

نسیم خلیلی

نویسنده و پژوهشگر

رمان «درخت نخل و همسایه‌ها» ی غائب طعمه فرمان رانخستین رمان عراقی «به معنای دقیق هنری و تام وتمام عبارت «شمرده‌اند، روایتی تأمل برانگیز و دلکش و خوش خوان از تاریخ معاصر عراق، زندگی فرودستان، رنج‌هاوشادی هایشان، تبعات پس از جنگ‌های جهانی، تعامل سنت و مدرنیسم و دیگر نمادهای جهان نو در قالب قصه‌ای شریف با توصیفاتی دلفریب و زیبا و روایت‌هایی مشحون از مولفه‌های انسان‌شناسانه، جامعه‌شناسانه که موسی اسوار، مترجم کتاب، در پیشگفتار تصریح کرده است که: «وجه شاخص آثار این نویسنده اختیار موضوعات و شخصیت‌ها از متن واقعیت و حیات اجتماعی مردم در ادوار مختلف تاریخی است. رمان‌های غائب طعمه فرمان عمدتاً ناظر به دوره‌های متعدد تاریخ معاصر عراق است. او به کشف عمق جامعه عراق در شرایط جنگ جهانی دوم و برهه‌های پس از آن اهتمام داشت و چشم‌انداز ادبی- فکری پرباری از واقعیت عراق و مردم آن، خاصه در دوران اشغال انگلیسی‌ها ارائه کرد و تحولات و پدیده‌های اجتماعی- اقتصادی نشأت گرفته از آن دوران از جمله فقر و گرسنگی و بیماری و بی‌سودای و جرم و جنایت و بازار سیاه و روسپی‌گری و انواع نابسامانی‌های دیگر را هنرمندانه نشان داد. این رصد تحولات اجتماعی و سیاسی با واکوی لایه‌های درونی شخصیت‌های رمان‌ها ووصف و تحلیل تناقضات خاص آنها همراه است.» «درخت نخل و همسایه‌ها»، بیش از هر چیز بر اشغال عراق از سوی انگلیسی‌ها پس از جنگ جهانی دوم ناظر است و با چالش سنت و مدرنیسم شروع می‌شود؛ قصه سلیمه نانوا، زنی تنها و سرگشته که از پس سال‌ها خمیرگرفتن و دست‌وتن به هم داغ‌تنور سپردن، در برابر شرکات برای خرید فر نان باگت‌پزی، وسوسه می‌شود و این آغاز کشاکش‌هایی ست که با روایت‌های مآثر شوک‌آیی دیگر، قصه‌ای کمال یافته و پخته و اندوهگین را از سرگذشت انسان فرودست در تاریخ معاصر عراق برمی‌افزاند. مصطفی ماجرای فر باگت‌پزی و رهایی از کار دشوار نان پختن در تنور سیاه را با این تعبیر برای سلیمه ی نانوا شرح می‌دهد تا از دل دیالوگ‌هایی ساده، مخاطب بتواند با فرآینی دوره ی پرتب و تاب و جدیدی را در زیر پوست حیات سنتی مردمان این سرزمین بازیابد؛ «جنگ خیر و شر داره، شرش همین گرو و نون یخت زدن و جای و شکر گوینیه و آدم نمیدونه کی بمب می افته و د خلشو میاره و... خیرشم مال کسیه که مغزش کار میکنه». مصطفای روایت غائب طعمه فرمان پس از این مقدمات و در ادامه، گریزی می‌زند به مدرنیسم و تجرد و ماشینی شدن تدریجی زندگی‌ها که در ادبیات داستانی معاصر راوی در ایران هم موضوع و بن‌مایه روایت‌های پرشماری بوده است از جلال آل احمد بگیر تا منصور باقوفی و غیره؛ «اگه بری هس و شیومت روز روشن میکنه چر باباس شمع روشن کنیم؟ و اگه فر باگت‌پزی هس که هر به ریغ صداتون باگت میدیه بیرون، چر باباس زن نونوا یای تنور وایسه و دود چشاشو کور کنه که ساعتی ده قافرس نون درازه... انگلیسیاتو عراق ریخته‌ن» به میلیون انگلیسی هندی و سبک و نیالی. کاری به چیزی دیگه نداریم. اگه فرنون پزی بخواد روزی هزارتا نون باگت به انگلیسیا میفروشه. این طلا نیس؟» چنانچه پیداست در همین جملات ساده، تاریخنگاری فرودستان را در تعامل با حضور و همزیستی با خارجی‌ها می‌توان بازیافت؛ نیازمندی و امیدواری به تغییر سبک زندگی که گذار است و از همین‌رو وقتی انگلیسی‌ها از عراق می‌روند این فرودستان تیار نمیشد که بیش‌ترین ضربه را می‌خورد. بعدتر آنجا که نویسنده به توصیف صف‌طویل کارگرنانی می‌پردازد که آمده‌اند از انگلیسی‌ها کار بگیرند، به روشنی می‌توانی نمونه‌های مشابه روایت را در ادبیات داستانی ایران نیز به یاد بیاوری؛ قصه‌ی «جزیره ی پرویز مسجدی مثلاً که دقیقاً همین‌منظره است، صفی از کارگران جویای کار در برابر کمپانی و کارخانه‌ی انگلیسی‌ها که منتظر بازشدن درها هستند و طعمه فرمان با این دیالوگ‌ها بازنمایی‌اش می‌کند: «- نمی‌دونی کی درو وایمکنن؟- ساعت نه... الاکه ساعت از ده گذشته. - راستشو میخوای؟ هروقت عشقشون کشید درو وایمکن... هر وقت که آدم لازم داشته باشن... ونمیدونی چه آدمایی لازم دارن؟- هر کس که از کاری سر رشته داشته باشه... راننده، مکانیک، نجار، آهنگر...» و وقتی راننده‌ها و مکانیک‌ها را صا می‌زنند، جوان کارگر بنای شوخی را با بی‌مردمفلوکی می‌گذارد و از دل این شوخی‌ها شمه‌ی دیگری از واقعیت حیات تاریخی مردمان بومی در تعامل با اشغال و همزیستی با غربی‌ها بازنمایی می‌شود: «- دیدی (مکانیک‌ها رو صا زدن و تنور نه؟) چه ارماکینک نشدی؟- به خدا عمو جان اگه میدونستم باس موزانیک بشم می‌شدم... موزانیک نه مکانیک...- به هر حال مخلص جز بابیل کار نگرده بيلم این روزا به درد نخوره.» این دیالوگ‌ها و فضاسازی، کاملاً یادآور داستان «غریبه‌ها» ی احمد محمود است و اینجاست که باید گفت مرزهای جغرافیایی، واقعیت تاریخمند و هویتی ندارند شاهدش هم همین که مردمانی که ظاهرادر دو سواز مرزها و در دو سرزمین زندگی می‌کنند، هر کدام سرنوشت و روزگاری مشابه را از سرگذرانده‌اند؛ افزون بر «غریبه‌ها»، احمد محمود در قصه «آسمان آبی در» نیز به کشاورزانی همچون پیرمرد روایت طعمه فرمان اشاره می‌کند که خاطره‌ی مرزعه و بیل زدن هایشان را حسرتناک به یاد می‌آورند؛ آدم‌های قصه آسمان آبی دز، در گفت‌وگوها هایشان

◀ قاب یا کادر بندی:

یکی از ویژگی‌های خاص پیر پسر کادر بندی‌های آن است. کارگردان مایل است در لحنطاتی هر چند کوتاه کادر بندی ی فیلم را از حالت داینامیک به حالت استاتیک درآورد، کمی کلمات بی‌خود و بی‌جهت قلمبه سلمبه شد، می‌خواهم بگویم خیلی از نماها عکس است؛ صامت است و کارگردان در این مورد وسواس زیادی به خرج می‌دهد. انگار تمام صحنه از قاب‌های عکسی تشکیل شده که پی در پی مایلند از یک نمای صامت، حرکتی مصوت بسازند؛ قاب آشپزخانه یکی از این نماها است که به ناگاه ما را با یک کادر پر از سکوت ولی در عین حال آبیستن حوادث روبه‌رو می‌کند. قاب «کنار هم نشستن دو برادر روبه روی تلویزیون» یا «قاب نمای راهرو» که در انتهای آن یک آینه وجود دارد، از این دست هستند. (کارگردان پیش ازین هم از پتانسیل نمای راهرو، در فیلم «پل خواب» بهره برده است) یکی از جالب‌ترین این قاب بندی‌ها، نمای مکالمه شبانه رعنا (لیلا حاتمى) و علی (حامد بهداد) است. در این قاب که امکان و شرایط اولین ارتباط لمسی و برخورد معاشقه‌گونه فراهم می‌شود، کارگردان تمام کاناپه، چهره دو بازیگر، حرکات دست و پا در یک قاب نگه می‌دارد؛ گویی او بیش از گرفتن فیلم، دغدغه ثبت لحظه را به عنوان عکاس دارد. دیگر قاب، اولین ورود خانواده سه نفره (پدر و دو پسر) به خانه مستأجر تازه‌وارد (رعنا) است که پدر با سبد گل به همراه دو پسرش در ورودی و زن روبه روی آنها ایستاده است. انگار به ناگاه تمام روایت داستانی فیلم، تقابل شخصیت‌ها و... در یک قاب کوتاه مرور می‌شوند و به رخ مخاطب کشیده می‌شود.

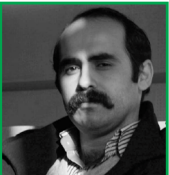
◀ چیدمان صحنه:

این اصطلاح «بازی» دوسویه است؛ یعنی کارگردان هم با نور بازی می‌کند و هم مخاطب را به بازی می‌گیرد. صحنه‌های حساس و کلیدی عموماً در تار یک روشن نوری کم جان شکل می‌گیرند. اشیاء در پرتو این نور کم در فضایی وهم‌آلود با تعریف می‌شوند. (منظور از بازی تعریف در جلوتر شرح می‌دهم) به ندرت در خانه نور کامل دیده می‌شود. صحنه‌های ورود به پارتی روشن فکر ما بانه، گفت‌وگوهای علی و رعنا، بزم‌های غلام (حسن پورشیرازی) و هم پیاله‌گی‌ها، همه در فضایی تار یک روشن شکل می‌گیرند تا صحنه پایانی که دیگر از نور روز به طور کامل خبری نیست. یکی از معدود قاب‌هایی که نور کاربرد روشن و مثبتی می‌یابد، کلوزآپ صورت رعنا هنگام دوش گرفتن و تلاؤ نور بر صورت او میان هجوم آب است که بافت‌های اشراق افروسی و تابلوهای نقاشی خانواده‌های متجمل غیر ایرانی می‌اندازد؛ خانه‌ای که زرق و برقش مربوط به گذشته است و فقط یادگار و کهنگی این تجمل در اشیاء و چیدمان دیده می‌شود. استفاده از هیچ شیئی همزمان با اکت بازیگران بی دلیل نیست و کارگردان در تمرکزش بر اشیاء در صحنه، به موازات نقش آن در بازی شخصیت‌ها دقت و توجه نشان می‌دهد. این دقت آنچنان برای اشیاء هویتی مستقل قائل می‌شود که در پایان فیلم با وجود حذف فیزیکال شخصیت‌ها و تمام شدن بازی‌ها، دوربین همچنان در اتاق‌ها و بر دیوارها می‌چرخد تا بار دیگر تمامی صحنه‌ها را با مخاطب در میان بگذارد و تأکید کند خانه هویتی داشته که حتی بر هویت پیشین و پسین بازیگران و نقش‌های افراد حاضر در آن، سایه انداخته است. حضور آینه در انتهای راهرو و روبه‌رو شدن پدر با آن در انتهای فیلم، روبه‌رو شدن پسر کوچک با آینه در حال مستی، بیرون کشیدن چاقو از ظرف شویی توسط علی در ابتدای فیلم، تابلوهای نقاشی و حضور گاه‌وبیگاه آنها در صحنه‌ها، میل‌ها، چه میل دو برادر هنگام بازی و چه میل رعنا و علی در خانه ی رعنا) درنگ کارگردان بر اشیاء است.

گاهی این درنگ تنها به تصویر پسنده نمی‌کند بلکه از تأثیر صوتی و صدای آنها هم بهره می‌گیرد. گردن بند در دست رعنا دارای صداست؛ صدای سیفون در انتظار‌ها به عنوانه یک میان بند دواکت یک بازیگر حضور دارد که نمونه مؤثر آن در صحنه کتاب فروشی دیده می‌شود. جایی‌که علی منتظر بیرون آمدن بالادست خود از دست شویی است و سعی می‌کند خشم خود را کنترل کند. قدم زدن رعنا و صدای کشش‌های او در سمساری هم می‌تواند در همین دسته طبقه بندی شود.

◀ سلطه ادبیات:

از تیزتر از فیلم گرفته تا یادداشت‌ها و اشارات این طرف و آن طرف می‌گویند که فیلم متأثر یا مقتبس از برادران کارا ماروف و البته داستایوفسکی یا یادآور شاهنامه است. به! روایت پدری معلوم الحال با پسرنانی متضاد (صالح و سربه‌هوا) یا پسرکشی، در سیر ادبیات داستانی جهان، دست‌مایه ی نویسندگان

نقد‌های یک منتقد ادبی بر ساخته اکتای براهنی

«پیر پسر» براهنی و فراروی از ژانر

آرمان ملی- احمد بیرانوند:
آیا من در این مجال می‌خواهم از «پیرپسر» دفاع کنم؟ تمجید کنم؟ یا خلاف جریان واکنش‌های عمومی این روزها، اخلاق مدارانه آن را اثری خلاف ادب و عرف اجتماعی تلقی کنم؟ در همه این نگاه‌ها و اظهارنظرها چیزی فراموش می‌شود که به گمانم اگر به آن پرداخته شود درک درست‌تری از آنچه می‌بینیم به دست می‌آید و آن این است که: پیرپسر نه مانیفست جامعه‌شناسی است نه تعیین‌کننده حدود شرعی و اخلاقی جامعه! پیرپسر یک فیلم است؛ یک فیلم که میل دارد اگر فیلم نبود کتاب باشد و از همین درجه به‌اشارت عرض می‌کنم اگر کسی کتاب خوان نباشد، قسمت‌هایی از لذت دیدن این فیلم را در لایه‌های زیرینش از دست داده است و البته اگر کتاب خوان هم نباشد در عوض می‌تواند از لذت‌هایی که از کشف خودش به دست آمده، غرق شود؛ خلاصه آنچه با من از فیلم مانده و می‌خواهم باشما در میان بگذارم از خود فیلم است نه حواشی آن؛ چیزی که مرا به لایه‌های دیگری می‌برد که گمانم بشود لذت تماشا را دو چندان کند. چون شواهد نشان می‌دهد خود «اکتای براهنی» کارگردانی است که از کشف لذت می‌برد. پس اگر فیلم را با دقت نگاه نکرده‌اید این نوشته هم به دردتان نمی‌خورد، اما اگر درست دیده باشید یا اینکه بخواهید درست ببینید، حرف مشترک بسیاری پیدا می‌کنیم.

آنچه بر شخصیت رفته، کاراکترها ده‌ها صحنه مونولوگ دارند و صحنه‌پردازی‌ها ترکیبی از «موقعیت و ماجرا» هستند که نیازمند توصیف و توضیحات موازی است؛ ازین منظر نه تنها فیلم بلند نبوده بلکه به قاعده و براساس تسلط نویسنده به فرهنگ رمان نویسی است.

◀ دیالوگ‌ها:

در فیلم همه نوعی دیالوگ دیده می‌شود. از دیالوگ‌های اختصاری و سمبولیک گرفته تا دیالوگ‌های رئال! گاه دیالوگ‌هایی دیده می‌شود که ساختار داستانی و پی‌رنگ را شکل می‌دهند و در بعضی دیالوگ‌ها ما از حد یک شعار فراتر نمی‌رویم. ما در دیالوگ‌های معمول شعرار سه نفره ی پدر و پسر‌ها یا دیالوگ‌های سر میز شام خانه رعنا، شاهد گره‌گشایی‌های داستانی هستیم و نویسنده مایل است که گرهِها را در عصبيت تنش‌ها و جدال‌های لفظی باز کند. در این شیوه هم باورپذیری قصه بالاتر می‌رود و هم درنگ‌های عاطفی و بیرون‌ریزی‌های هر شخص بیشتر به چشم می‌آید اما این شگرد همیشه موفق نیست؛ چرا که در دیالوگ‌های رعنا و علی یا دیالوگ‌های چهارنفره پیش از شام، مفاهیم شعاری بر ادبیت و داستان اثر می‌چرید، به عبارتی آنگاه که بحث روشن فکری و روشن فکران می‌شود یا وقتی علی در محیط روشنفکران و هنرمندان قرار

می‌گیرد یا قضاوت میان خوب بودن و بد بودن در گفت‌وگوها به صراحت می‌رسد. نگاه براهنی ایدئولوژیک می‌شود. این نوع ایدئولوژی نه از دست ایدئولوژی‌های دیالوگ‌های فیلم‌ها- ارزشی است بلکه حاصل همان ساختار رمان- فیلم است که به‌ناچار سراز قضاوت‌های تاریخی درمی‌آورد. گویی براهنی به‌جای قضاوت شخص سراز قضاوت نسل درمی‌آورد و در روایت‌هایش از زبان شخصیت‌ها به جای شخصیت‌پردازی یک

خود به خود ما به یاد اسطوره‌های پدرکشی در تاریخ بشری می‌افتیم که در میان زندگی بسیاری از شاهان و شاهزادگان رخ داده است. اما برخورد استعاری در واقع چند لایه کردن متن و تصویر است؛ یعنی تصویر در همان حین که می‌خواهد در خدمت پی‌رنگ و حرکت‌های طولی و عرضی داستان فیلم باشد، می‌تواند لایه دیگری نیز به مخاطب متبادر کند. به عبارتی تصویر به موازات انتقال اتفاق، تولید معنای دیگری را هم

در دستور کار قرار می‌دهد. فیلم پیرپسر پر از برخورد‌های استعاریک است که تعدادی از آنها را باهم مرور می‌کنیم:

رد گل آلود تشک در حیاط: غلام زمانی که اقدام به خالی کردن طبقه دوم بر برای مستأجر جدید می‌کند، تمام وسایل را بیرون می‌ریزد. در این میان تشک قدیمی را به سختی به داخل حیاط می‌کشانند که رد تشک کف حیاط باقی می‌ماند. تشک این چا نشانه زنان و سابقه همخوابگی‌های غلام است که ردش بر حیاط می‌ماند؛ حیاطی که مدفن زنان این رابطه است. گویی با اینکه غلام تلاش دارد همه آن زنان را از زندگی‌اش دور بیندازد اما رد آنها همچنان پیداست. سخنرانی ترامپ و بخش آن از تلویزیون؛ اخبار تلویزیون در دو نوبت ترامپ را نشان می‌دهد. در یکی از بخش‌ها غلام اشاره می‌کند «کاش که بمب سر همه بیندازند و خلاص شویم» و دیگر بخش وقتی است که یک خانم سیاست‌مدار ا نانسی بلوسی رئیس نمایندگان (کنگره) متن تحویلی ترامپ را پاره می‌کند و غلام باز می‌گوید که «همه آنها مثل هم هستند!» لایه‌های زیرمتن این صحنه‌ها سرخ‌های جالبی برای درک تضاد‌های فضا به ما می‌دهد. فیلم تماماً در فضای روسی زیست می‌کند اما اخبار کاملاً محصور غرب و ماجرای غرب به خصوص آمریکا ست. وقتی غلام ادعا می‌کند که همه آنها شبیه هم هستند، آیا منظورش رفتار غربی‌ها و شرقی‌ها است یا نه رفتار زن با ترامپ را مدنظر دارد که در واقع یادآور رفتار رعنا با خود او است؟ مقاومتی که شدیداً او را مستأصل کرده است.

تابلوهای تاریخی: وجود تابلوهای رستم و سهراب و... تلویحاً خبر از حادثه می‌دهند؛ هم خون‌ریزی‌ای که در پیش است هم این‌که اقدام برای تصاحب معشوق پسرش، عملاً فرقی با کشتن او ندارد. این صحنه به هنگام رقص شمشیر خوندنمایی بیشتری پیدا می‌کند.

شاعر‌های روی دیوار: در صحنه‌های پایانی فیلم که پدر در حال اعترافات هولناک است در یک لحظه شاخ‌های روی دیوار دقیقاً پشت سرش قرار می‌گیرند و از او تصویری دیو گونه می‌سازند. بالا آوردن غلام و خالی کردن سطل استفرغ روی سر پسر کوچک (رضا) که استعاره‌ای از بیرون‌ریزی پنهان سالیان است که حالا یکباره همه را در اعترافی جنون‌آمیز روی پسرش خالی می‌کند.

موسیقی: به غیر از آهنگسازی متن که در ایجاد فضای پر از ترس موفق عمل کرده است، در فیلم دو آهنگ باراجاع برون متنی وجود دارد؛ یکی آهنگ «گرچستانم را پس بده» محسن نامجو و یکی ترانه «شب تیره» فرهاد مهراد. در متن آهنگ نامجو که پر از پرش‌های تاریخی با ربط و بی‌ربط است، شاهد حکایت تسلط روسیه و جدال همیشگی‌اش با ایران هستیم. «کورتینده» که به عنوان کشش‌گیر گرگی که سه بار کشتی‌گیر ایرانی را کشتند داده، نماد نماینده روس‌ها می‌شود و گرچستان که همیشه محل جدال تاخت‌وتاز دو همسایه روس و ایران بوده است. جداز از قربانت فضای روسی حاکم بر فیلم، موسیقی یادآور جدال پدر و فرزند برای معشوقه مشترک است. جدال بر سر معشوقه‌ای گرگی که گویی پسر باید از پدر پسر بگیرد.

در جای دیگر فیلم پسر ارشد خانواده (علی) مشغول گوش دادن دکلمه فرهاد از ترانه شب تیره است که اصل این آهنگ هم روسی است و در متن این ترانه هم بارها از شبی تیره یاد می‌شود که در آن نبردی سخت و اتفاقی هراس‌انگیز رخ داده است. این دو متن به عنوان یک ارجاع بیرونی ولایه‌های موازی قصه می‌توانند نشانه‌هایی برای چیدن تمهید جنایت‌های پایان فیلم باشند.

◀ پی‌نوشت:

برای بار اول که به تماشای «پیرپسر» رفتم، چرا می‌گویم بار اول؟ بله! چون بار دومی هم در کار بود و البته بار سومی... بگذریم؛ برای بار اول یک سینمای خلوت، سانس ظهو و در وسط هفته را انتخاب کردم. بقیه سانس‌ها پر می‌شد. بار دوم یک سانس شلوغ را که تمام صندلی‌ها پر بود، انتخاب کردم. در سانس خلوت همان تعداد کم تماشاچی، در شوک بودند. حرف نمی‌زدند و حتی صدای جابه‌جا شدن روی صندلی هم، بقیه را به هم می‌ریخت. انگار ترسی در وجود مخاطب نهفته بود که می‌خواست در مقابل این حجم از زبری و زشتی واقعیت خودش را محافظت کند. در سانس شلوغ همان ترس وجود داشت اما ترس فردی به ترس جمعی تبدیل شده بود. مخاطبان گاهی دوست داشتند که بخندند؛ خنده‌های هیستریک!

یعنی جمعی به خودشان بقبولاند که «نترسید! آن چه می‌بینیم فیلم است. نگران نباشید! به زودی همه چیز تمام می‌شود و با روشن شدن سالن همه به دنیای واقعی برمی‌گردیم» این مقدمه برای این بود که بگویم پیرپسر پیش از هر چیز سه ساعت و هفده دقیقه مرور ذات انسانی است که می‌تواند باشد یا هست یا خواهد بود. انسانی که در همه صندلی‌های سینما نشسته