

مفاهیم اجتماعی در گونه‌های هالیوودی

ژان-لو بورژه

مترجم: فؤاد نجف زاده خویی

کرده‌اند - طرح کلی^۱ و شخصیت پردازی^۲ قبلاً کلیشه‌ای^۳ شده بودند. اما نوبودن رسانه سینما این امکان یا حتی اجبار را به وجود آورد که این رسانه به زبانی دیداری و نیز شنیداری متصل شود و معنای صریح این زبان تا حد زیادی با آنچه که ممکن بود صرفاً از طریق فیلمنامه منتقل شود تفاوت داشت. در اینجا به دو مثال کوتاه اشاره می‌کنم. در فیلمهای گریفیث^۴ میان نتیجه‌گیری اخلاقی قراردادی ویکتوریایی^۵ از طرح کلی و زیرنویسها، و معانی بسیار ظریف تر صحنه‌آراییها، نورپردازی، نماهای درشت از صورت بازیگران زن، حرکات دوربین و تدوین کشاکشی خاص وجود دارد. در فیلمهای یوزف فن اشترنبرگ^۶ تضادی آشکار و حل نشده میان

سینما از آغاز با دارا بودن کشاکش و حتی تضادی خاص میان مضمون ظاهری سرچشمه گرفته شده از ادبیات عامه‌پسند و شماری از تدابیر سبک شناسانه مستقل (استفاده‌های متنوع از بازیگران، صحنه‌آرایی، حرکتهای دوربین و تعدوین) توصیف شده است. در انتقادهای خرده‌گیرانه‌ای که به نحو مستی از فیلم هالیوودی به عمل آمده از مطابقت فیلم هالیوودی با آداب و رسوم، که دلیل تناقض آمیز دارا بودن قدرت ابتکار این گونه فیلمهاست، غفلت شده است. قراردادهایی که از ادبیات به ارث رسیده‌اند خود را به فشارهای اجتماعی نظیر لزوم خودسانسوری و قواعد تجاری افزوده‌اند و تا حد بسیار زیادی از بروز محتوا و معنای صریح در فیلمها جلوگیری

قالبهای طرح کلی و گفتگوها، و «شعرخالص» عناصر دیداری وجود دارد.

نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که هر وقت شکل هنری بیش از قراردادی باشد، مجال طنز ظریف یا فاصله‌گذاری با سهولت بسیار بیشتر به وجود می‌آید. لازم نیست دیدگاه کارگردان (و به بیان کاملتر دیدگاه دوربین) با دیدگاه قهرمان منطبق باشد؛ یا مجدداً و به شکلی عمومی تر، از آنجا که يك فیلم موضوعات پیوسته‌ای را ارائه می‌کند، شگفت آور نیست که بخشهای وسیعی از تماشاگران (که شمار قابل ملاحظه‌ای از منتقدان دارای ذهنیت ادبی نیز در میانشان هستند) تنها یکی از این موضوعات را کشف کرده و در نتیجه موضوعات دیگر را بد تعبیر

کنند. کارگردانان اروپایی که در هالیوود دست به فیلمسازی زدند شیوه‌ای را برای بیان داستان با معانی صریح طعنه‌آمیز، گسترش دادند. به عنوان مثال، در «سر در بهشت» اثر ارنست لویج (۱۹۳۲) قضاوت در مورد جامعه معاصر را زیر جلای ماهرانه کم‌دی پیچیده ارائه می‌کند: دزدها همان سرمایه‌داران هستند، سرمایه‌داران همان دزدها. به همین ترتیب، بودن یا نبودن (لسویج ۱۹۴۲) نمایش مسخره‌آمیز نیست: فیلم این نکته را به نمایش درمی‌آورد که نازی‌ها بازیگرانی به مراتب بدتر از بازیگران موهوم زیرزمینی لهستانی هستند. تماشاگران امروزین که با فیلم به عنوان فیلمی بد برخورد کردند این نکته را به کلی از

دست دادند. در مورد اکثر آثار داگلاس سیرک^{۱۲} نیز ملاحظاتی مشابه وجود دارد. بدین معنی که تمام آنچه که بهشت مجاز می‌شمرد^{۱۳} (۱۹۵۶) نمایشی گریه‌آور نیست بلکه هجویه^{۱۴} صریح درباره شهر کوچک امریکاست، نوشته بر باد^{۱۵} (۱۹۵۷) فیلمی درباره مسحور کنندگی جامعه سطح بالای امریکا نیست بلکه فیلمی درباره تباهی و فساد این جامعه است؛ و تقلید از زندگی^{۱۶} (۱۹۵۹) فیلمی ظاهراً ساده و خوش بینانه است، اما در واقع فیلمی به غایت تلخ و ضد نژادپرستی است.

مغایرت میان متن اولیه فیلمها (فیلمنامه و منبع اقتباس) و متن موجود آنها (آنچه بر روی پرده و نوار صدا وجود دارد) ابزاری را برای تحلیل فراهم می‌کند، زیرا این مغایرت امکان تطبیق دو تلفی ظاهراً مخالفت آمیز را به وجود می‌آورد: نظریه مؤلف، که مدعی است فیلم کاریک فرد آفریننده است و رهیافت شمایل شناختی^{۱۸} که فرض را بر این می‌گذارد که فیلم تسلسلی از تصاویر است که در واقع ممکن است سازندگان از معنای واقعی آنها ناآگاه باشند. من در جایی دیگر سعی کرده‌ام نشان دهم که نسخه اصلی خیابان پستی^{۱۹} (جان ام. اشتال^{۲۰} ۱۹۳۲) در حالی که ظاهراً به توصیف فداکاری شرافتمندانه و حزن انگیز یک زن می‌پردازد، در واقع ملودرامی با مفاهیم عمیق اجتماعی و توأم با جانبداری از حقوق زنان است.^{۲۱} من همچنین این نکته را مطرح کرده‌ام که «ملودرام» به مفهوم سنتی آن در زمان انقلاب فرانسه متولد شد و آشوب اجتماعی در دوره‌ای آشفته از تاریخ را منعکس کرد. بنابراین در زمینه تشریح جامعه، می‌توانیم میان ملودرامهایی

مثل خیابان پستی که حالتی خاص از جامعه را، با شرح ثبات نسبی و موقعیتهای بالقوه کشاکش، بیان می‌کنند و ملودرامهایی مثل یتیمهای طوفان^{۲۲} (د. و. گریفیث^{۲۳} ۱۹۲۲) و آنتونی ادورس^{۲۴} (مروین لروی^{۲۵} ۱۹۳۶) که به تفسیر آشوب بالفعل می‌پردازند، تمایز قائل شویم. در جستجو برای مثالهایی مشابه از این دو تلفی ناسازگار، احتمالاً امکان به دست دادن یک بررسی از دیگر گونه‌های عامه‌پسند وجود دارد: تشریح نظامی دایر؛ تشریح تجزیه ساختاری معین.

در مقوله اول - فیلمهایی که چگونگی عملکرد ساختار اجتماعی معینی را توصیف می‌کنند - فیلمهای بسیاری را می‌یابیم که به گونه‌هایی تعلق دارند که غالباً به عنوان فیلمهای مبالغه از خودبیگانگی^{۲۶} و فیلمهای گریزگرا^{۲۷} رد می‌شوند. چنین برخوردی می‌تواند در اکثر موارد منطبق با واقعیت باشد، اما گریز از واقعیات ناخوشایند در عین حال می‌تواند تدبیری برای انتقاد از واقعیت وضعیت موجود جامعه باشد. دنیایی تخیلی^{۲۸} که خود را ناگجا آباد^{۲۹} می‌نامد به مفهوم مضر کلمه «گریزگرا» نیست؛ بلکه توجه بیننده را به این امر مسلم جلب می‌کند که جامعه اوتوحد بسیار زیادی از این شرایط آرمانی دور شده است. بسیاری از فیلمهای کارگردانان روسوگرا^{۳۰} مثل آلن دوان^{۳۱} و دلمردیوز^{۳۲} در این مقوله جای می‌گیرند؛ بهترین توصیف برای این فیلمها «درامهای مخاطرات دریاهاى جنوب» است: اقتباس آلن دوان از تاپیه^{۳۳} ملویل^{۳۴} (جزیره افسون شده^{۳۵} ۱۹۵۸) و فیلمهای پرنده بهشت^{۳۶} (۱۹۵۱)، گنج کرکس طلایی^{۳۷} (۱۹۵۳) و وسترن پیکان شکسته^{۳۸}

تندباد

صریح و تلویحی را آشکار می سازد. از این قرار در فیلم «مرز نشین»^{۳۰} سیسیل ب. دومیل^{۳۱} (او این موضوع را دوست داشت چرا که در سه موقعیت متفاوت (۱۹۱۳، ۱۹۱۸، ۱۹۳۱) دست به ساختن آن زد)؛ مردی انگلیسی که در آمریکا سکونت گزیده با زیبایی «بدوی» و در نتیجه «غیر اخلاقی» زنی سرخپوست، که بدن برهنه اش را با آتش خشک می کند، اغوا می شود. این مرد بدون ازدواج با او زندگی می کند، وزن برای او فرزندى به دنیا

(۱۹۵۰) از دل مردیوز. برخی از این فیلمها دچار این سستی سبک شناسانه هستند که معانی تلویحی خارج از خود فیلم تا اندازه ای به نیات خیر خواهانه اما عینیت نیافته کارگردان تحمیل می شوند. شاید فیلمهای تندباد^{۳۲} (۱۹۳۷) و صخره دانائوان^{۳۸} (۱۹۶۳) اثر جان فورد مثالهایی برای روشنی بیشتر موضوع باشند. فیلم اول ریموند میسی^{۳۳} را که در نقش لینکلن، مجسم کننده قانون ظالمانه است، به صورت تلویحی در تضاد با لینکلن دیگر فیلمهای فورد (یعنی لینکلنی که نمونه مجسم قانونی است که زندگی و آزادی را ارزانی می دارد) به نمایش درمی آورد. کلید معنای تلویحی در صخره دانائوان، صحنه کوتاهی است که در بوستون جریان می یابد. این صحنه امکان می دهد واقعه ای تاریخی کاریکاتورگونه از آمریکا را به طور اجمالی ببینیم که نقطه مقابل منظره آرمانی شله جزیره صلح و آرامش است.

در برابر این افسانه که در تمامی وسترنهای سنتی «تنها سرخپوست خوب، سرخپوستی مرده است» نگاهی دقیقتر به وسترنهای اولیه هالیوود، تعارضهایی شگفت آور میان معانی

سرخپوستی دانائوان

می آورد. چند سال بعد، وابستگان مرد انگلیسی به سراغش می آیند و با این استدلال که فرزند وی را تحت آموزشی شایسته قرار دهند بر سر بردن کودک به انگلستان پافشاری می کنند. زن سرخپوست به دلیل ذهن بدویش (آن طور که مرد بیان می کند) نمی فهمد که چرا باید فرزندش را از او دور کنند و خودکشی می کند. زن بیشتر از این هنگامی که کودک قطاری الکتریکی را بر اسب چوبی وزمخت ساخته او ترجیح می دهد با عدم قبول فرزندش رویه روده است. دیدگاه دومیل در پرداخت داستان بیش از اروپاییان بر همدردی با زن سرخپوست استوار است. برای دومیل، زن از نظر اخلاقی برتر است. این موضوع از طریق تغزل گرایی "فصلهایی که طی آنها لویه ولز" به «اغوی» مرد انگلیسی می پردازد و اسباب بازی چوبی رامی تراشد بیشتر روشن می شود تا از طریق طرح کلی. در عین حال، به دلیل پایان غم انگیز فیلم به سختی می توان این اتهام را به آن وارد کرد که فیلم گریزگرا یا ذاتاً خوش بینانه است. تنظیم کیفرخواست علیه تمدن دروغین سفیدپوستان - که به طریقی بسیار زیرکانه مطرح می شود - به همان اندازه خشن است که در فیلم بزرگمرد کوچک^{۲۵} از آرتور پین (۱۹۷۰). اما این تنشهای فرهنگی، تلویحی وبدون تحلیل باقی می مانند. بدیهی است که «تجزیه ساختمان»^{۲۶} تحلیلهای طنزآمیز مترادف با «تخریب» نیست. آیا اگر در سمی برای برطرف کردن تنشها آنها را با ضعف در عمل خلاقه مربوط بدانیم اشتباه کرده ایم یا وقتی که آنها را به وضعیت مبتنی بر سرمایه داری تولید فیلم نسبت دهیم؟ کار فیلمساز هالیوودی درباره از

خودبیدگانگی اجتماعی، هر اندازه هم که آگاهانه باشد، به از خودبیدگانگی مشابهی وابسته است.

مفاهیم طعنه آمیز يك سقوط اجتماعی را در فیلمهایی که فوق العاده قراردادی هستند و کمترین حد واقعگرایی را در بردارند می توان گنجاند. هایدلی^{۲۷} (آلن دوان، ۱۹۳۷) که شرلی تمبل^{۲۸} در آن بازی می کند چنین فیلمی است و این وضعیت را در جایی که کیچ^{۲۹} طبق معمول به طنز و هزل^{۳۰} متمایل می شود می توان دید. تنها در فیلمی از نوع کیچ یا کمیدی می توانیم خدمتکاران را به طرزی رمزآمیز در حال حمل يك گردگیر پر دار به نمایش در آوریم. مکان فیلم کیچ غالباً در اروپای مرکزی قرار داده می شود، و جامعه آرمانی این نوع فیلم جامعه امپراتوری هابسبورگ^{۳۱} است. در آنجا جامعه طبقاتی ایستایی رامی یابیم که در آن هر کس با نقش ویژه اجتماعی خود تمیز داده می شود و نه با ویژگیهای فردی. اما معماری معجزه آسای این نظام اجتماعی تا آن حد غلوآمیز شده است که (چه این کار از طرف کارگردان آگاهانه صورت گرفته باشد چه ناآگاهانه) نتیجه حاصله در تحلیل نهایی، هجوآمیز^{۳۲} است. از نظر سبک شناسی، نقشهای ویژه اجتماعی از طریق تمثیلهای نشان داده می شوند که اندکی مضحك به نظر می آیند (سستهای فرهنگ قومی^{۳۳}، کلاه خودهای نشان دار، پره های بلند). به عنوان مثال، در فیلم باغ وحش در بوداپست^{۳۴} (رولاندو. لی ۱۹۳۳^{۳۵})، جامعه به شکلی مرتب میان داراها و نندارها، میان کسانی که بخشی از قدرت را در دست دارند و کسانی که هیچ قدرتی ندارند، تقسیم شده است. از يك طرف برخی

بازدید کنندگان اشرافی باغ وحش و گروهی از شخصیتها مثل نگهبانان، پلیسها و رانندگان اتوبوسها با لباسهای متحدالشکل نیمه ارتشی دیده می شوند و از طرف دیگر بازدید کنندگان روستایی با لباسهای رنگارنگ مخصوص، دخترانی از پرورشگاه یتیمان و قهرمانی غیر اجتماعی که بیشتر در پی معاشرت با حیوانات است تا انسانها. فیلم در توصیف جامعه‌ای از خودبیگانه که یک فرد برای آزاد بودن در آن ناچار است در پشت میله‌های باغ وحش زندگی کند موفق است! بخش پایانی فیلم ناگهان به کابوس منتهی می شود، به این شکل که تمام جانوران وحشی از قفسهایشان می گریزند و این بخش فیلم، علی رغم یک پایان باورنکردنی که مدعی آشتی نظام فئودالی و سعادت فردی است، به این نکته اشاره دارد که استعداد چنین جامعه‌ای که مرتباً سازمان یافته است برای انفجار و انقلاب کم نیست.^(۱)

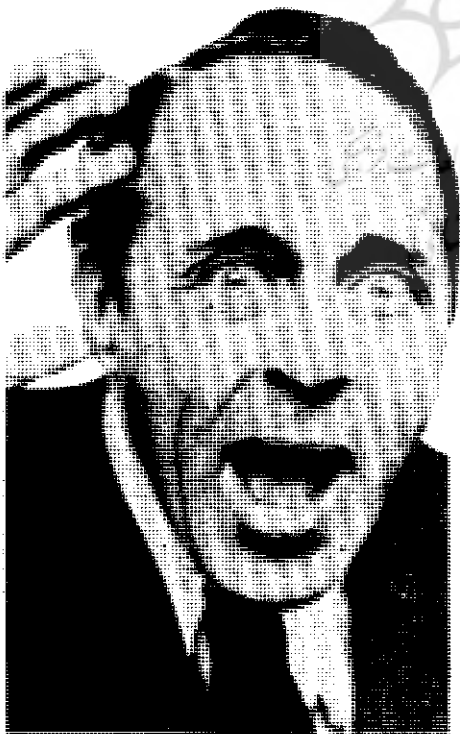
از ۱۹۴۵)، از درام رمانتیک (نامه از بانوی ناشناس^۲، ماکس افولس^{۱۹۴۸}) تاسینمای موزیکال (مرادر سنت لوئیس ملاقات کن^۳، وینسنت مینه‌لی^{۱۹۴۴}؛ گئی گئی^۴، مینه‌لی ۱۹۵۸؛ بانوی زیبای من^۵، جرج کیوکر^۶ ۱۹۶۴) رادر بر می گیرد. احتمالاً دو دلیل برای این محبوبیت عمومی وجود دارد. یک دلیل اینکه چنین چارچوبی دارای کیفیتهای سبک شناسانه‌ای است که قبلاً وقف تأثیرات هنری می شدند. دلیل دوم به جامعه غربی - معمولاً و نه لزوماً جامعه اروپایی - وبه پیچیده‌ترین شرایط این جامعه در زمان نزدیک به جنگ جهانی اول و اضمحلال اقتصادی اروپا مربوط می شود. به جرأت می توان گفت که دلیل مذکور علت موفقیت سینمای وینی^۷ است، گونه‌ای که غالباً

به همین نحو چارچوب تغییر قرن در گونه‌های مختلف، بسیار مردم پسند است. چنین چارچوبی دامنه‌ای متنوع از اقتباس ادبی (تصویر دوریان گری^۸ از آلبرت لوین^{۱۹۴۵}) تاسینمای وحشت (میدان خماری^۹، جان برام^{۱۰}

به شکلی ساده‌انگارانه و نادرست سینمای زندگینامه‌ای^{۲۸} و سینمای حسرت برای گذشته‌ها^{۲۹} تعبیر شده است. عنصر هجو آمیزی که در فیلمهای فن اشتروهایم^{۳۰} به صراحت وجود دارد در کار دیگر فیلمسازان اروپایی تلویحی است. فیلم بی حرمت شده^{۳۱} (یوزف فن اشترنبرگ ۱۹۳۱) شیدایی مارلن دیتريش را با مفهوم زوال و اضمحلال امپراتوریهای اطريش و روسیه در تضاد قرار می دهد. عشاق فیلم مایرلینگ^{۳۲} آناتول لیتواک^{۳۳} (۱۹۳۶) به هلاکت محکوم می شوند و این امر نه از طریق سرنوشت که از طریق نشانه شوم امپراتوری هابسبورگ یعنی عقاب ظالم منافع حکومتی^{۳۴}، عملی می شود: صحنه رقص مخصوصاً به حرکت تعقیبی دوربین از میان عقابی شیشه‌ای شروع شده و با حرکت مشابهی به صورت معکوس خاتمه می یابد. در بسیاری از فیلمهای وینی، چه اروپایی و چه امریکایی، افولس از تمهید يك دوئل استفاده می کند تا نشان دهد طبقه خاصی از جامعه وقتی که دیگر قادر به خصوصی نگهداشتن مشکلات خویش نیست چه راهی را برای حل کردن این مشکلات برمی گزینند.

بنابر این چنین فیلمهایی ما را قادر می سازند که تعریفی آزمایشی از ملودرام را مطرح کنیم که آن را در نقطه مقابل تراژدی قرار می دهد: سرنوشت در ملودرام امری فوق طبیعی نیست بلکه بیشتر اجتماعی و سیاسی است. در نتیجه، ملودرام تراژدی طبقه بورژواست که تابع نوع آگاهی در مورد هستی جامعه است. این نکته تعریف بنجامین کنستان^{۳۵} از تراژدی نوراً منعکس می کند، «نظم اجتماعی، عمل جامعه بر روی فرد، در مراحل مختلف و در دوره‌های متفاوت و

شبکه نهادها و قراردادهایی که ما از بدو تولد گرفتارشان می شویم و تا زمان مرگ از میان نمی روند، منابع اصلی تراژدی هستند. فقط باید چگونگی استفاده از آنها را بدانیم. این عناصر کاملاً معادل سرنوشت قدما هستند.^{۳۰}

فیلم موزیکال از بسیاری جهات به ملودرام سینمایی نزدیک است، هر دوی اینها از تکامل قالبهای^{۳۱} نمایش سرگرم کننده در پیوند با قراردادهای نمایش تئاتری مردم پسند به وجود آمده اند. هر دو گونه برای بیان يك معنی تلویحی ناچار هستند که تقریباً به صورتی انحصاری بر شیوه پردازی^{۳۲} متکی باشند که در آن واحد هم تصویری و هم موزیکال باشد (ملودرام از دیدگاه ریشه شناسی^{۳۳} «درام همراه با موسیقی» است)، چرا که هر دو از میثاق واقعگرایی^{۳۴} انتقال یافته اند.^{۳۵} بنابراین فیلمهای موزیکال در دست کارگردانان خلاق در خدمت بیان اظهاراتی در می آیند که از طرف اکثریت بینندگانی که در جستجوی تفنن هستند و منتقدانی که در مورد مضامین صریح به داوری می پردازند، نادیده می مانند. جای شگفتی نیست که برخی کارگردانان در هر دو گونه برتری یافته اند و برتر از همه وینسنت مینهلی است. بریگادون^{۳۶} (۱۹۵۴) مثالی عالی برای تبیین مقصود ماست: گونه موزیکال در برابر نقشمایه^{۳۷} نیویورک شلوغ قرار داده شده است و معنای بخش گریزگرایی فیلم را تنها می توان از جنون هجوآمیز آرایش هر روزی در اواخر فیلم استنتاج کرد.

تمثیلی که در سینمای موزیکال به فراوانی تکرار شده تمثیل پیگمالیون^{۳۸} (آنتونی اسکویت^{۳۹}، لسلی هاوارد^{۴۰}، ۱۹۳۸) است. این تمثیل درباره یکی از اعضای جامعه ای قابل

فیلمهای موزیکال در دست کارگردانان خلاق در خدمت بیان اظهاراتی در می آیند که از طرف اکثریت بینندگانی که در جستجوی تفنن هستند و منتقدانی که در مورد مضامین صریح به داوری می پردازند، نادیده می مانند.

احترام است که دختری از طبقات پایین تر را تا سطح پیچیدگی^{۵۵} پیشرفته زندگی خود ارتقا می دهد. خطای ویژه بانوی زیبای من (جرج کیوکر ۱۹۶۴) استفاده از ادی هیپورن در چنین نقشی است، زیرا این بازیگر ظاهراً خود فرد فوق العاده پیچیده‌ای است. در نتیجه تمثیل مفهومی نادرست را منعکس می کند، برای آنکه فیلم مؤثر واقع شود، کیوکر می بایست از بازیگری کاملاً متفاوت استفاده می کرد. به عنوان مثال او می توانست از شرلی مک لین استفاده کرده و در پایان فیلم او را همچون خانمی به نظر آورد. چرا که فیلم باید این مفهوم را در برداشته باشد که در سطح بالای جامعه چیزی وجود ندارد که یک بازیگر یا رقصنده خوب قادر نباشد از طریق تقلید به آن دست یابد. و ضمناً فیلم باید نقطه مقابل نقشها و کارکردهای مشابه با آنچه را در فیلم در دمسر در بهشت لوییج می توان یافت القا کند: اگر رقصندگان خانم هستند، خانمها نمی توانند تفاوت زیادی با رقصندگان داشته باشند. تمامی کار عمده کارگردانی چون مینه‌لی و کیوکر بر پیش فرض اساسی نمایش هجوآمیزی از استحکام بالفعل جامعه و اشاره‌ای به بی ثباتی احتمالی اجتماعی مبتنی است که پشت ظاهری شوخی آمیز مخفی می شود (فیلمهای کیوکر با بازی جودی هالیدی^{۵۶} و مینه‌لی با بازی جودی گارلند را ببینید).

جلوه پاک^{۵۷} (چارلز والترز، ۱۹۴۸) قصه‌ای شبیه به قصه بانوی زیبای من با بازی فرد آستر و جودی گارلند در نقشهای شبیه به رکس هریسون و ادی هیپورن را بازگویی کند. اما تمثیل در اینجا عمل می کند و فراتر نمی رود، زیرا این

فیلم مفاهیمی جدی در مورد پایگاه زن در اجتماع را در بردارد. در پایان فیلم، جودی گارلند که از انتظار برای دریافت پیشنهاد ازدواج خسته شده است، به این نتیجه می رسد که در حقیقت هیچ دلیلی وجود ندارد که او برای آماده کردن فرد آستر برای ازدواج تلاش نکند. او نقش سنتی مرد را اتخاذ می کند، برای کسی که موضوع اندیشه‌هایش را تشکیل می دهد هدایای متعدد می فرستد و او را به خاطر لباسهای زیبایش تحسین می کند. گونه موزیکال همانند دلفکی درباری آزادی عیاشانه دارد، زیرا گونه‌ای «جدی» نیست. سینمای موزیکال، گونه‌ای خود - ستای^{۵۸} است («یک دلفک باش» در دزد دریایی^{۵۹} مینه‌لی، ۱۹۴۸؛ «اونارو و بخندون» در آواز در باران^{۶۰} دان^{۶۱} و کلی^{۶۲}، ۱۹۵۲؛ و این است سرگیزی^{۶۳}، در واگن گروه^{۶۴} مینه‌لی ۱۹۵۳) و این اگر قابل درک این گونه نسبت به

دوره علوم / شماره دوم / ۱۳۸۱

موزه دریایی

جدایی از این آزادی را نشان می دهد.

طبقه دیگری از فیلمها به توصیف يك نظام اکتفا نمی کنند، بلکه اضمحلال آن را به نمایش درمی آورند (در این مورد می توان کمدهای دیوانه وار^{۲۷} و فیلمهای موزیکال بازی برکلی در مورد انحطاط را مطرح نمود^(۲۸)). گنجانیدن معنی تلویحی در فیلمهای تاریخی و حماسی دشوارتر خواهد بود، زیرا این گونه فیلمها غالباً به انقلابها و جنگهای داخلی اشاره دارند که طرحشان به شکل واقعیت مطرح شده است و در نتیجه قابل تعبیر و تفسیر نیستند. با وجود این گاهی اوقات توضیحی بی تناقض را می توان یافت که در پشت طرح کلی تاریخی یا پر حادثه پنهان نگه داشته شده است. آنتونی ادورس، که قبلاً نیز به آن اشاره شد، در زمان انقلاب فرانسه و امپراتوری اول اتفاق می افتد. این فیلم که انتقادی از هر دو نوع حکومت اشراف

کارگردانان هالیوودی می توانند چگونگی عملکرد يك ساختار اجتماعی معین را به تفصیل توصیف کنند؛ اما نمی توانند این کار را آشکارا انجام دهند مگر آنکه جامعه مورد بحث از نظر زمان یا مکان فاصله بسیاری با ما داشته باشد.

سالاری پیشین و طبقات جدید است، این طبقات را به شکل دسته بی رحمی مجسم می کند که از اشرافیت پیشین تقلید می کنند. تنها راه حل ترك سرزمینی محكوم به فنا و راندن كشتی به سوی سرزمین جدید و جامعه مردم سالارانه امریکا است. دیدگاهی تقریباً مشابه آنتونی ادورس در داستان دو شهر^{۱۸} (جك كانوی^{۱۹۳۵}) بیان می شود. فیلمی که انقلاب فرانسه باید در آن تقریباً به طور همزمان به غایت موجه و به غایت ناموجه نشان داده شود. این نتیجه به طریقی بسیار جالب به دست می آید. بخش اول فیلم، به استثنای اشاراتی کوتاه، در مورد اندیشه يك انقلاب، که غیر قابل اجتناب نمایش داده می شود، نسبتاً توأم با همدردی است. فصلهای مربوط به انقلابی شایسته (تسخیر زندان باستیل) که توسط گروهی متفاوت - ژاك ترنر^{۱۹} و وال لیوتن^{۲۰} - کارگردانی شده اند، حتی تسلیم پذیرانه تر از باقی فصلها هستند. این دو کارگردان در شرح پرهیاهوی بی عدالتی کاملاً شبیه آیزنشتین^{۲۱} هستند و اتحاد خود به خودی مردم و ارتش را کاملاً شبیه به شوروی^{۲۲} بازگویی کنند. به همین دلیل، فکر کردن به هرگونه انتقال مناسب به جنبه ناموجه انقلاب غیر ممکن می نماید؛ حیلۀ مورد استفاده پرش به انتقال و رجوع به سند و بهانه ای است که ادعای کند روح آزادی حتی پیش از آنکه به پیروزی رسیده باشد گرفتار شده است. اما این ادعاها بر روی پرده بدون دلیل باقی می مانند و فیلم اختلافی حل نشده و عجیب را میان فصلهایی که توسط جك كانوی کارگردانی شده اند (این فصلها خوشایند هستند اما از نظر سبك، سنتی و نسبت به منبع اقتباس وفادارند) و

فصلهای ژاك ترنر - که از نظر صوری بسیار ابتکاری و از نظر معنی بدون ابهام و بی نیاز از توضیح هستند - مجسم می کند.

برعکس، ماری آنتوانت^{۲۳} (وودی اس. وان دایك^{۱۹۳۷}) فیلمی کاملاً بی تناقض درباره انقلاب فرانسه است. فیلم بی تناقض است به دلیل اینکه از دیدگاهی ارتجاعی به واقعه نگاه می کند. با وجود این، حتی در این مورد نیز میان استدلال صریح فیلم که با سند اعلام می شود (تصویريك زن، داستان غم انگیز و تکریم شده ماری آنتوانت) و پیام سیاسی تلویحی فیلم که بر اساس آن قهرمان / قربانی به جای ماری آنتوانت، شاه لویی شانزدهم است، شاهد تنشی در کار هستیم. از نظر فیلم، ماری آنتوانت چیزی بیش از يك دختر عاشق عیاش نیست، در حالی که لویی شانزدهم به صورت مردی خیرخواه، که با توطئه فراماسونها و دوک اورلئان گرفتار می شود، تصویر شده است.

گونه فرعی سینمای پرحادثه که تقریباً به نحوی غیر قابل اجتناب به تحسین طرح آشوب اجتماعی و انقلاب می پردازد (و همیشه در این مورد موفق است زیرا از حیث زمان و مکان بسیار دور شده و فاقد هرگونه مضمون آشکار از جامعه کنونی است) سینمای دزدان دریایی^{۲۴} و مزدوران^{۲۵} است. «مردم سالارانه» ترین مثالهای این گونه شامل دو فیلم ناخدا بلود^{۲۶} (۱۹۳۵) و شاهین دریایی^{۲۷} (۱۹۴۰) مایکل کورتیز است. در هر دو فیلم مردی غیر سیاسی به یاغی گری متهم شده و در عمل نیز به يك یاغی مبدل می شود (مقایسه کنید با داستان بندآمیز مشابهی در زندانی جزیره کوسه^{۲۸} جان فورد ۱۹۳۶). هر دو فیلم طریقه اتکای نظامی

استعماری به ظلم سیاسی، بردگی و شکنجه را شرح می دهند، و هر دو فیلم از انقلابی قهرآمیز به عنوان تنها وسیله نابودی چنین نظامی، طرفداری می کنند. در نتیجه شواهد این گونه با شواهد فیلمهای استعماری که زمان وقوعشان قرن بیستم است در تضاد قرار می گیرد. در هند بریتانیایی یا شمال افریقای فرانسوی - یعنی جایی که شخص متهم در آن مرتکب بی رحمی فرضی می شود. نمایش اینکه فیلمسازی معاصر مثل جیلویوتنه کوروو^{۱۱۱}، که از نظر سیاسی فیلمسازی متعهد است، در فیلم کونمادا^{۱۱۲} (در انگلستان، بسوزان^{۱۱۳}، ۱۹۶۸) تا چه میزان به گونه سنتی هالیوودی و چینه چیتایی دزدان دریایی متکی بوده است می تواند به روشنی موضوع کمک کند.

همان طور که قبلاً اشاره شد، خطر برخی اظهارات صریح در مورد رایین هود و سیمای دزدان دریایی در زمانها و مکانهای دور این است که چنین اظهاراتی می تواند به جای کاهش اهمیت بعد زمانی و مکانی به تأکید بر این دوری و دور دست بودن منجر شود. در فیلمهای تاریخی مربوط به متمردان، به بیننده اجازه داده می شود با وجدانی روشن و آگاهی اندک دست به اعتصاب و تمرد بزنند. این خطر توسط کارگردانان دقیقتر از مایکل کورتیز به عینیت در آمده و مورد اشاره قرار گرفته است. پرستون استورجس^{۱۱۴} در سفرهای سولیوان^{۱۱۵} (۱۹۴۲) به هزل و هجو قرار دادهای گونه مشکل اجتماعی^{۱۱۶} پرداخته است که تحت راهنمایی مروین لروی در شرکت برادران وارنر در میان دیگران متداول شده بودند. نتیجه شیرین تلخ فیلم استورجس این بود که کارگردانان نباید به

کارگردانان هالیوودی اگر به
تصرفات غیرعقلانی نظامی
اجتماعی دست می زنند نباید به
طریقی فیلم را بسازند که
ایده‌بخش خاتمه دهند که نشان
دهد حالت نظم اجتماعی و
سعادت، هر دو، به حالت
تخت باز خواهند گشت.

ماورای دوربین بروند و مادامی که مبهم ترین تصورات را در مورد اوضاع و احوال جامعه دارند نباید به ارائه بیانیۀ اجتماعی بپردازند و بهتر است وقت و انرژی خود را به ساختن فیلمهای کم‌دی اختصاص دهند. اما فیلم خود او نشان داد که وی توانسته است به طریقی، هر دو کار را در آن واحد انجام دهد: یعنی سرگرم کند و نظریه‌های معتبر ارائه دهد. دزد دریایی مینه‌لی به همین نحو بر قراردادهای گونه‌قاتل مزدور تأکید می‌کند. و فیلم او بعد دیگری به معنی گونه‌دزد دریایی می‌افزاید. جودی گارلند، دختر حاکم، عاشق جین کلی می‌شود، بازیگری که به شکل ماکوکو^{۱۱} دزد دریایی بی رحم جلوه می‌کند. نکته مهم در درجه اول این است که مینه‌لی برای ساختن فیلمی از گونه‌دزد دریایی که انقلابی و مردم سالارانه باشد تا اندازه‌ای سعی می‌کند جاذبه جنسی ارول فلین یا جین کلی را مبنای استدلال قرار دهد. اما این نکته نخستین لایه معنی است. بازیگر، ونه دزد دریایی، سرانجام به فردی انقلابی بدل می‌شود که در پی کسب تغییر اجتماعی است، چرا که او نقاب از چهره والتر سلزاک^{۱۲} (نامزد جودی گارلند)، یعنی کسی که ماکوکوی واقعی است و به شکل شهروندی محترم جلوه می‌کند، برمی‌دارد. بنابراین درسی که از فیلم گرفته می‌شود این است که دزدهای دریایی را می‌توان با جامعه محترم بورژوازی هم‌ذات پنداشت، و دیگر این که هنرمند (چه بازیگر و چه کارگردان هالیوودی) به شکل شخصی با هر دو مفهوم آزادی فردی و امتناع از ظلم به دیگران پدیدار می‌شود.

بنابر این آزادی کارگردانان هالیوودی با آنچه که می‌توانند به صورت علنی در محدوده نظام

هالیوود انجام دهند اندازه‌گیری نمی‌شود بلکه با آنچه می‌توانند به صورت تلویحی، در مورد جامعه آمریکا به طور کلی و در مورد نظام هالیوود به طور اخص مطرح کنند، محاسبه می‌شود. آنان می‌توانند چگونگی عملکرد یک ساختار اجتماعی معین را به تفصیل توصیف کنند، اما نمی‌توانند این کار را آشکارا انجام دهند مگر آنکه جامعه مورد بحث از نظر زمان یا مکان فاصله بسیاری با ما داشته باشد. و اگر به توصیف اضمحلال نظامی اجتماعی دست می‌زنند باید به طریقی فیلم را با یادداشتی امیدبخش خاتمه دهند که نشان دهد عاقبت نظم اجتماعی و سعادت، هر دو، به حالت نخست باز خواهند گشت. اگر چه فعل و انفعال معانی تلویحی به کارگردان هالیوودی اجازه می‌دهد که به قول داگلاس سیرک «با جرح و تعدیل» معنی صریح، به طریقی غیر مستقیم، به ارائه نظریات معتبر در مورد جامعه معاصر آمریکایی دست بزنند (خواه معانی تلویحی به نحو زیرکانه یا خود-رضامندی^{۱۳} سستی تفاوت داشته باشند و خواه در عمل با آن برخورد کنند). قراردادهای گونه را هم می‌توان به شکل یک بهانه^{۱۴} مورد استفاده قرارداد (معنی تلویحی باید در جای دیگری از فیلم یافت شود) هم می‌توان به صورت وارونه به کاربرد (در این مورد طنز، مطابقت قرارداد با آیین و رسوم قراردادی را مؤکد می‌سازد). مفاهیم تلویحی فیلمهای گونه‌ای طرح این پرسش غیر قابل اجتناب (اما نه غیر قابل پاسخگویی) را برای کارگردان میسر می‌سازند که: آیا جامعه آمریکایی باید این چنین باشد؟ آیا نظام هالیوودی باید چنین کارکردی داشته باشد؟

پانویسهای مؤلف:

(۱) - «جنبه‌های ملودرام امریکایی» به زبان فرانسه از ژان-لوپورژه در شماره ۱۳۱ از مجله Positif (اکتبر ۱۹۷۱) صص ۴۳-۴۱؛ برای نسخه انگلیسی نگاه کنید به مقاله تجدید نظر شده خیابان پستی در 3 Take one شماره ۲ (نوامبر-دسامبر ۱۹۷۰) صص ۳۳-۳۴. اهمیت تلویحی خیابان پستی جان اشتال به خود داستان فانی هرست^{۱۱} باز نمی‌گردد، بلکه به پرداخت اشتال مربوط می‌شود. تأیید این نکته را در مقایسه‌ای با آخرین برداشت از همین داستان (بازگفته دیوید میلر در ۱۹۶۱) می‌توانید بیابید، یعنی جایی که معنی تا حد متن اولیه کسل کننده است و اندک تصاویر خیره کننده‌ای که از فیلمهای داگلاس سیرک قرض گرفته شده‌اند، هم تغییر و هم تنزل یافته است.

(۲) - در باغ وحش در بوداپست، جین ریمنوند^{۱۲} ولورنایانگ^{۱۳} به هنگام نظاره شهر و دنیای بیرونی، نخست سعادت را در قفس يك خرس می‌یابند. موقعیت آنان، موقعیت قهرمانان بورژاگی^{۱۴} در آسمان هفتم^{۱۵} (۱۹۲۷) را بازگویی کند: «مرد کوچک» در يك اطاق زیر شیروانی نزدیک به ستارگان زندگی می‌کند که به او امکان نظاره نمادین دنیایی را می‌دهد که در هر شکل دیگری او را خرد می‌کند.

(3) Benjamin Constant, Oeuvres (Paris: Bibl. de la pléiade, 1957) صفحه ۹۵۲، ترجمه از ژان-لوپورژه. بدیهی است که بسیاری از ملودرامهای سینمایی هنوز وانمود می‌کنند که به طرح تقدیر خارج از قوه بشری متکی هستند، تنها تحلیلی از معانی تلویحی و متن ثانوی^{۱۶} آنهاست که امکان برداشتن نقاب از چهره این تقدیر و گذاشتن نام واقعی آنها را که از ضرورتی اجتماعی برمی‌آید فراهم می‌کند.

(۴) - در حقیقت، آنچه با عناوین متنوع «درام رمانتیک»، «اپرای صابونی^{۱۷}»، «کف صابون^{۱۸}»،

از آنجا که يك فیلم موضوعات پیوسته‌ای را ارائه می‌کند، شگفت آور نیست که بخشهای وسیعی از تماشاگران تنها یکی از این موضوعات را کشف کرده و در نتیجه موضوعات دیگر را بد تعبیر کنند.

- 3- Characterization
- 4- Stereotyped
- 5- D. W. Griffith
- 6- Victorian
- 7- Josef Von Sternberg
- 8- Stereotypes of the plot and dialogue
- 9- Trouble in Paradise
- 10- Ernst Lubitch

۱۱- Farce نمایش تئاتری سرشار از موقعیتهای مضحك و مسخره آمیز برای خنداندن تماشاگران . م .

۱۲- گروهی از بازیگران به رهبری یوزف توربا (جك بنی) و همسرش ماریا (كارول لمبارد) در شهر ورشو، كه در اشغال نازیهاست، با يك سامور متفین (رابرت استاك) مرتبط می شوند يك لهستانی خائن (استلی روجین) در پاره جنبش مقاومت لهستان اطلاعاتی به گشتاپو می دهد . یوزف نخست خود را به شكل آن لهستانی خائن در می آورد سپس در نقش امسر گشتاپو (زیگ روسان) دشمن را اغفال می كند و همراه گروه به انگلستان می گریزد . (فرهنگ فیلمهای سینما، جلد اول، نشر آبه، ۱۳۶۷).

- 13- Douglas Sirk
- 14- All that Heaven Allows

۱۵- Satire از همین ریشه Satiric كه در متن به نمایش هجوآمیز برگردانده شده است . در مورد ساتیر در بخش تعلیقات كتاب فن شعر ارسطو یا ترجمه دكتر حیدالحسن زین كوب آمده است : نمایشهای ساتیريك منسوب است به ساتیرها (Satyres) كه خدمتكاران دیونیزوس (باکوس)

«فیلم زنانه»^{۱۱} و غیره نامیده شده است، در سر طیف «شکل گرایی عملی»^{۱۲} فیلمهای مارلن دیترایش و ملکه کریستینای^{۱۳} گرتا گاریو (روین ماملیان ۱۹۳۳) تا «واقعگرایی» یکنواخت درام آشهزخانه ای^{۱۴} را در بر می گیرد. برخی مثالهای موفق از ملودرامهایی که «واقعگرایی» را به صورت مناسبی در بردارند وجود دارد، که از آن میان می توان دو فیلم ساخته شده برای یکدیگر^{۱۵} و فقط ظاهر^{۱۶} (هر دو فیلم از جان کرامول ۱۹۳۹) اشاره کرد. مع هذا، حتی چنین فیلمهایی نیز به خاطر اوضاع و احوال فاجعه آمیز و پایانهای معجزه آسایشان تا حد زیادی «غیر واقعگرایانه» هستند. تاثیر واقعگرایی این فیلمها به جای آنکه به احتمال صحت طرح کلی و اوضاع و احوال ظاهری فیلم وابسته باشد، وابستگی زیادی به بازیگران دارد (مثلاً کارول لمبارد^{۱۷} که نقطه مقابل جون کرافورد^{۱۸} است). به عنوان يك قاعده، هر دو گونه موزیکال و ملودرام بسیار بیشتر از آنچه که هیئت واقعگرایی به طور معمول مجاز می شمرد، شکل گویایانه^{۱۹} و تشریفاتی شده اند. این امر به دلیل اصل معمولاً تئاتری این گونه ها و بی اعتنایی به تحلیلهای دقیق روان شناسانه و پایبندی به آداب و رسوم رمان نویسی^{۲۰} است.

(۵) مقاله «Capra et la Screwball Comedy» ژان - لویورژه در Positif, no. 133 (دسامبر ۱۹۷۱) صص ۴۷-۵۳ را مطالعه کنید.

پادتی ها

- 1- Jean - Loup Bourget
- 2- Plot

بوده‌اند و این نمایشها، بازیهای خنده‌داری بود، که بازیگران با رقص و ساز، درحالی که لباس ساتیرها را پوشیده بودند، در ستایش دیونیزوس (باکوس) می خواندند و ساتیر موجودی بود افسانه‌ای که پاهای بز داشت. در مسابقات آتن، معمولاً ارکونت با هر سه ترلادی یک نمایش ساتیریک نیز ترتیب می داد، هیچ نمونه‌ای از این نمایشهای ساتیریک اکنون در دست نیست. (ارسطو، فن شعر، ترجمه دکتر عبدالمسین زوین کوب. بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۵۳).

16- Written on the Wind

17- Imitation of life

18- Iconological approach

19- Back Street

20- John M. Stahl

21- Orphans of the Storm

22- Anthony Adverse

23- Mervyn Le Roy

24- Alienating

25- Escapist

26- Utopian world

27- Utopia

28- Rousseauistic - پروان دکترین فلسفی، آموزشی و سیاسی ژان

ژاک روسو فیلسوف فرانسوی. م.

29- Allan Dwan

30- Delmer Daves

تئوری زیبایی‌شناسی

مغایرت میان متن اولیه فیلمها
و متن موجود آنها ابزاری را برای
تحلیل فراهم می کند، زیرا این
مغایرت امکان تطبیق دو تعلق
ظاهرأ مخالفتمی را به وجود
می آورد.

- 72- Mayerling
- 73- Anatole Litvak
- 74- the Oppressive Eagle of raison d'état
- 75- Benjamin Constant
- 76- Forms
- 77- Stylization
- 78- Etymologically
- 79- the Convention of realism
- 80- Brigadoon
- 81- Motif
- 82- Pygmalion
- 83- Anthony Asquith
- 84- Leslie Howard

۸۵- Sophistication که به فلسفه سوفسطاییان یا سوفیستها منتسب است. سوفیست در فرهنگهای موجود به پیروان مغالطه و سفسطه اطلاق شده است. برای اطلاعات بیشتر می توانید به کلیات فلسفه ترجمه دکتر سید جلال الدین مجتبی از انتشارات دانشگاه تهران، بخش فلسفه قدیم یونان، صفحه ۱۷ مراجعه کنید. م.

- 86- Judy Holliday
- 87- Easter Parade
- 88- Self-eulogy
- 89- «Be a Clown»
- 90- The Pirate
- 91- «Make' Em Laugh»
- 92- Singin' in the Rain

- 31- Typec
- 32- Herman Melville
- 33- Enchanted Island
- 34- Bird of Paradise
- 35- Treasure of the Golden Condor
- 36- Broken Arrow
- 37- The Hurricane
- 38- Donovan's Reef
- 39- Raymond Massey

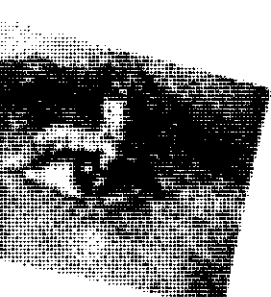
۴۰- The Squawman مرد سفیدپوستی که با زن سرخ امریکایی ازواج کرده و معمولاً همراه با قبیله زن زندگی می کند. م.

- 41- Cecil B. DeMille
- 42- Lyricism
- 43- Lupe Velez
- 44- Little Big Man
- 45- Arthur Penn
- 46- Deconstruction
- 47- Heidi
- 48- Shirley Temple

۴۹- Kitsch نوعی از هنر و ادبیات که ظاهری پرمدعا دارد اما سوتخیالی و بی ارزش است. «زرز سادول، فرهنگ فیلمهای سینما، ج ۲، نشر آینه»
 ۵۰- Parody تقلید سبک دیگری به طور اغراق آمیز و به منظور تمسخر. در ادبیات به قطعه ای ادبی (معمولاً شعر) اطلاق می شود که به منظور تمسخر با تقلید قطعه ای دیگر نوشته شده باشد. م.

۵۱- Hapsburg Empire : خاندان سلطنتی آلمانی که از ۱۲۷۶ تا ۱۷۴۰ بر اتریش و از ۱۵۱۶ تا ۱۷۰۰ بر اسپانیا حکومت می کردند. م.

- 52- Satirical
- 53- Folkloric Costumes
- 54- Zoo in Budapest
- 55- Rowland V. Lee
- 56- The Picture of Dorian Gray
- 57- Albert Lewin
- 58- Hangover Square
- 59- John Brahm
- 60- Letter from an Unknown Woman
- 61- Max Ophuls
- 62- Meet Me in St. Louis
- 63- Vincente Minnelli
- 64- Gigi
- 65- My Fair Lady
- 66- George Cukor
- 67- Viennese film
- 68- Biographical
- 69- Nostalgic
- 70- Erich von Stroheim
- 71- Dishonoured

- 117- Macoco
- 118- Walter Slezak
- 119- Self-gratification

۱۲۰- Alibi علیروی بهانه حقوقی که دال بر فریت از محل وقوع جرم

باشد. م.

- 121- Fannie Hurst
- 122- Gene Raymond
- 123- Loretta Young
- 124- Frank Borzage
- 125- Seventh Heaven
- 126- Subtext
- 127- «Soap Opera»
- 128- «Sudser»
- 129- «Woman's Film»
- 130- Operatic Formalism
- 131- Queen Christina
- 132- Kitchen - sink drama
- 133- Made for Each other
- 134- In Name Only
- 135- Carole Lombard
- 136- Joan Crawford
- 137- Formalized
- 138- Novelistic psychological analysis

عکس صفحه ۱۲۲ در شماره قبل مربوط به فیلم چیز است.

- 93- Sianly Donen
- 94- Gene Kelly
- 95- «That's Entertainment»
- 96- The Band Wagon
- 97- Screwball Comedies
- 98- A Tale of Two Cities
- 99- Jack Conway
- 100- Jacques Tourneur
- 101- Val Lewton
- 102- Eisensteinlike
- 103- Sovietlike
- 104- Marie Antoinette
- 105- Woody S. Van Dyke
- 106- the Pirate ilm
- 107- Swashbuckler
- 108- Captain Blood
- 109- The Sea Hawk
- 110- Prisoner of Shark Island
- 111- Gillo Pontecorvo
- 112- Quemada

۱۱۳- Burn! این فیلم در ایران با نام شعله‌های آتش نمایش داده شد.

- 114- Preston Sturges
- 115- Sullivan's Travels
- 116- the Social Problem genre

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 پرتال جامع علوم انسانی

