

واقع گرایی و الگوهای کلاسیک در فیلم‌های اصغر فرهادی

● «ازهای جدایی: سینمای اصغر فرهادی» کتابی است از سعید عقیقی که در نشر روزنه منتشر شده است. عقیقی در این کتاب چنانکه خود در پیش‌درآمد آن توضیح داده است به «الگوهای روایی و تصویری در هفت فیلم بلند سینمایی اصغر فرهادی در مقام نویسنده و کارگردان» پرداخته و کوشیده است به این پرسش‌ها پاسخ دهد:

«۱- آیا رابطه‌ای میان سینمای کلاسیک و

فیلم‌های فرهادی وجود دارد؟

۲- آیا ارتباطی میان سینمای واقع‌گرا و فیلم‌های فرهادی وجود دارد؟

۳- آیا این دو الگو در هر فیلم او به شکل توأمان قابل تشخیص است یا نه، و در هر دو صورت به چه شکل می‌توان ساختار کلی روایت را در فیلم‌های او توضیح داد؟»

بخش اول کتاب تحلیلی کلی است بر آثار اصغر فرهادی از کارهای اولیه‌اش در تلویزیون تا امروز. در این تحلیل، سیر تکاملی سینمای اصغر فرهادی در متن تغییر و تحولات اجتماعی و بخشی از تاریخ سینمای ایران در پیش و پس از انقلاب بررسی شده است. عقیقی در آغاز این بخش می‌نویسد: «کسی که به تماشای نخستین نوشته‌های اصغر فرهادی در قالب سریال‌های تلویزیونی نشسته باشد، احتمالا به دشواری می‌تواند فیلم‌ساز موفق سال‌های بعد را تشخیص بدهد، اما این نوشته‌ها نکته‌ای دیگر را اثبات می‌کند که از یافتن درون‌مایه‌های محبوب فیلم‌ساز در کارهای اولیه‌اش مهمتر است: این‌که او همواره فرایگر بودن، به معنای رودرروشدن با موج وسیع مخاطبان را به نخبه‌گرایی ترجیح داده است. کار در رادیو، تلویزیون و تجربه‌های نمایشی، این امکان را به او داده که به‌مانند کارگردانان سینمای کلاسیک به شکل یک عنصر صنعتی قابل ارائه به فیلم نگاه کند.» او آن‌گاه با طرح این‌ موضوع که «نخبه‌گرایی در غالب در میان فیلم‌سازان متفاوت ایران بوده است» و «دل‌مشغولی‌های بیش‌تر فیلم‌سازان موفق نسل پیشین ویژگی‌هایی داشته، یا از راه‌های عبور کرده که کم‌ترین درگیری را با مفهوم گیشه داشته باشد» به کار فرهادی در تلویزیون می‌پردازد و این‌که فرهادی چگونه با فعالیت در تلویزیون به این امکان دست پیدا می‌کند که «در چرخهٔ تولید سیستم صنعتی فعالیت کند». عقیقی به شکل‌گیری تدریجی دغدغه‌های اجتماعی در آثار تلویزیونی فرهادی می‌پردازد و به این موضوع که در کار فرهادی مسائل اجتماعی در قالب داستان‌های کلاسیک و پرهیجان طرح می‌شود. عقیقی دربارهٔ این دوره کاری فرهادی می‌نویسد: «عصر تعیین‌کننده در تحلیل این دوره از کار او، فعالیت در سیستم صنعتی به‌قصد استقلال تولید در کارهای تلویزیونی متاخر و آثار سینمایی ست. به این معنا که در اواخر دهه‌ی ۱۳۷۰ دلم‌مشغولی‌های او در زمینه‌ی مسائل اجتماعی به‌تدریج ابعاد واضح‌تری پیدا می‌کند که در بعضی از قسمت‌های مجموعه‌ی داستان یک شهر قابل بررسی‌ست؛ هرچند گرایش دیگر او که بعدها از طریق دایره رنگی به سینما راه می‌یابد، در همان دوره‌ی اول یعنی مجموعه‌ی طنز مجتمع مسکونی فرج و فرخ

رازهای جدایی: سینمای اصغر فرهادی
سعید عقیقی
نشر روزنه

یافتنی‌ست. این نکته که فرهادی به‌مرور و به شکل مرحله‌به‌مرحله شیوه‌ی بیان سینمایی خود را کامل می‌کند، نباید به بحث پرداختن به مجموعه‌ی وسیع مخاطبان در قالب داستان‌های پرهیجان لطمه بزند.» به اعتقاد عقیقی در فیلم‌های فرهادی واقع‌گرایی و الگوهای کلاسیک کامیابش «شدی هم‌پای یکدیگر داشته و گاه به یکدیگر کمک کرده است.» عقیقی می‌نویسد: «در سینمای ایران دو الگوی فرایگر وجود دارد که اولی ادامه فیلم‌های کلاسیک و دیگری در سینمای ایران به‌طور کامل منته شده است. دومی یعنی درام اجتماعی به‌رغم موانع پیش‌رویش همواره مشتریان خود را داشته و هر قدر به طبقه‌ی متوسط جامعه نزدیک بوده توجه بیش‌تری برانگیخته است.» عقیقی تفاوت فیلم‌های فرهادی را با آثار اجتماعی «افزون فرمول‌های کلاسیک پرهیجان» به واقع‌گرایی اجتماعی می‌داند. بخش دوم کتاب به تحلیل فیلم‌های فرهادی اختصاص دارد. عقیقی در پایان این بخش در بخشی از نتیجه‌گیری خود از تحلیلی که از هفت فیلم فرهادی به دست داده است درباره تلفیق الگوهای کلاسیک و واقع‌گرا در سینمای فرهادی می‌نویسد: «تلفیق دو الگوی کلاسیک و واقع‌گرا سبب شده است تا فیلم‌های متاخر او ماهیتی فرایگر پیدا کند. فیلم‌ساز از طریق داستان‌های چندلایه و درگیرکننده، این امکان را به بیننده می‌دهد تا هم‌زمان با مشاهده‌ی داستان‌های پرکشش رخدادمحور و درگیرش‌دن در وضعیتی هم‌سطح با شخصیت‌های هر فیلم، اشارات ملموس اجتماعی آن‌ها را به‌طور کامل دریابد و به بیان دیگر، از طریق الگوی کلاسیک در داستان غرق شود و از راه الگوی واقع‌گرا در خود و جامعه‌ی پیرامون‌اش.» بخش سوم کتاب شامل فیلم‌شناسی فرهادی است و بخش چهارم به فهرستی از جوایزی که فرهادی برای فیلم‌هایش دریافت کرده اختصاص دارد.

ادبیات

شکل‌های زندگی: تأثیرات نیچه‌ای کامو، به مناسبت انتشار ترجمه‌ای دیگر از «بیگانه»

افسردگی روشن

آغاز جهش نکردن خود بازمی‌گردد تا با تکرار یک واقعه به اعلام جرم علیه خود مبادرت ورزد. در این جا تکرار دقیقاً به مفهوم فرویدی آن است: تکرار به مثابه واکنشی دفاعی برای مهار، هضم و ادغام تجربه‌های ناخوشایندی که با تجربه‌های دیگر ما ناسازگارند. کلمانس با تکرار واقعهای که حتی از نظر عموم هیچ تقصیری را متوجه وی نمی‌کند، در پی ایجاد قلعه‌ای دفاعی برای روح معذب و آسیب‌دیده خود است.هوشنگ گلشیری، نویسنده برجسته کشورمان، در مقدمه نقدگونه‌ای که به «سقوط» کامو (ترجمه شوراانگیز فرخ) نوشته، به‌رغم تأکید به جهان نیهیلیستی (نیهیلیسم به معنای رایج آن که بی‌ارزش‌شدن همه ارزش‌هاست) از کلمانس به‌عنوان «آدمی نیچه‌ای»، «مافوق بشر» و یا به تعبیر مرسوم ابرمرد نام می‌برد. به نظر گلشیری کلمانس نیهیلیستی است که خدایان (معنا) را کشته و اکنون خود جای خدایان قرار گرفته‌اند و در مقام فرادست به بررسی و سنجش اعمال خود می‌پردازد. درحالی‌که به نظر نیچه و علیرغم گلشیری، کلمانس نمونه‌ای از آدمی فرودست با تمام ویژگی‌های فردوستی است. از نظر نیچه، عذاب وجدان، سرزنش‌خود و خودخوری نه نمونه‌ای از اخلاق ابرمرد که بیانگر اخلاق بندگی و یا همان اخلاق واکنش‌گرایانه است. نیچه وجدان معذب و مقولاتی‌این چنینی را از اساس باوری متافیزیکی می‌داند، باوری که به‌ویژه از سقراط و مسیحیت به این سو به رویه‌ای غالب بدل شد. بر مبنای چنین باوری متافیزیکی، زندگی از اساس مقصر و گناه‌آلود است و آدمی بار گناه را بر دوش می‌کشد اما او همواره می‌تواند به منظور کاستی از گناهان اعتراف و یا همان خودزنی کند. بدین‌سان متافیزیک به تعبیر نیچه خود محصول نوعی اخلاق است که نتیجهٔ آن بی‌ار کردن خود است. در پس چنین اخلاق به تعبیر

بیگانه

آلبر کامو

ترجمه مدیا کاشیگر

نشر گام نو

اساس باوری متافیزیکی می‌داند، باوری که به‌ویژه از سقراط و مسیحیت به این سو به رویه‌ای غالب بدل شد. بر مبنای چنین باوری متافیزیکی، زندگی از اساس مقصر و گناه‌آلود است و آدمی بار گناه را بر دوش می‌کشد اما او همواره می‌تواند به منظور کاستی از گناهان اعتراف و یا همان خودزنی کند. بدین‌سان متافیزیک به تعبیر نیچه خود محصول نوعی اخلاق است که نتیجهٔ آن بی‌ار کردن خود است. در پس چنین اخلاق به تعبیر

سه گفت‌وگو با ژان لوک گدار

بیست‌ویکم میلادی؛ سده و هزاره‌ای که دست‌کم تا اینجا چندان به مراد دل مصلحان و خیراندیشان بزرگ سینمای جهان است که امروزه تعدادشان روزبه‌روز کمتر می‌شود؛ نسلی آرمان خواه و شیفته بی‌عدالتی که سینما بارشان سلاحی انقلابی بود علیه سینماتالی‌های حاکم بر جهان و این آرمان در آثار آن‌ها نه‌فقط در سطح محتوای آن چه خلق می‌کردند که بیش از آن در دگرگونی بنیادینی که در فرم‌ها و ساختارهای تثبیت‌شده حاکم بر سینمای روزگار خودشان ایجاد کردند نمود یافته بود. سینما برای این نسل، پیوندی دود میان شورمندی، تفکر، خلاقیت و نگاه انتقادی و شکاک به جهان. این نسل متعلق به دوره‌ای است که فرایند خلق هنری هنوز به شدت‌وحدت امروز به یک مهارت و تخصص صرف تقلیل نیافته بود. ژان‌لوک گدار از بازماندگان چنین نسلی است. نسل کایه‌دو سینمایی‌هایی که موج نو را در سینمای فرانسه رقم زدند. «سرنوشت(های) سینما» سه گفت‌وگوست با این فیلم‌ساز مهم و جریان‌ساز فرانسوی که با ترجمه مینو ابودژمهری در نشر کتاب پارسه منتشر شده است. آغاز این گفت‌وگوها بازمی‌گردد به اواخر ژانویه ۲۰۰۰، زمانی که گدار دست‌به‌کار ساخت فیلم «در ستایش عشق» بوده است. در بخشی از دیدجاهی که مترجم بر ترجمه فارسی کتاب نوشته است، دربارهٔ این کتاب و محتوای آن آمده است: «این کتاب نه درباره موج نو است نه حتی آن‌قدرها درباره سینما یا کلیت آن. مجموع سه مصاحبه از گدار است از وقتی مشغول تدوین فیلم در ستایش عشق بوده تا بعدتر که آن را اکران کرده است، و این‌همه در آستانه هزاره سوم یا سده

و فراگیر شده، آن‌قدر که امروزه کمتر

سینماگری پیدا می‌شود که بخواهد

خود را به نگاتیو یا میزهای تدوین

قدیمی مفید کند، انقلابی در فن آوری

اطلاعات و ارتباطات روی داده،

چندان که ضبط و به‌اشتراک‌گذاری

تصاویر را بسیار آسان و در دسترس

کرده، رسانه‌ها با افزار رسانه‌ای و

اشکال ارتباط جمعی قویا دگرگون

شده‌اند و مناسبات بخش فیلم هم

– شاید همچون خود فیلم – بسیار

متفاوت شده است، در این میان اما

تمام نظم نیاکانی نشانه‌ها را بسط می‌دهد. چون در

این‌جا آفتاب همه‌چیز است.”

رفتار مورسو در «بیگانه»، نه مانند کلمانس

پرطمطراق و محیلانه که حتی شکوهمند است، رفتاری شبیه اودیپ شاه که هیچ از تقدیر خود پشیمان نیست.

در این‌جا مورسو برخلاف کلمانس معذب نیست، خودخوری نمی‌کند و نیازی به اعتراف نمی‌بیند. او «قاضی تائب» خود نمی‌شود بلکه در بازجویی‌ها و

محاکمه‌اش رفتاری اولیه به‌دور از باورها و ایده‌های متافیزیکی در پیش می‌گیرد. او آنچه را حس می‌کند و بدان باور دارد بیان می‌کند. رفتاری که اگرچه برای دیگران «بیگانه» تلقی می‌شود اما او تصویری از گناه ندارد. وقتی باژپرس از وی می‌پرسد آیا از کاری که کرده پشیمان است، مورسو در جواب می‌گوید: «بیشتر مختصری ملال” حس می‌کنم تا اینکه واقعا پشیمان

باشم. به نظر آم کردم رفم را نمی‌فهمد.” آنچه به‌ویژه در مورسو به شکل عجیب و غیرعادی مشهود است آسودگی‌اش در برابر جهان بی‌معنا و البته بی‌تفاوت است. شاید اگر مورسو در برابر جهانی مملو از ایده و معنا قرار می‌گرفت چنین آسوده و فراغ‌اللبا نبود و چنین عبارانه به سوی سرنوشت گام بر نمی‌داشت. جهان ایده و معنا البته مورسو را محکوم می‌کند و از او می‌خواهد تا لااقل خود را سرزنش کند. درحالی‌که مورسو خود را سرزنش نمی‌کند و برخلاف کلمانس خودخوری نمی‌کند. او حتی در برابر کشیش نیز حاضر به اعتراف نمی‌شود. «مورسو جهان بی‌تفاوت را دریافته و متوجه می‌کوشد بی‌تفاوت باشد زیرا زندگی‌کردن و یا نکردن

نیز غلی‌السویه است. …زندگی به زحمتش نمی‌آرد.

آخرش را بگیریم می‌دانستم مردن در سی سالگی

یا هفتادسالگی اهمیت چندانی ندارد… درحال

می‌مردم چه حالا، چه بیست سال دیگر»، مورسو به

پشتوانه این بی‌تفاوتی از هر باور متافیزیکی تهی می‌شود

و به‌رغم آنکه دوست دارد زندگی کند خود را از هرگونه

«امید** تهی می‌بیند و دقیقاً به‌واسطه بی‌باوری‌اش

به امید، مملو از خوشبختی می‌شود. آخرین کلمات

«بیگانه» که درعین‌حال بیانگر حال روزهای آخر اوست

نشان از آسودگی و خوشبختی‌اش دارد. «در برابر آن

شب مملو از نشانه و ستاره برای نخستین‌بار گذاشتم

بی‌تفاوتی برمهر جهان واردم شود و وقتی آن را این‌قدر

شبیه به خودم و سرآخ این‌قدر برادر یافتم حس کردم

خوشبخت بودام و همچنان خوشبختم.” مورسو بدون

هیچ استدلالی خود را به دست بی‌تفاوتی زندگی می‌سپرد

تا بر این واقعیت عاری از هر ایده‌ای صحه بگذارد که

زندگی‌کردن و مردن دلیل نمی‌خواهد و زندگی در اساس

استدلال‌کردنی نیست.

پی‌نوشت‌ها:

• ملال و یا به تعبیر دیگر مختصری ملال مقوله‌ای

کافاکایی نیز است. قهرمان «مسخ» احساس «مختصری

ملال» می‌کند. همه هنر کافکا در همین «مختصر» است.

• به باور نیچه‌ای کامو، امید منشأ متافیزیکی

دارد که ارجاع به جهانی دیگر و نه این جهان موجود

و یا زندگی دیگر و نه این زندگی موجود دارد. امید در

هستی‌شناسی کامو جایی ندارد «کشیش گفت: یعنی

هیچ امیدی نداری؟ گفت: بله» (بیگانه / کامو/ کاشیگر)

۱) به نقل از سارتر

۲، ۳) از مقدمه «سقوط» کامو، ترجمه شوراانگیز فرخ.

۴) آرمان سادگی، ایریس رادیش، ترجمه مهشید

میرمعزی

۵، ۷، ۹) بیگانه، کامو، ترجمه مدیا کاشیگر

۶) بیگانه، کامو، ترجمه لیلی گلستان

نگاره

گفت‌وگو با فرخ غفاری

- «روزگار فرخ» گفت‌وگوی سعید نوری است

با فرخ غفاری که در مجموعه‌ای با عنوان «تاریخ شفاهی سینمای ایران» در نشر روزنه‌ها به چاپ

رسیده است. فرخ غفاری از پیشگامان سینمای

نوگرای ایران و از نخستین کارگردانانی بود که در

مسیری متفاوت با سینمای رایج دوران خود حرکت

کردند. نام فرخ غفاری با فیلم‌هایی نظیر «جنوب

شهر» و «شب قوزی»، که این دومی اقتباسی

بود از یکی از قصه‌های هزارویک‌شب، به‌عنوان

فیلمسازی نوگرا در تاریخ سینمای ایران مطرح است

که آثارش بیرون از قالب فیلم‌فارسی و سینمای

عامه‌پسند زمان خود بوده است. کتاب «روزگار فرخ»

با سالشماری از زندگی فرخ غفاری آغاز می‌شود.

آن‌گاه نوشته‌ای از سعید نوری آمده است با عنوان

«من، دانش‌آموز فرخ غفاری!» که در آن ضمن

بیان انگیزه تدارک چنین کتابی، مروری شده است

بر کارنامه کاری فرخ غفاری و همچنین اشاره‌ای به

نحوه انجام گفت‌وگو و خاطراتی از مصاحبت با او و

سلوک و رفتارش. در بخشی از نوشته سعید نوری

درباره انگیزه انجام گفت‌وگو با فرخ غفاری و تدارک

این کتاب آمده است: «کلافگی شناختن و ندانستن

پیشینه تاریخی سینمای ایران، تنی چند از دوستانم

و من را بر آن داشت که به قصد شناخت ریشه‌های

این سینما و چگونگی شکل‌گیری آن سراغ افرادی

برویم که نقش تعیین‌کننده و مستمری در دوران

حضورشان در عرصه سینما و تاتار این مملکت

داشته‌اند و بعد هم مرجع شناخت سینما و تاتار این

مملکت بوده‌اند. در میان نسل اول فیلمسازان جدی

و روشنفکر سینمای ایران به سه نفر برمی‌خوریم که

غفاری یکی از آنهاست.» بعد از این نوشته، مقاله‌ای

از فرخ غفاری را می‌خوانیم دربارهٔ فیلم «شب‌شب‌شینی

در جهنم» و بعد از آن گفت‌وگویی آمده است با

فرخ غفاری درباره تاریخ سینمای ایران. بعد از این

گفت‌وگو می‌گردی ر می‌خوانیم برگرفته از فصلنامه

«فرهنگ و زندگی». این می‌گزرد که در سال ۱۳۴۵ در

دو جلسه برگزار شده بوده است، درباره ویژگی‌ها و

مسائل سینمای ایران در آن روزگار است. در جلسه

اول این می‌گزرد فرخ غفاری، جلال ستاری، خسرو

سینایی، بهمن فرمان‌آرا، هوشنگ کلووسی و پرویز

کیماوی حضور داشته‌اند.

بعد از این می‌گردد گفت‌وگوی اصلی کتاب آغاز

می‌شود. گفت‌وگویی که از کودکی فرخ غفاری و

خانواده او آغاز می‌شود. «مقدمه‌ای بر فیلمنامه

زنبورک» از کمران نوارد و متن این فیلمنامه از دیگر

مطالب کتاب «روزگار فرخ» است. در پایان کتاب نیز

تصاویری از فرخ غفاری و فیلم‌های او چاپ شده

است به‌همراه تصاویری از برخی یادداشت‌ها و

دست‌نوشته‌هایش.

غفاری بخشی از حافظه سینمای ایران بود هرچند

که این حافظه در سال‌های پایانی عمر او جاهایی یاری

نمی‌کرد که برخی جزئیات را به یاد بیاورد. مثلاً جایی

از کتاب که صحبت از فیلم «قیصر» به میان می‌آید،

می‌گوید که این فیلم را ندیده است، درحالی‌که در

پانوشت کتاب توضیح داده شده که فیلم موجود

است که نشان می‌دهد فرغاری آن سندی را دیده بوده

است. سانسور در زمان سلطنت پهلوی و تشکیل

روزگار فرخ (گفت‌وگو با فرخ غفاری)
سعید نوری
نشر روزنهان

کانون فیلم از دیگر موضوعاتی است که فرخ غفاری در کتاب «روزگار فرخ» از آن‌ها سخن گفته است. از دیگر ویژگی‌های فرخ غفاری این بود که او

فرهنگ کهن ایرانی را به خوبی می‌شناخت. به شعر

کلاسیک، داستان‌های کهن، از جمله داستان‌های

عامیانه، و همچنین نقاشی ایرانی به خوبی اشراف

داشت و در گفت‌وگوی او در کتاب «روزگار فرخ»

این شناخت مشهود است. جایی از گفت‌وگو درباره

علاقه‌اش به شعر می‌گوید: «شعر فارسی واقعا و

به تمام معنا موهای تن من را راست می‌کند. پیش

آمده است در همین خانه به اتاق پهلویی می‌روم،

یبتی را با صدای بلند می‌خوانم و اشک از چشمم

سرازیر می‌شود. دلیل گریه‌ام را هم نمی‌دانم؛ شاید

روحیه ایران‌دوستی یا خاطره‌ای از اقوام و خویشان

یا پدر و مادرم باشد. در علاقه‌مندشدن من به شعر،

پدرم بسیار مؤثر بود. پدرم شاهنامه را برای من از

الف شروع کرد و شب‌ها برایم می‌خواند.» و جایی

دیگر درباره سازماندهی صحنه‌ای از فیلم «زنبورک»

که در آن چنانکه گفت‌وگوکننده اشاره می‌کند

«عده‌ای درحال سیاه‌پازی‌اند، عده‌ای در بالاخانه با

روشنه‌های قجری روشنسته‌اند» و کارگردان صحنه را

مربوط به آن دوره در ذهن من نقش بسته است.

البته نقاشی آن دوره را کمتر مینیاتور می‌نامند،

چون کمک‌ما در آن زمان وارد نقاشی رنگ‌روغن

و نقاشی‌های روی پرده شده‌ایم. به کمک تصاویری

که از آن دوره موجود بوده و الهام می‌داده است،

این تصویر را شکل دادم.»