

محمد حسن خدایی

روز‌های پایانی سال فرار سیده و همه در تکاپوی سر و سامان دادن به زندگی روزمره و به استقبال بهار رفتن هستند. در این میان «نهاده اجتماعی تئاتر» به مثابه یکی از عرصه‌های تخیل و سرگرمی و آگاهی، می‌تواند و می‌بایست به تأمل در باب ضرورت حضور عمومی خویش در عرصه‌نمادین بپردازد و مسیری که در سال ۱۴۰۳ پیموده را به قضاوتی انتقادی بنشیند. به واقع خالی ماندن سالن‌های تئاتر از تماشاگران، نشانه‌ای است هشدار دهنده که نسبت به گذشته فزونی یافته و این نکته قابل تأمل را گوشزد کرده که چگونه کیفیت اغلب آثاری که بر صحنه‌اند چندان که باید چنگی به دل نمی‌زند و شوری در مخاطبان این اجراهای به اصطلاح حرفه‌ای بر نمی‌انگیزد. بنابراین هنرمندان این روزهای تئاتر می‌بایست با نگاهی منتقدانه به وضعیت دشوار کنونی نظر کنند و در پی یافتن راهکاری عملی برای برون‌رختن از وضعیت نابسامان تولیدات تئاتری باشند. در این میان نمی‌توان نقش نهاده‌های پر قدرت فرهنگی را کتمان کرد و مشکلات بوجود آمده را تنها به هنرمندان و گروه‌های تئاتری فرو کاست. به هر حال تضاد «عاملیت و ساختار» در جوامع توسعه‌نیافته‌ای چون ایران در طول این سال‌ها با شدت ادامه داشته و همچون مانعی ستبر در مقابل اصلاح‌امور و امکان ساختن یک وضعیت مناسب و مطلوب عمل کرده‌است. حال در پایان سالی که گذشت این فرصت فراهم شده تا بار دیگر به مسیری که پیموده شد نگاهی دوباره کنیم و چشم‌انداز پیش‌روی خود را از نوصد کرده‌تاشاید اندکی از مصائب پیش‌آمده کاسته شود و روزگار بهتری فرابرسد. در این شماره از روزنامه به دو اجرایی می‌پردازیم که بعد از جشنواره تئاتر فجر به صحنه رفتند و با لحن‌های متفاوت، تلاش کردند به انسان معاصر و درد و رنجی که می‌برد بپردازند. این دو نمونه می‌تواند برای فهم کیفیت بازنمایی وضعیت‌های فرودستی و تحت‌ستم‌بودگی انسان‌ها در زمانه حال به میانجی تئاتر مفید باشد.

نمایش اول – «درد» به کارگردانی سامان خلیلیان
متن نمایشنامه «درد» را مر تضی فرهادنی نوشته و تلاش

درباره نمایش‌های «درد» و «اشتراکی»

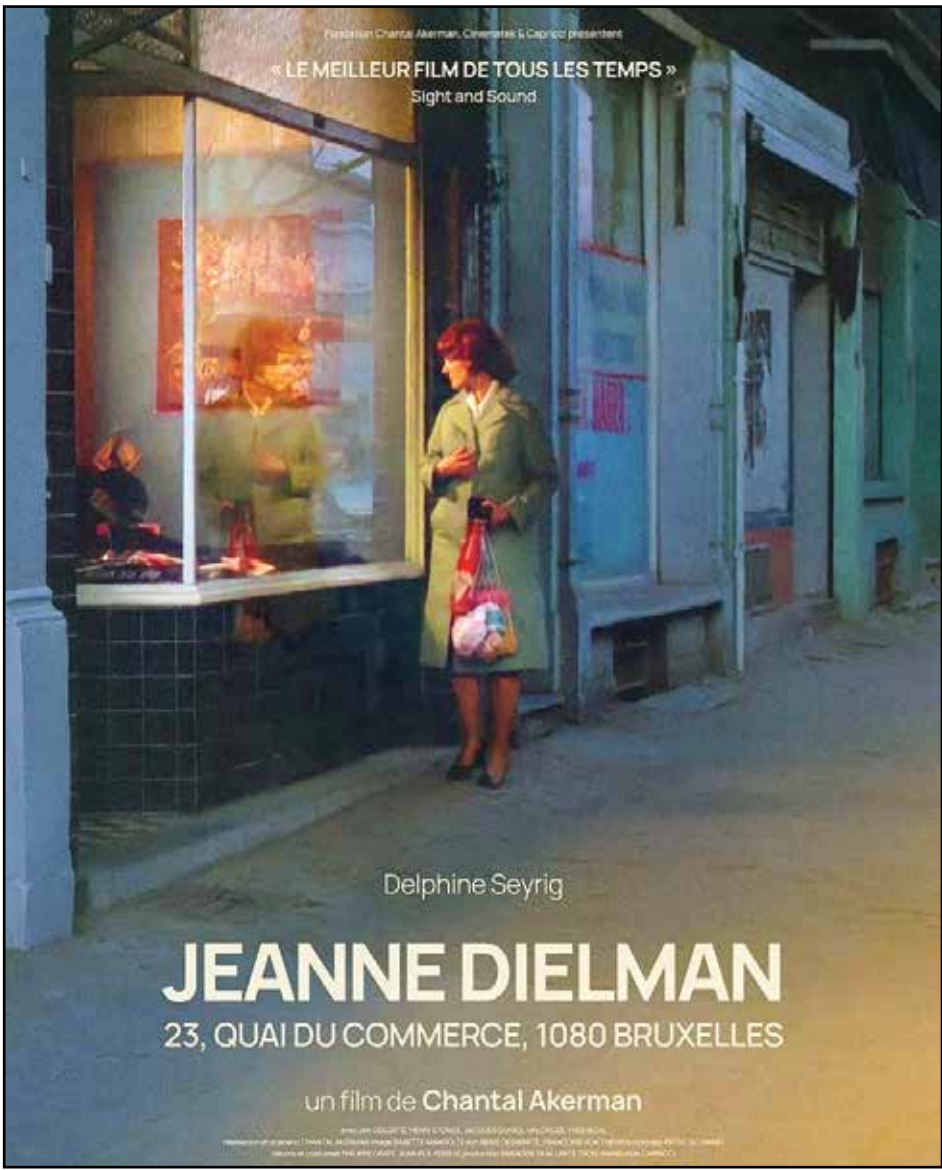
ملاحظاتى در باب شیوه بازنمایی رنج فرودستان

کرده با خلق یک جغرافیای غربی، فضایی ا بسزد و جفتگ را مابین زن و شوهری جوان پرسازد که گویی قبل از این، زندگی آرام و ملال‌انگیزی را در کنار یکدیگر می‌گذرانند اما این روزها دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند. رویکرد پسامدرنیستی قصه نمایش، الویت دادن به امور بی‌اهمیت زندگی خانوادگی و نشان دادن این مسئله‌است که چگونه این زوج جوان، به میانجی ادعای بارداری زن، رابطه‌شان از مدار طبیعی خارج شده و در آستانه فروپاشی است. به دیگر سخن مدعای مناقشه‌برانگیز زن، روال عادی امور خانوادگی را به سوی موقعیتی هر دم فراینده از بی‌معنایی و بی‌بنایی کشانده است. مر تضی فرهادنیا در مقام نمایشنامه‌نویس پس از به صحنه بردن نمایش گروتسک «بیچه» که با موفقیت همراه بود حال به یک فضای ابزد نزدیک شده که اتفاقات غیر معمولی در آن رخ می‌دهد که نشان از بحران اعتماد و زوال اخلاقی اعضای خانواده است. نوع مواجهه با این وضعیت متناقض‌نما، واجد نوعی تعاقل و همچنین احقق فرض کردن خود است که شخصیت‌های نمایش به عنوان یک مکانیسم دفاعی به کارش می‌گیرند.

قصه نمایش به یک خانواده غربی و مناسبات پر فراز و نشیب‌شان با نهاد کلیسایی می‌پردازد. این رابطه با حضور کشیشی که مدام موعظه می‌کند و گاهی به وقت فراغت، سر خوشانه مشغول بر گزاری بازی‌های مفرح با راهبه‌های جوان ساکن کلیسایی شود ادامه یافته و بر پیچیدگی اوضاع می‌افزاید. سامان خلیلیان در جایگاه کارگردان، نقش کشیش را بازی کرده و در بازنمایی شخصیت آرونیک کشیش گناهکار، تاحدودی موفق ظاهر می‌شود. همچنان‌که نقش مرد خانه را مر تضی فرهادنیا بر عهده گرفته و او هم حضوری باز نمایانه بر صحنه دارد و به مانند صحرا اسدالهی در نقش زن، یادآور همان نقش‌های متعارف زن و مرد خارجی است. به دیگر سخن شیوه بازی بازیگران در اکثر مواقع، خصلتی باز نمایانه دارد و منطبق بر همان تلقی عمومی از ژست‌ها و سبک زندگی انسان تیپیکال غربی برای مخاطب ایرانی. نمایشنامه «درد» چنان نوشته شده تا مخاطب را با یک جهان ابزد و مفرح روبرو کند اما چندان که باید نتوانسته فضاهای جفتگ خویش را تا نهایت امکان بسط دهد و برای مخاطب بی‌حوصله امروزی باور پذیر کند. توگویی خود نویسنده هم چندان که باید به

بازبینی فیلم «ژان دیلمان» به بهانه عنوان بهترین فیلم منتقدان سینما

فرمالیستی و آوانگارد یا فمینیستی و ایدئولوژیک؟

محمد تقی زاده

انتخاب «ژان دیلمان» از سبوی نشر به سلیت اند ساوند در سال ۲۰۲۲ به عنوان بهترین فیلم منتقدان، بدون شک یکی از پرجالش‌ترین و بحث‌برانگیزترین گزینش‌هایی بود که از سوی منتقدان سینما در یک دهه اخیر اتفاق افتاده و همچنان و بعد از گذشته دو سال از این انتخاب، همچنان آواگر ها و بحث و نظر ها درباره این انتخاب جمعی ادامه دارد.

برخی این انتخاب را نوعی ژست اتنلکلوالانه و هنری‌نمایی و نشأت گرفته از نوعی حمایت از اقلیت زنان در سینما دانستند که از سوی منتقدان سینما انجام شده، این در حالی است که گروهی دیگر از الماس گونه بودن فیلم نوشتند و آن را در حد یک شاهکار تکرار نشدنی و تصویری آوانگارد و به پادماندنای یک زن در سینما یاد کردند. اما واقعیت چیست، «ژان دیلمان» چگونه فیلمی است و آیا انتخاب آن به عنوان بهترین فیلم تاریخ سینما از سوی منتقدان جهان و پایان سیطره و سلطه «سرگیجه» بر این عنوان، درست و کارشناسانه بوده است؟

تحلیل فیلم

«ژان دیلمان» یک فیلم متفاوت و ضد جریان رایج سینمایی

وقتی وضعیت بن‌بست گونه چنان به نمایش گذاشته شود که گویی راه گریزی در افاق روبرو برای مردمان فقیر وجود ندارد و اگر به فرض محال وجود دارد شور و یخانه رهایی بخش نیست با اجرایی ایدئولوژیک روبرو هستیم که هدفش از پرداختن به فقر، نه دستیابی به یک رویکرد انتقادی که بازتولید تغییر ناپذیری وضعیت است. این قبیل اجراهایی می‌توانند روایتی فراغ از احساسات عرضه کنند و موضعی انتقادی و رادیکال نسبت به عوامل بوجود آمدن این فقر ساختاری به نمایش گذارند. بنابراین چیزی که در پایان نمایش پدیدار می‌شود جهانی است تغییر ناپذیر که حتی مقاومتی که سوزه‌هایش به اجرادرمی آوردن سترون و بدون مازاد سیاسی است.

به لحاظ اجرای مرتضی شاه کرم بیش از آنکه به فضا سازی پردازد و فشردگی مکانی این خانه را به تماشاگران انتقال دهد به دیالوگ نویسی پناه برده و بی‌وقفه شخصیت‌ها را در تضاد با یکدیگر قرار می‌دهد. از یاد نباید برد که یکی از بن‌مایه‌های نمایش «اشتراکی» مربوط می‌شود به آدم‌های فرودستی که برای حفظ منزلت خانواده تلاش می‌کنند اما به علت کز کارکرد گرای ساختاری جامعه، مدام در باتلاق وضعیت فرو ترفته و بر سر حداقل‌ها مجبور می‌شوند «همبستگی» را کنار گذاشته و به ستیز و مجادله با یکدیگر مشغول شوند. مر تضی شاه کرم در مقام نویسنده و کارگردان نشان داده که با فقر آشناست و این توان را دارد که روایتی صادقانه و باورپذیر از زندگی فرودستان جامعه ارائه کند. اما نکته مهم شکل روایت و سیاست رویت پذیر کردن بدن‌ها و ژست‌ها و زندگی‌های این فرودستان است. مولفه‌های مهمی که در نمایش «اشتراکی» سهل‌انگاره به آن‌ها پرداخته شده و بیش از انتقادی بودن بر احساسات گرای تکیه دارد.

خسته کننده، ملال آور و حتی مسخره و ضد سینما و تماشاگر خطاب کند اما بدون شک این یکی از خاستگاه‌های فردی و مانیفست فیلمساز بوده که چنین ملال و تنهایی یک زن خانه‌دار را با چنین ریتم و ضربانگی بسازد از این رو بحث و نقل‌های زیادی پیرامون نوع روایت و ریتم فیلم وجود دارد که اصلا اجازه تفسیرهای بیشتر و عمیق‌تر را به وجود نمی‌آورد.

این ریتم کند و موقعیت‌های کش‌دار که در فیلم «ژان دیلمان»، بخشی از آن جهان فیلم و قاعده‌شکنی فیلمساز است که بهترین بروز و ظهور خود را در کندی و کش‌دار بودن نشان داده چرا که شاید نخستین مواجهه تماشاگر با فیلم همین فضای کند و کش‌دار فیلم باشد که همان میزان که می‌تواند باعث ملال تماشاگر شود همان قدر هم می‌تواند به تمرکز و تعمق آن بیافزاید. تصور کنید تمام لحظاتی که ژان طرف می‌شود و با سیب زمینی پوست می‌کند و غذا درست می‌کند و با زان‌هایی که در فیلم نشسته و به فکر فرو می‌رود بخش‌هایی از زندگی یک زن تنهای خانه‌دار است که به طور طبیعی و واقعی، همه زنان با چنین سرنوشتی آن را تجربه کردند و در این فضای کند تماشاگر فرصت می‌کند تا با آن همراه شود و نوعی همذات‌پنداری صورت گیرد.

دیالوگ‌ها در فیلم «ژان دیلمان» کوتاه و به اصطلاح مینیمال است اما با همین دیالوگ‌های کم، اطلاعات زیادی درباره شخصیت‌ها، دغدغه‌ها و دنیای آنها به مخاطب منتقل می‌شود که اتفاق ویژه‌ای محسوب می‌شود. بی‌اه نیست اگر بگویم تمامی شخصیت پردازی پدر و خاله غایب که هرگز در فیلم حضور ندارند اما بسیار در جریان قصه هستند از طریق چند روایت و نامه کوتاه صورت می‌گیرد اما این حداقلی‌ترین اطلاعات، حداکثری‌ترین کارگردار در شناخت این افراد می‌دهد و تماشاگر کلیات مهمی از آنها به دست می‌آورد.

نقد فیلم

در کنار امتیازات یاد شده از قبیل در آوردن مضامین عمیق و پیچیده‌ای چون روزمرگی و تنهایی در فیلم و همچنین برخی زیبایی‌های فرمالیستی فیلمساز، جنبه دیگری از فیلم «ژان دیلمان» نیز مورد دبحث و نظر منتقدان و صاحب‌نظران قرار گرفته تا جایی که به نظر می‌رسد و رای سینما و هنر، بای ایدئولوژی یا فلسفه و سیاست رانیز به دنیای ساده اما عمیق فیلم باز می‌کند.

دغدغه‌های غیر سینمایی فیلمساز زن تجربه‌گرای لهستانی بلژیکی به طور غیر عادی از ساختار فیلم بیرون می‌زند و به بیانی‌های فمنیستی و ایدئولوژیک تبدیل می‌شود که خارج از ساختار روایی و تجربه‌گرایانه و هنرمندانه آن است. نخست در مکالمه میان پسر جوان و مادرش صورت می‌گیرد در جایی که پسر روی تخت خوابیده و مادر در جایی عقب‌تر از او ایستاده و مشغول گفت و گو با هم هستند. پسر جوان که در آستانه بلوغ است از برخی امتیازات مردانه نسبت به زنان می‌گوید و ارحیت‌های جسمی مردان را به نوعی به رخ مادر خود می‌کشد. پسر به نوعی نماد و نتیجه پدر خود است و افکار و ایدیه‌های مردانه او نمایندگی می‌کند سخنانی ساده اما رادیکالی را بر علیه زنان و به نفع مردان می‌زند که تنها به برتری

