

نوري که فاجعه را ترجمه کرد

فضیلت بیضایی در استقامت‌اش است در نقد همدستی دولت، مردم‌وروشن‌فکران

فرزاد نعمتی

خبرنگار گروه فرهنگ

بهرام بیضایی «بزرگ بود» و البته اگرچه بیش از هر چیز، خود را با تاریخ و اسطوره مشغول داشت، «از اهالی امروز بود». سخنی داشت که هنوز و بعد، نو است و برای همین همیشه، ولو اندک، مخاطبانی را درگیر خود می‌کند. جنم آن سخن و جنس بیانی نیز که بیضایی برگزیده بود، البته نمی‌توانست فراگیر شود؛ زیرا درست بیش از هر چیز، همانی را نشانه گرفته بود که بسیاری در هنر و سیاست در پی آن دیده‌اند: «مخاطب»؛ و بیضایی گریزان بود از آنکه نبض جماعت را بشمرد. از دیده‌شدن و بر آفتاب افکندن شفاف ضمیر خویش هراسی نداشت اما در این مد روز و زمانه که روشنفکر را راوی و سخنگوی رویاهای ناپخته جماعت می‌پنداشت، حقیقتی نمی‌یافت؛ آنهم در دوره‌ای که کم نبودند کسانی که ترازشان برای سنجش هنر، پیغامی بود که باید در فیلم و شعر و نمایش پیچیده می‌شد و آن‌گاه بلیغ می‌نمود که در ضدیت تام باشد با «دستگاه». بیضایی اما، نه از دستگاه دلی خوش داشت، نه از این سنخ از روشنفکری که مدام بی‌هنری خویش را پشت پیامی متعالی پنهان می‌کرد. به توده و مردمان نیز باجی اضافه از آن توصیفی که سزاوار آن تشخیص‌شان می‌داد، نمی‌پرداخت. بیش از هر چیز در پی یافتن و بیان خویش بدون اضطراب اگرآه حکومت و بی‌ترس از خفایان مرموز و پنهان نخبه و توده، هر دو بود. نزد آن فردیت جسورانه‌ای که در کالبد کوچک او مشق آزادی می‌کرد، نگرینی‌تر از بندگی چه می‌توانست باشد؟ و بیضایی این را به‌صرافت نیک در یافته بود که قد خم‌کردن در برابر تمام صور تمامیت‌خواهانه را محکوم کند؛ چه آنجا که دستگاهی سیاسی و مشکوک به کار فرهنگی را پیش‌روی دارد، چه آن‌گاه که منتقدان متعددی را می‌بیند که از مسئولیت خود دکان می‌سازند و چه زمانی که با توده‌ای طرف است که در سنت نقدناشده خویش، تار تعصب می‌تند. بیضایی علیه همه این‌انقیدها، قیامی خاموش کرد. نخستین آن‌ها را در نخستین فیلم بلندش، «رگبار» به تصویر کشید؛ نمایشی بس شجاعانه از تنهایی «آقای حکمتی» در محله‌ای گرفتار ترس، تعصب و تحدید.

در دوره‌ای که کم نبودند کسانی که ترازشان برای سنجش هنر، شهادتی بود که له این و آن ایده حزبی می‌داد، بیضایی از پنجره‌ای متفاوت به ماجرا نگریدست و آن‌گونه زیست و ساخت که شاملو ده‌های بعد، آن را به شعر درآورد: «هنر شهادتی است از سرِ صدق: / نوری که فاجعه را ترجمه می‌کند/ تا آدمی / حشمت موهنش را بازشناسد.» با چنین نگرش ممتازی بود که در شب‌های شعر گوته و در میدانی که شعارهای پوچ و شعرهای حزب باد، بیشتر خریدار داشت، او صاحب بدیع‌ترین و البته که مهجورترین سخنان بود. آنچه او از آن‌گالیه می‌کرد، فقط دستگاه مهیب سانسور حکومتی نبود. او با باتلاقی با ما می‌گفت که پای همگی ما در آن گیر است. چشمان او فریبی را می‌دید که در پس پیام‌زدگی هنر متقلب بود و کسی نمی‌خواست ببیند؛ هنری که «با ساختن فیلم درباره وضع کارگران میلیاردها به جیب زد». او در آن شب‌های سرد از تماشاگری گلایه کرد که بیشتر علاقه دارد فریب داده شود و از جامعه‌ای شکوه کرد که در مقام «گروه‌های نامرئی نظارت» به کمین هر هنری نشسته است که می‌خواهد اندکی متفاوت بدان نقش‌های همیشگی و محبوب رایج در مردمان بنگرد. با چنین نگرشی بدیهی نبود که پیش و پس از شب‌های شعر گوته، تنها بماند؟ فضیلتی در او اگر بتوان یافت بی‌مانند، استقامتی بود که در تنهایی خویش یافت، برای بازگردان فاجعه به سحر نور سخن. خود نیز این را لابد می‌دانست که در «طومار شیخ شرزین» چنین نگاشت: «گویی مردمان دیگری وارد کرده‌اند و ما در وطن بیگانه‌ایم. دنیا به‌دست اوباش است و نیکان به گناه لیاقت می‌میرند. دندانم کنند تا نگویم و چشمم تا نبینم، اما پا را وانهاده‌اند که ترک‌وطن کنم...»

بیضایی و مرگ در غربت

پرویز جاهد

منتقد سینما

مرگ بهرام بیضایی در غربت، بیش ازآنکه صرفاً پایان زندگی یک هنرمند و اندیشمند بزرگ باشد، نشانه‌ای دردناک از سرنوشت اندیشه مستقل در تاریخ معاصر ایران است. مهاجرت و ترک وطن، آن‌هم پس از دهه‌ها حذف، سانسور و انزوا، یادآور شکافی عمیق میان فرهنگ رسمی و سرمایه‌های فکری این سرزمین است؛ شکافی که یکی از بزرگ‌ترین خالقان تئاتر و سینمای ایران را ناگزیر به زیستن و مردن

دور از خاکی کرد که همه عمر به آن اندیشید، از تاریخ و اسطوره‌هایش نوشت و زبان و فرهنگ‌اش را جوهر آثار خود ساخت. بیضایی از آن دست هنرمندانی بود که وطن را نه در مرزهای جغرافیایی، بلکه در حافظه تاریخی، زبان و روایت جست‌وجو می‌کرد و همین پیوند عمیق، غربت را برای او به تجربه‌ای فرساینده و اندوهبار بدل ساخت.

بهرام بیضایی بی‌تردید یکی از تأثیرگذارترین و منحصربه‌فردترین چهره‌های فرهنگ معاصر ایران است؛ هنرمندی چندوجهی که نقش او در شکل‌گیری وتحول تئاتر مدرن ایران و نیز تثبیت سینمای موج نو، نقشی بنیادین و تعیین‌کننده بوده است. جایگاه بیضایی در تئاتر و سینمای ایران، نه از پرکاری، بلکه از عمق، انسجام و پیوستگی فکری

آثارش برمی‌خیزد. او از نخستین هنرمندانی بود که ضرورت بازاندیشی بنیادین در زبان نمایش و سینما را درک کرد و کوشید این بازاندیشی را نه از مسیر تقلید از الگوهای غربی، بلکه از خلال مواجهه‌ای انتقادی با سنت‌های نمایشی، تاریخی و اسطوره‌ای ایران پیش ببرد. در سینمای موج نو، فیلم‌هایی چون «رگبار»، «کلاغ» و «غریبه و مه» که از حیث روایت، میزانس، ساختار دراماتیک و دغدغه‌های تماتیک، نفتنها گسستی آشکار از سینمای تجاری مسلط زمانه خود بودند، بلکه افق تازه‌ای برای سینمای مدرن، مؤلف‌محور و اندیشمندانه گشودند. سینمای بیضایی، سینمای پرسش و هشدار است؛ پرسش از هویت، قدرت، خشونت، حافظه تاریخی و نسبت فرد با جامعه. او با بهره‌گیری از روایت‌های چندلایه، ساختارهای غیرخطی، تعلیق روان‌شناختی و فضاسازی آیینی، تئاتر ایران و سینمای موج نو را از سطح رئالیسم محض فراتر برد و به آن بُعدی ذهنی و عمقی اسطوره‌ای و تاریخی بخشید.

بیضایی نفتنها به‌عنوان فیلمساز و نمایشنامه‌نویس،

موضوع در داستان او همچون موم‌ورز می‌خورد، شکل می‌گرفت و به‌نفع اندیشه‌اش مصادره می‌شد. به‌عنوان نمونه می‌توان به فیلمنامه «روز واقعه» اشاره کرد و با آنکه دیدگاه رسمی همسویی با نگاه بیضایی نداشت، کمتر سالی است که این اثر از رسانه‌های رسمی به نمایش درنیاید؛ با آنکه ادبیات اثر که در فیلمنامه شاهد آن هستیم به‌مراتب از آن اثر ارزشمند فراتر است. آثاری که از بیضایی در اجرا به یادگار مانده همه آن چیزی نبود و نیست که او علاقه‌مند به انجام آن باشد؛ باین حال همه اینها در حداکثر دقت ساخته‌شده و از دیگر آثار مشابه کاملاً متمایز است. او حاضر نبود «حتی اگر دست‌اش بشکند»، تغییری در متن ایجاد کند. شاید این یکی از دلایلی بود که نتوانست هر کاری که به آن علاقه‌مند بود را انجام دهد. مجموعه آنچه از بیضایی به یادگار مانده در حوزه‌های تألیف، آموزش، پژوهش، گفت‌وگو، اشعار، ترجمه، نوشته، اجرای تئاتر و فیلم از او شخصیتی نمایان ساخته که واژه متفکر و اندیشمند بودن را نسبت به او برتری داده است و ازاین‌روست که در ترازوی قرار می‌گیرد که به‌راحتی بتواند در برابر روشنفکران چپ و راست درک درستی از هویت و نگاه ایرانی ارائه کند. بیضایی نفتنها در فیلم «روز واقعه» نگاهی متفاوت عرضه می‌کند آنجا که می‌گوید: «کتاب خدا را چنان می‌خوانند که سود ایشان است»؛ بلکه در دفاع از فردوسی نیز در برابر تصویر و روایت انحرافی «گلستان» و «شاملو» به‌رغم حفظ حرمت آنان چنین می‌گوید: «گلستان و شاملو با همه اختلاف‌ها، با هم در نقد یکدیگر در دشام‌دادن به فردوسی هم‌سخن و هم‌داستان هستند»

سلوک شخصی آقای بیضایی به گونه‌ای بود که از هیچ دولتی انتظار نداشت و در جست‌وجوی محیط امنی بود که بتواند اندیشه‌ورزی خود را به سرانجام برساند؛ اگر او جلای وطن کرد به‌دلیل محدودیت‌هایی بود که برایش ایجاد شد. جمله کلیدی او را هیچ‌گاه فراموش نمی‌کنم که صمیمانه و صادقانه گفت: «من از دولت هیچ انتظاری ندارم. جز اینکه کاری به کار ما نداشته

احمد مسجدجامعی

وزیر فرهنگ دولت خاتمی

دو شب پیش در تئاتر شهر شاهد نمایشی از زندگی یک دختر جوان بودم که با مشکلات فراوانی در ایران مواجه شد و ترجیح داد به آمریکا برود؛ اما در آنجا هم آسمان همین‌رنگ بود و با همه مزایایی که داشت، زندگی را برای او تلخ‌تر کرد و عاقبت با اشک و آه گفت، دلم برای ایران تنگ شده است.

در پایان نمایش، هنرمندان به سبب همزمانی این اجرا با سالروز تولد استاد بهرام بیضایی در میان تشویق پرشور و مکرر تماشاگران، اجرای خود را تقدیم او کردند؛ هیچ‌کس نمی‌دانست که همان

شب اورهسپار جهان دیگری است.

آقای بیضایی با آنکه در سال‌های اخیر به‌اضطرار به خارج‌نیشینی روی آورد، اما می‌توان او را از ایرانی‌ترین هنرمند این سرزمین دانست. او تنها یک هنرمند نبود؛ چه به‌دلیل وجه پژوهشی، چه تدریس، چه ترجمه، اطلاق متفکر به او سزاوارتر است. وجه برجسته آثار نمایشی او چه در تئاتر، چه در سینما و حتی در نوشتار، عمق نگرش متفاوت‌اش به مسائل است و تسلط توان‌اش بر ادبیات، تاریخ و فرهنگ به‌گونه‌ای است که

کاش جهان با تو همان می‌کرد که تو با وی کردی

فرهاد محرابی

پژوهشگر ادبیات تطبیقی

خبر رفتن بیضایی به فاصله کمی بعد از تقوایی، اشارتی بود گویی به پایان یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ هنر ایران. بعد از خاموشی کیارستمی و مهرجویی می‌شد حدس زد که اندک‌اندک فصل طلایی سینمای ایران به پایان رسیده؛ فصلی که از بسیاری جهات تکرارناپذیر خواهد بود. آنها اساساً به‌برهه‌ای از تاریخ مدرنیته ایرانی تعلق داشتند که مختصات سینما و هنر هر یک از آن‌ها را رنگی خاص زده بود. «تجدد امرانه» پهلوی اول، پایه‌های نظم نوینی را بنیان نهاده بود که در تندبادش باید نسبت بسپای امور با جامعه ایرانی تعیین می‌یافت؛ از جایگاه سنت و نسبت‌اش با مدرنیزاسیون افسارگسیخته پهلوی‌ها تا نسبت روشنفکری و ارتجاع که چه پیش و چه پس از انقلاب خوانده‌ناخواه خصلتی به‌غایت سیاسی به آثار تمام این فیلمسازان داده بود. آنها فرزند زمانه خود بودند و لاجرم (ولو ناخواسته) نمی‌توانستند از تکانه‌های سیاست و اجتماع آشوب‌زده زمانه‌شان در امان باشند. باین‌همه به سهم خود در نقد و واکاوی این اجتماع و سیاست کوشیدند. آنچه اما حیات و کارنامه بیضایی را از دیگر نمایندگان موج‌نوی سینمای ایران (شاید تنها به‌استثنای سهراب شهیدثالث) متمایز می‌کند، نقدی فراگیرتر و موسع‌تر نسبت به زمانه‌ای بود که در آن قرار داشت. نقد او

بلکه به‌مثابه پژوهشگر، نظریه‌پرداز و روشنفکری مستقل، جایگاهی ممتاز در تاریخ هنر ایران دارد. آثار او حاصل پیوندی کم‌نظیر میان پژوهش عمیق تاریخی، آگاهی نظری، حساسیت اجتماعی و خلاقیت زیبایی‌شناختی‌اند؛ پیوندی که سینما و تئاتر ایران را از سطح تقلید و مصرف‌گرایی به سطحی اندیشمندانه، دغدغه‌مند، بومی‌گرایانه و هویت‌طلبانه ارتقا داد. روحیه پژوهشی بیضایی، یکی از وجوه متمایز اوست. آثار نظری و تحقیقاتی او درباره ریشه‌های نمایش در ایران، نشان‌دهنده تلاشی مستمر برای بازسازی حافظه فرهنگی و تاریخی ایران است. تاریخ و اسطوره در آثار بیضایی، نه به‌عنوان گذشته‌ای منجمد، بلکه به‌مثابه میدان کشمکش قدرت، روایت و معنا عمل می‌کنند. تم‌هایی چون هویت گمشده ایرانی، از خودبیگانگی، مسخ فرهنگی، دیگری‌ستیزی، حذف روشنفکران و قربانی شدن اندیشه مستقل، در بسیاری از آثار نمایشی و سینمایی او تکرار می‌شوند. این تم‌ها بازتاب تجربه تاریخی جامعه‌ای‌اند که در آن، خشونت نمادین و ساختاری همواره اندیشه را به حاشیه

باشد.» خود او به این اصل، هم باور داشت، هم عمل می‌کرد و نگران این نبود که از حمایت این‌و آن بر خوردار نشود؛ درواقع مستغنی از هر دولتی بود. آثار او در حوزه کتاب و نشر با تئاتر و سینما چنان استقبال می‌شد که باعث فخر فرهنگ و هنر مستقل این سرزمین بود؛ شاهد مثال آن، همان فیلم «سگ‌کشی» است که در دوره مسئولیت من در وزارت ارشاد ساخته شد، چندین سیمرخ بلورین را از آن خود کرد و پس از آنکه با تفسیرهای گوناگون روبه‌رو شد با این سخن آقای بیضایی مواجه شد: «حتی یک «ولو» از این فیلم کم نشده و البته من هم کسی نیستم که در اثر تغییری دهم.» این فیلم در سال ۸۰ در صدر فروش و مخاطب سال قرار گرفت. پیش از آن یکی از هفت سیمرخ بلورین از سوی تماشاگران به او تقدیم شد. ناشر عمده آثار مکتوب آقای بیضایی، زنده‌یاد خانم شهلا لاهیجی بود و همه می‌دانستند که کتاب‌های ایشان پر فروش‌ترین آثار این حوزه است. مدیران حوزه هنری‌های نمایشی در دولت آقای خاتمی نیز بسیار راغب بودند که هر ساله اثری از او در صحنه برود؛ هر چند این کار از سوی دستگاه‌های نظارتی مشکلاتی به‌همراه داشت، اما به‌هر حال با ایجاد زمینه‌ها و امکانات لازم، آثاری همچون «افرا»، «مجلس شبیه در ذکر مصائب استاد نوید ماکان»، «شب هزارویکم» و «بندار بدخش» به نمایش درآمد و همچنان که انتظار می‌رفت، با استقبال گسترده بینندگان همراه شد. در آثار بیضایی بزنگاه‌های تاریخی ایران، بازخوانی انتقادی شده و این نشان می‌دهد که او دوست داشت همه در این باره بیاندیشند. آثاری چون: «مرگ یزدگرد»، «طومار شیخ شرزین»، «اشغال» و «تاریخ سری سلطان در آیسکون». از کارهای ارزشمند او که بسیار مایل بودم ساختن شوند، دو اثر است که هر دو رویکردی ملی-ایرانی و وطن‌دوستانه دارند: «سیاوش خوانی» و «اشغال». جمله مشهور فیلمنامه «اشغال» که می‌گوید: «بیگانه آزادی نمی‌آورد»، کلیدواژه مهمی از نگاه و رویکرد بهرام بیضایی است. باری او ایران را می‌شناخت و این ما هستیم که ایران را نمی‌شناسیم. ثمره عمر او، سرمایه‌ای است که از این پس می‌تواند دستمایه پژوهش‌ها و تأملات زیادی برای پژوهشگران، هنرمندان، اصحاب فرهنگ، هنر و اندیشه باشد؛ مکتب بیضایی.

او در نیافته یا اگر در یافته از بیان ماهیت آن هراس دارد. بیضایی خود در جایی از مصاحبه معروف‌اش با زاون قوئاسیان می‌گوید: «در جلسه پس از اولین نمایش فیلم «غریبه و مه»، یک مأمور رسمی امنیتی بر خاست و گفت این فیلم ما را به ملل خارجه، عقب‌مانده نشان می‌دهد؛ و من فقط توانستم بگویم خوب است که در جریان‌اش سالی ۴۰ فیلم پیشرفته دارید. [...] اگر فهم تماشاگر از حدی بالاتر نیست، برای این است که آموزش برتری ندیده و با فیلم‌های سطح بالاتری روبه‌رو نشده؛ این نه‌تقصیر اوست، نه‌مقدر او و نه‌تقصیر من. نه چار چوب تعیین‌کننده شیوه من. همه باید بگوئیم این سطح را ارتقا بدهیم. نمی‌دانم چرا همه به‌جای کوشش در این راه، با من مبارزه می‌کردند که در این راه می‌کوشیدم».

هنرمندی چون بیضایی باید همه‌جا در صدر می‌نشست و قدر می‌دید. باید کسانی چون او را که با هیچ‌کس و هیچ‌چیز سر سازگاری و مماشات نداشتند، مغتنم می‌دانستند؛ چون او قرار بود چشمان جامعه‌اش را روی پلیدی‌هایی که آن را در برگرفته بود باز کند، نه‌آنکه مهر تأییدی با «زستی انتقادگونه» بر آن زند. چنین کاری آزادگی می‌طلبد و فداکاری؛ تحمل رنج پرندشدگی و تنهایی می‌طلبد، و بیضایی همه را به جان خریده بود. در جایی از فیلمنامه درخشان «سیاوش خوانی»، رستم که قدری با سیاوش تندری کرده و از صلح‌دوستی او گله کرده، به او می‌گوید: «تندی کردم و ببخش - توبه من دیدگان، بهتری دادی! اگر درست تویی، این جهان چه می‌گوید؟ و گر این جهان بر خرد می‌چرخد، بی‌خردتر از تو کیست؟ کاش جهان با تو همان کند که تو با وی کنی!» (ص ۹۶) جهان اما، نه با سیاوش، نه با بیضایی آن نکرده که باید. این ارآن‌روست که آنان مقابل دناات، ستم‌پیشگی، چهل و جمود جهان ایستاده‌اند؛ آزادگانی چون اینان را تقدیری جز تنهایی و غربتی ابدی نیست.