

پی‌یر پائولو پازولینی

پائولو
پازولینی

ماریو فرانکو
ترجمه آنتونیا شرکاء

کاتولیک، آمادوی من و رویای یک چیز؛ هم چنین داستان‌های کوتاهی که هرگز در آن سال‌ها منتشر نشد و بعد از سال ۱۹۹۵ توسط نیکو نالدینی (پسر خاله شاعر) در مجموعه‌ای با عنوان پ.پ. پازولینی؛ سرزمین توافق‌ها و گل‌های پامچال به چاپ رسید.

طرح‌های او لحظاتی از زندگی روسانی، حیوانات، مزارع، درخت‌ها، خانه‌های متوجه و یادداشت‌های طرح‌داری از بازارهای مکاره یا «فیلو»‌ها (که به لهجه فریبولی به معنی شب‌زنده‌داری دور آتش است) را نشان می‌دهد. تصاویری است از تمدن روسانی که از نظر پازولینی شاهدی زنده بر حیاتی بدروی و دست‌نخورد است که با ضریابنگ طبیعت هم خوانی دارد. ضریابنگی که با گذر فصل‌ها و زمان برداشت محصول شکل پیدا می‌کند. اما مهم‌ترین تم تکرار شونده مجموع آثار نقاشی پازولینی از ابتدا، تصویر خودش در مقابل یوم نقاشی است

همین که چاپ آن‌ها برایش مهم بود، نشان‌دهنده میزان اهمیت است که به نقاشی‌هایش می‌داد، نقاشی‌هایی که عمدتاً با جوهر گیاه گنه کشیده شده و در بردارنده موتیف‌های نماییک شعر و نثر آن سال‌هاست. سال‌های آناری هم چون اشعاری به سبک کازارسا، بلیل کلیسای

▷ عکس زیبا و معروفی از پازولینی سر صحنه فیلم برداری دکامرون است. در این عکس پازولینی نقاشی است بالباسی به سبک جوتو^۱ که برای نقاشی روی دیوار به ناپل آمده و از پشت یک دوربین کوچک ۳۵ میلی‌متری نگاه می‌کند. عکسی است تفکر برانگیز؛ چرا پازولینی دقیقاً نقش یک نقاش را برگزیده است؟ در فیلم هایش (انجیل به روایت متنی، ادب شهریار، همین دکامرون و حتی سالو، یا ۲۰ روز سودوم) اشاره‌های نفر زیادی به نقاشی کلاسیک ایتالیا ملاحظه می‌شود. آیا این اشاره‌ها تنها به شناخت از تاریخ هتربروی مگردد یا می‌توان این که باز هم (ومخصوصاً یک هنرمند تجسمی باشد، نشان می‌دهد؟ و مگر نه این که او دوربین را جایگزین بوم و قلم مو کرده است؟

در شناخت پی‌یر پائولو پازولینی از تاریخ هنر تردیدی نیست. خود بارها اشاره کرده بود که در دانشگاه بولونیا سر کلام‌های تاریخ هنر روبرتو لوینگی - به وزیر سر درس‌های مازولینی و مازاچو، کاراواجو و پی‌یر و دلفرانچسکا - و همین‌طور سر کلام‌های مریبوط به هنرمندان ایتالیایی سده‌های سیزده و چهارده میلادی شرکت جسته بود و می‌گفت: «در دانشگاه بولونیا سر کلام‌های لوینگی نشتم و بنابراین نامه‌ام را براساس مباحث او بنویسم. اما این پایان‌نامه طی جنگ کم شد و مجبور شدم با ترتی درباره پاسکولی فارغ‌التحصیل شوم. خلاصه نقاشی نه تنها در خمیره وجود می‌نماید، بلکه سخت شیفته نقاشی سده‌های پاتری و شانتزد میلادی هست. سلاطیق لوینگی - هم‌چون همه آن‌چه در جوانی در درون آدم شکل می‌گیرد - در وجود تمنشین شده است...». چیزی که کمتر می‌دانیم این است که در سال‌های آغازین فعالیت حرفه‌ای، پازولینی نویسنده دوست داشت خود را به عنوان «نقاش» هم معرفی کند؛ کمالاً که تامدست ها نقاشی‌هایش را رسمیه نخستین آثار منتشر شده‌اش می‌کرد. از جمله در مجله جوانان «استاچو» - که در سال ۱۹۴۲ و ۱۹۴۳ در بولونیا به چاپ می‌رسید - تعدادی از اشعار اولیه‌اش در کتاب طرح‌هایش به‌چشم می‌خورد.

که می‌تواند بیانگر میل خالق اثر به تثیت هویت نقاش اش در هنگام کار باشد؛ گاه با یادداشت‌هایی از جمله «پائولو نقاشی می‌کشد»، یا «من پازولینی نقاش»، در این خودچهره نگاره‌ها، چهره قابل شناسایی نیست بلکه نقاش موضوع تصویر را (که غالباً از پشت کشیده شده) همچون در «میزانسی» از خودش ترسیم می‌کند. به اعتقاد فرانچسکو گالوتوری (که در ۱۹۴۴ کتابی با عنوان پازولینی و نقاشی نوشته) شرح تصویر در حکم «عنوان، اضاء و آرم است که میل خالق اثر را به معرفی خویشتن نشان می‌دهد».

اما بر غم این دلستگی‌ها، هنر نقاشی فقط نقشی حاشیه‌ای را در فعلیت‌های چندگانه پازولینی ایفا می‌کند. شاید بتوان گفت که نقاشی در کار فیلم‌سازی او متبلور می‌شود یا دست کم عمدۀ وجه بصیری آثار سینمایی پازولینی، مرهون توافقی او در به خدمت گرفتن زبان نقاشی کلاسیک است. آکیله بوئنوت او لیواز پازولینی به عنوان یک هنرمند بزرگ «مانیه‌ریست» «اسیک گرا» می‌کند که هنر برای او وسیله‌ای بود برای کنکاش در تردیدها و لغزش‌های هستی خویش که به توبه خود بازتاب تضادهای جامعه همیشه بحرانی معاصر است. از نظر پازولینی - «وارث» راستین جریان بزرگ «مانیه‌ریستی» قرن شانزدهم ایتالیا - در عرصه دانش تقسیم‌بندی وجود ندارد، بلکه فقط قلمروهایی هست که به توابع داخل‌شان می‌شون، نقاشی هم یکی از همین قلمروهای است.

در نظام هنری پازولینی، گرافیک ارزشی ویژه و نسبتاً مستقل دارد؛ گرچه تنها در رابطه با کل اثر قابل ارزیابی است. گرافیک مدیومی را در اختیار شاعر قرار می‌دهد که در تناسبی کامل با پرداخت تصویری اثر است. چیزی نیست جزیکا ابزار تولیدی تصویری و فاقد هرگونه مفهوم نمادین، این در حالی است که تمثیل‌های ادبی در اشعار نمادین و ارمتیک‌سال‌های جوانی او، از این ویژگی بر خوردارند. بهمین دلیل به باور آرگان آثار او «ایرانی» به شدت تصویری دارند و از هرگونه تجربه گرایی (در ابستره، کوبیسم و غیره) گریزان هستند. «تصاویر» پازولینی بد رغم قالب اکسپرسیونیستی شان، باز «کلاسیک» هستند؛ اذ این نظر که از روی برنامه و بعروشی سنتی و یکدست، در مجموعه‌سکائنس‌هایی طولانی با تم مترکی کار هم چیزه شده و در عین حال به راحتی از یکدیگر قابل تشخیص هستند.

تم واحد تجربه گرافیکی پازولینی، تصویر انسان است

که آن «نوستالژی» خاص مانیه ریست هارا به یک برداشت کلی از انسان بازمی تابد.

پازولینی از دوران کوچ خود (به علت جنگ جهانی دوم) از زادگاهش بولونیا به شهر کازارلا در فیورولی (زادگاه مادرش) به عنوان سرخوش ترین دوران زندگی اش یاد می کند. در این دوران وی ضمن خلق انبوه اشعار و آثار گرافیکی، اقدام به انجام مجموعه فعالیت هایی از جمله پژوهش های زبان شناختی و امور فرهنگی می کند؛ در یک مدرسه محلی خصوصی تدریس کرده و به کسب تجاری در زمینه تعلم و تربیت نوجوانان مبادرت می ورزد. علاوه بر این ابتدا دشادوش روستاییان مبارز در مزارع و سپس به عنوان عضو حزب کمونیست، تعهدات سیاسی و چریکی خود را داشمی کند. هم چنین به عضویت آکادمی دلگا فورلانادر می آید، یعنی انجمنی از شعراء نویسندهان، نقاشان و آهنگسازانی که سودای نوسازی سنت های فرهنگی منطقه را در سر می پروراندند. وی با نگارش مقاله های پرشماری درباره هنر معاصر - به پشتونه تجربه های هنری خود در بولونیا - می کوشد حساسیت انتقادی هترمندان «وطن کوچک» خود را برانگیزد تا ضمن رهایی از عقب ماندگی های وطنی خویش، به حفظ طرایف ویژه و قومی خود نیز همت گمارند.

در مجموع به طور عمده در آکادمی به فعالیت های پژوهشی در زمینه زبان شناسی می پردازد و با نیت «حمایت» فرهنگی از داعیه های سیاسی جنبش استقلال طلب فریولی - که آکادمی نقش به سزاگی در بیان آن هاداشت - خود را غرق مطالعات لغت شناختی در لهجه فریولی می کند. بدطوری که زبان لهجه به عنوان یک ایزار بیان هنری، در آثار گرافیکی وی نیز بیانی تصویری می یابد. پازولینی بر این باور است که لهجه فریولی با قدمت خود ریشه در «چشم انداز طبیعی و فرهنگی شهر فریولی» دارد و گویی آبابوی دود دودکش ها و بادهای مرطوب اطراف شهر در آمیخته است...» در فضای فرهنگی آنکه از رئالیسم فرانلنه هنری، ادبی و سینمایی آن سالها، استفاده از لهجه فریولی برای پازولینی در حکم بهره گیری از وسیله ای برتر برای برقراری ارتباط با آن دنیا مردمی روستایی است که عمیقاً مورد علاقه ای است.

ادامه دهد. جالب ترین آثار نقاشی او از نظر فنی متعلق به همین دوران است. از جمله فااحش‌های با گلی لا جوردو که به سبک سمبیسم متأخر کشیده شده، ولی در کاربرد رنگ های شاد و در پرداخت مواد رنگی، کوششی اکسپرسیونیستی را نشان می دهد؛ یا جوانی خود را می شوید که متأثر از سبک پست کوبیسم ایتالیاست. یکی از بر جسته ترین نمایندهان این مکتب در آن سال های میانی و دو دوازده سالگی است. از ویژگی های اصلی این مجموعه آثار، از ریخت افتادگی اکسپرسیونیستی طرح و «فرمالیسمی» با ریشه های «فوو»ی است. مثلاً در خانه های کازارسا تلاش برای واقع نمایی - که در نقاشی های اولیه نموده داشت - جای خود را به خطوط پرداخت و از ریخت افتاده ای می دهد که بالکه های خشن و پراکنده ای رنگ آمیزی شده؛ بهخصوص رنگ لا جوردو که تضاد شدیدی در نقاشی ایجاد می کند. همین از ریخت افتادگی در دونقاشی آبرنگ دیگر او - که بی شک متأثر از سلیقه «آفریقایی» به سبک کارهای پیکاسو است - تقویت می شود: سرخوست و زنی با گل لا جوردو (که پیشتر به آن اشاره کردیم)، اثر شاخص دیگر فارسیس است؛ نمادی که پازولینی برای تجلیل از تصویر خود به خدمت

یک «بیقراری» چون رشته ای این طرح هارا به هم پیوند می زند؛ این همان اصل عقلانیت است که با وارد کردن ضریبه ای فردی و رست شناختی، هستی را - با همه معصومیت - می شکند. پازولینی، در تمام طول فعالیت هنری خویش، به کنایش در این وجود آنکه در همین کارهای آن حس و میل به بازگشت به «اتاریکی رحم» و دنیای سیاه غیریزه ها و لذت های جسمانی ریشه در همین خود آنکه دارد. برگردان آنکه آن به زبان شعر، همانا غوطه خوردنی است انسان شناختی در تمدن روستایی فریولی به عنوان مظهر دوران ماقبل تاریخ شریست.

ماجراهای جنگ دوم جهانی پازولینی را از فعالیت های گرافیکی خود باز می دارد. پیوندهای عاطفی و خانوادگی اش خدشه دار می شود؛ برادرش گوندو - یک پارتبیزان در مژ ریگسلاؤ - در بورشی ناگهانی جان می بازد، از سوی دیگر مرگ مادر بزرگ زخمی در دنای بر روح شاعر - در عین حال شناختی نوین از زندگی در او - بهجا می گذارد. یکی از محدود طرح های این دوره - با خطوط خشک و اصلی خود - گواهی است بر این ماجراه در دنای. در این طرح مادر بزرگ را در بستر اختصار می بینیم که - طبق عرف آن زمان - دستمالی محکم زیر چانه اش بسته شده است. زیر این طرح شعری در چهار بیت به چشم می خورد: «آ مادر بزرگ عزیز، موهای نقره ای ات / سال های سال با ما خواهند در خشید / ازیر سایه خانه قبیعی ات، اما / اتو که از مرد گان برگردیده در راه خداوند هست، انگاه آن دید گان را از مانگیره، یکبار دیگر ترکیبی از دو وسیله بیانی؛ شعر و تصویر، آن هم در زمانی که پازولینی هنوز راه خود را انتخاب نکرده است...»

با پایان جنگ، فعالیت هنری پازولینی - به موزات شعر و ادبیات و نقد هنری - از سر گرفته می شود. دوستی با نقاشان حرفه ای فعال در فریولی (از جمله دروکو، آنتیل و تیگانیا) این فرصت را برای او فراهم می آورد که قدری در فنون نقاشی اندیشه کند و با نیروی افزون به این کار

می گیرد. خود می گوید: «سیاه از عشق، نه کودک نه بلبل، درسته مثل یک گل، آزو زبدون آرزو اسپیده دمان از میان بنفشها برخاستم و از هنگام شب آوازی فراموش شده را با خود زمزمه می کردم. به خود گفتم: تاریس! اوروحی بار و شناای طرهایش، علفه اهارا چهارم تاریک می کرد». بین سال های ۱۹۴۶ و ۱۹۴۷ پازولینی ۲۴ و ۲۵ ساله نقاشی هایی می کشد که - به باور کسانی که به مطالعه آثار گرافیکی او پرداخته اند - جزو جالب ترین آثار او به شمار می رود. مجموعه خود چهره هنگاره هایی که با ادوار الگوی چهره هنگاره گل به دهان و نگوگ است. این نقاشی ها - در

PASOLINI

از آخرین نقاشی‌های پازولینی می‌توان به مجموعه طرح‌هایی از معلم قیمتی اش روپرتو لونگی اشاره کرد، این احتمالاً آخرین هدیه شاعره آن مورخ هنر است که نسبت به او احساس دین کرد. اسراز آمیزترین نقاشی از این مجموعه دنیا دیگر مرآ نمی‌خواهد و این را نمی‌داند نام دارد. جزویه زیگانیا بر جسته‌ترین پژوهشگر آثار گرافیکی پازولینی - پس از معرفی این اثر به عنوان آخرین نقاشی او - تاریخ آن را بین سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۸ اعلام می‌کند. کاغذی که این نقاشی بر آن ترسیم شده نیز به بخش‌هایی تقسیم شده است. در این نقاشی عالمی تکراری و عجیب مشاهده می‌شود که شناسایی آن دشوار است. این علامت - هم چون در نقاشی‌های کالاس - قسمتی جداگانه اثراست. به شاههای کهن در هنر نقاشی می‌ماند که خبر از لحظه‌ای از تنهایی و اندوهی ژرف می‌دهد.

فصلنامه «چینما سانتا»
پائیز ۲۰۰۲

- ۱- جوتو، نقاش ایتالیانی سده چهاردهم اهل نوسکانی.
- ۲- مانیه‌ریسم سبکی در هنرهای تجسمی و ادبیات بر پایه بازسازی الگوهای پیشین.
- ۳- برگرفته از اشعار پازولینی.

نه نشانی از ویژگی‌های «میزانستی» مانیه‌ریستی سایق و نه ردی از نقاشی‌های کلاسیک و فلایمی هست. از تکیکی فوق العاده ساده استفاده می‌کند: گچ و پاستل رنگی روی کاغذ. چهره‌ها استخوانی و نگاه‌ها خالی و مات است. جسم‌ها بارو به پایین است یا به خارج قاب خبره شده. خطوط و اشکال با شتاب کشیده شده و موهای ژولیده و ریش اصلاح شده شاعر، و ضعیفی رنجور و دردمند از شاعر را القامی کند. در این دوران پازولینی توجه ویژه‌ای به خود نشان می‌دهد.

در خود چهره‌نگاره تبدیل تکیدگی چهره به مخاطر بیماری توجیه می‌شود. درخشش عدسی چشم، نگاه را محروم می‌کند. در جای دیگر نگاه گم و پریشان است و حسی از «گمگشتنگی» را به چهره تحمل می‌کند؛ بازتابی از اضطراب اگریستانی‌الستی شاعر در آن دوران در نقاشی دیگری از همین مجموعه، تله‌بخندی که بر دهان نقش پسته، قادر به کتمان آنوه چهره نیست. در شماری از نقاشی‌ها هدف الگوگاری از اثار کلاسیک نیست و پیش‌تر همان حالت ژرف چشم‌ها بر چهره‌ای رنگ پریده و لاغر است که با قلمی قاطع ترسیم شده و تأثیر گذار است.

از این دوره جدید، فقط خود چهره‌نگاره به جای نماده است؛ پازولینی با به کار گیری تن روشی نوین در آفرینش هنری، مجموعه پژوهش‌هایی مقدماتی را برای آثار احتمالی آئی خویش انجام می‌دهد. این نقاشی‌ها - که به مخاطر سرعت در اجرا، یادآور آثار دوران فریولی او هستند - دارای شرح تصویرها و عنوان‌های غریبی هستند: شیی در آنوه تنهایی، شیی بدون طعم، لاثورا در میان اندام‌ها، صندلی‌ها و آدم‌های نشسته بر آن‌ها، این نقاشی‌ها - که یادآور نقاشی‌های او از بازارهای مکاره فریولی هستند - عمدتاً در فضاهای داخلی شکل گرفته‌اند. لانورا، شبی در میان دوستان (۱۹۶۷) - که بهترین کار پازولینی به شمار می‌رود - مجموعه‌ای است دربردارنده اندوه‌های گوناگون، شرح تصویر، و یک نقاشی با ابعاد بزرگ. این نقاشی چهار نفر را از پشت نشان می‌دهد که

دور میزی نشسته‌اند: نیمرخ دفتر از آن‌ها را به سختی می‌توان تشخیص داد، اما فرد دیگر که در رویه و قرار گرفته، همان لانورا بنتی است. در برخی از اقوادها چهره بقیه با خطوط کمترینگ مداد رسم شده است. در کامل ترین نسخه - یعنی همان نقاشی پژرگ - چهره‌او (کرچه هم چنان با خطوط کمترینگ مداد) در لکه‌ای به رنگ زرد تخم مرغی قرار گرفته که آن را رایقه نمی‌ترکیب بندی تصویر جدامی کند. در سمت راست و سمت چپ گروهی که در تصویر هست، رنگ زنده‌ای - در درجات گوناگون - مرزهای فضایی داخلی را ترسیم می‌کند که در تضادی آشکار با رنگ‌گزد تند میز و صندلی‌های میانه تصویر است. این رنگ - به عنوان عنصری ساختاری - نیروی نور و حجم اشکال را بر جسته می‌کند. اجرای شتاب‌زده و قطره‌چکان رنگ‌ها روی بوم، حسن «حرکت» را القامی کند و این نقاشی رادر مقایسه با دیگر آثار پازولینی در جایگاهی متفاوت قرار می‌دهد.

ناصله فرهنگی و عقیدتی - که پازولینی را ز تجربه‌های نوآوانگاردها جدامی کند - در تصاویری از ماریا کالاس (۱۹۷۰) رنگ می‌باشد. در این تابلو اجرای چهره در قاب هایی از تایی کاغذ محبوس است و تکرارهای منفک هنر پاپ را تداعی می‌کند. خطوط اساسی و باشکوهی که وجهی اسطوره‌ای و الهی به چهره کالاس می‌بخشد.

مقایسه با تجربه‌های پیشین - اشکالی قاطع تر و خصوصی اصلی تر دارد. در قلم او رنگ و آهک است که پازولینی جوان را «گل به دهان» (مؤلفه تصویری حاضر در تمامی آثار او از نحس‌تین اشعارش تا آثار سینمایی - از مامارما تا نهادهای درشت از جوانک‌های فاشیست در سالو) نشان می‌دهد؛ نگاهش به جلوست گوبی در آینه نگاه می‌کند. عناصر محیط آشناست: اتفاقی خالی با یک لگن ادرار سفیدرنگ در انتهای که گوبی - در تصادم با رنگ آجری دیوارها -

می‌درخشد؛ یادآور فضاهای داخلی اشعارش: «تحت‌های آهنه در آنها، و روختنی‌های سبید که بروی شیشه‌های بیرون می‌دهند، این بود مرگ در زمان عموم‌هایم، در زمانی که فقر هم چون خوره تامغز شاخه‌های درخت انجیر جالیز سوخته را می‌خورد...».

خود چهره‌نگاره‌ای با شالی قدیمی به مخاطر پرداخت غیر واقع گرایانه‌ترش از دیگر نقاشی‌های او متمایز است: تنها عنصر آشنا خطوط بر جسته یعنی زنی مشخص است که گردنی با ابعادی غیر طبیعی دارد. پس زمینه دو بعدی، فضای تاریک و شبانه و رنگ‌های تند حال و هوای اکسپرسیونیستی به اثر می‌دهد. محبوبدن خطوط و اشکال

به خوشنامدی می‌ماند به آثار باکن.

حرفة پازولینی به عنوان «نقاش فریولای» - تاجیی که می‌دانیم - به همین خود چهره‌نگاره‌ها ختم می‌شود. سال‌های دهه پنجم - سال‌های افاقت شاعر در رم - دوره‌ای جدید از «دل مشغولی‌های خلاقیتی او را رقم می‌زند». اضطراب‌های اگریستانی‌الستی که مخصوصاً در آثار ادبی او (اعم از داستان کوتاه و فیلم‌نامه و رمان) نمود می‌یابد. پازولینی یکبار دیگر در آغاز دهه هفتاد - یعنی همزمان با ساخت خوکدانی، ادبی شهریار، شورما و مدها - به نقاشی بازمی‌گردد. این بار در خود چهره‌نگاره‌ای او دیگر