

گفت‌وگو با حمزه فرهادی، به بهانه ملعبه‌ای برای لیلیت در گالری اعتماد

ملعبه‌ای برای لیلیت، بازی جبری است تا اختیاری

صحبت شود. شما بر چه اساسی این مدیوم‌ها و متربال‌های متنوع را به خدمت می‌گیرید و نحوه‌گزینش‌تان چگونه است؟

راستش خیلی وقت است که به اینکه اثر هنری نقاشی، مجسمه، دیزاین یا مدیومی بین اینها است، خیلی اعتقادی ندارم و زمانی که کار می‌کنم توجهی به این موضوع نمی‌کنم. من مدیوم‌های مختلفی را برای کارم انتخاب می‌کنم و آن هم با لزوم اینکه این کار در چه کنجایشی برایم قرار می‌گیرد. یک زمان ممکن است با نقاشی برایم مطرح باشد، یک زمان با حجم، یک زمان با پروداکت و یک زمان هم ممکن است در معماری از آن استفاده کنم. اصولا من در طراحی و کار هنری خودم زمانی دارم که این زبان هرجایی که قرار است در هر مدیومی استفاده شود، یکسان است. فقط در قالب‌های مختلفی برین‌ریزی می‌شود که ممکن است نقاشی، مجسمه یا هر شکل دیگری باشد. یک چیز مشترکی بین همه اینها هست، حال در این مجموعه

اتفاقا مجسمه‌ها کارکرد خیلی مهمی در نقاشی دارند و از مجسمه‌ها در نقاشی‌ها استفاده شده و کاراکتر اصلی مانند فرم‌ها و مجسمه‌ها همچنان موجودند و فقط در نقاشی‌ها بازنشر شده‌اند که به شکل دیگری بازی می‌کنند و حرف می‌زنند. پروداکت‌هایی که در این نمایشگاه هست، هم از همین زبان تبعیت می‌کنند؛ یعنی دور نیستند، حتی فضایی که از مجموعه اینها حاصل می‌شود، یک دودویی و بازی‌ای بین کارکرد مدیوم‌های مختلف و فضایی است که در نهایت ایجاد می‌شود. برایم مهم است، نه یک تک‌اثر نقاشی، مجسمه یا حتی یک پروداکت. بازی و تقابل و همکاری همه اینها با

هم برای من چیزی می‌سازد که آن نمایشگاه من را تشکیل می‌دهد، نه صرفا مدیوم نقاشی یا مجسمه.

- فکر می‌کنم این زبان از ادبیات هم خیلی تغذیه می‌کند.**

بله همین‌طور است.

- یعنی حتی در عنوان‌های نمایشگاه‌هایتان تا امروز و موضوعاتی که دستمایه کار قرار داده‌اید، انگار ادبیات نقش پررنگی همچون اقلیم و نقت دارد.**

خب من کلا به ادبیات علاقه‌مندم و جزه لایقم است و همیشه این پارادوکسی که در ادبیات معاصر با ادبیات اسطوره‌ای هست برایم جذاب بوده، همین‌که اینها چه وجه اشتراکات و چه نقاط تفریقی دارند، برایم خیلی جذاب است و سعی می‌کنم نقاط مشترک و تضاد اینها را پیدا کنم و از درون آن باز زبان جدیدی برای خودم درک کنم و بتوانم با آن صحبت کنم و داستان خودم را بگویم.

- در کارهای گذشته‌تان فیکور به شکل‌های مختلفی بود. به نظر می‌رسد در نمایشگاه‌های اخیر و این آثار فیکور در آثار شما به شمایل**

آن تداوم در زبان دیزاین آن هست اما در کلیت به یک استخاله دارد و تفسیری کرده است.

- بر همین مبنا من از ادبیات وام گرفتم، زیرا فکر می‌کنم این نمایشگاه انگار لایه‌های بیشتری نسبت به نمایشگاه‌های قبلی شما دارد. از اسم، استیتمنت و فرم کارها گرفته تا معنایی که دارند منتقل می‌کنند. سسر همین نام‌اگر بایستیتم «ملعبه‌ای برای لیلیت» هم ملعبه برایم جذاب است که از منظر خود آقای فرهادی به چه معناست و هم لیلیت که از کجا می‌آید. این لیلیت اشاره به چه کسی است؟**

لیلیت می‌تواند یک شخص مشخصی باشد، ما در زبان فارسی هم لیلیا و هم لیلی داریم. منتها در عین حالی که لیلیت در همه فرهنگ‌ها و زبان‌ها خیلی نزدیک است و قرابت جمعی‌ای دارد، درعین‌حال برای من یک لیلیا، لیلی یا لیلیت نیست حتی یک فرد مؤنث یا یک فرد مذکر نیست بلکه یونیسکس است؛ یعنی اصولا دارای جنسیت نیست یا به معنای لیلیا یا لیلیت جنسیت‌زده نیست. حتی برایم نشان‌دهنده یک شخص نیست، می‌تواند نشان‌دهنده یک وجود مشترک کلی باشد نه فقط یک شخص یا یک‌سری مشخصات و پرسوناژ مشخص، شاید خودم هشتم یعنی فارغ از محتوایی که این یک اسم مؤنث، زنانه، اساطیری و حتی می‌توان گفت به عنوان یک اسم پرتکرار است اما لزوماً نمی‌تواند شخص مشخصی باشد اما درعین‌حال می‌تواند حتی خود من هم باشم. در رابطه با ملعبه هم باید بگویم که برایم یک بار جبری دارد. درست است که شما وقتی ملعبه را در مورد بازی‌کردن، بازی مورد تمسخر قرار گرفته و… می‌شنوید چنین چیزی را در ذهن متبادر می‌کند. **● که اینجا لیلیت می‌تواند فرد یا مفهومی باشد که محوریت یافته است و می‌تواند هم بازی‌خوردن باشد و هم بازی داده باشد.**

دقیقا می‌خواهم بگویم این بازی یک بازی اختیاری نیست و برای

من یک بار جبری دارد. یعنی می‌تواند هم خودش بازی‌کننده باشد و هم مورد بازی قرارگرفته باشد. این بحث جبریت برای من به‌عنوان واژه ملعبه خیلی بولد است.

- آثار شما به‌خصوص در نمایشگاه اخیر به دوره‌های مختلفی از تاریخ هنر ارجاع دارد. از منبع الهام بیشین مانند اقلیم، نفت و جنگ فاصله گرفتیم و تاریخ هنر دارد بیشتر نقشش را در آثار شما نمایان می‌کند.**

یک مثال خیلی ساده‌ای می‌زنم؛ متوجه شده‌اید که در زندگی شخصی‌مان به متربال و محصولات برمی‌گردیم که ۶۰ سال است منقرض شدند و الان دوباره به آنها رجوع می‌کنیم؟ شاید این مثال دم‌دستی به نظر بیاید اما اصلا این‌طور نیست. مثلا الان یکسری صابون سنتی با رایحه‌های گیاهی و نچرال مجدد تولید می‌شود و همه استفاده نمی‌کنند، من این را رجعت نمی‌بینم بلکه الزام است، نام این اصلا رجوع‌کردن به قبلا، نوسالزی گذشته و… نیست. این لازمه بقای بشریت است. یعنی اگر این اتفاق نیفتد، فکر می‌کنم خیلی ماجراها برایمان پیش می‌آید. ما چیزهایی را دوباره بازخوانی، بازاستفاده می‌کنیم و به دارایی‌هایمان اضافه می‌کنیم که اینها به‌صورت بیسیکال متعلق به خیلی وقت پیش است و اصلا در بازه‌ای منقرض شده‌اند اما الان دوباره آنها را استفاده می‌کنیم چون لارمشان داریم. این را می‌توانم این‌طور توضیح بدهم که اصلا هیچ عمدی نداشتم که از سنت‌های تاریخ هنر در نقاشی استفاده کنم، این اجباری بوده که خودبه‌خود به وجود آمده است. من هیچ برنامه‌ای برای استفاده‌کردن از تاریخ هنر در این مجموعه نداشتم، یعنی بدون اینکه به این موضوع فکر کنم که باید یک فلاش‌بک به تاریخ هنر بزنم یا یکسری تصویر نگاه کنم و از آن تصاویر بازتولیدی کرده یا به شکل دیگری از آن خودسازی‌ای انجام بدهم، اصلا این موضوع هیچ محوریتی در کار من ندارد. این اتفاقی است که افتاده و وقتی با زمانم در معماری بازی کردم، از آن آن پنجره‌ها بیرون آمده و من در معماری‌ام استفاده کرده‌ام. حال در نقاشی‌ام هم آمده است.
- در مجموعه جدید آثار شما معماری نقش برجسته‌ای دارد. چیدمان آثار از درپچه نگاه یک معمار است و به تعبیر دیگر دیزاین و معماری هر دو در چیدمان عناصری مانند طاق و دیوار و میز و میوه و گل و… نقش دارند. حمزه فرهادی که در آثار قبلی‌اش نشان‌های نفت و جنگ در آن زیاد بود و یک مقدار جنبه‌های خشونت در آن بیشتر وجود داشت، الان در آثار جدید نرم‌تر شده است و انگار زیبایی‌شناسی هم قوت بیشتری گرفته است.**

این جریان با این موضوع آغاز شد که من همیشه مشکلی داشتم که… این سوآلی است که حتی راننده تاکسی‌های روزانه‌ای که با آنها این طرف و آن طرف می‌رویم از ما می‌پرسند و ممکن است با آنها صحبت کنیم و درباره آن حرف بزنیم؛ اینکه نفت نعمت است یا زهرمار؟! من وقتی به موضوع نعمت نفت که سال‌ها موضوع من بوده است فکر می‌کردم، گفتم فقط نفت یک نعمتی است که می‌تواند کارکرد دوگانه داشته باشد؛ یعنی هم برایمان خوشایند باشد و هم مصیبت بیآورد؛ دیدم نه، شما هر چیزی که در این دنیا می‌بینید که می‌توانیم یک برجست نعمت هم روی آن بگذاریم، همان‌قدر می‌تواند خالصت دوگانه داشته باشد؛ یعنی برایمان هم کارکرد مثبت داشته باشد و هم منفی، هم می‌تواند شهیدی شیرین باشد و هم زهرمار؛ بنابراین گفتم اگر یک مقدار اسطوره‌ای به نعمت فکر کنیم، چه چیزی در ذهن‌مان می‌آید، به میوه (سیب) رسمید.

نگاه به سیمای جنوب شهر از زاویه‌ای دیگر

قهرمان «یاغی» قربانی محیطش نیست

ساخته و اکران‌شده می‌تواند به‌درستی شاهد روایت قصه‌ای سراسر و جذاب باشد؛ اما نکته‌ای که به‌مراتب مهم‌تر به نظر می‌رسد، خلق قهرمان است که اساسا تأثیر بسزایی درغای یک اثر تصویری دارد. در دوره‌ای از سینمای ایران، حضور و کشگری قهرمان تأثیر شگرفی در علاقه‌مندی مخاطب به پیگیری فیلم‌ها داشت. نکته‌ای که به‌مرور به دست فراموشی سپرده شد و در کمتر آثار سینمایی می‌توان سراغ قهرمان با تمام وجوهی را که از او سراغ داریم، گرفت؛ اما نباید این نکته را از خاطر برد که همواره وجود قهرمانی جذاب در دل قصه به پیشبرد درام و قصه‌گویی سراسر کمک درخورتوجهی می‌کند. عنصری که محمد کارت کاملا متوجهش بوده و

کارگردانی و انتخاب‌های هوشمندانه محمد کارت در سریال «یاغی» بیشتر نمایان می‌شود. اواین بار به سراغ رمانی رفته که از فضای حاکم بر داستان، با ساخته سینمایی‌اش چندان تفاوتی ندارد. «سیاوش» رمان سالتو در شمایل «جاوید» سریال به‌درستی تصویر شده. هرچند فضای خشن رمان در برگردان تصویری آن تلطیف شده و نمی‌توان انتظار داشت که ترجمه عین‌به‌عین رمان را در سریال ببینیم؛ اما تا به اینجا می‌توان نمره قابل‌قبولی به ترجمه تصویری محمد کارت داد. محمد کارت بعد از ساخت اولین فیلم سینمایی‌اش تعریف دقیقی از جنوب شهر ارائه داد. در آن فیلم «حجت» به نمایندگی از طبقه جنوب شهری، بامعرفت، اخلاق‌مدار و به دور از افراط‌گری تصویر شد. شخصیتی که شرایط محیط بر او و تفکرش غالب نمی‌شود و قهرمانش قربانی شرایط و محیط زیسته‌اش نیست؛ او خودش تصمیم‌گیرنده است و جبر بر او مستولی نشده است. این رفتار و نگاه محمد کارت در سریال «یاغی» خودش را بیش‌ازپیش نمایان می‌کند؛ چراکه این بار کارت فرصت بیشتری برای قصه‌گویی دارد و شخصیت‌هایش زمان بیشتری برای معرفی‌شدن به مخاطب و طی‌کردن مسیرشان دارند اما نکته‌ای دیگر از پرداختن به سینمای جنوب شهر این است که در سال‌های اخیر تمایل فیلم‌سازان برای بررسی رفتار قشری که اساسا رفتارهای لات‌مآبانه‌ای دارند، بیشتر شده و ردپای آنها را می‌توان در برخی از آثار سال‌های اخیر سینمای ایران دید. قشری که رفتارشان با لات‌های فیلم‌فارسی بی‌شباهت نیست اما این‌بار آنها را با رفتارها و نوع دیالوگ‌گویی خاص‌شان در گوشه‌وکنار شهر می‌بینیم. پرداختن به این قشر و تصویرکردن‌شان بی‌تردید تبجر خاص خودش را می‌خواهد. پرهیز از هرگونه گل‌درشت‌کردن آنها در نوع لحن و بیان و بازی و واردنشدن به ورطه‌ای که از آنها شخصیت‌های کاریکاتوری ارائه کند، مهارت خاصی می‌خواهد که کارت نشان داده که این کار را به‌درستی بلد است. یکی از نقاط قوت آثار محمد کارت شناخت درست و دقیقش نسبت به مقوله بازیگری است. اجرای نقش در چارچوبی درست، نکته‌ای است که می‌توان در آثارش دید. جاوید سریال «یاغی»

نقشی سخت و نفس‌گیر و پرچالش برای بازیگرش محسوب می‌شود و چه کسی بهتر از علی شادمان که در حضور کوتاه و متفاوتش در «شنای پروانه» ثابت کرد نقش کوتاه و بلند برایش اهمیتی ندارد. او در هر شرایطی به بهترین شیوه کارش را ارائه می‌دهد. جاوید به گستره وسیعی از احساسات و چالش‌های پیرامونش، از نقش‌های متفاوت و دشوار سال‌های اخیر محسوب می‌شود که به‌اندازه بازی‌کردن، از مهم‌ترین ویژگی‌های درخشیدن در چنین نقشی است و علی شادمان تا به اینجا کار، نمره بالایی برای ایفای این نقش می‌گیرد. پسری نوجوان که با تمام پلیدی‌های اطرافش می‌جنگد و قهرمانانه در مسیرش قدم می‌زند. پارسا پیروزفر از دیگر نقش‌های

اصلی سریال که به‌مرور با شخصیتش بیشر آشنا می‌شویم تا به اینجا بسیار درست از پس معرفی درست نقش برآمده است. این نکته‌ای است که در بازی ظریف طناز طباطبایی هم دیده می‌شود. امیر جعفری بار دیگر با نقشی چندبعدی به صحنه برگشته و با مهارت، ایفاگر نقشی است که هربار وجهی از خودش را نشان می‌دهد و مخاطب را قدیم‌به‌قدیم با خودش همراه می‌کند. شیوه درست دیالوگ‌گویی همراه با طنزهای هایی در نقش، یکی از جذابیت‌های سریال است. مهلقا باقری در مدت کوتاه حضورش در سریال تا به اینجا، بار دیگر ثابت کرد که تا چه حد بازیگر باهوش و باانگیزه‌ای است و عباس جمشیدی‌فر و آبان عسکری هم وجوهی دیگر از هنر بازیگری‌شان را ارائه داده‌اند که مخاطب را بیکیار قصه‌شان می‌کنند. نمی‌توان از «یاغی» گفت و توجهی به درخشش عوامل پشت دوربین نداشت. سامان لطیفیان، مدیر فیلم‌برداری این سریال که در سال‌های اخیر خوش درخشیده است، مهارتش را بیش‌ازپیش به رخ می‌کشد و صحنه‌هایی که او با دوربین روی دست به تعقیب شخصیت‌های می‌پردازد، از نکات تأمل‌برانگیز این مجموعه است. کریم محسن دارسج به پرداخت شخصیت‌ها کمک شایانی کرده و تدوین اسماعیل عزیزاده از نکات درخشان سریال «یاغی» است. درنهایت می‌توان گفت هماهنگی در پشت و مقابل دوربین و توجه به جزئیات بی‌شک از دید مخاطب پنهان نمی‌ماند و خروجی اثری متفاوت خواهد شد اما دراین‌میان پرداختن به سیمای جنوب شهر از دید برخی کارشناسان امتیاز منفی محسوب می‌شود و قبح‌زدایی از سیاهی حاکم بر فضا و اشاعه فرهنگ آن مردمان و نمایان‌کردن همه نقاط تاریک و روشن. ازجمله دلایل مخالفت آنها محسوب می‌شود. بدون‌شک تا پایان پخش سریال «یاغی» مخالفان و موافقان بسیاری درباره چرایی و چگونگی ساخت این اثر دلایل‌شان را ارائه خواهند داد؛ اما دراین‌میان محمد کارت تا به اینجا از زاویه‌ای متفاوت به موضوع نگاه کرده که گاه در قالب دیالوگ‌های شعاری هم نمایان می‌شود. او بستر جنوب شهر را برای نوع روایت زندگی قهرمان داستانش انتخاب کرده تا طی‌کردن مسیری دشوار از سوی او منطقی‌تر به نظر برسد اما با همه این موارد او مدام با دیالوگ‌هایی که تعدادشان هم کم نیست، متذکر می‌شود که اساسا مسیر رسیدن به موفقیت تنها با اتکا به تلاش فردی است. خاستگاه جاوید سریال «یاغی» متعلق به محله‌ای است که عموما نمی‌توان انتظار داشت افرادی موفق از آن محله به نمر برسند اما با اشاراتی در سریال متوجه می‌شویم که برخی از خواست خودشان برای راهی از محله‌ای که این‌فصل مستعد به گمراهی کشاندن افراد است، از آن خلاص شدند و زندگی دیگری برای خودشان تعریف کردند. «سریال خوش‌ساختی است که با وجود قهرمان و ضدقهرمان‌های جذاب، دینی‌تر می‌شود.