوناگون تالار در فصلی که گذشت.

هنر ملی و بومی

«شعر و آواز بومی» عنوان برنامه مستمری است که از نیم سال گذشته برگزاری آن آغاز شده است. هدف از این برنامه این است که گوشه هایی از گنجینه بزرگ هنر بومی - که متأسفانه ناشناخته مانده است - عرضه شود. این کار اگر برمداری منطقی و اصولی جریان یابد، به رشد هنر ملی و غنای آن کمک فراوانی خواهد کرد. بخصوص در زمان ما که توسعه شهرنشینی و ماشینیزم هنر بومی را در معرض خطر نابودی قرار داده است و برخی از وسایل ارتباط جمعی که تا روستاها نفوذ یافته اند، ایمن خطراً تشدید کرده اند، گردآوری، ضبط و

ثبت و بالاخره شناساندن مظاهر گوناگون این هنرناگرای می نماید. بنابراین باید توجه داشت که همراه با حفظ جنبه های نمایشی، «اصالت» اینگونه برنامه ها از سویی و توجه به هدف کلی و اصولی آن ها از سوی دیگر، از نظر دوز نماند. می توان با اعزام گروه های کوچک از نزدیک با هنرمندان بومی آشنا شد و مایه دارترین آنان را برای برگزاری برنامه های بومی در تالار رودکی، انتخاب کرد.

«شعر و آواز بومی» در ششم بهمن ماه، اجرائی تازه پیدا کرد. در میان قطعات برنامه باعتماد من «ترانه ای از لرستان» که بوسیله «رضا سقائی»، - که خود از آن دیار است و فارغ از تأثیر زندگی «پایتختی» - جاذبه ای در خور ایجاد کرد. صادق نجفی، با آنکه اینک در تهران مقیم است، توانست دوترانه زیبای خراسانی را - در حدی پذیرفتنی - عرضه کند. ترانه خوانان دیگر عبارات بودند از: پریوش ستوده، خاطره پروانه، نادر گلچین و سیما بینا. که ترانه های بومی را بشکلی تنظیم شده و دست پرورده معرفی کردند. منیژه وزیرپور و پروین سرلک، به ترتیب اشعاری از شاعران بومی کردستان و لرستان خواندند.

شرح عکسها

- ۱- اپرای ایل ترو و آتوره
 - ۲- رقص رونما - هنرمندان باله ملی
 - ۳- الک و آتوش در دون ژوان
 - ۴- سودابه تاجبخش در اپرای توسکا
 - ۵- صحنه ای از اپرای دون پاسکواله
 - ۶- گروه کثر تهران
 - ۷- پریوش ستوده در برنامه شعر و آواز
- عکس بالا: شیخ گل سرخ

رقص‌های بومی تربت‌جام و کردستان، که بوسیله «روبرت-دووارن» برای صحنه تنظیم شده است، در نیم‌سال گذشته با اقبال فراوان روبرو شد. چنانچه در پانزدهم دی‌ماه اجراء مجدد آنرا دیدیم. طبیعی است که ما در این رقص‌ها با برداشت خاص تنظیم کننده آن‌ها روبرو هستیم.

«دووارن» با آنکه از دیبازی دیگر می‌آید، گاه پرداخت‌هایش آن‌چنان با سنت‌های بومی مادر می‌آمیزد که می‌توان بر احتی «ملیت» او را فراموش کرد. دکورهای «تئولاو» و لباس‌های «هما پرتوی» بی‌تردید از عواملی است که بر جذابیت صحنه‌پردازی‌های «دووارن» می‌افزاید، معهذا برنامه رقص‌های بومی فاقد «نقطه ضعف» نیست.

در رقص‌های «تربت‌جام» ناهماهنگی شدیدی میان موسیقی و صحنه به چشم می‌خورد. «اسمعیل واثقی»، موسیقی این بخش را، در یکی از محزون‌ترین مقام‌های ایرانی - که «آواز افشاری» باشد - نوشته است. این موسیقی نمی‌تواند همراه و هماهنگ صحنه‌ای باشد که رنگ و بوی پهلوانی و حماسی دارد. رقصندگان، شمشیر در دست نمایشگر درگیری و مبارزه‌اند. حال آنکه موسیقی آن چیزی جز اندوه و فراق‌تادگی و تسلیم ندارد. این تضاد قابل چشم‌پوشی نیست. رقص‌های کردی چنین وضعی ندارد.

جاذبه آن بیشتر بدین سبب که نوازندگان خود کردستانی‌اند و سازهایشان - که دهل و سرنا باشد - فضای سمعی مناسب برای پذیرش رقص‌ها را به وجود می‌آورد. بهر حال، کوشش‌های «دووارن» و گروه فولکلوریک او مأجور است، و امیدواریم با آشنائی بیشتر با کیفیات موسیقی ملی و بومی ایران در آینده دست آوردهای غنی‌تری عرضه کند. همراه با رقص‌های بومی، ارکستر موسیقی ایرانی تالار رودکی به رهبری «حسین دهلوی» نیز برنامه‌ای اجرا کرد. در این برنامه «خاطره پروانه» آواز خواند. «دهلوی» به‌بازی هنرجویان ممتاز هنرستان عالی موسیقی این ارکستر را بنیاد نهاده است.

دهلوی می‌کوشد، قطعات ارزنده موسیقی ملی - آثار استادان معتبر - را در برنامه‌های خود بگنجاند. نوازنده‌ای که در برنامه ۱۵ دی‌ماه ارکستر موسیقی ایرانی اجرای یک «کادانس» را بر عهده داشت، از ورزیدگی کافی برای چنین کاری برخوردار نبود. انگیزه چشم‌پوشی از این ضعف چشم‌گیر، تنها کم‌سن و سالی نوازنده‌است، و الا تا زمان ورزیدگی این نوازنده باید - لاقلاً در تالار رودکی - از نوازندگان پخته‌تر استفاده کرد.

«موسیقی اصیل ایرانی» نام

برنامه تازه‌ای است که از ماه‌های آخر سال گذشته در «تالار کوچک» در هرماه عرضه شده است. هدف از طرح و اجرای این برنامه - که جای آن در میان برنامه‌های مختلف تالار خالی مانده بود - شناسائی سنت‌های کهن موسیقی ملی است، چرا که موسیقی ملی ما مانند موسیقی بومی با خطر آلودگی و عوامل غیرملسی، روبروست. خطری که آن را به نوعی «موسیقی دورگه» تبدیل خواهد کرد. در این برنامه کوشش می‌شود که از نوازندگان برجسته موسیقی ملی استفاده شود. موسیقی اصیل ایرانی، تاکنون دو اجرا پیدا کرده است. نوازندگان این برنامه عبارت بودند از استاد علی‌اکبر شهنازی (تار)، حسین تهرانی (ضرب)، اصغر بهاری (کمانچه)، لطف‌الله مجد (تار)، رحمت‌الله بدیعی (غیچک)، و فرامرز پایور (سنتور)، که همه از نوازندگان ورزیده موسیقی ایرانی بشمارند. در این برنامه‌ها، بخشی نیز گفتارهایی در خصوص موسیقی ملی ایران و کیفیات تاریخی، روانی و اجتماعی آن اختصاص یافته بود. در ۲۱ بهمن کنسرتو پیانوی شماره یک و در ۱۹ اسفند اوورتور کوریولان، از بت‌هون به اجرا درآمد. علاوه بر این آثاری از گورژاک، براس، پژمان، امیروف در کنسرت‌های ارکستر یاد شده.

سه ماهه آخر سال ۴۸ اجرا شد .
ارکستر سنفونیک ، در نیم
سال گذشته ، کوشش فراوان داشته
است که کار و تمرین خود را توسعه
دهد و کنسرت های آن ، نمایشگر
این کوشش بوده است .

ارکستر ملی فیلامونیک ورشو ،
یکی از گروه های ممتاز خارجی
بود که در هفتم و هشتم اسفند دو
برنامه سنگین در تالار رودکی
بر گزار کرد . ویتولد روتسکی
(W. Rowicki) و آندرمه مارکوسکی
(A. Morkowski) دو رهبر برجسته
لهستانی رهبری ارکستر را بر عهده
داشتند . در نخستین کنسرت ،
سنفونی شماره پنج بتهوون ، اوورتور
افسانه پریان ، از « مونیوشکو »
(آهنگساز قرن هیجدهم لهستان)
و کنسرتوی ویولن چایکوسکی ،
با تکنوازی زبردستانه « کنستانتی
کولکا » (K. Kulka) هنرمند
بیست و سه ساله لهستانی ، با رهبری
« روتسکی » به اجرا درآمد .
دومین کنسرت با رهبری
« مارکوسکی » مشتمل بود بر
آثاری از دورژاک (سنفونی دنیای
نو) ، هایدن (سنفونی شماره ۴۹)
و تاندئوش برد (T. Baird) آهنگساز
پیشگام لهستانی (سنفونی شماره ۳).
استقبال از ارکستر فیلامونیک
ورشو ، کم سابقه بود . « تریوی
هایدن » ، علاوه بر همکاری با
ارکستر سنفونیک تهران ، برنامه ای
نیز مستقلاً در تالار رودکی -

تالار کوچک - در بیست و سوم دیماه
بر گزار گردید . در این برنامه
آثاری از هایدن ، بتهوون و برامس
اجرا شد .

گروه آواز جمعی تهران با
رهبری « اولین باغچه بان » ،
برنامه ای مستقل در ۲۷ بهمن ماه
در تالار کوچک عرضه کرد . در
این برنامه آثاری از آهنگسازان
دوره « باروک » و نیز قطعاتی از
آهنگساز ایرانی **ثمین باغچه بان** ،
و نیز چند ترانه بومی اجرا گردید .
فریده بهبود ، پیانو نواز
جوان ایرانی ، در سیزدهم بهمن ماه
رستالی مشتمل بر برگزیده ای از
آثار هوشنگ استوار ، آهنگساز
ایرانی ، در تالار کوچک عرضه
کرد . بهبود نشان داد که آینده ای
درخشان در پیش دارد .

باله

باله « سیندرلا » ، که باید
موفق ترین کار سازمان باله ملی
ایران بحسابش آورد ، این برنامه
دو اجرای جدید پیدا کرد .
(۸ دی - ۹ بهمن) گذشته از
طراحی های **دووارین** و موسیقی
دل انگیز پروکوفیف و نیز توانائی
نسبی برخی از رقصندگان ، باید
از دکورهای جذاب و دلپذیر
« تنولاو » یاد کرد ، که گاه نابحق ،
تمامی عوامل دیگر سازنده برنامه
را تحت الشعاع قرار میدهد .

اپرا

« شب باله » عنوان برنامه ای
مشتمل بر چند اثر گونه گون بود

که درسی بهمن و پنج اسفند بروی
صحنه تالار رودکی آمد . « لاپری »
(La Peri) از « پل دوکا »
(P. Dukas) « پرنده آبی » از
« زیبای خفته » ی « چایکوسکی » ،
« شیخ گل سرخ » از « وبر » و
« عشق و دلک » از « وردی »
قطعات این برنامه بود . تمامی
قطعات بوسیله سازمان باله ملی ایران
و پیش از هر چیز به همت « روبرت
دووارین » ، طراح و استاد سازمان ،
برای صحنه تنظیم شده بود .
نقش آفرینی های **سیده احمدزاده** در
آخرین قطعه - در نقش دلک
کوچک - چشم گیر و درخشان بود .
از مرشد **تحویل داری** و **اولین**
الهوردیان ، نیز باید بعنوان بالرین
جوان و با استعداد نام برد .

« باله پروانه » با موسیقی زیبای
ملك اصلانیان و « رقص رونما » ،
بمراهی گروه ضرب نوازان و با
متنی از پروین سرلک ، برنامه
موقعی بود که در بیست و پنجم بهمن
و بیست و چهارم اسفند در تالار
رودکی عرضه شد . بخصوص « رقص
رونما » با استقبال بیشتری روبرو
شد زیرا که متن طنز آمیز آن
نمایشگر نوعی آشنائی و زناشوئی
مردمان دیار ما در گذشته ی نه چندان
دور بود .

گروه اپرای تهران را بی
تردید باید پیشرفته ترین و فعال ترین

گروه‌های هنری تالار بشمار آورد. این گروه در نیم سال گذشته توانست چهار اپرای مشهور بین‌المللی را برای نخستین بار بروی صحنه آورد: ریگولتو، توسکا، دون ژوان، و دون پاسکواله. علاوه بر آن چهار اپرای: نی سحرآمیز، ایل‌تروواتوره، کاوالریاروستیکانا و سرواپادرونا، مجدداً اجراء شد. در شماره قبل شرح کوتاهی درباره کاوالریاروستیکانا، سرواپادرونا، ریگولتو و نی سحرآمیز داشتیم و اکنون درباره اپراهای دیگر سخن می‌گوئیم:

۱- توسکا

اپرای «توسکا Tosca» اثر «جاکومو پوچینی - G. Puccini» (۱۸۵۸ - ۱۹۲۴) است. «پوچینی» یکی از نمایندگان برجسته «وریسم» ایتالیا بشمار می‌رود و از میان آثار اپرایی او «لابوهم»، «مادام باترفلای» و «توسکا» آوازه‌ای جهانی یافته‌اند. متن داستانی توسکا که بر اساس رمانی از «ویکتورین ساردو - V-Sardou» بوسیله دو متن نویس ایتالیایی: «ایلیکا - Illica» و «جاکوزا - Giacosa» نوشته شده، بازگوکننده حوادث سیاسی و اجتماعی اواخر قرن هجدهم و اوائل قرن نوزدهم ایتالیا است. اپرا ماجرای دو دل‌داده را باز می‌گوید، که حوادث و کشمکش‌های سیاسی بر روابط عاشقانه آنان

تأثیر می‌گذارد. «کاوارادوسی - Cavardossi» نقاش، يك آزادیخواه واقعی و جسور است و بی‌آنکه ترسی به خود راه دهد یکی از دوستان خود را که زندانی سیاسی است و از زندان گریخته، پناه می‌دهد. همین اقدام او را با رئیس خشن و بیرحم پلیس «سکارییا - Scarpia» رودرو می‌کند. «سکارییا» با شکنجه از او می‌خواهد پناهگاه زندانی را بگوید و از سوی دیگر در اندیشه‌ی وصال معشوقه نقاش است که «توسکا» باشد. نقاش، مقاومت می‌کند، وزیر شکنجه، لب از لب نمی‌گشاید ولی «توسکا» بخاطر نجات معشوق به «سکارییا» وعده موافق می‌دهد و بالاخره در لحظه‌ای مناسب پس از دریافت اجازه‌ی آزادی معشوق او را بقتل می‌رساند. اما سرنوشت مرگ نقاش را محتوم ساخته است. توسکا صحنه تیرباران ساختگی را با فشنگ‌های فلایی ندارد می‌بیند. اما به هنگام تیرباران، فشنگ‌ها واقعی از کار درمی‌آید و «کاوارادوسی» نقاش آزادیخواه به خاک می‌افتد. موسیقی پوچینی توانسته است هیجان داستان را صدچندان سازد. امتیاز برجسته «توسکا» در «لیبرتو - Libretto» ی منطقی و در عین حال «اجتماعی - سیاسی» آنست. نقش‌های اصلی «توسکا» در اجرای تالار رودکی (نخستین اجرا: اول آذر) بر عهده سودابه تاجبخش

(توسکا)، حسین سرشار (سکارییا) آلبینو توفولی (کاوارادوسی) و فروجیو فرانچسکنی (سزار آنجلوتی) بود که هر چهار بازیگر بخوبی در نقش‌های خود درخشیدند. کارگردانی «عنایت رضائی» از تحرك شایانی برخوردار بود و دکورهای «تولواو»، چون گذشته در ایجاد فضای ماجرا نقشی مهم ایفا می‌کرد. رهبری ارکستر و عهده «هاینتس سوسنیتسا» رهبر ارکستر اپرای تهران بود. به اعتقاد من «توسکا» یکی از بهترین اجراهای گروه اپرای تهران در نیم سال گذشته بود. به بیانی دیگر با «توسکا» اپرای تهران «تولدی دیگر» یافت.

۲- دون ژوان

بیست و یکم دی‌ماه - صحنه تالار رودکی برای نخستین بار تجلی‌گاه «دون ژوان» اپرای معروف «موتسارت» بود. موتسارت «دون ژوان» را بر اساس متنی از «لورنزو - Lorenzo Da Ponte» به سال ۱۷۸۷ به وجود آورد. دون ژوان که در تاریخ ادبیات سابقه‌ای پانصد ساله دارد و از يك افسانه کهن اسپانیایی مایه گرفته، داستانی مردی است که در راه رضای هوا نفس همه مرزها را در هم می‌شکند. آئین‌ها و سنت‌ها را به تحقیر وانگه می‌گیرد، از طرف دیگر کسانی که با دون ژوان، رابطه و تماس

دارند ، در برابر یکه تازی ها و تجاوزهای وی مقاومت می کنند و بر آنند که انتقام فریب کاریهای او را بگیرند . و داستانی که بر این محور به وجود آمده ، از طنزی تلخ آکنده است و در قالب همین طنز می کوشد تا رنگی اجتماعی به خود بگیرد و بازتاب قدرت های جامعه باشد . در آخر کار پیکره سنگی مرد مقتدری که به زخم شمشیر دون ژوان از پای در آمده به مثابه سمبول کینه جوئی و انتقام ، دون ژوان را به میان شعله های آتش می کشاند .

«موتسارت» با موسیقی روان و دل انگیز خود آن چنان طنز تلخ دون ژوان را چشم گیر می سازد که به گفته یکی از ناقدان معتبر : «انسان در بسیاری از لحظات ماجرا مردد می ماند که بگیرد یا بخندد» کارگردان اپرا «هاینتس آرنولد» از آلمان ورهبری ارکستر بدعهد هاینتس سوسنیتسا بود .

«آرنولد» نشان داد که کارگردان دقیق و موشکافی است ، ولی برجسته ساختن جنبه های تراژیک دون ژوان از سوی او ، بخصوص برای تماشاگر ایرانی چندان مطبوع نیفتاد . آرنولد جز تیرگی و سیاهی چیزی در دون ژوان نیافته بود . و بر اثر همین برداشت ، صحنه های دون ژوان تا حدی کسالت باز و آکنده از سیاهی و تیرگی شده بود . بدیهی است که رعایت توازن میان

جنبه های کمیک و تراژیک دون ژوان کاری است پس دشوار زیرا تکیه بر هر یک از این جنبه ها ، به روح کلی اثر آسیب می رساند . حسین سرشار ، خود را «دون ژوان» خوبی نشان داد ، همانگونه که سودابه تاجبخش و آلتوش ملکنیان «دونا آنا» را (در دوشب مختلف) بشکلی تحسین انگیز باز آفریدند . «لوچیانا سرا» (زرلینا) و «لئولو کامانکوزو» (لیورلو) بازی های مناسبی داشتند .

۳- ایل تروواتوره - Il Trovatore
اپرای «ایل تروواتوره» در شانزدهم و هجدهم بهمن ماه برای دومین بار بروی صحنه تالار رودکی آمد . ایل تروواتوره یا خواننده دوره گرد یکی از مشهورترین اپراهای «وردی» است . و مانند بسیاری از اپراهای دیگر وردی از متن منطقی و جذابی برخوردار نیست بنظر می رسد که «وردی» دست کم در دوره های نخستین زندگی هنری خود به کیفیت متن های مورد استفاده خود توجه فراوانی نداشته است . در واقع «متن» برای او تنها وسیله و بهانه ای برای آفرینش موسیقی بوده است . متن «ایل تروواتوره» بوسیله سالواتوره کامارانو - S. Cammarano بر مبنای داستانی اسپانیایی تنظیم شده است ، بازگویی سرگذشت دو برادر است که از خویشاوندی خود نا آگاهند و طی جنگهای داخلی

اسپانیا (قرن ۱۵) در دو جنبه مخالف رودرروی یکدیگر میجنگند ، در حالیکه هر دو به یک زن مهرمی ورزند و این تنها نقطه ای است که این دو را بهم نزدیک می کند . ضمناً در هر پرده گوشه هایی از زندگی گذشته دوبرادر نیز آشکار می شود . چنانچه تنها در پایان ماجرا می توان دریافت که مجموعه ماجرا چگونه بوده است .

در این اپرا عنایت رضائی ، کارگردان ، هاینتس سوسنیتسا رهبر ارکستر ، تئولاو ، طراح دکور بودند . و حسین سرشار ، لئولو کامانکوزو ، سودابه تاجبخش ، فاخره صبا ، آلبینو توفولی و اولین باغچه بان نقش آفرینان اصلی اپرا .

۴- دون پاسکواله Don Pasquale
دون پاسکواله که در هفدهم و بیستم اسفند ماه بروی صحنه تالار رودکی آمد ، اپرا کمیک است از «دونیزتی - G. Donizatti» (۱۸۴۸-۱۷۹۷) اپرانویس قرن نوزدهم ایتالیا . متن «دون پاسکواله» را میتوان شکل تکامل یافته ای از «سرواپادرونا» (که در شماره پیش ذکرش گذشت) بشمار آورد . «دونیزتی» در دوره ای میزیست که هنرمند در بند دشواری های مالی ، به قبول سفارش های گوناگون تن در می داد ، از همین رو چندان عجیب نیست اگر «دونیزتی» در طول ۲۷ سال زندگی هنری ، ۷۰ اپرا ساخته

باشد که در میان این آثار تنها چند اپرای وی و از جمله «دون پاسکواله» با ارزش است :

«دون پاسکواله» ثروتمند پیری است که هم چنان در فکر ازدواج است و از سوی دیگر با ازدواج برادرزاده اش «ارنستو» با «نورینا» مخالفت می کند. ازدواج دون پاسکواله با «سوفرینا» مانع هدر رفتن ثروت بوسیله ارنستو و نورینا که دختر فقیری است خواهد شد. غافل از آنکه «سوفرینا» که بعنوان خواهر دکنتر «مالانتستا» معرفی شده، کسی جز «نورینا» نیست که بر اساس نقشه پنهانی مالانتستا بایست در پایان به ازدواج معشوق خود ارنستو درآید. پاسکواله ازدواج می کند ولی هنوز مرکب عقدنامه خشک نشده از اینکار پشیمان می شود. زیرا نورینا، بر اساس نقشه قبلی دست به بولخرجی، خرابکاری و بدخلقی می زند. آگاهی از وعده ملاقات نورینا با ارنستو در شبی شاعرانه باعث می شود که دون پاسکواله به راهنمایی مالانتستا دست از نورینا بردارد و دو دلنواده را همراه با تمام ثروت خود به وصال یکدیگر برساند.

آنچه از دون پاسکواله درخشان است شخصیت «پاسکواله» و نورینا و نمایش روابط آنها است. موسیقی «دونیزتی» متن کمیک «آکورسی» - Aceursi را بدقت همراهی

می کند. سرنا د آخرین صحنه و آواز جمعی در آغاز پرده آخر، از زیباترین بخش های موسیقی اپرا است.

ارکستر اپرای تهران را در اجرای دون پاسکواله «مانریکو دتورا» - M. De tura یکی از رهبران اسکالای میلان برعهده داشت (از همو، در اردیبهشت ماه لایوهم را خواهیم شنید) کار «دتورا»، نمایشگر نقش مؤثر رهبری در سطح کار ارکستر تواند بود. کارگردانی «رضائی» نیز چون گذشته دقیق و حساب شده بود. دکورهای تئولو، و بخصوص لباسهای رنگین و چشم نواز «هلن انشاء» فضای فرح بخش و کمیک «اپرابوف» را بسیار خوب تدارک دیده بود.

با دون پاسکواله رده بندی های اپرانی - بر اساس استعداد بازیگران - در تالار رودکی آشکارتر شد. و میکل کازاتو، لوجیاناسرا و لئولو کامانکوزو از کمیدین های خوب تالار بشمار می روند و بهتر است حتی المتمدور در اپرابوف از آنها استفاده شود. در مورد «آلک ملکینان» قضیه برعکس است. «آلک» جوان عاشق خوبی است با سرنا د عاشقانه اش - با آن گیتار مند آن روزی - در پرداخت یکی از بهترین صحنه های دون پاسکواله نقشی مهم ایفا کرد.

م - خوشنام

گزارش اجمالی از تئاتر

کوششهای نمایشی تهران در سال ۴۸ را می توان در چهار شاخه مجزا در نظر آورد :

- ۱ - نمایشهای لاله زاری
- ۲ - فعالیت گروههای وابسته
- ۳ - فعالیت گروههای آزاد
- ۴ - نمایشهای دانشگاهی

نمایشهای لاله زاری

در تئاترهای چهار گانه لاله زار (نصر، پارس، دهقان و جامعه) بارید) واقعه ای رخ نمی دهد تا تمیز دهند فعالیت های سال ۴۸ این تئاترها نسبت به ده ساله اخیر باشد. جز اینکه پس از گذشت سالها، یکبار دیگر استفاده از لهجه های محلی به عنوان یک عامل «خنده آور» رواج می یابد.

مجوز این عمل ابتدا بوسیله برنامه های تلویزیونی که بر مبنای لهجه می چرخد، برای سینما بوجود می آید و سپس از طریق سینما برای تئاتر لاله زاری. باید دانست این تئاترها سهولت تحت تأثیر فیلمهای مورد پسند روز قرار می گیرند. محتوای نمایشنامه های معدود و محدود آنها مندام در تغییر است چنانکه اغلب به سختی می توان اصل نمایشنامه را تشخیص داد. موفقیت یک فیلم ایرانی یا هندی در تغییر محتوای نمایشی این تئاترها تأثیر عمده دارد. بیش از نیمی از این محتوای نمایشی را ساز و آواز و رقص و عملیات دیگر «آتراکسیون» تشکیل می دهد. و بیش از نیمی از تماشاگران پس از پایان آتراکسیون با شروع نمایش اصلی، سالن را ترک می کنند. نمایشنامه ها بهر کیفیتی که اجرا شوند به پایانی سخت اخلاقی می رسند. با اینحال هر سال که می گذرد تئاترهای لاله زاری بیشتر زنان تماشاگر را از دست میدهند. بتدریج سانسهای نمایش به جلسات مردانه تبدیل می شود، در نتیجه بازیگران روی صحنه در بکار بردن الفاظ مستهجن و شوخی و متلک های زننده، آزادی عمل بیشتری بدست می آورند.

فعالیت های گروههای وابسته

فعالیت های نمایشی گروههای وابسته به وزارت فرهنگ و هنر در

تالارهای دو گانه بیست و پنج شهریور و موزه متمرکز بوده است و همچنین اجرای چند نمایشنامه در شهرستانها در خلال جشن سالیانه فرهنگ و هنر. و چون نمایشهای اجرا شده در شهرستانها توسط گروههای وابسته به وزارت فرهنگ و هنر در پایتخت نیز بصحنه آمده است، تنها به برنامه های اجرا شده این گروهها در تالارهای ۲۵ شهریور و موزه اشاره خواهد شد.

الف - نمایشهای اجرا شده در تالار ۲۵ شهریور :

۱ - حسن کچل

نمایشنامه ای کمده: بقلم پرویز کاردان؛ مغفوریان به صحنه آمد. نمایش های پر فروش سال بحسابش آورد. بازدید آن فخری خوروش کشاورز، اسماعیل داوود شجاع زاده و اسماعیل معتمدی در همین سال بصورت فیلم درآورد. حسن کچل را داود رشیدی کارگردانی کرده بود. نقشهای عمده آن را پرویز فنی زاده - در نقش حسن کچل - وعصمت صفوی، مهین شهابی، شیراندازی، طاعتی، سمسارزاده، فرخنده باور و فریدون نوری عهده دار بودند.

۲ - سلطان مار

نخستین برنامه ایست که پس از تعطیل تابستانی ۲۵ شهریور بصحنه می آید. نویسنده و کارگردان بهرام بیضائی و بازیگران عمده فیروز

بهجت، محمدی، فهیم، جمشید لاری، کامران نوز، این نمایشنامه نیز از قصه های عامیانه به درآمده است. در اجرای کارگردان به سختی تا از شکل های نمایشی روحی، تزیین و بگیرد. سلطان مار از هائیت که طی برگ فرهنگ و هنر به شهرستانها ۳ - سیاه زنگی، مرد دایره زنگی نمایشنامه ای کمده: بقلم پرویز کاردان؛ مغفوریان به صحنه آمد. نمایش های پر فروش سال بحسابش آورد. بازدید آن فخری خوروش کشاورز، اسماعیل داوود شجاع زاده و اسماعیل معتمدی در همین سال بصورت فیلم درآورد. حسن کچل را داود رشیدی کارگردانی کرده بود. نقشهای عمده آن را پرویز فنی زاده - در نقش حسن کچل - وعصمت صفوی، مهین شهابی، شیراندازی، طاعتی، سمسارزاده، فرخنده باور و فریدون نوری عهده دار بودند. ۲ - سلطان مار نخستین برنامه ایست که پس از تعطیل تابستانی ۲۵ شهریور بصحنه می آید. نویسنده و کارگردان بهرام بیضائی و بازیگران عمده فیروز

مجوز این عمل ابتدا بوسیله برنامه‌های تلویزیونی که بر مبنای لهجه می‌چرخد، برای سینما بوجود می‌آید و سپس از طریق سینما برای ناآثار لاله‌زاری. باید دانست این ناآثارها سهولت تحت‌تأثیر فیلمهای موردپسند روز قزاز می‌گیرند. محتوای نمایشنامه‌های معدود و محدود آنها مدام در تغییر است چنانکه اغلب به سختی می‌توان اصل نمایشنامه را تشخیص داد. موفقیت يك فیلم ایرانی یا هندی در تغییر محتوای نمایشی این ناآثارها تأثیر عمده دارد. بیش از نیمی از این محتوای نمایشی را ساز و آواز و رقص و عملیات دیگر «آتراکسیون» تشکیل می‌دهد. و بیش از نیمی از تماشاگران پس از پایان آتراکسیون با شروع نمایش اصلی، سالن را ترك می‌کنند. نمایشنامه‌ها بهر کیفیتی که اجرا شوند به پایانی سخت اخلاقی می‌رسند. با اینحال هر سال که می‌گذرد ناآثارهای لاله‌زاری بیشتر زنان تماشاگر را از دست می‌دهند. بتدریج سانسهای نمایش به جلسات مردانه تبدیل می‌شود، در نتیجه بازیگران روی صحنه در بکار بردن الفاظ مستهجن و شوخی و متلک‌های زننده، آزادی عمل بیشتری بدست می‌آورند.

فعالیت‌های گروه‌های وابسته

فعالیت‌های نمایشی گروه‌های وابسته به وزارت فرهنگ و هنر در

تالارهای دوگانه بیست و پنج شهریور و موزه متمرکز بوده است. همچنین اجرای چند نمایشنامه در شهرستانها در خلال جشن‌های سالیانه فرهنگ و هنر. و چون نمایشهای اجرا شده در شهرستانها توسط گروه‌های وابسته به وزارت فرهنگ و هنر در پایتخت نیز بصحنه آمده است، تنها به برنامه‌های اجرا شده این گروه‌ها در تالارهای ۲۵ شهریور و موزه اشاره خواهد شد.

الف - نمایشهای اجرا شده در تالار ۲۵ شهریور:

۱ - حسن کچل

حسن کچل، اولین برنامه نمایشی سال ۴۸ در تالار ۲۵ شهریور است که از اول فروردین به صحنه آمد. نمایشنامه‌ایست بر اساس قصه عامیانه‌ای به همین نام، در روای کمدی موزیکال. این نمایشنامه را بعداً خود نویسنده (علی حاتمی) در همین سال بصورت فیلم درآورد. حسن کچل را داود رشیدی کارگردانی کرده بود. نقشهای عمده آن را پرویز فنی‌زاده - در نقش حسن کچل - و عصمت صفوی، مهین شهابی، شیراندازی، طاعتی، سمسارزاده، فرخنده باور و فریدون نوری عهده‌دار بودند.

۲ - سلطان مار

نخستین برنامه‌ایست که پس از تعطیل تابستانی ۲۵ شهریور بصحنه می‌آید. نویسنده و کارگردان بهرام بیضائی و بازیگران عمده فیروز

بهجت، محمدی، فهمیه رحیم‌نیا، چهر آزاد، جمشید لایق، فردوس کایوانی و کامران نوزاد هستند... این نمایشنامه نیز بر اساس یکی از قصه‌های عامیانه به رشته تحریر درآمده است. در اجرای آن کارگردان به سختی کوشیده بود تا از شکل‌های نمایشی عامیانه، روحوضی، تعزیه و نقالی، کمک بگیرد. سلطان مار از جمله برنامه‌هایست که طی برگزاری جشن فرهنگ و هنر به شهرستانها برده شد.

۳ - سیاه زنگی، مرد فرنگی،

دایره زنگی

نمایشنامه‌های کمدی موزیکال بقلم پرویز کاردان؛ توسط عباس مغفوریان به صحنه آمد و از جمله نمایش‌های پر فروش سال ۴۸ میتوان بحسابش آورد. بازیگران اصلی آن فخری خوروش، محمدعلی کشاورز، اسماعیل داوورفر، خسرو شجاع‌زاده و اسماعیل محرابی بودند.

۴ - پروا رندان

آخرین اثر اجرا شده از غلامحسین ساعدی (گوهر مراد) است با استحکامی کمتر از آثار قبلی او و اشاراتی تند و تیزتر به اوضاع و احوال اجتماعی. ازین جهت پاره‌ای از ناقدان به گرمی از آن استقبال کردند. کارگردانی به عهده محمدعلی جعفری بود و این‌های نقشهای اصلی با محمدعلی جعفری، فهمیه راستکار، داود رشیدی، منوچهر فرید، پرویز فنی‌زاده،

شیراندازی ، طاعتی و مسارزاده .
۵ - لونه شغال

ملودرامی با فضای تیره و تمثیلی ، حکایت خانه‌ای که رو به نابودیست و ساکنین بی‌ریشه آن . نمایشنامه از علی نصیریان است که بکارگردانی خود او به صحنه آمد . با بازی‌های گیرایی از مهین شهابی و عزت‌الله انتظامی . دیگر بازیگران ، لاله تقیان ، اسماعیل محرابی و داود آریا بودند .

۶ - از پشت شیشه‌ها

آخرین برنامه سال ۴۸ تالار بیست و پنج شهریور را نمایشنامه‌ای از اکبر رادی پرمیکند . نخستین نمایشنامه‌ایست که از این نویسنده در این تالار به صحنه می‌آید . پیش از آن دو نمایشنامه دیگر وی ، افول و روزنه آبی توسط گروه‌های آماتور اجرا شده بود . کارگردانی « از پشت شیشه‌ها » با رکن‌الدین خسروی و بازی نقش‌های عمده با جمیله شیخی ، ژیا قاسمی و امیر سلیمانی بود .

ب - نمایش‌های اجرا شده در تالار موزه :

از مهرماه سال ۴۸ وزارت فرهنگ و هنر امکان استفاده تئاتری از تالار موزه را به اداره تئاتر وا گذاشت تا به اجرای نمایشنامه‌های ترجمه شده اختصاص یابد . اما بعد از یکی دو برنامه قرار شد در این تالار ، نمایشنامه‌های ایرانی نیز به صحنه آورده شود و نیز امکان این

فراهم آید که گروه‌های غیر وابسته به وزارت فرهنگ و هنر هم بتوانند نمایش‌هایی در آن اجرا نمایند . بهر حال گروه‌های وابسته به وزارت فرهنگ و هنر تا پایان سال ۴۸ این نمایش‌ها را در تالار موزه به صحنه آوردند :

۱ - صاعقه

صاعقه اثر استروفسکی است که به ترجمه و کارگردانی مهین اسکویی به روی صحنه آمد و ایفای نقش‌های عمده آنرا مهین اسکویی ، عصمت صفوی ، شیراندازی ، هادی وحدانی ، و مهدی فتحی به عهده داشتند . متأسفانه این نمایشنامه بعلت عدم آشنائی عموم از محل تازه اجرا ، با اقبال چندانی مواجه نشد .

۲ - آنکه می گوید آری و آنکه می گوید نه

و قصه طلسم حریر و ماهیگیر این دو نمایشنامه را عباس جوانمرد پس از قترت کوتاهی که در کار اجرای نمایش در تالار موزه بعمل آمد ، در صحنه این تالار اجرا نمود . نمایشنامه اول ، از برتولت برشت و نمایشنامه دوم از علی حاتمی است . در این دو اثر جوانمرد کوشیده بود تا بکار بردن موازین نمایش‌های عامیانه ایرانی را در اثر برشت و هم چنین قواعد تئاتر حماسی برشت را در یک اثر ایرانی بیازماید .

ایفاگر نقش‌های عمده این دو نمایش ، نصرت پرتوی ، عباس

- ۱ - «صدای شکستن» از فرسی
- ۲ - «پرواز پندار» کارگردان : جعفر
- ۳ - «سلطان مار» از بیضائی

جوانمرد ، بهمن مفید ، دولت آبادی ، بخشی ، کرم رضائی و بهزاد فراهانی بودند .

۳ - همسایه و فرشته برف این دو نمایشنامه را که اولی از جیمز ساندرز است و دومی از لوئیس جان کارلینو ، اسماعیل سنگله به فارسی برگرداند و به صحنه آورد . سه نقش عمده را خود اسماعیل سنگله و محمدعلی کشاورز با فخری خوروش عهده دار بودند .

گروههای آزاد

نمایشگاهی که بوسیله گروههای آزاد در سال ۴۸ به صحنه آمد از این قرار است :

۱ - ماه و پلنگ

نمایشنامه ایست منظوم و موزون از بیژن مفید که توسط خود او و گروهش در سومین جشن هنر شیراز شهریور ۴۸ اجرا گردید .

۲ - نظارت عالی

اثر ژان ژنه با ترجمه و کارگردانی ایرج انور در انجمن ایران و آمریکا به صحنه آمد و نقشهای عمده آنرا محمد استاد محمد و سهیل سوزنی عهده دار بودند .

۳ - گذر لوطی صالح

گذر لوطی صالح یک نمایشنامه تجربی ایرانی ، نوشته هادی اسلامی توسط خود نویسنده ، در انجمن ایران و آمریکا اجرا گردید .

۴ - تقالی
تقالی ، جشنواره کوچکی بود برای معرفی چند جانبه ای از سنت تقالی ، قدیمیترین نوع نمایش عامیانه در زبان فارسی . در اجرای تقالی نقل می گفتند و نیز نمونه ای از نقل خنده آور «مهنر نسیم» توسط اسدالله ظهیر به اجرا گردید . این برنامه در مردادماه ۴۸ به اهتمام پرویز صیاد در سالن تابستانی انجمن ایران و آمریکا به صحنه آمد . تقالها جز ظهیر به عبارت بودند از سید حسن خوش ضمیر ، محبوب علی شاه ، مهدی زمانی و حسین آزاد خواه .

۵ - استریب تیز و کارول

این دو نمایشنامه تک پرده ای را ایرج زهری از «مروژک» به فارسی برگرداند و محمدعلی کشاورز در مقام کارگردان ، با همکاری سعید پورصمیمی ، پرویز پورحسینی ، شعاع الدین مصطفی زاده در مقام بازیگر ، در انجمن ایران و آمریکا آنها را به مرحله اجرا کشانیدند .

این گروه گرچه از هنرمندان وابسته به تئاتر دولتی تهران به حساب می آید ، مع الوصف اجرای این دو نمایشنامه را از مجرای حمایت یک مؤسسه خصوصی بنام مؤسسه «تماشا» به صحنه آوردند .

۶ - دکتر استوگمان

دکتر استوگمان همان نمایشنامه «دشمن مردم» اثر هنریک ایبسن است که توسط سعید سلطانیپور

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
مركز جامع علوم انسانی

- ۱- آنکه میگوید آری و آنکه می گویند نه - کارگردان : جوانمرد
- ۲- سرایدار - کارگردان : صیاد
- ۳- نگاهی از پل - کارگردان : سمندریان
- ۴- قصه طلسم حریر و ماهیگیر - کارگردان : جوانمرد
- ۵- صاعقه - کارگردان : مهین اسکویی
- ۶- فرشته برف - کارگردان : سنگله
- ۷- همسایه - کارگردان : سنگله

کارگردانی شد و نقشهای عمده را ناصر رحمانی‌نژاد، صادق هاتقی و منوچهر آذری عهده‌دار بودند. نمایش دکتر استوگمان پس از چند شب اجرا در انجمن ایران و آمریکا باردیگر در سالن نمایش دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران نیز به صحنه آمد.

۷- سرایدار

اثر هارولد پینتر، درام نویس پیشگام انگلیسی، بوسیله منصور پورمند و پرویز صیاد ترجمه شد و اوایل اسفند توسط پرویز صیاد در تالارآموزه بصحنه آمد. اولین بار بود که در این تالار، گروهی بدون وابستگی به وزارت فرهنگ و هنر برنامه‌ای را اجرا کردند. بازیگران اصلی این نمایشنامه سه نفر بودند که بجز صیاد دو نقش عمده و اصلی دیگر را صادق بهرامی و نوذر آزادی بعهده داشتند.

نمایشهای دانشگاهی

در سال ۴۸ دانشگاهها فعالیت نمایشی بیشتری نسبت به سالهای پیش داشته‌اند. رویداد مهم تئاتر دانشگاهی برگزاری جشنواره هنری دانشگاههاست در دانشگاه پهلوی شیراز و پس از آن تشکیل گروه مستقل فعالیتهای هنری فوق برنامه در دانشگاه تهران. نمایشهایی که طی سال ۴۸ در دانشگاه تهران توسط دانشجویان یا مربیان دانشکده تئاتر

به صحنه آمده است، اینهاست:

۱- نگاهی از پل

اثر مشهور آرتور میلر، درام نویس آمریکائی، برگردان فارسی از سیروس طاهباز، به کارگردانی حمید سمندریان، توسط دانشجویان رشته تئاتر دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در جشنواره هنری دانشگاهها شرکت داده شد و سپس در سالن دانشکده هنرهای زیبای تهران نیز به صحنه آمد. نگاهی از پل قبلاً در تهران یکبار به کارگردانی پرویز بهرام و باردیگر توسط یک معلم تئاتر آمریکائی بصحنه آمده بود.

بازیگران نقش‌های اصلی در سومین اجرا عبارت بودند از محمد گودرزی، پروین دولتشاهی، سوسن تسلیمی، خسرو فرخزادی، اسمعیل محرابی، منوچهر داود آبادی و اکبر زنجان‌پور...

۲- صدای شکستن...

نمایشنامه‌ای از بهمن فرسی، در روال کارهای نمایشی خاص وی، توسط خودش در سالن نمایش دانشکده هنرهای زیبا بصحنه آمد. بازیگران همگی از دانشجویان بودند: کیهان رهگذار، محسن سهرابی، اکبر زنجان‌پور، صادق آلی، ساسان رهگذار، مینا فرجادی، هادی خاموش، عنایت‌الله صفامنش، خسرو پیمان، منصورملکی و پرویز ظهوری. کار اخیر فرسی نسبت به کارهای پیشینش با اقبال بیشتری

از جانب تماشاگران روبرو شد. ۳- امشب از خود می‌سازیم اثر لوئیجی پیراندللو، با ترجمه و کارگردانی پری صابری، آخرین برنامه تئاتری دانشگاه تهران را در سال ۴۸ تشکیل میدهد. محل اجرا تالار فردوسی دانشکده ادبیات بود. با گنجایش قریب هفتصد تماشاگر. اجرای نمایشنامه تا حدودی با بدبهبه‌گویی چند تن از بازیگران همراه بود، درحالیکه موضوع نمایشنامه بیشتر مکاشفه‌ایست در ایفای نقش و حقیقت بازی توسط

شهر دانشگاه علوم انسانی و مطالعات
رتال جامع علوم انسانی

- ۱- امشب از خود می‌سازیم - کارگردان صابری
- ۲- سیاه زنگی، مرد فرنگی و دایر زنگی - کارگردان: مغفوریان

بازیگر. از نظر جلب تماشاگر موفق‌ترین نمایش دانشگاهی میتوان بحسابش آورد. بازیگران نقشهای اصلی نودز آزادی، پروین دولتشاهی، پرویز صیاد، سوسن تسلیمی، خسرو فرخزادی، مرضیه برومند، شهناز جابری‌زاده، پروین صبور، فردوس کاویانی و عباس یوسفیانی بودند.

از علی حاتمی، کارگردان: عباس جوانمرد. درختم کلام، سال ۴۸ را از لحاظ تعداد و انواع نمایشهای عرضه شده بایستی سال پر برکتی برای تئاتر تلقی کرد.

نونه شغال از نصیریان

«جایزه بزرگ ملی تئاتر» از این پس یکی از جوایز بزرگی خواهد بود که در کنار سایر جوایز بزرگ سالانه به بهترین نمایشنامه‌نویس اعطا خواهد شد. با اینکه ارزش یونسکو و بکت در تئاتر پیشگام سالهای ۵۰ تقریباً مساوی است، میان جوایزی که به این دو داده شده است فرقی بسیار هست. بکت جایزه نوبل را ربود ولی یونسکو جایزه بزرگ ملی تئاتر فرانسه را.

قدرت خلاقه یونسکو که شهرت جهانی او را موجب شده است از ۲۰ سال پیش توجه ناقدان و هنرشناسان را به خود جلب کرد. یعنی از همان روزهایی که آثارش در «کارتیه لاتین» روی صحنه رفت و همه را در قبال پوچی و بی‌ارزشی فرهنگ، زبان، خانواده و زندگی به حیرت دچار کرد.

قبل از او سوررئالیست‌ها را را گشوده بودند اما او نخستین کسی بود که با سادگی تمام در صحنه ورشکستگی ارزشهای خانوادگی مکالمات نامفهوم و ابتذال کلام را بیمار را نشان داد.

به فاصله چند روز پس دریافت جایزه تئاتر، اوژن یونسکو به عضویت آکادمی فرانسه درآمد همان پیرمردهایی که او از آن نفرت داشت به عضویت آکادمی انتخابش کردند! یونسکو که از جهت سیاسی

ده جلیل از یونسکو

صرف نظر از فعالیت‌های یاد شده، کوششهای نمایشی در کاخ جوانان نیز درخور توجه است. از طرف اداره تئاتر وزارت فرهنگ و هنر نمایشهایی ویژه کاخ جوانان ترتیب داده شد که عبارتند از:

- جاسوس - از برتولد برشت، کارگردان: کامران نوزاد.
- دوسریل - نوشته اکبر عرفان، کارگردان: عزت‌الله انتظامی.
- زورق سرگردان - از مروژک، کارگردان: پرویز فنی‌زاده.
- قصه طلسم و مرد ماهیگیر، «ادمون میشله» وزیر امور فرهنگی فرانسه در ماه دسامبر گذشته نخستین جایزه بزرگ ملی تئاتر را که معادل پانزده هزار تومان است به اوژن یونسکو نمایشنامه نویس مشهور اعطا کرد.

دست راستی محسوب می شود، عقیده دارد که «دست راستی ها آدم های خوبی نیستند، اما چپ ها به مراتب از آنها بدتر، خطرناکتر و وحشی ترند...»

نمایشنامه «آوازه خوان طاس» این نمایشنامه نویس ۵۸ ساله ای که ز مادری فرانسوی و از پدری رومانی الاصل به دنیا آمده، چهار هزار و هشتصد شب است که همچنان روی صحنه اجرا می شود. در حالیکه به سال ۱۹۵۰ نمایش همین اثر با شکست روبرو شد و سرمایه تهیه کننده ای را که برای نخستین بار آنرا در تئاتر «نونکتابل» بروی صحنه آورد، بیاد داد. چه در آن زمان جز چند شاعر نظیر آندره برتن و گنو تازگی کاراورا درك نکرده بودند. یونسکو در حقیقت به دنبال نمایشنامه نویسی هم نبود، و با اطمینان می گفت که تئاتر را دوست ندارد. گرایش اوبسوی شعری بود و فکر نوشتن اولین نمایشنامه به معنی واقعی، بطور تصادفی برایش پیش آمد.

یونسکو هنگام قرائت یکی از انواع کتابهای مکالمات روزمره انگلیسی و فرانسه - چیزی شبیه خودآموز - به بی ثباتی وضع زبان معتقد شد و کارش را براین مبنا شروع کرد. در سال ۱۹۵۰ وقتی نمایشنامه «آوازه خوان طاس» بروی صحنه آمد، نیکلا باتای Nicolas Bataille که کارگردانش

بود گفت: «این نمایشنامه بالاخره روزی موفق خواهد شد.» نمایشنامه نه موضوع داشت، نه قهرمان و نه شخصیت مشخصی و نه حتی آوازخوانی که کله طاس داشته باشد. در نمایشنامه «درس» که یکسال بعد یعنی به سال ۱۹۵۱ روی صحنه آمد، «کلام»

کثرت اشیاء که موجب نوعی کابوس و اشتغال دائمی فکر می شود و دیگری جهنم زندگی زناشوئی که در آن، مردی ضعیف و معصوم در مقابل زنی قدرتمند که با نظم طبیعی و اجتماعی تطابق کامل دارد، قرار می گیرد. این دو موضوع در آثار بعدی یونسکو نیز دیده می شود.

یونسکو معتقد است که فقط دنیای درون خود را بروی صحنه آورده است و دلهره خود را بوسیله اشیاء خارجی تجسم بخشیده و دیوهای پنهانی را آشکار ساخته است و بالاخره با کلمات بازی کرده است. اما برای تماشاگر مطلب به این سادگی نیست و بهمین جهت هرکس برداشتی از آن می کند و تفسیری از آن به دست می دهد و بالاتر از همه آنکه این تئاتر با تئاتر

بیش از پیش خشونت پنهانی و قدرت جهنمی و ظالمانه خود را نشان داد. با نمایشنامه «صندلیها» در سال ۱۹۵۲ یونسکو خلاء کلمات را همچون نشانه ای از خلاصیات و زندگی آدمی جلوه داد. در این نمایشنامه که موقعیت یونسکو را به عنوان يك نمایشنامه نویس تثبیت کرد و بنظر بسیاری شاهکار مسلم اوست، دو «موضوع» (Theme) به چشم می خورد: نخست

متعهدی که «برشت» بانی آن بود و بین سالهای ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۰ گسترش فراوان یافت (تاجائی که باعث شد همه نمایشنامهها با آثاری از نوع آثار او سنجیده شود) برخورد نمود.

اما یونسکو در قبال این امر ساکت نشست و به دفاع از نظریات خود برخاست و طی مکاتباتی که با مجله ابرزور در سال ۱۹۵۸ کرد و نیز در مقالات متعددی که در این خصوص نوشت، گفت که شاعر با دگرگون کردن دید ما خیلی بیشتر از یک ایده‌نولوژی جهان را تغییر می‌دهد و در این میان برشت را یک «مبتدی» و یک ساده‌گیر خواند.

از این تاریخ به بعد مسائل اجتماعی در آثار یونسکو ظاهر می‌گردد. در نمایشنامه‌های «قاتل» (۱۹۵۹) و «کرگدن» (۱۹۶۰) شهرها و بلایای اجتماعی ناشی از آن‌ها نشان موضوع نمایشنامه‌های قبل که برخوردهای زندگی زناشویی و ناراحتی‌های درونی بود می‌گردد. هرچند این نمایشنامه‌ها شهرت بیشتری برای نویسنده‌اش فراهم آورد اما پرده‌ای از ابهام نیز بر «این آثار اجتماعی» افکند.

وحشت درونی

اگر مسأله برشت و نظریه او پیش نیامده بود چه بسا یونسکو از لاک خود بیرون نمی‌آمد، اگرچه نمایشنامه‌های بعدی نیز از جنبه‌های درونی و شخصی خالی نیست.

وحشت از مرگ و از میان رفتن شخصیت فردی در اثر تمدن اجتماعی و همگانی همچنان در این آثار نیز دیده می‌شود. یونسکو می‌نویسد: «هیچ جامعه‌ای نتوانسته است غم و غصه آدمی را از میان ببرد و هیچ رژیم سیاسی نتوانسته است آدمی را از درد زندگی رهائی بخشد.»

به عقیده یونسکو بزرگترین بدبختی، گذشتن بی‌بازگشت دوران کودکی و نزدیکی مرگ است و این دردی است که گریبانگیر همه است.

حقیقتی تا این حد ابتدائی و سرانجام این گونه محتموم، موضوع آخرین آثار اوژن یونسکو است. در نمایشنامه «مرگ سلطان» (۱۹۶۲) تمامی حرکات جسمی و روحی که مرگ در آدمی برمی‌انگیزد، از عصیان گرفته تا توکل و تسلیم، از امید گرفته تا ناامیدی مطلق و از قهقهه و خنده تا گریه و اشک مطرح گردیده است.

سال بعد در نمایشنامه «پادروها» یونسکو دوباره در رؤیای گذشته یعنی گریز از سرانجامی محتموم و بازگشت به دوران کودکی فرو می‌رود. دورانی که هرکس تأسف گذشته آنرا می‌خورد.

«تشنگی و گشنگی» (۱۹۶۶) نیز مبین همین علاقه به جاودانگی و مقاومت در برابر بیهودگی و پوچی حیات است.

چنین محتوایی، هم محدود است و هم نامحدود. نمی‌توان درد

زندگی را به‌زبان طریق بیان کرد. یونسکو هم مانند بکت در کار نمایشنامه نویسی زمانی درنگ می‌کند و مدتی بتفکر می‌پردازد و در این فاصله به‌نشر آثاری تحقیقی دست می‌زند. قرار است بزودی در رادیوی پاریس نمایشنامه دیگری از او بنام «اپیدمی» اجرا شود.

این اثر رشته گفتگوهای است درباره ضعف آدمی در شکست مرگ، شاید بعدها به‌رمان نویسی نیز پردازد هرچند بگفته خود تاکنون در این راه توفیقی نداشته و رمان نویسی‌اش از چند صفحه تجاوز نکرده است.

یونسکو نیز مانند بکت فرانسوی نیست هرچند که بگفته خودش در هیچ‌جا به اندازه فرانسه راحت نیست. به‌هرحال مقایسه جالبی است که مسأله زبان در آثار دو نمایشنامه‌نویسی عرضه می‌شود که تقریباً هر دو به زبانی که در حقیقت زبان مادری آنها نیست می‌نویسند. یونسکو نمایشنامه‌هایش را نمی‌نویسد، بلکه «می‌گوید»، بمعنای محدود کلمه و به مفهوم وسیع آن. آثارش را بیک ماشین نویس دیکته می‌کند اما همین دیکته کردن و «گفتن» خصوصیتی را در سبک نمایشنامه‌های او بوجود آورده است. خودش در این باره می‌گوید: «بدین ترتیب آثار من بیشتر جنبه تأثیری پیدا کرده است. زیرا بهنگام گفتن، خواه و ناخواه

صحنه‌ای از مکتب سیاه

عکس پائین
گاولینا ویجنوسکایا
بالرین اول بالشوی تئاتر

مکتب‌را از اسکاتلند به آفریقا کشانده
و از شکسپیر يك درام نویس سیاه ساخته
بودند. و این خصلت چنان بود که بیننده
بی‌درنگ ماهیت انگلیسی کلاسیک
نمایشنامه‌را فراموش می‌کرد. کارگردان
برای این نمایشنامه از ترجمه مورس
مترلینگ استفاده کرده بود که کیفیتی
سوی سایر ترجمه‌های فرانسوی مکتب
دارد و از انعطاف بیشتری برخوردار است.

بالشوی تئاتر در پاریس

به کسی خطاب می‌کنم که می‌توان
اورا تماشاچی تصور کرد ، اما
اخیراً روش دیگری انتخاب کرده‌ام.
دراز می‌کشم ، گویی در مطب
دکتر روانشناس هستم و در چنین
حالتی می‌گذارم کلمات خودشان
آزادانه از دهانم خارج شوند ...»
در هر حال با اعطای جایزه
نوبل به بکت و انتخاب یونسکو به
عضویت فرهنگستان فرانسه ، تأثر
«پیشگام» موقعیت خود را تثبیت
کرد یا به عبارت دیگر خصلت
پیشگامی را از دست داد ؛ چرا که
از طرف محافظه کارترین جناح‌های
هنری پذیرفته شد .

مکتب سیاه

چند روز قبل از آن که سال ۱۹۶۹
به پایان رسد گروه جوان تئاتر ملی
جمهوری آفریقایی سنغال Senegal
در تئاتر اودئون پاریس برنامه‌هایی اجرا
کرد که با حضور لئوپولد - سدارسنفور
رئیس جمهوری سنغال ، ادمون میشله
وزیر فرهنگ فرانسه و عده‌ای از
نویسندگان آفریقایی افتتاح شد . این
برنامه‌ها که در رأس آنها تراژدی مکتب
قرار داشت سخت مورد تحسین ناقدان
تئاتری فرانسه قرار گرفت و عده‌ای آن
را بالاتر از موفقیت ، و یک پیروزی
خواندند . فرانسویها نوشتند که گروه
تئاتر سنغال با اجرای این نمایشنامه‌ها
بفرانسه افتخار بخشیده است .

آنچه خاصه در میزانشن ، برگردان ،
و اجرای تراژدی شکسپیر توسط گروه
سیاه پوست سنگالی جلب توجه می‌کرد
خصلت بومی آن بود . سنگالی‌ها ، فضای

موسیقی

موسیقی در ایران

در آستانه سال ۱۹۷۰ یک گروه چهارصد نفری از هنرمندان بالشوی تئاتر مسکو برای اجرای چند اپرا به پاریس رفتند و اپرای معروف این شهر، یک ماه، عرصه نمایش سنت‌های هنری روسی بود. اپراهایی که اجرا شد عبارت بود از «پرنس ایگور» (Le Prince Igor) اثر بورودین (Borodine)، اوژن اونه گین، (Eugène Oneguine) و «بی‌بی‌پیک» اثر چایکوفسکی، و بوریس گودونوف (Boris Godounov) و «خووانشتینا» (Khovanchtina) اثر موسورگسکی (Moussorgski) بالشوی تئاتر با این گلچین که خصلت ملی هنر روسی را نشان می‌دهد، در حقیقت رسالت عرضه سنت‌های کهن خود را دنبال کرده است. سنت‌هایی که طی قرون اخیر دستخوش دگرگونی نشده است.

بالشوی تئاتر در ۱۷۷۶ با نام تئاتر پتروف شروع به کار کرد. در ۱۸۵۲ به دنبال یک آتش‌سوزی، بازسازی شد و بالشوی تئاتر یعنی تئاتر بزرگ نام گرفت. گنجایش کنونی آن دو هزار صندلی است و صحنه آن به طول و عرض بیست و شش و بیست و سه متر است.

صفحه قرآن

کمپانی فیلیپس صفحه سی‌وسه دوری از آیات قرآن مجید که بوسیله «عبدالوهاب دوکالی» قرائت شده بازار عرضه نموده است. عبدالوهاب دوکالی از قارئین مشهور قرآن در مراکش است. آیات این صفحه فقط مربوط به سوره یوسف است. استقبالی که از این صفحه بعمل آمد موجب شد که کمپانی فیلیپس ب فکر بیفتد آیات و سوره‌های دیگری را نیز بهمین ترتیب ضبط و عرضه کند.

شکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

آنچه در زیر می‌آید، برگردانی است از مقاله‌ای که «مارک پنشیرل» (۱) منتقد فرانسوی موسیقی در «نوول لیتر» (شماره ۲۵ دسامبر ۶۹) انتشار داده است.

مسأله اساسی موسیقی ایرانی مسأله تلفیق و همزیستی دو نوع موسیقی کاملاً متفاوت یعنی موسیقی ملی و موسیقی اروپائی است، اگرچه احتمال چنین تلفیقی آنقدرها زیاد نیست زیرا همان قدر که موافقان بسیار دارد مخالفین آنها هم کم نیستند.

با اینهمه مسأله بدون اخذ نتیجه در کنگره‌هایی از متخصصان و کارشناسان مطرح گردیده است. من در چنین کنفرانسهایی شرکت نداشته‌ام و حدود اطلاعاتم از شنیدن آهنگهایی پراکنده و مطالعه آثاری درباره موسیقی ایرانی، تجاوز نمی‌کند و نظراتی هم که ذیلاً مطرح می‌شود فقط عقیده ناقد جستجوگری است که می‌خواسته از بهترین منابع، اطلاعاتی بدست آورد.