

عظمت سینمای ایران استوار بر عظمت سینمای او است. کوروساوا در جشنواره فیلم فجر

از زاویه‌های دیگر به پاسداشت هشتادسالگی بهرام بیضایی

خطابه پرداز پرشگر

جهانبخش نورایی

بهرام بیضایی، که ده‌امه اسامی به هشتادسالگی می‌رسد، نوآوری‌ها و ویژگی‌های بسیار در کارنامه خود دارد و من در این نوشته به نیروی خطابه‌گری‌اش و رفتار کم‌همتایی که با زبان می‌کند می‌پردازم. فیلم‌های بیضایی چون خود او سخن می‌گویند: محکم، متین، و سنجیده. بیان فاخر بیضایی از بهترین نمونه‌های خطابه در هنر معاصر است که اگر کم‌جان‌تر می‌بود رنگ و بوی شعر می‌گرفت. شعار خطابه‌ای‌ست بی‌بسیان و نهی، چون طبل توحالی که فقط در تیرد و زودگذر می‌خورد، هر چند که گاهی در بزنگاه‌ها روی آوردن به آن از سر ناچاری گریزناپذیر است. خطابه‌های بیضایی از عبارت‌پردازی و قلمبه‌گویی که در بعضی از خطابه‌های کم‌مایه یا بی‌مایه ادبی و سیاسی و مذهبی می‌بینیم (و بیضایی گفته که از آن‌ها بنزار است) دوری می‌گیرد. زبان در کار او خود را از زنجیر ابتدال و روزمرگی رها می‌کند. برای نمونه در *مهرگ یزدگرد*، که سرآمد سخنوری در فیلم‌های اوست، خود زبان فارسی شخصیت

اما فارسی بیضایی زبانی‌ست که در عین سنگینی و متانت قابل‌درک، تأثیرگذار و لذت‌آفرین است (او از این جهت و حتی در لحن سخن گفتن به یار دیرینش داریوش آشوری نزدیک است). زبانی که در تنگنای آسباب رویه‌پیرانی *مهرگ یزدگرد* می‌شنویم، وسعت دشت‌های بیکرانی را دارد که پادشاه نگویند بخت بر اسب خود در آن می‌تازد. این زبانی‌ست که با وجود رنگ باستانی‌اش برای امروزیان غریبه نیست و بخش مهمی از ملیت و هویت ماست. از این رو گاه برای این‌که رشته بیوند آن زبان با زبان و هویت امروزمان بهتر حفظ شود، صادق کیا در بی‌پارسی سرهای نیست که ممکن است به بیگانه‌سازی مردم از زبان کهن بیجامد. نگاه بیضایی به تاریخ و وضعیت بشری انتقادی و پرسشگرانه است و گرایش او به فارسی‌نویسی برای ارتباط آسان‌تر با مخاطب، با روش پیشینیانی است که فرط ایران‌دوستی و عرب‌ستیزی گاهی به تندروی سیاست و تبلیغ کلاژش دارد و به درد برانگیختن زودگذر می‌خورد، هر چند که گاهی در بزنگاه‌ها رفتار شخصیت‌ها را به پارسی‌نویسی ارسته اما جاهایی سره‌نویسی او حالت بیچیده و ساختگی و ناآشنا پیدا کرده است؛ مانند این که «ها کی مردم زینگونه اسرند/ اسرند/ خاوندن بودن؟». در روزگار ما نیز این استاد میرجلال‌الدین کزازی است که کاربرد واژه‌های عربی را در نوشتن و سخن گفتن از بیخ و بن برزنی‌ناید و گاه تراویدهای پرارزش قلم او به تندروی در سره‌نویسی می‌گراید.

چونکاتار، نگاره از سرپرست خانم

بیان و ریختن بارقه‌های خرد و شور در واژه‌های به جا و متین و ترکیبات خوش‌آوا، مرگ یزدگرد بهترین نمونه چریبدستی و چالاکي و چیرگی بیضایی بر زبان نمایش است که نه تنها عریان کردن چهره معالود تاریخ و مردمان را در نظر دارد که شگفتی آهون کنگنده زبان فارسی را نیز به صحنه می‌آورد. از یاد نسیم که زبان به استواری و سخت‌جانی شهره است. زیبایی و زشتی، سرلندی و سقوط هر ملت در زبان اوست که نمود پیدا می‌کند. ادماها می‌میرند و می‌پوسند، بند بند وجودشان غبار می‌شود و بر یاد می‌رود اما زبان‌شان در بیش‌تر اوقات باقی می‌ماند، به زندگی با همه فرازوشیب‌ها و رنگ به رنگ شدنش ادامه می‌دهد، در کشاکش دهر از نو زاده می‌شود و تراش می‌خورد. این شیاد ماندگار را بیضایی خطابه‌پرداز بی‌سختی و جس و جس می‌کند و طی چند دهه کار سینمایی و نمایشی به فراخور حال بر روانی و پرمایگی‌اش افزوده است.

البته در سینمای ایران، علاوه بر بیضایی در کارهای مسعود کیمیایی و علی حاتمی نیز گرایش به خطابه را می‌توان دید. اما بیش‌تر کیفیت و سبک‌وسباق آن‌ها با هم تفاوت دارد. زبان خطابه‌های کیمیایی زبان مردم کوچه و بازار تهران یا نشینات و استعاره‌های مخصوص ادماهای یک‌افلاست. قصیر طغیان کرده خطاب به خان‌دایی و مادرش با صدای بلند می‌گوید: «ختراست واجبه خان‌دایی! اما حرف از مرد توکی نزن که هیچ خوشم نمی‌آید... کی واسه من تمه به نخود مرد توکی رو کرک تا من وانس به روایر رو کنم؟ این دنیا همیشه واسه من کلک بوده و نامردی... به هر کی فکتم تو کتریم خنجر کوید تو این جیکرم... دیدم لرمیون که می‌نویست به محله رو جابه‌جا کنه... وقتی زجرش می‌داندن می‌رفت عرق می‌خورد و تعریده می‌کشید. دیدم آرا تکون می‌خوردن و هر جن نامرده عینمو موش تو سوراخ راه‌آب‌ها قایم می‌شدن، چی می‌کنه؟ رفت زیارت و گناشت کنار. مثل به مردن شروع کرد کاسی کردن و پول حلال خوردن... اما منکه گناشتی... این نظام نامردانه باران رعش این روزگار خان‌دایی تری می‌نیش... خیال می‌کنی چی می‌شه خان‌دایی؟ کسی از مردن ما

ناراحت می‌شه؟ نه نه... سه دفعه که آفتاب بیهته سراون دغفال و سه دفعه که آدون مغربو یکن همه یادشون می‌ره که ما چی بودیم و واسه چی مردیم... همین طور که ما یادمون رفته... دیگه تو این دوره زمونه کسی حوصله داستان گوش کردنونداره.»

بهرز و توفی در نقش قصیر خوابانه دلش را با دو چیز به صورت خطابه تأثیرگذار درمی‌آورد. لحن و طنین رسا و نافذ صدا و نوسان احساسی آمیخته به آندوه و اعتراض دوبلور بی‌همایش منوچهر اسماعیلی از یک سو و ایستاده سخن گفتن و بی‌قراری راه رفتن از سوی دیگر. خان‌دایی اما مخاطبی‌ست که نشسته است و تحرکی ندارد و با آخرین جمله قصیر که «دیگه تو این دوره زمونه کسی حوصله داستان گوش کردنونداره.» اشاره‌های را که دارد می‌خواند می‌بندد. در این جا، هم خان‌دایی و هم مادر قصیر و هم تماشاگر مخاطب‌هایی هستند که تسلیم کلام آشنین قصیر می‌شوند.

اما خطابه‌های حاتمی در فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی‌اش به شیوه کلام و آهنگ سخن گفتن ادیبان دوره قاجاریه و نقالی نزدیک‌تر است، هر چند که در دست او تزیین و زیبای و فصاحت خطابه از خاصیت اصلی آن که برانگیختن ذهن مخاطب است، برجسته‌تر به نظر می‌رسد و بیش‌تر به روح و دل و عواطف تماشاگر نظر دارد تا به اندیشه او. اما آن‌گاه که به سیاست می‌پردازد کلامی استوار و طعنان و پرخاشگر پیدا می‌کند. در *کاجی واشنگتن*، حسین قلی‌خان صدراعظم‌سلطه اولین سفیر ایران در آمریکا (با بازی و آهنگ نند و نیز صدای عزت‌الله انتظامی) در حالی که گوشت کوسفند قربانی را شقه می‌کند، این گفتار روی تصویرش می‌آید: «هکر و ذکریان شده کسب آبرو، چه آبرویی؟ مملکت رو تعطیل کنید. دارالانجام دایر کنید درست‌تره، مردم نان شب ندارند، شراب از فرانسه می‌آید، حفطی استه، دوا نیست، مرض می‌داند می‌کنند، نفوس حق‌انفوس می‌هند، باران رحمت از دولتی سر قبله عالم است و سیل و زلزله از مصعبت مردم، میرقص پیش‌تر داریم تا

سلامتی، سر بریدن از ختنه سهل‌تر، ریخت مردم از آدمیزاد برگشته، سالک بر پیشانی همه مهر نکبت زده، چشم‌ها خمار از تراجم است. چهره‌ها تکیده از تریاک، اون چهار تا آبنابار شاه‌عاسم ابش گرم گناخته. ملچیک در گلخان تفره می‌شدند. چه انتظاری از این دودمان با آن سرسلسله‌خاسته خلق ختا به چه روزی افتادند از تدبیر ماه دلال، فاحشه، لوطی‌لله، قالب‌باز، کفزن، رمال، معرکه‌گیر، کبابی که خودش شغلی است. مملکت عنقریب قطعه قطعه می‌شود.»

اما خطابه‌های بیضایی شاهی به هیچ‌یک از این دو ندارد و عرصه شکل دیگری از زبان است. در پایان *مهرگ یزدگرد* وقتی که جنازه شاه را برای خاک کردن از آسباب بیرون می‌برند و در همان حال سیاه نازبان از راه می‌رسد، سردار رو به همراهانش و خانواده آسبابان می‌کند و می‌گوید: «چرا خیره مانده‌اید؟ من این جامه سرداری را به دور خواهم ساخت. این چکنی نامید است. او برای ما چکنی ساخته که دفاع‌گرزنی نیست. همان چرا خیره مانده‌اید»

– زن! مرده، ببین از همان آستان که آمدن این شاه زنده‌پوش را دیدی نگاه کن! ایکه در بی او سیاه نازبان را می‌بینم.

– سرگرد! ما همه شکار مرگ بودیم و خود نمی‌توانستیم. داور بی پایان نیافته است. بگیرد که داوران اصلی از راه می‌رسند. آن‌ها یک دریا سفیدند، نه درود می‌گویند نه بدبود، نه می‌پرستند و نه گوش‌شان به پاسخ است. آن‌ها به زبان شمشیر سخن می‌گویند.

– سرباز! تیغ بکشید. تیزه برارید. زوین‌ها، تیره‌ها. – سرباز! جمله بیهوده. به مرگ نماز برید که ایکه بر در آسباده است. بی‌شماره، چون رنگ‌های بیابان که در توفان می‌پرکند و چشم‌کنی را تیره می‌کند. – زن! آری، ایکه داوران اصلی از راه می‌رسند. شما را که درفش سفید بود، این بود داور، تا رای درفش سیاه/ آن چه باشد.»

بیضایی هنگامی *مهرگ یزدگرد* را به صورت نمایش و فیلم اجرا کرد که شاهی گریخته بود و کارنامه او را بازماندگان باید مرور می‌کردند تا حقیقت روشن شود و همداری باشد برای قدرت نو که به راه پیشین نرود. در هر سه این خطابه‌ها عناصری هست که می‌تواند تأویل زبانه ما باشد و کیمیایی و حاتمی و بیضایی را هم روزگار کند.

خطابه و رجز فرزندان توأم‌انند. در صحنه‌های حماسی شاهنامه و تعزیه رجز فراوان است. رجز‌گویی و مناظره موافق‌خوان‌ها و مخالف‌خوان‌ها، نیکان و بدان، مایه تکاپو، کشاکش و جنس‌وجوش اثر نمایشی است. آن کس که زبانی گویند، محکم‌تر، و قوی‌تر دارد و در پی انصاف و دادگری است. افسون‌کننده روح و روان مخاطب خواهد بود. (در خطابه، مخاطب - که شنونده و تماشاگر باشد - همیشه حاضر است؛ که اگر نباشد خطابه هیاهویی بی‌هدف در بیهوشی است). در مرگ یزدگرد، و کمربین در سایر فیلم‌های بیضایی، شخصیت‌ها در حال گفت‌وگوی رودررو و مناظره‌اند و کارزار اندیشه‌های آنان گرم است. خطابه در این میان شکی نمی‌گیرد و گاه کار به رجز و زورآزمایی کلامی می‌کشد.

برخورد گلرخ (مژده شمسایی) و سنگستانی در سنگ‌کشی یکی از این زورآزمایی‌هاست که ناگهان از محیط آشنا و پر جنب‌وجوش و گردوغبار گرفته یک کارگاه عظیم ساختمانی به شکل دیگری از واقعیت کلی‌نگر و فراتر از یک موقعیت شخصی و خاص تبدیل می‌شود که به گلرخ، در مقابله با سنگستانی، این ایده جسیمت‌یافته مال‌اندوزی و نیزنگ و قلدری، امکان بیان یک خطابه تأثیرگذار در باب بی‌پناهی آدم‌ها و سرکوب فرهنگ را می‌دهد. گلرخ که برای معامله با سنگستانی بر سر چک‌های برگشتی شوهر در بندش آمده، با او وارد بگومگو می‌شود. یکی از دستیاران سنگستانی به اربابش توصیه می‌کند که سخت نگیرد و قفسه را تمام کند اما سنگستانی پاسخی می‌دهد که چکیده قدرت فریبکار، میان تپی و دل‌سته به زبانی زبانی است: «به روی خویش، به خلق دار نشینش، به لجنه، شیرینش؛ افلا و عده‌ای به من بدهید. دار کورم کنید. کورم بزنید. شیرین‌زبانی کنید. التماس کنید. یک دار خویشی بهم بدهید.» - گلرخ، به‌نوعی در خویشی می‌دمد، پدر بی‌بخت من که سی سال برای فرهنگ این کشور کار می‌کنه برای همه چیزش لنگه از کافند و مرکب تا چاپ و پخش و اجاره تکنیک کلمات. اما امثال شما هیچ منعی ندارید. حتی کسی مانع‌نمان نمی‌شه از دخترش بخوابن. به خاطر یکی دیگر به‌نوع التماس کنه. یکی که متأسفانه بهتر یا بدتر از جنس شماست، نه من این خیلی گرونه و شما هم نباید از تخمیش چیزی بفهمین ولی باشه به‌نوع التماس می‌کنه، به خاطر یکی دیگه، نه خودم، به خاطر فلک‌رمدی که ته جاها و من دارم تقاضا می‌کنم بکشش به سطح خاک. از زیر صفر به صفر، سنگ‌کشی مثل خود من که به جای یکی دیگه کار داره تیشیه و تحقیر می‌شه. راضی نشدین»

- سنگستانی: مثل این‌که غیر از این چیزی بلد نیستی؟
- گلرخ: مثلاً لشک بریزم؟
- سنگستانی: من خیلی وقته گمریه درست‌وحسابی ندم.
- گلرخ: حالا نم‌می‌بینی من گوره‌هایم را قبلاً کردم. حالا فقط فریاد برام موند. بدش به من»
سنگستانی مغلوب خطابه می‌شود و چک را پس می‌دهد. قلب‌بندی، حرکت دوربین، و

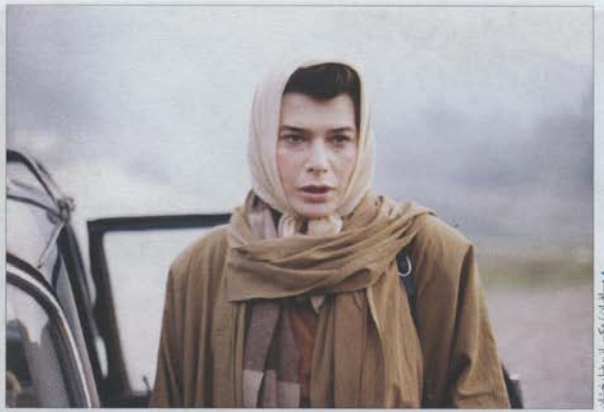

سنگ‌کشی، گلرخ (مژده شمسایی) و سنگستانی در

سنگ‌کشی، سنگستانی (مهدی احمدی) و گلرخ (مژده شمسایی)

در ترکیب‌بندی نماها، از منظر تبارشناسی سنت سیمايی مونث‌زمدار ایزدشنین و بودوکین و حتی گرفتار را پیشتر دارد. فل‌عام پله‌های اودسا در زمانها و توکمین و نمای درشت تزار در ایوان مخوف (که صف دراز مردم در دور دست چون مورچگانی به نوک ریش او چسبیده و تصویر را تبدیل به نماد اعلاي قدرت کرده‌اند)، فوت و فنی را به خاطر می‌آورد که همواره عنصر غالب سیمايی خطابه‌گو و اقلای بوده و هست. بازی و حضور جسمانی سوسن تسلیمی و مژده شمسایی در فیلم‌های بیضایی نیز کیفیت خطابه دارد. مقهور می‌کند و شل و ول و آمیخته به حضور زولند بازی رئالیستی (که کار بازیگر را البته طبیعی‌تر و آشتر جلوه می‌دهد) نیست. بازی آن‌ها منتی پیراسته و بالوده است - چون زبان فارسی که در کف با کفایت بیضایی با پرمایگی و درخشندگی ورزیده می‌شود. این نوع بازی به شیوه بازی اکسیرسوسنیستی نزدیک است که در آن بدن بازیگر - به‌ویژه چهره‌اش بر پرده سینما - از وضعیت

سنگ‌کشی، سنگستانی (مهدی احمدی) و گلرخ (مژده شمسایی)

سنگ‌کشی، سنگستانی (مهدی احمدی) و گلرخ (مژده شمسایی)

عادی و طبیعی‌اش فراتر می‌رود و با پیراستگی تبدیل به خود پیام و خود معنا و حتی نوعی زبان می‌شود؛ زبانی چون چهره آسمانی‌ها و مقتدر تارا و صحنه شمشیر زدن او بر موج‌های سنگین دریا که قائم به ذات است و به‌راحتی قابل توصیف با واژه‌ها نیست. حمید مصدق در قصیده آبی، خاکستری، سیاه می‌گوید: «هنر را / استگنی خندیدیم، من زاریه به / آراستگی خندیدیم». بیضایی، برعکس، با آراستگی است که به جنگ فولیدگی می‌رود و خطابه‌های خود را می‌سازد، در همین زمینه در نقدی بر مسافران نوشتن: «پیراستگی و استیثیزه شدن بازی‌ها با دیالوگ‌های پاکیزه و بی‌شاخ‌برگی تناسب دارد که هر واژه آن برای رساندن معنا و کتابهای خاص به‌دقت برگزیده شده. این همه در خدمت تجسم اندیشه‌ای است که به گوهری‌ترین مسائل بشر توجه دارد و به همین دلیل است که گاه لحن خطابه پیدا می‌کند»

آفریده‌های بیضایی آینه‌ای برای منعکس کردن و نسخه‌برداری از ظاهر و لایه سطحی واقعیت

تا حقیقت آشکار شود و اگر هم حقیقت کاملی از برده بیرون نیاید، باز هم از دولت سر پرشگری گوشه‌هایی از حقیقت نمایان می‌شود تا ما را به فکر بیندازد که کجا بوده و کجا هستیم. در اقلیم فکری بیضایی، گذشته امروز را می‌خواند و امروز گذشته را. البته خطابه شمشیر دو دم است. ادیب و هوجی، راست‌گو و دروغ‌زن، پیشرو و مرتجع، واقع‌بین و بویولست برای نشاندن حرف خود به کرسی در عرصه سیاست و هنر از خطابه سودها برده‌اند. خطیبانی بوده‌اند که منات و منطق آنان به هیاهو و بیان احساسی و شلوغ‌کاری حریف باخته است. نمونه آشنایش جدال دانتون و روسپیگر در انقلاب فرانسه است که در فیلم آندری وایدا، دانتون، به‌روشنی ترسیم شده و تصویر غول‌آسا و ترسناک گیوتین در مه رازناک صبحگاهی که فیلم با آن آغاز می‌شود، سرشت خطابه‌های انقلابی بی‌رحم را عریان می‌کند. خطابه‌های توده‌پسند هیتلر چنان رسمی بنا نهاد که چارلی چاپلین ناچار شد در دیکتاتور بزرگ به همان سبک سخنرانی هیتلر کشورگشا و با قیافه شبیه او به بیکاراش برود و از سربازان بخواهد فریب سخنورانی چون هیتلر را نخورد. چاپلین در بخشی از خطابه‌اش می‌گوید: «ای سربازان خود را به دست وحشیانی نسپارید که شما را خوار می‌شمارند و به بردگی می‌کنند، وحشیانی که بر زندگی شما لگام می‌زنند، به شما فرمان می‌دهند چه بگویید، چه نگویند. ببینید، شما و چه احساسی داشته باشید! تسلیم! این مردان غیرطبیعی نشوید، مردان ماشینی با افکار ماشینی و دارهای ماشینی! شما ماشین نیستید، شما گاو و گوسفند نیستید، شما انسانید! شما عشق به بشریت را در دل‌های خود نهفته‌اید.»

رومان که خطیب نام‌آوری چون سیسرون از میان آن‌ها برخاست، معتقد بودند که ظاهر و باطن خطیب راستین باید یکی باشد و پسندیده است که اصول اخلاقی را در سخنان و رفتار شخصی‌اش رعایت کند و واعظ غیرمعتاد نباشد. ایرانیانی که این حرف حساب را گوش کردند، گاهی تاوانش را هم داده‌اند. یکی از این همه میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله بود که رساله یک کلمه را برای بیداری و بهروزی ایرانیان در صورت حاکمیت قانون و بهروزی مشروطیت نوشت؛ اما در زندان تبریز آن قدر با این کتاب بر سر و صورت این مرد بی‌پناه کوبیدند که چشم‌اش آب آورد و دبری نیامید که در گل و زنجیر جان به جان آفرین تسلیم کرد.

رومان همچنین می‌گفتند خطیب حتی در طرز لباس پوشیدن و راه رفتن و سروشکل ظاهری‌اش نیز باید وقار و آراستگی و منات داشته باشد. دستور و قاعده‌ای دشوار است اما ناشدنی نیست. بیضایی که اکنون در دباری دیگر به سر می‌برد، با تمام سختی‌هایی که در سرزمین مادری‌اش کشید، تن به آلودگی و ناراستی نداد، می‌کند و در متن آن به دنبال تصویری روشن و واضح از حقیقت زندگی آدم‌ها و غبارزدایی از هویت خاک‌آلود آن‌ها می‌گردد. در مرگ یزدگرد، سال‌ها سنگ آسیاب بکسره چرخیده و روایت کلیشه‌ای چگونگی مرگ پادشاه را تکرار کرده و حالا می‌ایستد