

پرونده‌ی موضوعی: بازیگری

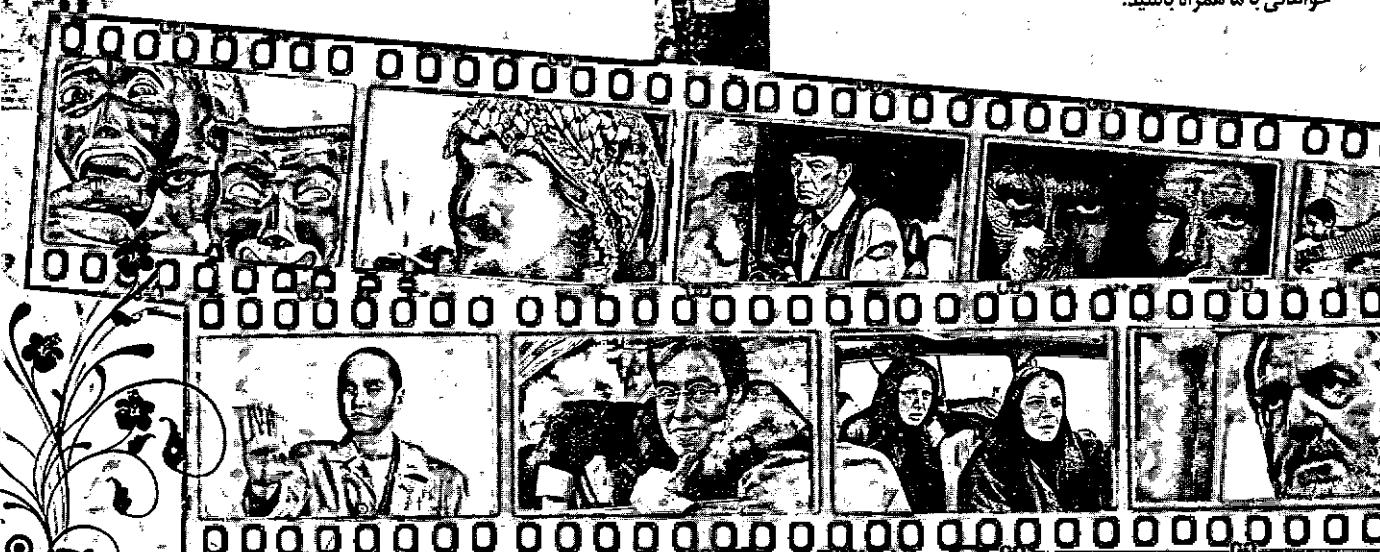
با سپاس از آفیان: حسین گیتی، امیرحسین بایلی، محمد هاشمی
امیرحسین بایلی، سید سعید هاشم زاده‌هادی معبری نژاد،
عزیزالله حاجی مشهدی، هومن طریف، محمد نیماei نژاد و
وحید صلاحی
خانم‌ها: آرزو شادکام، الناز دیمان، نزهت بادی و بیتا خداداد

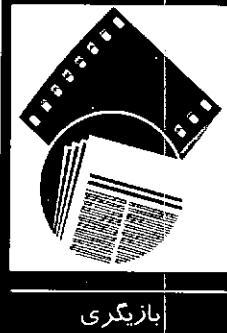
درآمدی بر بازیگری در گذر زمان،
بازی‌ها و نقش‌ها در سینما
از لحظات به یاد کار مانده در ذهنم
بررسی نظریه‌های عمدۀ درباره‌ی بازیگری سینما
همواره در قلم، در اوج
رضای کیانیان و کتاب شعبده‌ی بازیگری (بخش اول)
از صحنه تا قاب
جادوگری به نام آل پادچینو
نگاهی به بازیگری در ایران
دانستنی به نام بازیگری
این معرض بازیگری
رابطه‌ی کارگردان با بازیگر

بدون تردید بازیگری هنر و بازیگر هنرمند است. گرچه بازیگری در سینما، تئاتر و تلویزیون تفاوت‌های قابل توجهی با هم دارند، اما بهطور کلی بازیگری اصول و قواعدی دارد که شخص مستعد باید آن‌ها را در تئوری و عمل فرا گیرد. بازیگر راوی و نمایشگر قصه و شخصیتی است که اساس یک فیلمنامه یا نمایشنامه را شکل می‌بخشد. از همین رو بازیگر تحصیلکرده و دوره‌دیده نسبت به کسی که عنوان نابازیگر را بدک می‌کشند، در ایقای نقش‌های محوله موفق‌تر است و هر چه او قدر ترا باشد، اثر نمایشی و تصویری قوی‌تر خواهد بود. مند البته این امر با ستاره‌سازی فاصله دارد، بهویژه ستاره‌سازی از نوع کاذب آن که با توجه به شکل و شمایل در سینمای ایران و جهان راجح است.

بازیگری در سینما، علاوه بر این که تسلط بر فنون بازیگری را می‌طلبد از ویژگی‌های خاصی برخودار است که فیلمنامه، دکوباز و دوربین و فضا و داستان، آن را تعیین می‌کنند. از همین زاویه است که فرق بازیگر تحصیلکرده با نابازیگر و آن‌ها که به خاطر تیپ و قیافه مقابل دوربین ظاهر می‌شوند، مشخص می‌شود. شخص‌ترین و برگسته‌ترین نابازیگران سینمای ایران، اغلب از تئاتر برخاسته‌اند. آن‌ها اصول و تجربه‌ی بازیگری را از تئاتر با خود آورده و در سینما با ویژگی‌های آن تلفیق کرده و به چهره‌هایی مطرح تبدیل شده‌اند؛ برای مثال «عزت‌الله انتظامی»، علی نصیریان، جمشید مشایخی، محمدعلی کشاورز، پرویز پرستویی، رضا کیانیان و ... که امیدواریم این عزیزان الگوی بازیگری در سینمای ایران باشند نه ... پرونده‌ی این شماره‌ی ماهنامه‌ی «نقد سینما» به مقوله‌ی بازیگری نظر دارد که از نگاه اهالی قلم و سینما به آن پرداخته‌ایم. در مطالعه‌ی این پرونده‌ی خواندنی با ما همراه باشید.

مطالعات فرنگی
م ا ت ا ن

بازیگری

درآمدی بر بازیگری در گذر زمان

شمايل‌های ابدی سينما

کنار خود رقب جدی دیگری نیز داشت که اگر از او بزرگ‌تر نبود کمتر هم نبود؛ «باستر کیتون» ملقب به «صرد صورت‌ستنگی». کیتون در فیلم‌ها ييش پيوسته از يك حادثه به حادثه‌ي دیگر گرفتار می‌آمد بدون آن که عکس‌العملی نشان دهد. هرچند کیتون توانست مانند چاپلین بر زندگی اش مسلط شود و در مقطعی شیرازی‌زندگی خانوادگی اش از هم پاشید و با ظهور سینمای ناطق عملأً مجبور شد در نقش‌های کوچک بازی کند - برای مثال سانست بلوار ساخته‌ی بیلی وايدر - یا آثار کوتاه کمدی بنویسد، اما آثار درخشانش او را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازیگران سینمای صامت همواره در اذهان عمومی باقی نگاه داشت تا حدی که «ساموئل بکت» از سر احترام به این هنرمند بزرگ فیلم‌نامه‌یی به نام «فیلم» (۱۹۶۵) - که خود نیز در ساختن مشارکت داشت - برای او نوشت. باستر کیتون با فیلم‌های «زیلال» (۱۹۲۷)، «کالج» (۱۹۲۸) و «صردی با دورین» (۱۹۲۸) خود خداخافظی کرد تا قلبش را برای ریچ های باشنهای آثارشیستی فیلم‌های کوتاه اولیه دیگران بگشاید و بعد از آن با فیلم «جویندگان» (۱۹۲۸) راه ترقی‌اش را باز هم هموارتر ساخت. چارلی تبدیل به اسطوره‌ی زمان خود و حتی دوره‌های بعد شد مردم و منتظران هم‌صدا القب «سلطان فیلم صامت» را به او دادند. نمایش فیلم «وشانی‌های شهر» (او) (۱۹۳۱) همه‌ی روشنکران را به هیجان آورد این فیلم را نه تنها «آپتن سینکلر»، بلکه نمایشنامه‌نویس آلمانی «برتولت برشت» هم دید تا هنر مردمی این سلطان خنده را تحسین کند. چارلی در

نوی ناجی به شمار می‌آمدند. وقتی «لاگلاس فرینکس» - همسر مری پیکفورد و یکی از مؤسسان کمپانی یوتایتد آرتیست - در نقش «زورو»، از دیوارها بالا می‌رفت و به سرعت باد بر اسبش سوار می‌شد و مهارش را به دست می‌گرفت، این اندیشه در ذهن تئاتری می‌شد که بالاخره کسی هست که بتواند از حق مردم دفاع کند و وقتی که در پایان فیلم «لزد بغداد» (۱۹۲۴) سوار بر قالیچه‌ی حضرت سلیمان از شهر دور می‌شد یا هنگامی که در فیلم «لزد دریابی سیاهپوش» (۱۹۲۶) از قایق بزرگ پا به ساحل گذاشت و پرده‌ی سینما را با خیز خود پاره کرده، در زمان خود، اعجابی افرید که عهده دارند است. این امکان هست که در دوران ما به دلیل وجود منابع متعدد سینمایی دانش تکنیکی مردم درباره اصول فیلمسازی ارتقا پیدا کرده باشد، اما این موضوع تأثیر چندانی در ابهت و جلال بازیگران نداشته و به مدد تبلیغات گسترشده‌هم چنان ستاره‌های سینما بازیگران آن‌اند تا کارگردانان یا نویسنده‌گان و دیگر عوامل فیلم تاریخ سینما صفحات زیین بسیار و خاطرات درخشانی را با بازیگرانش تجربه کرده است. هر چند به نظر می‌آید امروز دیگر ستاره‌های دنیای بازیگری آن شکوه و فروغ دوره‌های گذشته را تذارند، اما هنوز هم وسوسه‌ی دین دنواره‌ی بعضی چهره‌های سینماست که مردم را به سالن‌های تاریک و گاه دنج سینما می‌کشانند. بازیگران بزرگ هر کدام اسطوره‌ها و شمايل‌های دوره‌ی خودشان بوده‌اند؛ حتی در دوران اولیه‌ی سینما نقشی جدی‌تر داشتند و به

به نام «لار یک شب اتفاق افتاد» که محصول کمپانی کلمبیا بود، آغاز شد. این فیلم دو بازیگر درخشان را به دنیای سینما هدیه داد: «کلارک گیبل» و «کلودت کولبرت» که هر دو جایزه اسکار همان فیلم را از آن خود کردند در کنار آن‌ها «مارل دیتریش» آلمانی هم ظاهر کرد که همواره بین دو حالت روحانی و عشق خوبیانه در نوسان بود. او نیز در همکاری با دو کارگردان بزرگ، «جوزف فن اشتربنگ» و «بیلی وايلدر»، شاهکارهایی چون «فرشته‌ای آبی» (۱۹۳۰)، «مراکش» (۱۹۴۰)، «قطار سریع‌السیر شانگهای» (۱۹۳۲)، «هاجرای خارجی» (۱۹۴۸) و «شاهد برای تعقیب» (۱۹۵۷) را افرید. با ظهور چهره‌هایی مثل «سینتسر تریسی»، همفری بوگارت، کری گرانست، فرد آستر، بنیک کرازی، جین هارلو، شرلی تیپل، بت دیویس، کاترین هیبورن، می وست، اورل و هارדי و برادران مارکس» هنر بازیگری تحولات زیادی پیانا کرد و به دوران اوج و شکوه خود رسید. هر کلام از این بازیگران در شماری از فیلم‌های ماندگار و جنجال‌برانگیز ظاهر شدند که در تکمیل شکوه گونه‌ها و نقاضاً عطف تاریخ سینما سهم بسزایی داشتند.

تئیه‌ی سیاهه‌ی کاملی از همه‌ی بازیگران شاخص تاریخ سینما و تأثیرگذاری آن‌ها در روند شکل‌گیری این هنر کاری بست که چند مجلد را می‌طلبد و مانند اینجا بعنوان نمونه، بخشی از آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

با ظهور فیلم‌هایی مثل «بر بادرفت» (۱۹۳۹) و «کازابیلانکا» (۱۹۴۳) بازیگران عناصر ساختاری شخصی را به فیلم‌ها اضافه کردند که به عنوان چیزی فراتر از هدایت کارگردان و داستان درآمد و هر چند بعدها سیاری خواستند این گونه رفتار کنند، اما در اغلب موارد ناموفق بودند. «کلارک گیبل، کری گرانست، گری کوپر»

گاریو بازی کرد و موفق شد خود را مانند همیشه سختگیر نشان دهد. دو سال بعد، این الهه برای همیشه از سینما کاره گرفت، چرا که نگران متزلزل شدن اسطوره‌اش بود و این واکنش در اوج کناره‌گیری کردن - او را به نوعی در تاریخ سینما جاوده ساخته.

یکی از بازیگران زنی که از پیشگامان این حرفة محسوب می‌شود، شاگرد مکتب «دیوید وارک گریفیت»، «لیلیان گیش» بود. لیلیان بازیگری بالستعداد بود که در فیلم‌های گریفیت نقش زنان معصوم و رنج کشیده را بازی می‌کرد او در پی راهنمایی‌های گریفیت و تمرین و تلاش عدالت به بازیگری با سبک خاص بدل شد که بعدها الگوی سیاری گردید. لیلیان در «توله یک ملت» (۱۹۱۵)، که به عقیده‌ی سیاری اولین فیلم سینمایی مدرن بود، نقش اصلی را به عهده گرفت رابطه‌ی کاری گیش با گریفیت تا سال ۱۹۲۱ شکوفا و پرورونق باقی مانده بود اما در آن سال، اختلافات مالی رابطه‌شان را بر هم زد. «شکوفه‌های پژمرده» (۱۹۱۹) دیگر شاهکار او در همکاری با گریفیت کبیر بود. بعدها به متوسطه‌گذاری مابایر رفت و ستاره‌ی محبوب استودیوها شد بعد از ناطق شدن سینما، تصویر معمومش از مد افتاد و بقیه عمر طولانی خود را به تئاتر، سخترانی در دانشگاهها و بازی در نقش‌های فرعی گذراند، اما هنر بازیگری به طرز عجیب و امصار اوتست.

سلطان دیگر همه‌ی ۲۰ «جوآن کرافورد» بازیارا استان‌بیک و جیمز کاگنی «بوند» که قراردادهای تابتی با استودیوها داشتند و مجبور بودند هر فیلمی را که تهیه کنندگان به آن‌ها پیشنهاد می‌دادند بازی کنند. تیپسازی از همین روزگار آغاز و هر بازیگر نماد خاصی از یک قشر یا گونه‌ی سینمایی شد.

دهه‌ی ۳۰ با موقعيت فیلم «فرانک کاپرا»

فیلم روزهای زندگی هارولد لوید را در نوسانی میان خنده و ترس تماشگران به خاطرمان می‌آورد وقتی لوید با عینک و کلاه لبه‌گردش روی لبه‌ی سست پنجه معلق است و هر لحظه امکان دارد به خیابان شلوغ سقوط کند، هیجان تماشگران مرزی نمی‌شناسد هارولد لوید دیوانه‌ی سینما بود. او نیز جزو نوابغ است که تاریخ سینما همانندش را به چشم نخواهد دید شخصیت عجیب دیگر همه‌ی که برای زنان جذباتی زیادی داشته «ردولف والنتینو» بود. او با اصیلیتی ایتالیایی و چهره‌ی که شکوه‌ای بسیاری را در مورد خود برمی‌انگیخت به طرز مرموزی جوان مرگ شد در مراسم خاکسپاری والنتینو جمعیتی انبوی به دور تاوش گرد آمده بودند و تا مرگ «جیمز دین» محظوظترین شخصیت در میان ازدست رفتگان سینمایی بود. این شهرت و شیفتگی شروع دوره‌ی ستاره‌گذگی مردم بود و رفتارهای روح و قلب جامعه نفوذ کرد و متأسفانه خود زمینه‌ی ظهور نوعی تهاجم فرهنگی را پیدا کرد. بعد از غول‌های کمدی و لنتینو ایتالیایی، ستاره‌ی دیگری به نام «گرتا گاربو» از کشور سوئد درخشیدن گرفت. بالاخره کسی پیدا شد که روش هیپنوتیزم را که در دوران سینمای صامت ظهور کرده بود با میل و رغبت فراوان درک و اجرا کند در بیشتر فیلم‌های گاربو، پایان غم‌انگیزی از عشق یک زوج که خوشبختی آن‌ها در این جهان میسر نمی‌شود به نمایش درمی‌آید. چهره‌ی سرد و غمگین او و نوعی نوستالژی دوری از وطن به جنایتش می‌افزود گاربو در نقش‌های زیادی از جمله «آنا کارتنیا»، «مامام کاملیا» و «ملکه کریستینا» ظاهر شد، اما شاید بهترین بازی خود را در فیلم «بینوچکا» (۱۹۴۹) در نقش یک کمیسر ارایه داد. در این فیلم «ارنسٹ لویج» با شجاعتِ

پیشتر» هم از زنان صاحب سیک بازیگری بود.

دهه‌های ۶۰ و ۷۰ دهه‌های یاغیان سینما بود. جو ایالات متحده و جهان پشدت پرآشوب بود. تور مارتن لوترکینگ و جان اف. کنندی، آپ سردی بود بر پیکره‌ی امریکا. جنگ ویتنام و ترس از جنگ هسته‌ای آتشی به جان جهان بود. جنبش‌های ضدجنگ سراسر آمریکا فراگرفته بود. موسیقی راک نهضت ضنمایر بالیستی به راه اندخته و ستارگان آن «جیمز هندریکس، جیم موریسون و جینس چابلین» طرفداران بسیاری پیدا کرده بودند. بحث‌های خدآپارتایدی هم به راه افتاده بود ماجراهی و اترگیت از فساد فرآگیر در سیستم مالی امریکا خبر می‌داد مواد مخدر به عنوان مکمل موسیقی راک در جهان پیشان می‌کرد. اس‌دی، هروین و ماری جوان‌بسانی رابه کام مرگ می‌کشید شمایل‌های هم مثل «لویس بریسلی و جان وین» با مرگشان این وضع را تشید می‌کردند. بنابراین خیلی عجیب هم نبود که سر و کله‌ی یاغیانی مانند «رابرت دفورت وارن بیتی، اسٹیو مک‌کوین و رایان اونیل» پیدا شود که نقش ادھرهای عصی و خودخواه را بازی می‌کردند.

در دهه‌ی ۷۰ معیار خوش‌سینما بودن بازیگران تغییر کرد و بازیگرانی به صحنه می‌آمدند که از این قاعده خارج‌اند اما اثرگذاری شان چسبا که پیشتر بود، بازیگران جنجال برانگیزی مثل «داستین هافمن، آل پاچینو، الیوت گولد، دان ال ساترلن، جک نیکلسون، ریچارد دریفوس، جرج سیگال و رابت دنیرو». بازیگران زن غیرمتعارف هم در کنار این ادھرهای متفاوت کم نبودند، کسانی مانند «مریل استریپ، باربارا استرایسلن، الن برنشتاين، دایان کیتون، میا فارو، جین فوندا و سیسی اسپیک». بازیگران

وینترز» هم از زنان صاحب سیک بازیگری در دهه‌ی ۵۰ و اوایل دهه‌ی ۶۰ بودند جیمز دین بازی تنهای در سه فیلم و آن مرگ اسطوره‌ی و در کنارش «مرلین مونرو» نوع متفاوتی از بازی را بنیان گذارندند. دین، یک شورشی بی‌هدف و یاغی بود که از دل دوران سرخوردگی بعد از جنگ جهانی دوم پیدا شده بود «الیا کازان» موفق شد با آن میزان‌سنهای پیچیده در «شرق بهشت» از او بازی درخشانی را گیرد که هنوز نو و تازه است. مرلین مونرو در «لیاگارا»، «خارش هفت‌عاله»، «بعضی‌ها داغش رو دوست دارن» و «ایستگاه اتوبوس» دست به سنت‌شکنی زد و نوع جدیدی از زنانگی را به سینما هدیه داد. مارلون براندو در «وحشی»، «اتوبوس به نام موس» و «در بارانزار» با آن هنرنمایی طبیعی تکان‌دهنده‌اش خط بطلانی بر توان کلاسیک بازیگری در سینما کشید و پل نیومن اجازه نداد از خوش‌سینمایی‌اش در فیلم‌های معمولی استفاده کنند و خود را در قالب ادمهای مشکل‌دار، مربیض و تکافتداد جا زد و شاهکارهایی مانند «بیلیاردباز»، «تیرانداز چپدست»، «لوك خوش‌دست» و «هدو» را پدید آورد در این زمان بود که سر و کله‌ی صدقه‌هرمان‌ها هم پیدا شد، «رابرت میچم، ریچارد ویدمارک و استرلینگ هایدن» همان ادھرهای خاکستری اواخر دهه‌های ۶۰ و ۷۰ بودند. در آن سوی دنیا «توشیرو میفونه» در سینمای «کوروساوا» بازی‌های فوق العاده‌ی به نمایش گذاشت و شهرتی جهانی را کسب کرد.

«مارجلو ماستریانی» هم سینمای «فلینی» را هویتی بخشید. «لابرت فینی» نوعی واقع‌گرایی تر و تازه به طرز بازی بازیگران انگلیسی داد و خلاصه غوغایی در ابتدای نیمه‌ی دوم قرن آمدند «اوامری سنت، جولی کریستی و شلی دهه‌ی ۵۰ با گسترش «متد اکتینگ» کارها نوع دیگری از بازیگری را به نمایش گذاشت. این روش مخصوص تعلیم‌دهگان اکتورز استودیو بود. چهره‌های جاودانه‌ی مانند «مارلون براندو، جیمز دین و پل نیومن» از این مجموعه بیرون آمدند. «اوامری سنت، جولی کریستی و شلی

مکمل هم که از چهرهایی که نام برده شد نداشتند و حتی بسیاری از آن‌ها بعداً خود شمایل دیگری شدند؛ بازیگرانی مانند «جین هاکمن، لی ماروین، چارلز برنسون، پیتر بویل، کلینت ایستوود، الی والاس، هاروی کایتل» و ... شاید از این دهه بود که تنوری بازیگر - مؤلف جدی تر شد، چرا که بازیگرانی بودند که در هر فیلم اضای خود را بر جای می‌گذاشتند و فیلم‌ها به نوعی بیانیه‌ی فلسفی و فکری برای آن‌ها بدل می‌شد. در این میان چند چهره بودند که از بقیه بیش تر درخشیدند و در نقش ادمهای سادیستی، مریض و معارض شاهکارهای بزرگی را خلق کردند. آن‌ها اکثرآ شاگردان مکتب «استلا آلبولی استراسبرگ» بودند. «رابرت دنیرو» در حقیقت تبلور تنش‌ها، پرسش‌ها و سرخوردگی‌های دهه بود. بعد از آن که در نقش جوانی‌های «دون کورلئون» توانست اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را براید، درخشنان‌ترین بازی دهه‌ی هفتادش را در فیلم «راننده تاکسی» (۱۹۷۶) به معرض نمایش گذارد. وقتی سلاحش را برداشت تا از زمین و زمان انتقام بگیرد، می‌دانستیم در او هامش عرق شده اما باز هم باورش می‌کردیم، پرسه‌هایش بهویژه در صحنه‌هایی که دست‌هایش را در حیب کاپشن کوتاهش می‌کرد و مظلومانه سرش را پایین می‌انداخت یا حرکت‌های اغراق‌آمیزش با سر تراشیده بی به شیوه‌ی سرخوبست‌ها، شیرینی کودکانه‌ی داشت. بازی خودانگیخته و بداهه‌بزدازانه‌ی دنیرو به نقش «لیکل»، روح سرگردانی بود که فاصله‌ی مقصومیت و جنون را به حداقل می‌رساند و تقاضا خوش‌بینی و سرخوردگی را از بین می‌برد. دنیرو در همکاری با «الکورسیزی» شاهکارهایی جون «گاؤ خشمگین» (۱۹۸۰) که تنها اسکار بازیگر نقش

اصلی را برای آن گرفته، «فقای خوب» (۱۹۹۱) و «کازینو» (۱۹۹۵) را آفرید که هر کدام در نوع خود بسیار اثرگذار بودند. تریلر دهه‌ی نوی و او «حذف / مخصوصه» هم زنده‌کننده بازی‌های اسطوره‌ی در دهه‌ی هفتاد بود بهطور قطع دنیرو با کلاسی منفاوت یکی از تکلفات‌ترین بازیگران تاریخ سینماست؛ فصل تک‌گویی مقابل آینه در راننده تاکسی، برشی از همین شخصیت تکلفات‌هست. در کنار او، «آل پاچینو» بود که همواره حضوری فراتر از یک بازیگر در فیلم‌ها داشت و اغلب به تنهایی اعتبار و موقوفیت یک فیلم را باعث می‌شد پاچینو با نقش‌های مانندگاری در فیلم‌هایی چون «صورت زخمی»، «لیک تریسی»، «وکیل مدافعان شیطان» و «پدر خوانده‌های ۲، ۱ و ۳»، با تمام احساس و با تمام اعضای تتش سینما را تحت تأثیر قرار داده است. پاچینو در طول بیش از ۳۵ سال بازیگری، هر گونه نقشی را در هر گونه فیلمی تجربه کرده و تسلط شگفت‌انگیزش همواره قابل تحسین بوده است.

«جک نیکلسون» یکی از شاگردان مکتب «راجر کورمن» که دیر به شهرت رسید و بازیگری که در نقش‌های سخت با سیک بازی متفاوت خود مهارت‌های ویژه‌ی این هنر را به معرض نمایش گذاشت در جاده‌ی طلاقی بازیگری اثر بسیاری گذاشتند است: «پرواز بر فراز آشیانه‌ی فاخته»، «درخشش»، «پستجو» همیشه دوبار زنگ می‌زند». «گرگ» و ... او جزو بازیگرانی است که پس از ۴۰ سال بازیگری هنوز هم افت چندانی نزدیک و به بقای خود ادامه می‌دهد در دوران معاصر هم بازیگران زیادی ظهور کردند اما این که اثرگذار بودند آن فروغ گنسته را نداشتند و این شاید به یک دور گذار در تاریخ سینما شبهه باشد. «برادر پیت»، تام کروز، جانی دپ، شماره افتاده است» ■

