

یک

تشاید یکی از شایع‌ترین مترادف‌ها (و دلالت‌هایی که بلافضلله بر اثر فکر کردن درباره‌ی ماهیت واقع‌نمایانه و امکانات زیبایی‌شناختی سینما به متزله‌ی یک رسانه و نیز کارکردهای عام هنری و تجاری آن به ذهن متبار می‌شود، به نوعی در ارتباط با مقوله‌ی بازی و بازیگری است. ساده‌ترین و نیز پذیرفتی‌ترین تعاریفی که تا به امروز از وضع و کیفیت بازی و فلمروی کار بازیگری در سینما ارایه گشته، همواره مبتنی بر چهار رکن ساختاری است:

۱- منبع نقش بازیگر؛ آن چه یا آن که عمل - بازی - بازآفرینی و رفتار تجسم‌بخشی و بازنمایی، معطوف به یا متأثر از موجودیت واقعی یا ذهنی آن می‌گردد - شخصیت‌ها و رویدادهای انسانی، موجودات طبیعی و غیرانسانی و اشیایی که در حالتها و فضاهای مختلف بیانگر اعلام یا اخباری هستند.

۲- نقش بازیگر؛ آن چه یا آن که از روی منابع نقش یا با اثربازی از آن‌ها و با کمک اسلوب‌های بازآفرینی و روش‌های ظاهرسازی عمل نقش را به واقعیت‌های قابل درک و احساساتی به هم پیوسته و انتقال‌بازی تبدیل می‌کند.

۳- دویین؛ که به متزله‌ی واسطه‌ی کشن‌مند و اثرگذار، قابلیت‌های متنوع رفتارهای فیزیکی و عاطفی خلق شده در بازی و دیگر جنبه‌های زبان اندام و ذهن و نگاه بازیگر را با تکمیل‌سازی‌های بصری خاص خود به بیننده انتقال می‌دهد.

۴- بیننده؛ که به هر حال محل و مقصد نهایی ابلاغ آموزه‌های شناخت‌گرانه و تجربه‌های رفتاری و احساسات اغلب مهارشده‌ی بازیگر نسبت به جهان و انسان‌های پیراموش است.

اجرای درامای (نمایش) بصری همواره بر اساس تعدادی الگوی خاص و تبیین شده صورت می‌کشد. الکوهای ویژه‌ی مانند نور، صحنه، لباس، بیان، ادا و اطوارهای تبیک، صدا و غیره در ترکیب دینامیکی با یکدیگر در اجرای بازی و کار بازیگر به تکامل درخور خود و شکل‌گیری تبیک‌های شخصیتی و ظهرور پرسوناژهای سینمایی می‌انجامد. مطالعه‌ی سبک‌های بصری، روش‌های شخصیت‌پردازی و مضمون‌های به کار گرفته شده در فیلم‌ها، ضمن این که ما را با متدهای بسیار متنوع جگوتکی و گسترده‌ی ترکیب الکوهای ویژه آشنا می‌سازد. امکان آن را نیز فراهم می‌کند تا ما از طریق ساختارهای ارتیاطی فیلم - نوع روایت، شخصیت‌ها و فضاسازی - به نظامهای معنایی فیلم بی بزیری و قابلیت‌ها، تمايزهای و روش‌های شناخت و نحوه‌ی کارکردهای بصری - معنایی کونه‌های مختلف سینمایی را ارزیابی کنیم. بر این اساس است که برای مثال می‌توان جنس، هویت و میزان سیطره‌ی بازیگری منحصر به فرد «جان وین» در فیلم وسترن «دلیجان» (جان فورد، ۱۹۳۹) را از بازی مفهومی و زنانه «لیزا مینه» در فیلم موزیکال «بیوپورک، نیوپورک» (مارتن اسکورسیزی، ۱۹۷۷) بازشناخت.

دو

ضرورت اجرای نقش در سینما مبتنی بر لزوم عملی است که بازیگر عهده‌دار انجام آن می‌گردد. اما حیطه‌ی بازی تنها محدود به عمل بازیگری نیست. عمل بازیگری، زمانی از انجام عمل و اجرای وظیفه فراتر می‌رود که طی آن به چیز دیگری تجسم و عینیت بخشیده شود. یعنی این که بازیگر به متزله‌ی یک واحد انسانی مستقل وائمود کند و بینمایاند که در حین اجراء، «خود ماهوی»‌اش را به کثار گذاشته و

گفتاری درباره‌ی

بازیگری سینما

مجید روانجو

ناتوانی و مطالعات فرنگی

سه

مفهوم بازیگری سهلور غام و نوع بازیگری سیما به معلوم خاص، همواره برآمده و دربردارنده سه دسته از مناسبات انسانی و مداخله است:

بازیگر سخنچر روانی فیلم بازیگر عشق کلمت فیلم بازیگر عرضه تماساگر فیلم

کیفیت و دامنه اترکاری و ارزیدیری هر یک از طرفین این روابط سیگی به قوانین و فرایادهای دارد که التکوهای ویژه بصری را با هم ترکیب می کنند. هر یک این دسته روابط روانی غصی، اندی که قرار است بازیگر فیلم بر سخنچر روانی، کیفیت و بالاکره تماساگر غصی بکذارد، دنیاکروی اثر ستقاوی است که هر یک از قصه های مقالق این روابط بر بازیگر اعمال می کند. در این روابط متعاقب هایی میان هر یک از دو قطب حاوی همانی است که از نتیجه از نتیجه ها و دلایل های بصری، این دال ها با خصلتمندی های کلامی، موسیقایی، پوئیسی و زنگی خود را از طرفی جوهرهای نقش را در بازیگر به تجسم واقعیت های سیما اکتشف ها، احساسات، ذهنیت ها، تقابل ها و سکون ها) تسلیل می کند و از طرف شکن از طبق نقش بازیگر، آن را به ساختار می بستند.

«خود عاریتی» دیگری را صاحب شده است. عرصه های بازی، در واقع بیانگر حضور همه جانبه و سیطره هی متمایز نقش بر بازیگر است. همه می ماند، طی زندگی روزانه، ملزم به انعام برخی وظایف مشخص و اکاه به نحوه و قابلیت های عمل گرایی خود هستیم. این التزام و آگاهی به عمل، اغلب معطوف به اراده هی «خود» واقعی ماست و هیچ وانمود کردنی در اجرای آن دخیل نیست، اما دایره هی اعمال، احساسات و تغیل انسانی، در همه حال تابع خواسته ها و اراده هی خود واقعی نیست و گاه طی نقش پذیری های کوتاه، بلند، در لحظه شکل گرفته باز از قبیل فکر شده، به اختیار، ناخواسته یا از روی ناگزیری می کوشد حرکات و رفتاری را بازنمایی کند، منتظر احساسات و عواطفی باشد که تبیحه ای آن ظهور «خود» بازآفرینی شده و تجسم یختشی است که هم وانمود کننده است و هم محافظه و تعیین دهنده خود واقعی. کوکی که بر اثر ارتباط با فیلم های سینمایی و تلویزیونی سعی می کند با تبعیت از حرکات و عکس العمل های غیرعادی آدم های فیلم، خود را قهرمان و یکه بنزین بیندار، جوانی که با یادآوری فرامین اخلاق اجتماعی، در شلوغی انبیوس، صندلی خود را به پیرمرد ناتوان و اگزار می کند. زنی که نوع آرایش مو و چهره و لباس خود را از طرز خودآرایی های فلاں بازیگر و ستاره هی سینما به عاریت می گیرد و نماینده می که برای برخورد از مقولیت عامه و راهیابی به مجلس قانونگذاری طرز بیان و محتوا سخنان خود را با سنجه های قابل پذیرش تطبیق می دهد، برای لحظه هایی «بازی» در «نقش دیگری» را تجربه می کنند. اگرچه سنت بازیگری به طور پیوسته در طول تاریخ هنر تئاتر و سینما و در میان همه جوام انسانی بر مبنای نقش پذیری و گذران مرحله ای تجسم افرینی تبیین می گردد، هرگز نباید روش یکسان و سطح مشخصی از واقع نمایی و پندار گرایی را برای شناسایی عرصه ها و سیکه های عام بازیگری و حتی برای دستیابی به الگوها و دلالت های بازی یک بازیگر در فیلم های مختلف به کار گرفت. کار بازیگر و میزان قابلیت های پیدا و پنهان او در روند نقش پذیری با آن که به اندازه و دامنه مناسبات او با شخصیت داستان فیلم بستگی دارد، مهم نزد آن درآورده بنا درجه ای اعتبار باور پذیرانه بی است که در نظام ارتباطی تماساگر با فیلم به آن تعلق می گیرد. این اعتبار، به طور معمول تا آن جا دوام می باید که تماساگر به خاطر نیاورد که بازیگر مشغول به انجام عمل بازی و وظیفه بی بازیگری است. مثال هایی از این دست در دنیای سینما فراوان اند؛ می توان برای نمونه به بازی های به یادماندنی و نقش افرینی های بحث برانگیز این بازیگران در فیلم های زیر اشاره کرد:

«اورسن ولز» در «همشهری کین» (اورسن ولز، ۱۹۴۱) و «ناقوس های نیمه شب» (اورسن ولز، ۱۹۶۶)، «جولیتا ماسینا» در نقش «جلسمینا» در فیلم «جاده» (فردریکو فلینی، ۱۹۴۵)، «جیمز استورات» در «سرگیجه» (الفرد هیچکاک، ۱۹۵۸)، «جنت لی» در «روح / روانی» (الفرد هیچکاک، ۱۹۶۰)، «مونیکا ویتی» در «کسوف» (میکل آنجلو انتونیونی، ۱۹۶۲)، «بهروز و نوی» در «قیصر» (امسعود کیمایی، ۱۳۴۸ = ۱۹۶۹)، «عزت الله انتظامی» در «کاو» (داریوش مهرجویی، ۱۳۴۸ = ۱۹۶۹)، «بربر فنی زاده» در «رگیار» (مهرام بیضاوی، ۱۳۴۹ = ۱۹۷۰)، «دنیس ویور» در «دولل» (استیون اسپلیگر، ۱۹۷۲)، «مارلون براندو» و «آل یاجیسو» در «پدرخوانده» (فرانسیس فورد کاپولا، ۱۹۷۴)، «جک نیکلسون» در «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» (میلوش فورمن، ۱۹۷۵)، «رابرت دنیرو» در «رانده تاکسی» (مارتن اسکورسیزی، ۱۹۷۶) و «کاو خشمگین» (مارتن اسکورسیزی، ۱۹۸۰)، «زرار دوپاردیو» در «داندون» (اندره وایدا، ۱۹۸۲)

و ...

شرایط خاص پرسوناژی او برای ستاره شدن مهیا می‌شود. اکنون بازیگر با سلطه و سیسی یکی شدن با نقش شخصیت فیلم موقعیت‌های نمایشی و زیبایی‌شناختی منحصر به فردی را در ساختار اثر ایجاد می‌کند و به کشف زمینه‌های تازه‌بی‌برای بیان خلاصت‌ها و مهارت‌های حرفه‌بی‌خود می‌پردازد. تا آن جا که استحکام روایی فیلم و عناصر نشانه‌شناسیکی که او به کمک آن‌ها شخصیت نقش را برای تمثیلگران آشنا و پیش‌بازی می‌سازد، بدون حضورش سست و بی‌مایه به نظر می‌رسند و تا آن جا که سبک بصری فیلم با تاثیر از سبک بازی قوام می‌گیرد. در این حالت است که بخش‌های قابل توجهی از قراردادهای روایی و قوانین نظام یافته‌ی گونه‌ی سینمایی، معطوف به شبیه‌سازی‌ها و ساختار مفهومی کار بازیگر می‌گردد. با گذار از مرحله‌ی تبدیل بازیگر به نقش / شخصیت فیلم و تکرار و استمرار این دکترکوئی تا مرحله‌ی یکی شدن این دو. دیگر به سختی می‌توان حتی در زندگی فردی و اجتماعی بازیگر، «خود» واقعی او را از «خود» عاریتی نقش تفکیک کرد. حالا دیگر «خود» نقش است که به متزلجی تصویری تجسم یافته، همه جا اعلام حضور می‌کند؛ تصویری که از طرفی در زندگی روزانه پاییند خالواده، برخوردار از عواطف و احساسات انسانی و مطیع قراردادهای اجتماعی است و از طرف دیگر نقش / شخصیت است فراوایی و درآمیخته با سنت سینما.

چهار

همه انسان‌ها اغلب بازیگران بالقوه‌اند یا دست کم در طول دوره‌ی زندگی تجربه با امکان آن را داشته‌اند تا برخی صفت‌ها و ویژگی‌های مختص فن / هنر بازیگری را در خود بیازمایند. به طور کلی هر کشش، کلام و احساس آگاهانه یا غیرمتقبه‌بی که انسان را از کهن‌الکوهها و دلالت‌های معطوف به «خود اصلی»! اش دور نماید و «خود تازه»! دیگری را در او بنمایاند، احتمالاً می‌تواند آغاز ورود طبیعی به وضعیت خیال‌پردازانه‌بی محسوب شود که در آموزه‌های مرسوم بازیگری تئاتر و سینما، از آن با عنوان مقدمه‌ی کشف استعداد بازیگری یاد می‌گردد. تفاوت اساسی و چشمگیر میان بازیگر حرفی‌ی با طیف بی‌شمار بازیگران بالقوه در این است که بازیگر قادر است به کمک مهارت‌ها و بازآفرینی‌های کارگیری آن در موقعیت‌ها و شرایطی است که قوه‌ی خلاقه‌ی فردی به کمک ابزارهای محدود‌کننده‌ی اجتماعی یا به بیراهه کشیده شده یا تهدید به سرکوب و تابودی می‌شود. فعالیت قوه‌ی تخلی و طرز به کارگیری آن به بازیگر فرست و امکان می‌دهد که روند و اندومد کردن و تجسم افرینی نقش را از دل نخستین یادآوری‌های زندگی فردی و اجتماعی خود اغاز کند و آن را طی مراحل مختلف فرایند یگانه شدن با شخصیت روایت فیلم، با مجموعه‌ی تجربیات واقعی و ذهنی خود و نیز دغدغه‌ها و کشمکش‌های درونی اش بیامیزد.

مقتضای دیگر کار بازیگری در کار لازم و کافی قدرت احساسات و عواطف شخصی و نیز تسلط خلاقانه بر نوع و نحوه‌ی دخل و خروج آن هنگام حضور در نقش و ایفاگری شخصیت فیلم است. تلاش بازیگر برای راهیابی به احساسات انسان‌های دیگر روایت و دسترسی به عواطف، امیال، خشونت‌ها و رویکردهای معنایی جاری در فضای فیلم، از طرفی منجر به افزایش قابلیت انعطاف‌پذیری بازیگر در ارایه‌ی تجسم‌های بیانی و جسمانی نقش می‌گردد و از طرف دیگر، بدون آن که اصرار و عمدی در کار باشد موجب تداوم و گسترش شبکه‌ی ارتباطی میان تمثیلگران و فیلم / پرسوناژ می‌شود. نمونه‌های چشمگیر و طراحی‌شده‌ی طرز و کیفیت بروز / کنترل احساسات و امیال جسمانی -

بازیگران بر جسته و مطرح سینما، همواره دو چهره دارند: یکی چهره‌ی که با حضور در نقش‌های مختلف بهجا می‌گذارند و دیگری چهره‌ی که در سطوح ناهمگون احساسی و طیف‌های متنوع ذهنی تمثیلگران از او ساخته می‌شود. این دو چهره به‌وسیله‌ی بازنایه‌ای رسانه‌بی (خبرها، تفسیرها و نقدها) از یکدیگر تقذیب می‌کنند و موجب انجیل‌شدنها و حرکت‌های معنایی بدیگر به سمت و سوهای مشخص می‌شوند. بازیگری طی بازی در یک فیلم و ایفای نقش شخصیت اصلی، مالک چهره‌ی A می‌گردد. فیلم به نمایش درمی‌آید. تمثیلگران فیلم را می‌بینند و رسانه‌های خبری و تحلیلی به بازنای آن می‌کوشند. چندی که از تاب و تب نمایش فیلم و گزارش‌های روزنامه‌بی و نقد و نظرهای ماهنامه‌های سینمایی گذشت، چهره‌ی A. آرام آرام رونوشت نه چندان برابر اصلی از خود در اذهان و سطوح مختلف حافظه و احساس تمثیلگران بر جا می‌گذارد؛ چهره‌ی B. حال اکر بازیگر مورد نظر قصد بازی در فیلم دیگری داشته باشد، پیش‌تر از آن که متکی به چهره‌ی A خود باشد، وظیفه‌خوار چهره‌ی B خود می‌گردد. چهره‌ی B که گواه اعتبار معنوی و دلیل حضور مقبولیت‌یافته‌ی بازیگر میان اینه تمثیلگران است، بازیگر را ترغیب و رهمنون می‌سازد تا با نقش‌بازی در فیلم بعدی، پیش‌تر و همه‌جانبه‌تر به کشف جوهره‌ی نقش خود همت گمارد و مالک چهره‌ی تازه‌بی گردد به مراتب بزرگ‌نماین، مجسم‌تر و عینی‌تر از چهره‌ی A. چهره‌ی C بازیگر نیز پس از تنبیت و ابلاغ به رسانه‌ها و تمثیلگران این بار مسیر دشوارتر و رقابت‌امیز رسیدن به چهره‌ی D را پیش می‌گیرد و ... سرانجام بر اثر ارتباط فعال و دیالکنیکی چهره‌های بازیگر، طی حضور او در فیلم‌های مختلف،

خصوصیه ارجاع مندی فوهی تعلق او، همواره در جستجوی آن است تا هم‌زمان به دلالت‌های معناشناختی زبان بیان و زبان اندامی شخصیت / نقش راه یابد و ارتباط‌های ساختاری / هویتی میان شخصیت و دیگر عناصر ترکیبی فیلم - صحنه، نور، فضاسازی، صدا، لباس و ... - را کشف کند تا سرانجام بتواند طی هم‌ذات‌انگاری‌های پیوسته و با او - کلیت فیلم - هم به درک و تجربه‌ی بصری برسد و هم موضوع بازی نقش را با عادت‌های فرهنگی و فردی‌اش منطق کند. به همان سبب که نمی‌توان شکل‌های مشخصی از دریافت‌های معنایی و نوع و نحوی لذت بردن را بر اثر ارتباط تماساگر با مکانیسم رفتاری - احساسی و کنش‌های نقش / بازیگر تبیین کرد، هرگز نمی‌توان به تماساگری بر اساس الگوهای کمال‌بافته اندیشید که بتواند ساختار شکل لذت و معنای بازیگری فیلم را دریافت کند. بنابراین به نظر می‌رسد که مکالمه‌ی تماساگر با شخصیت / نقش فیلم تا حد زیادی به گفت‌وگوی میان خواننده با یک متن نوشتاری شباخت داشته باشد. مجموعه‌ی اعمال رفتاری - احساسی شخصیت / بازیگر آکنده از سلسه‌ی بی‌پایان تداعی‌هایی است که در ارتباط با عناصر و قراردادهای دیگر فیلم می‌توانند معناهای بی‌شماری را تولید کنند، اما ساختار گونه از مادوم و سخت و گذراندن تجربه‌های تازه و آموزش‌های تکمیل مهارت‌های لازم و افزایش قوه‌ی خلاقه است. بازیگری که در جستجوی سک بصری و روش‌مندی خاص در بازی خود است بی‌هیچ اما و اگری باید هر جا و هر زمان مستعد فداکاری باشد و مهیای از دست دادن؛ فداکاری برای از دست دادن بی کم و کاست همه‌ی آن زمینه‌ها، امیزه‌ها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که بازدارنده‌های پنهان و آشکار دیگران اند برای بازیگر شدن، فداکاری برای به دست اوردن قابلیت‌های جسمی و روحی مورد نیاز یکی شدن با نقش و برای درک و برخورداری از آن حس معموصیت هر بار تازه‌تری که در جوهره‌ی بازیگری و در فرو گذاشتن «خود اصلی» و وابسته کردن «خود دیگری» وجود دارد. بی‌تردید روش‌مندی و سبک بازیگران بر جسته‌ی مانند «مارلون براندو» در «آنبوسوی به نام هوس» (الیا کازان، ۱۹۵۸) و «دانیل دی لوییس» در «خون روان خواهد شد» (بل تامس اندرسون، ۲۰۰۸) در آفرینش خلاقانه شخصیت / نقش این فیلم‌ها، نشان می‌دهد که فن / هنر بازیگری بیشتر از آن که حاصل استعدادهای خلق‌الساعه و امیال درونی فرد باشد نتیجه‌ی مطالعات و تجربه‌اندوزی‌های بی‌پایان، از خود گذشتگی، تحمل شرایط سهمگین حر斐ی و برخورداری از سیاری مهارت‌های شخصی برای درک بصری و مضمونی نقش موردنظر است.

پنج

موضوع بازیگری سینما را هیچ‌گاه نمی‌توان به منزله‌ی رویکردی مستقل از مؤلفه‌هایی مانند نوشتار فیلم‌نامه، کارگردانی و مضمون خاص فیلم، قراردادهای گونه‌ی و قرائت نهایی تماساگر از فیلم مورد مطالعه قرار داد. همیشه میان آن جه به لحاظ مفهومی و تلقی‌های معناشناسانه از ساز و کارهای احساسی - عملی بازی نقش / شخصیت، مبتنی بر روایت فیلم و در ارتباط با الگوهای ویژه و عمل کننده‌ی اثر، در یک فیلم خاص برمی‌آید یا آن چیزی که تماساگر بر اساس مناسبات حسی - ذهنی اش از ایده‌ی معناشده در رفتارهای بازی استنباط می‌کند، تفاوت‌های ظرفی دیده می‌شود. اگر بازیگری را توان به عنوان موضوعی از موضوعات فیلم قلمداد کرد، هرگز نمی‌توان آن را به منزله‌ی فرایندی دانست که قرار است تماساگر به وسیله‌ی آن یک حقیقت یکپارچه یا دست کم بخشی از یک حقیقت واحد را دریافت کند. اینزرهای حسی - ذهنی تماساگر فیلم در تابانی با بصیرت تجربی و

