

ریچارد شیکل
ترجمه
حسین یعقوبی

براندو

چگونه «براندو» شد؟

در جهه نخست تهدیدی نایودکننده برای هر چیزی بهشمار می‌آید که نشانی از لطافت و ظرافت و ذوق و هوش در خود دارد. در حقیقت زمانی که پرده نمایش «اتوبوسی به نام هوش» در سوم دسامبر ۱۹۴۷ به پایین افتاد، انقلابی در عالم بازیگری آغاز شد. تمام استاندارها و معیارهای بازیگری در عرصه نمایش و به تبع آن پرده سینما - دستخوش دگرگونی و تغییر شگرفی شد. بازیگری که تا آن زمان در درجه اول برده استودیو و در درجات بعدی غلام حلقه‌به‌گوش کارگردان و فیلم‌نامه بود، به ناگهان فرست ابراز وجود پیدا کرد، فرست بداهه‌پردازی و فرست معروفی خود به عنوان عنصری سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده در سرنوشت فیلم؛ عنصری که بارها شاهد بوده‌ایم که فراتر از یک فیلم در ذهنها ماندگار شده است. این بازیگر دیگر آمکی نبود که در حد اعلای ایقای نقشش باید مراقب می‌بود که دیالوگ‌هایش را صحیح ادا کند و به اثاث صحنه برسود نکند. براندو با استثنی کوالاسکی نشان داد که می‌توان از یک نقش، یک معجزه ساخت. شاید اگر در بی‌گذشت سالهای فیلم «اتوبوسی به نام هوش» به عنوان یک شاهکار سینمایی کماکان جذاب و تماسائی باقی‌مانده در گرو همین بازی جادوئی براندوست که تفاوت آن با کارگردانی تئاتری و بازیهای غلوشه سایر بازیگران، تضاد زیبا و سحرگانگیزی به فیلم بخشیده است (جالب اینجاست که آکادمی با ساخت‌وتمدنی به سه بازیگر اصلی دیگر فیلم جایزه اسکار داد و براندو را بی‌نصیب گذاشت). به صحنه تئاتر در اواخر دهه چهل بازیگردیم؛ جائی که انتظار می‌رفت که براندو

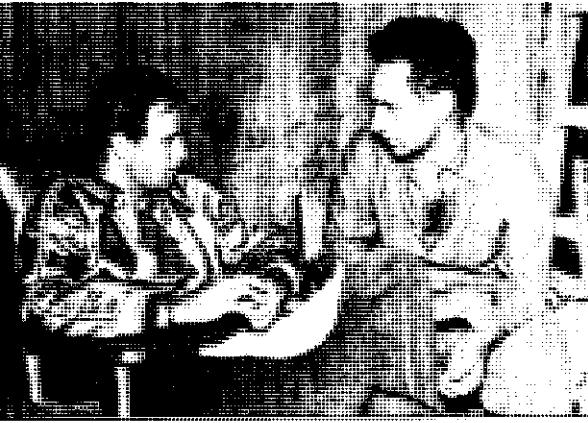
هنگامی که به نقش آفرینی‌های براندو و فیلم‌هایی که او در آنها حاضر شده است توجه می‌کنید و آنها را با کارنامه هنری سایر بازیگران بزرگی که به مرزهای اسطوره براندو نزدیک شده‌اند. و البته هرگز به ان ترسیده‌اند - مقایسه می‌کنید متوجه می‌شوید که تعداد فیلم‌های ارزشمند براندو حتی به اندازه انجستان دو دست نیز نیست. خس «در برانداز» «اتوبوسی به نام هوش» «جولیوس سزار» «پدرخوانده» و با کمی اغماض و سعه صدر «آخرین تانگو در پاریس» و «سریازان یک چشم» (راستی براندو چرا کارگردانی را ادامه نداد؟) باقی کارنامه پنجه و چند فیلمی براندوی کبیر پر است از اثار متوسط، بد و بعضاً شرم‌اور (بازی در فیلم‌هایی مثل «جزیره دکتر مورو» «کریستف کلمب: کشف» حتی برای بازیگران کوچکی چون «نام سلک» و «الفرد مولینا» نیز مایه آبروریزی است).

فاجعه به همن جا ختم نمی‌شود چون براندو در برخی فیلم‌هایی از یک بازیگر درجه دو نیز نازلت حاضر شده است. به بازی ضعیف و غیر طبیعی او در انکاس در چشمان طلائی دقت کنید؛ در این فیلم او نقش افسر ضعف النفسي را بازی می‌کند که همسر سبک‌سرش (با بازی لیزتیلور) با افسر ماقبل سرو سری دارد. براندو در این فیلم حتی قادر به کنترل نگاههای مرعوب کننده‌اش نیست و در نتیجه بازی ضعیف او، فیلمی که از فیلم‌نامه نسبتاً خوبی برخوردار است بکسره به باد می‌رود. توصیه می‌کنم «پسران و عروسکها» را هرگز نبینید چون تنها صحنه‌های اووازخوانی براندو در این موزیکال مفتوح باعث می‌شود که نتوانید تا مدت‌های فیلمی را با حضور او مشاهده کنید. تا اینجا به چه ترجیح‌ای رسیدید؟ این یک مقاله ظالمانه در رد بازی اسطوره بازیگری جهان است که توسط یک منتقد عقده‌ای جاه طلب نوشته شده است؟ می‌خواهید در پاراگراف بعدی تسلی نان بدهم؟

«پسر جان تو ما نگاهت صحنه را به آتش می‌کشی؛ حتم دارم که سرانجام پرآوازه‌ترین هنری‌بیشه جهان خواهی شد.» می‌گویند این متن تلگرافی است که تنی و بیلامز پس از مشاهده ایقای نقش براندو در شب افتتاحیه نمایش جادوی و ماندگارش «اتوبوسی به نام هوش» برای او ارسال کرد. براندو که سال پیش و با نمایش «اماکن یادت نره» نخستین حضور خود را روی صحنه نمایش تجربه کرده بود. وی با ایقای نقش استثنی کوالاسکی تمام نگاههای را متوجه خود کرد. پرتره درخشان و فراموش نشدنی مردمی عامی، بی‌سواد، صریح، سیزده جو، بی‌پروا و رام‌نشدنی که قدرت ویرانگر نهفته در وجودش در

همراه با الیاکازان در پشت صحنه در
بارانداز

همراه با کارل مالدن در
در بارانداز

این قهرمان جذاب و دوست‌داشتنی مکتب انقلابی بازیگری استانی‌سلاوسکی، پس از این حضور جاوه‌ی، پی‌جویانه تئاتر را دنبال کند و مدل به لارنس الیویه براندو شود.

«نه!» این پاسخی بود که براندو به گروه شاعر سلطنتی انگلستان برای حضور در پنج نمایشنامه بزرگ شکسپیر داد. هملت، اتللو، ریچارد سوم، شاه لیر و جولیوس سزار. شکسپیرین شدن برای براندو افتخار بزرگی نبود، چون اسطوره‌ها هیچ‌گاه راه یکدیگر را دنبال نمی‌کنند.

براندو فارغ از دندفعه‌های تئاتری به طور تمام وقت وارد عالم سینما شد و در تمام فیلم‌های بزرگ دهه پنجاهش شخصیت غیرقابل پیش‌بینی و مهار نشدنی استثنی کوالسکی را در قالبهای مختلف و متفاوت بسط و پیروزش داد. معلوم جنگی فیلم «مردان»، فرشته شورشی و بی‌آرمان فیلم «وحشی» و دست آخر تری مالوی سرخورد و در هم‌شکسته اما همچنان پایرچایی فیلم «در برانداز». تمام این نقشهای در زمان خود قلب مردم را تسخیر کرد و هنوز نیز باداوری تنها یکی از صحنه‌های ایفای نقش براندو در این فیلمها پشت ادم را به لرزه درمی‌آورد.

این فیلم‌های ماندگار همگی اثاثی کوچک، کم هزینه، سیاه و سفید و به شکل ایده‌آلی مناسب با رالیسم روانشناسانه مند استانی‌سلاوسکی بود؛ همانگونه که نقشهای براندو در این آثار، مطابق روحیات پرسشگر و جنگجوی او بودند.

جک نیکلسن دوست صمیمی و یار غار براندو درباره او

چنین گفته است: «براندو، ابراهام لینکلن بازیگران است. ایفای نقش سحرانگیز و تاریخ ساز او در «اتوبوسی به نام هوس» از اعلامیه لغو برده‌داری لینکلن چیزی کم نداشت. او یک تنه همه زنجیرها را پاره کرد. براندو با انقلاب توفانی خود به بازیگران اجازه داد از مرز ادم‌کهایی با رایش و گریه مناسب

و بیان سلیس و زیبا فراتر روند و روی پرده جان بگیرند. پس

از براندو برای بازیگر بودن، دیگر قدرت حفظ دیالوگ شرط اصلی نبود.»

الیا کازان در یکی از آخرین مصاحبه‌هایش اعلام کرد:

«امروزه اتوبوسی به نام هوس را فقط به خاطر شیوه بهتر اور بازیگری براندو بارها و بارها می‌بینیم. اگر امروزه این فیلم همچنان اثری مدنی است تنها به خاطر شیوه حاضر بازیگری براندو است که با تبحر نفس گیری تعامی سیستم مژخرف آداب‌دانی و اخلاقیات و هرجیز بوج دیگری را به سخره می‌گیرد و تحقیر می‌کند.» در حقیقت همین حس مبارزه‌طلبی و خشم نهانی که در رفتار شتابزده حرف زدن جوینه جویده و حالت عصی گفت‌وگوهای براندو مستتر بود او را فراتر از یک بازیگر به عنوان محظوظ‌ترین سوپر‌استار دهه پنجاه و بیت جوانان و نوجوانان تازه به استقلال رسیده آمریکایی مبدل کرد. ظهور براندو مصادف با تولد پدیده جدیدی در آمریکا بود: تین ایجرها.

با رفاه نسی جامعه آمریکا در دهه پنجاه و پایان سه دهه جنگ، تورم و رکود، جوانان و نوجوانان آمریکایی فرصت پیدا کردند که به نیازهایی فراتر از ننان شبیشان بینیشند. آنها تازه به فاصله فکری عمیقی که بین آنها و والدینشان وجود داشت پی برده بودند و قهرمانی می‌خواستند که با فربادی بلند دنیا را بلرزاوید و با مشتی محکم اصول یوسیده را متألاشی کنند. این جماعت قهرمان ارمانی خود را در براندو می‌جستند. کازان معتقد است آنچه براندوی جوان را به یک فوق ستاره بدل کرد نه چهره جذاب و فیزیک بدن او، که شیوه سخن گفتنش بود. او با این

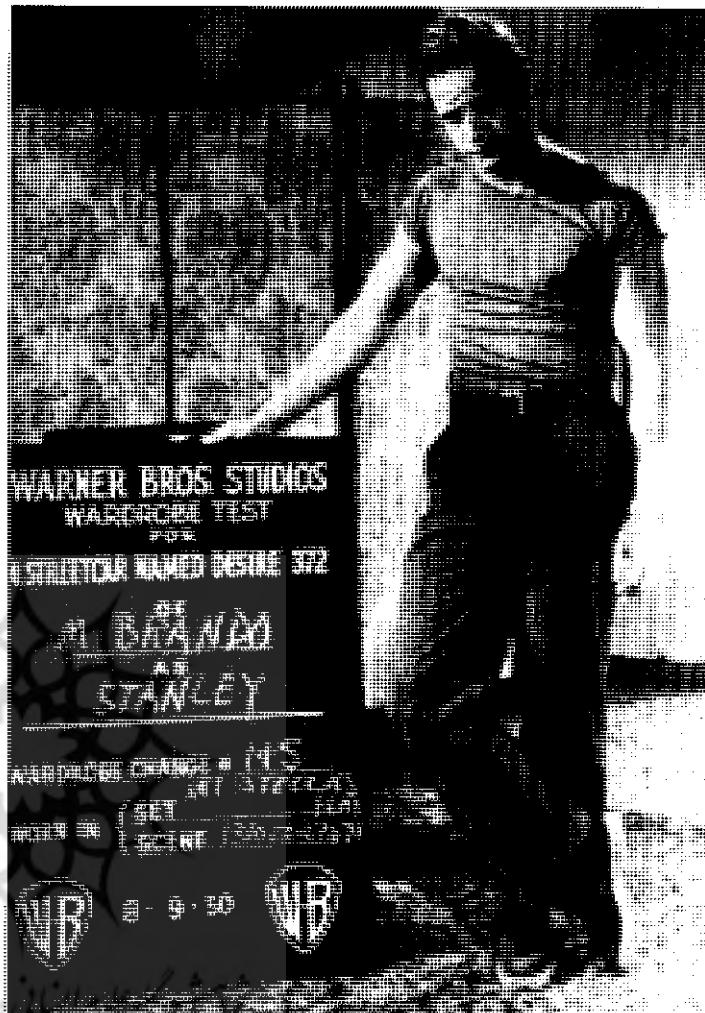
صحنه‌ای از
پدرخوانده

هم شورشی بود اما تنها یک عروسک خیمه شب بازی شورشی، نقشهای انفجاری و ظاهرآ متفاوت او دیگر چنگی به دل نمی‌زد. قهقهه خانه ماه اوت، سایونار، کتنسی از هنگ کنگ، آبالزا همه آثاری پرزرق و برق با تاریخ مصرفی کمتر از یک دهه بودند. در حققت جنجالهای عشقی گاهویگاه براندو در این دهه بیشتر از نقش آفرینی‌ها و به تبع آن فیلمهایی که بازی می‌کرد توجهات را به سوی خود جلب می‌نمود. با آغاز دهه هفتاد، عمر ستاره‌ای به نام براندو برای مدیران استودیوها به پایان رسیده بود. او دیگر حکم دختر موظلاً ای افسانه‌هارا داشت که موهای زیبایش یکسره فروخته بود. پس هالیوود او را مثل یک نفاله به دور انداخت، روزگار نو، خواستار ستارگان نو بود.

این جا بود که سروکله کابولای پیدا شد؛ کارگردان جوان دردرسازی که برای ایفای نقش دن کورلئونه شخصیت محوری رمان پروفروش ماریویوز نتها یک نام را در نظر داشت: مارلون براندو. یکی از مسئولین کمپانی به صراحت براندو را «خرس بی‌تاج» خطاب کرد و ایفای شاهنشاه نقش «پدرخوانده مقنن مافیایی» توسط او را امری محال خواند. با این همه اصرار کابولای و همکاری بی‌سابقه براندو (او با پایین‌ترین نرخ دستمزد آن زمان هالیوود حاضر به حضور در این فیلم شد) سرانجام نقش را از آن او کرد و براندو در پدرخوانده جداً دیدنی بود. قفسوس، بار دیگر از خاکستر برخاست و با پرواز باشکوهش تمام چشمها را خیره کرد. تعلق گرفتن اسکار بازیگری به براندو حتمی بود. براندو حتی شایسته این بود که برای این فیلم، اسکار فرن را از خود کند. تیسمهای مصنوعی و جملات چاپلوسانه بار دیگر بر لبهای اصحاب هالیوود نشست. همه خود را آماده کردند که بزرگداشت شایسته‌ای برای بازگشت براندوی کبیر در مراسم اهدای جوایز آکادمی تدارک بیستند. غافلگیری!... براندو در مراسم حاضر نمی‌شد و دختری سرخپوست روی صحنه کنار راجر مور بهت‌زده حاضر می‌شد تا بیانیه شدیدالحن براندو را علیه هالیوود و نظام منحط آمریکا قرائت کند. این گناه دیگر ناخشنودنی بودا بخششان نامرئی هالیوود این بود: «کار با براندو هرگز!» براندو پس از خودداری از حضور در قسمت دوم پدرخوانده، به اروپا رفت تا در فیلم غیرمتعارف برتو洛جی، «آخرین تانگو در پاریس» بازی کند. این شاید آخرین اثری بود که براندو در آن بازی قابل قبولی ارائه داد و خوش درخشید.

براندوی «اینک آخر زمان» علاوه بر کابولای، تماشچیان را نیز نالمید کرد و نقش ده دقیقه‌ای او در ساخته نازل ریچاردان، «سوپرمن» فتح بایی شد برای سه‌هال انگاری مجدد او در انتخاب نقش براندوی دهه هشتاد و نود؛ بی‌بی بود که با تبر به جان خود افتاده بود. در دهه نود با ارتکاب به قتل توسط فرزندش و خودکشی دخترش، بعزم‌هایی زندگی داخلی و خانوادگی اش نیز بر همه عیان شد. با این همه... تماشای براندوی هفتاد و چند ساله سرحال و قبراق بر روی پرده نقره‌ای همچنان مغفتم و لذت‌بخش است حتی اگر در فیلم بدی مثل «امتیاز» Score باشد. براندو برای همیشه یک اسطوره می‌ماند. شیخ مرعوب‌کننده او در هر کلاس بازیگری در سراسر جهان سرگردان است و نام او عظمتی چون یکی از خدایان یونان باستان را به ذهن تداعی می‌کند.

شیوه تکلم عدم اعتماد به نفس و میل شدیدش به هجوم و تصاحب را در آن واحد نشان می‌داد. او شکارچی هراسناکی بود که برای فراموش کردن ترس خود با بی‌پرواژین شیوه ممکن به شکار خود حمله می‌کرد. و سپس دهه شصت با تمام زرق و برق دروغینش از راه رسید. دهه شصت دهه ایستمن کالرو و ایلایسکرین بود نه دهه بازیگران. براندوی دهه شصت، فاوست سرخورده‌ای بود که روحش را به کلی به هالیوود و پول فروخته بود. او ظاهراً هنوز

مارلون براندو در عکس نبلیغاتی مربوط به اتوبوسی به نام هوس