

سینمای شعر

درباره سینمای پائولو پازولینی

روز به صدر آرا منصور تهریزی
 و سوزی تینیسوف معتقد است که فیلم به شعر
 نزدیک است تا به نثر و شاهد مثال های اسکی باش
 فرمهای شعری برپندارند ماهیت پر شیء سینما نقش
 وحدتضام آن بدگرگونی معناشناختی انشایی
 روزمره و کلمه در شعر و ایثار در سینما همه اینها
 سینما و شعر را بهم نزدیک می کنند فرم معتقد بود
 که نماها به حدیث هم فرار نمی گیرند بلکه یکی جای
 دیگری را می گیرد. تمايز بين نماها را می توان با
 سحرهای جدا از هم در یک شعر مقایسه کرد.

به سوی بدیل سینما شناختی سینمای
 فردا
 مقاله سینمای شعر - پیر پائولو پازولینی
 به واقع خطابه ای است که روی گذشتارش با آینده
 سینماست. اساساً سخن پازولینی چندین یک

استرانی را احتسابک شناختی - سیاسی
 معطوف به پایه های یک اخلاق جدید سینمایی
 است. اخلاقی که از نشانیها و ویژگی های
 تکنیکی و سبکشناختی می آغازند و نهایتاً به
 یک موشگیری آشکار سیاسی و به عبارت
 بهتر مارکسیستی رهنمی میسازد. اینها آدمی و
 طبیعتاً اجزای اندکناپذیر واقعیت سینمای
 شعر پازولینی هستند. موقعتی که پازولینی خود
 در برابر آن موشمی خاضعانه کوه کاشه و به نوعی
 شهردار می افتاد می کند اما این شهردار پیش از آنکه
 غریزی یا نظیری آن باشند. گر محور ده با کش و ایده
 سیاسی است. پازولینی همواره بر این باور است که
 مارکسیسم بخشی از فرهنگ ایتالیایی است. خود
 او می گوید که هر ایتالیایی همه به نحوی مارکسیست
 هستند. همان طور که همه را می توان کاتولیک
 دانست. یک کشیش با دوش همیشه جعبه را با

به فرهنگ طبقات خرده پا و زردست شهری نیز
 عتابی خاص دارد. برای پازولینی فرهنگ عامه
 ایتالیایی -خواه روسیایی و خواه شهری - واحد
 بنفیسایی را به شکل در جهت اثر از تفسیری صلبی و
 واحدی نسبت به روزواری ایتالیایی است. پازولینی
 در مواجهه و به عبارتی به ترهیم بهمان با پتکسبل
 رادیکال فرهنگ فلسفه ایتالیایی از نوعی روزیای
 برآشوبنده بومی سخن می گوید. برای همین اساساً
 علاقه او به عناصر طبیعی حاکی از عشقی فلسفی
 است که با واقعیت گره خورده است. پازولینی
 تأکید می کند که تکرار او نسبت به آن سه عنصر
 پیش گفته کلاسیک آن گرا (اکسپرسیونستی) است
 و این کار کرد اکسپرسیونستی اساساً دوگانه است
 یعنی هم شعور نقش بازی ایجاب می کند که مربوط به
 کمونیسیم عاطفی وی است و هم نکات منحصر به فرد
 سبکشناختی - فنی در آن از اهمیت بسیار والا می
 برخوردارند. به نحوی که پازولینی انسان می کند که
 بیشتر به نشانه های کوتاه علاقه مند است و چندان به
 پلانهای طولانی و بلند نمی پردازد. فی المثل او
 می گوید که در فیلمهایش شخصیت های بیرون
 صحنه وجود ندارند و نیز کسی نمی تواند به کادر
 نمای فیلم داخل و از آن خارج شود پس به عقیده ما
 لقب غریزی صرف با نخبه اندین به سینمای پازولینی
 اساساً اشتباه است چرا که وی تأکید می کند که عشق
 او به طبیعت و واقعیت هیچ منافضی با ناتورالیسم
 ندارد.

سرشت سینمای پازولینی اساساً فلسفی است.
 پازولینی حسین مساختن فیلمها پیش از صحنای
 نظیر فرهنگ عامه، زبان شناسی، نشانه شناسی،
 مارکسیسم، متون مقسمی، نقاشی های کلاسیک
 ایتالیایی، روانشناسی فرویدی، چپه شعر و ادبیات
 ایتالیایی و نیز به طور کلی ادبیات کلاسیک و -
 بهره می گیرد پس عملاً سینما برای او یک عمل
 روشنفکرانه است که تکرار رادیکال معطوف به
 واقعیت پیش گفته را چندین و چندبار در نماهای
 سینمایی اش بازسازی می کند. بازسازی واقعیت
 مدخل پازولینی از این ایده سرچشمه می گیرد که به
 تصریح او سبکشناسی امیزهای از سبک های گوناگون
 است. شاید نوعی اشتداد به فلسفه ترکیب می توان
 ادعا کرد که حساس ترین نقطه کار سینمایی
 پازولینی روی میزان تدوین فیلم می گردد. تدوین
 تکرار و ایدهای گوناگون در جهت انشایی واقعیت
 مترین روزواری ایتالیایی

سینما اساساً روای گونه است. این بخشی
 از فرهنگ انفرادی پازولینی در مواجهه با کود
 هنر روزواری است. بدین معنا که روایانزد وی با
 کنش صریحاً سیاسی هم آمیزی پیدا می کند.
 برای او در وهله اول، روایا یک واقعیت - سینمایی
 است که از طریق خرده کاری ها و ظرایف
 سبکشناختی - فنی محقق می شود. به طور مثال
 پازولینی از قصه محسوس کردن و نامحسوس بودن
 دوربین فیلمبرداری سخن می گوید. در سینمای
 کلاسیک اسرار سینماگران بر نامحسوس بودن
 دوربین فیلمبرداری است. در حالی که پازولینی بر
 این امر پای می فکشد که به بازیگر باید درست مقابل
 دوربین به ایفای نقش بپردازد که این خود حاکی
 از حضور پررنگ دوربین فیلمبرداری است. در واقع
 محسوس بودن دوربین فیلمبرداری در فیلمهای
 پازولینی نشانه ای دال بر حضور دوربین و مشاهده
 بازیگری دیگر است. پازولینی صرفاً با روایا گونگی
 سینما برخوردار فریزی و ناآوارالیستی ندارد بلکه از
 آن به عنوان منبسطی سرشار از تباور فرهنگی رادیکال
 در جهت بازسازی واقعیت برای پیکر سیاسی با
 روزواری ایتالیایی بهره می گیرد. حتی به زعم ما
 ظرایف سبکی - فنی پازولینی در آثارش چندان
 فعالیت های سیاسی او نیست و او این نیرو نمی توان
 و ایجاد این ظرایف را تنها به ععد. توان عناصر مجرد
 سینمایی در آثار او در نظر گرفته

یکه فنی سبکی دیگری که در سینمای
 پازولینی باید به آن توجه کرد مقوله «کانتار
 غیر مستقیم آزاد» است که به نوعی هم واحد
 سرخشی زبان شناختی است و عهدانی زبان شناختی

پازولینی حین ساختن فیلم‌هایش از منابعی نظیر فرهنگ عامه، زبان‌شناسی، نشانه‌شناسی، مارکسیسم، متون مقدس، نقاشی‌های کلاسیک ایتالیایی، روانکاوی فرویدی چپ، شعر و ادبیات ایتالیایی و نیز به طور کلی ادبیات کلاسیک و بهره می‌گیرد؛ پس عملاً سینما برای او یک عمل روشنفکرانه است.

روزگاری در عهده‌ی نه‌چندان دور حول محور ایده‌ی جزئی‌گشت به «فلسفه» پاوره می‌گشتند این فیلم‌ها خنثی‌نویس‌های است از نسلی که ناخودآگاهش به شکلی دامن‌شده و دژخیوار در جهت کسب حقیقتی نوبل‌نانه تلاش می‌کنند گویی به قول سزار وایدخوما در این فیلم چهره‌ی فیلسوفی را درمی‌یابیم که در مواجهه‌ی با حقیقتی نو، چهره‌ی جدی‌گشته به خود گرفته‌است.

مرگ پازولینی به پیار و بسیاری از منتقدان و اندیشه‌گران، شبیه به فیلم‌های خوش بود مرگ پازولینی و این مظاهره‌نویس‌فکر و وضعیتی اضطراری در سینما (و نیز اخلاق و سیاست) است وضعیتی که امروزه ما بدان گرفتاریم سینمایی او از محدودیت‌کنش‌های فرهنگی بود که در پی اتخاذ نوعی سیاست و اخلاق راه‌پیکار گام برمی‌داشت و این وضعیت اضطراری، به‌نگار نبود چنین تفکری در سینمای معاصر است پازولینی عملاً و به شیوه‌ی مجدده نشان داد که سینما به فلسفه و اخلاق و سیاست تعلق دارد و به قول خودش «حورین یا این‌گونه دست‌نشاندها لعل تأمل و مراقبه‌ی است». اگر در این حلقه‌ی سخن از مرگ پازولینی به میان آمده‌است دقیقاً به این دلیل است که او جزو معدود سینماگران - اندیشه‌مندی است که ضرورت طرح یک اخلاق و سیاست مارکسیستی را در زبانی‌شناسی و خاصه سینما ضرورتاً در یافته و آن را به کلمه‌ی است پازولینی در مقام یک اندیشه‌گر علم‌گرا و سیاست‌ور از تبار گرامشی نوشته‌است در چپ جدیدی به روی هنر از سوی اخلاق و سیاست از سوی دیگر باز کند او این‌گونه هنر را به سیاست و اخلاق تقلیل دهد. توانست فاصله‌گذاری شغلی و همیتی میان این دو عنصر با بازسازی واقعیت (اشیا)، آندمان و طبیعت را برقرار کند و این ستارده‌ی پس از سده‌ی و ادبی، پیش‌روی سیاست و شاید تکلیف و تعهد درونی ما ایجاد کند که بار دیگر عناصری نو و دیگر باره میان زیبایی‌شناسی و اخلاق و سیاست ایجاد کنیم تا بتوانیم پروژه‌ی ناتمام پیر پازولینی را ادامه دهیم. گرچه نیک‌سی که این پروژه هیچ‌گاه به انجام نهای خود نخواهد رسید اما تکلیف و تعهد این‌گونه ایجاد می‌کند.

- ۱. بیل نیوکول (گردآورنده) - ساخت گرایی - نشانه‌شناسی و سینما - حلال‌الدین طباطبایی - هرمس - ۱۳۷۸
- ۲. جان هایدی - پازولینی از زبان پازولینی - علی امینی نجفی - نشر نگاره - اکتبر - ۱۳۸۹
- ۳. جیو جیو آکامین - مسائل بی‌خند - فرهنگ مهرگان - صالح نجفی - چشمه - ۱۳۸۷
- ۴. جزیره پاوره - گزیده شعرها - کلام فرهادی - افروز خرم‌دانه - چشمه - ۱۳۷۷
- ۵. روایت و ضرورت در سینما (ویژانه) - بنیاد سینمایی فارابی - ۱۳۷۷

نظر جنسی، خود را متعلق به این طیف سیاسی و نیز طبقات فرودست شهری و اجتماعی می‌دانست. پازولینی در نسلی از فیلم‌ها جزئی‌گشت کوچک و بزرگان بزرگه از قول کلاسی که کلمات و جملات شطرنج‌گونه را با نغمه می‌گفت نقدی طنزآمیز و البته رادیکال از نسل جدید به دست می‌دهد پازولینی در این فیلم با لحنی شوخ طبعانه از قول کلاسیک، پایان دوره توتالیتری، روسیایی و برشت را یادآور می‌شود. محتوای این کلاسیک، هنگامی وضع می‌یابد که پس از مرگ توتالیتری و فروختن از آن‌ها مارکسیستی ما با نسلی جدید از طیف فرهنگی ایتالیایی مواجه هستیم که به‌گونه‌ی مریض‌ساز پانان درام‌های سترگ اپیتولونیک بسته، نسلی که حتی اقتصاد پازولینی، سی‌و‌هشتاد و پنج سالگی می‌گردد و پازولینی مخالفت خود را با مظاهر این جنبش خردچهره‌نگی اعلام می‌دارد به طوری که وی در مقاله‌ی کوتاه تحت عنوان «توتولونیک» فاشیسم نو را با همساز و رکنی فعل جدید به توتولونیک و اخلاق و سیاست سترون نهفته در این مسئله را پس از دهه ۶۰ به یاد افتاد می‌گیرد.

گرچه پازولینی چندین بار مارکسیسم توتالیتری و دیورالیزم روسیایی و در تمام برشتی موفقی نبوده اما با وقوع نهضت صنعتی جدید در ایتالیا و ظهور یک طبقه فرهنگی جدید، عمل‌گرا گستر نوعی مخالف‌خوانی در برابر این جنبه چندین‌تاسوس فرهنگی می‌شود مینی پراولونیکه کلاسیک عمل می‌کنند فیلم «جزئی‌گشت کوچک و بزرگان بزرگه» از این جهت دارای اهمیت است که پازولینی واقعیت این‌گونه را از طریق استعاره و به نحوی هم‌آمیز به تصویر می‌کشد گویی رویای ایتالیایی مارکسیست و دیورالیزم به پایان رسیده و آندمانی نه‌چندان مطمئن و نیز رضایت‌بخش در کار است فیلم حاله ساخته پازولینی عملاً به‌نگار نقدی می‌محاسبه و تلخ‌وی از نوعی سیاست زبانشناختی است که پازولینی و گه‌های آن را در سبک جدید زندگی ایتالیایی می‌داند پازولینی در این فیلم با توجه و زنجی بسیار به معادله جرم می‌پردازد. درست است که فاشیسم به‌عنوان رژیم سیاسی در ۱۹۴۵ از میان رفت اما قطرات زبانشناختی آن در قالب اخلاق و سیاست در نسل جدید نمودار شده‌اند که سادیسیم را به‌عنوان یک الگوی ناب زبانشناختی برای زندگی انتخاب کرده‌است. مباحثه احمدفان و ستون و هرمان فاشیست در آن ویلا در سر پودلر و آنچه و اینکه تاریخ به خون نیاز دارد، به‌نگار هرایی درونی پازولینی از سادیسیم است که روزگاری وجه غالب سیاست و اخلاق امروزی جهان خواهد شد. اگر چه منتقدان، فیلم آخر پازولینی یعنی «ساز» را یک فیلم خوشن و زجرآور و نیز هیستریک برشمرده‌اند اما باید در نظر داشت که او در پس فیلم یادآور یادها و خاطرات و مریض‌هایی است که

به‌سزاتر است اخلاقی - رادیکال می‌کنیم. وجه نفسانی شخصیت او در برخورد نزدیک با طبقات فرودست شهری نشانی نوعی گرایش ضداخلاقی علیه بورژوازی ایتالیایی و به‌نگار گونمای اخلاق پانان براندازانه در جهت وحدت نیروهای چپ افراطی است که همبستگی خود را در تمام صورت و اشکال با طبقات محروم از یک‌دیگر می‌بندد چنان که جزیره پاوره - شاعر و نویسنده ایتالیایی - در مقاله‌ی با عنوان «جزئی‌گشت به فلسفه» گوشزد می‌کند که «صورت به‌جانب مردم رفتن، در واقع اعتراض به وجدان او نه است. اکنون بسیار پیش‌تر جملاتی هادر دل داریم اما نه غلبه و چنان‌که برای همیشه فراموش کرده‌ایم از چه گوشه‌ی ساخته شده‌ایم. می‌فلسفیم در آن فضا، اجتماعتی که توده مردم نامیده می‌شوند. خنده می‌آید، ترس، رنج، زنده‌تر و کلماته صمیمانه‌ترند و این را فراموش نمی‌کنیم». پازولینی با تکرار ایده جزئی‌گشت به فلسفه «پاوره» عملاً سینمای خود را در جهت همین فکره قرار داده‌است. پازولینی توده مردم را در سینمایش به‌عنوان مخالفان بسیار جدی و اخلاقی در نظر می‌گیرد او می‌گوید «برای من تماشاگر، بخشی از پیام را می‌سازد، مثل بخشی که قافیه در شعر دارد. این هم‌بستگی دقیقاً وجه صریح «سینمای شعر» است. توده مردم و تفکر آنان در سینما ممکن است یک عمل زبانشناختی باشد اما عملی اخلاقی (به مفهوم مارکسیستی کلمه) نه و این قضیه برای پازولینی سینماگر، واجد ذهنیتی حیاتی است از سوی او به‌عنوان مؤلف می‌نویسد و نقشی رادیکال برای وی در تولید سینمای شعر در نظر می‌گیرد و نیز از سوی دیگر بر نقش توده مردم به‌عنوان تماشاگر می‌تواند تأکید می‌کند. این امر ما را با وجه رویاگون «سیاسی سینمای شعر» از شناخت می‌سازد به عبارتی سینمای شعر پازولینی محصول یک پیکر مجدده طبقاتی است. او حتی در تحلیل و نقد سینماگران هم‌عصرش از فقدان یا نبود این عناصر شکوه می‌کند.

پازولینی در تحلیل سینمای زان لوگ گندار، آندار او را در برگیرنده نوعی خامی و غایت‌زدگی می‌داند. او تصریح می‌کند «آندار» نه به نهد، مارکسیستی احساسی نیاز می‌کند از سر امتداد است این نوع تعهدها به دوران باستان تعلق دارند و نه به تعهد علمی (که آن را برای شهرستان هاستی می‌داند) شور و نشاط او له محدودیت می‌شاند نه می‌فهمی و نه وسوسه اخلاقی «لقبت» در چند سطر به پازولینی اذعان می‌کند که هنرمند گدار هستی‌شناختی است و نام آن سینماست از همین رو، صورت‌گرایی او از سوی ماهیت فنی دلزد و از سوی سرشتی شاعرانه پازولینی در نهایت اعلام می‌کند که شاید این نوع سینما طبق نگره صرفاً زبانی‌شناختی مطلوب باشد اما از تکرار اخلاقی - سیاسی - سینمایی، حرفی برای گفتن ندارد. پازولینی ویژگی‌های فنی - سبک‌شناختی سینماگرایی نظیر گدار و آنتونونیو را می‌سناید و آن را نشانگره قلند می‌کند اما می‌تواند آن را به تعهد و اخلاق رادیکال رای به شدت مورد نکوشتن قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد پازولینی پیش‌نهاد می‌کند همان‌گونه که گدار و آنتونونیو توانستند سبکی فاعله‌شنک و انقلابی را در حوزه زیبایی‌شناسی سینما ایجاد کنند به همان میزان باید این دوگویی و انقلاب را در وجه اخلاقی - سیاسی به کار می‌بندد تا واقعاً با سینمای شعر فرامی‌گذاشتند.

پازولینی ماهیت مارکسیستی سینما را دریافته‌است. گرچه مارکسیسم نو یا سادیسیم ایتالیایی که مبتنی بر پادوسالاری، اقتدارگرایی و مصلحت‌جویی است، سر نلسازگاری دارد. مثلاً او در فیلم «جزئی‌گشت کوچک و بزرگان بزرگه» به نقد سیاست‌های پادوسالاری - دیورالیزم - حزب کمونیست ایتالیا - می‌پردازد و از طریق استعاره نقدی، بنیان‌برانداز از شیوه سیاست استالینیستی توتالیتری به دست می‌دهد و رمز گرایش لیکار ناپذیر او به چپ‌های افراطی شاید در همین نکته نهفته باشد چرا که او اساساً خواه از نظر اخلاقی و خواه از

نظر او از این جهت شاید در بنوامر صمیمی‌مصلوب به‌نظر آید پازولینی در این مقاله زبان و شخصیت را به‌عنوان دو عنصر برساننده کنش انتقادی علیه فرهنگ مسلط بورژوازی به کار می‌گیرد به‌واقع او دست‌اندر کار نوعی روش‌نگاری زبان در هنر عاده از یک سو و روش‌نگاری زبان فرهنگ بورژوازی ایتالیایی از سوی دیگر است. این مقاله به‌عنوان به‌عنوان بهتر شود، متعلق به سینمای پس از دیورالیزم است. سینمایی که زبان در آن عنصری بی‌تأثیر برای بی‌فکری و اطمینان و طبیعت به‌شمار می‌رود. البته این نکته نباید این مقاله را به‌عنوان متناظر کند که پازولینی از اساس با دیورالیزم ایتالیایی کشمکش داشته‌است بلکه او وجهی از آثار خود را در سنت سینمایی دیورالیزم می‌بیند به‌طور مثال او در تحلیل خود از دیورالیزم - سه‌ساز نوعی احترام انتقادی از روش‌شناسی و فنی نام می‌برد این در حالی است که پازولینی به پانامی و اطمینان در این سنت سینمایی واقعیت است اما همچنین بر این باور است که دیورالیزم - سه‌ساز به‌عنوان متناظر اجتماعی به‌رمانی نادر.

بمسوی بدیل اخلاقی - سیاسی سینمای فرادا

اکامین در رساله «مسائل بی‌هدف» در مقاله چندین‌تاسوس در باب رست که تأملات سینمایی اوست در این باره است که بزرگی میز رست این است که در آن هیچ چیز تولید یا انجام نمی‌شود بلکه تحمل و حمل می‌شود به عبارتی دیگر رست سپهر (ethos) را به‌عنوان عرصه مناسب برای آنچه به‌عنوان هست می‌گشاید نقطه تمرکز ما در این بخش بر اخلاقی (ethics) است و نقش حیاتی که پازولینی برای آن برمی‌شمارد. Ethos واژه‌ی یونانی است به معنای رسم یا عرف و نظریه طریقی خاص فرهنگ یا گروه و ویژگی‌های است و واژه ethics نیز از این کلمه گرفته شده‌است. پس در بنوامر ما به این نتیجه می‌رسیم که با سینما به‌عنوان یک واقعیت اخلاقی - سیاسی رویه و هشتم سینما در دورانی به عرصه مناقشات فرهنگی میان طبقات فرادست و فرودست یا گذاشت که به قول اکامین، بورژوازی عملاً رست‌های خود را از کف داده بود و چشم‌های چپ‌گرا و معطوف به سیاست مردم شکل گرفته بود. سینمای پازولینی بر خاسته از افکار گاری رست و مسست و بی‌برمق بورژوازی ایتالیایی پس از فاشیسم است. به‌واقع پازولینی با توجه ویژه به مقوله اخلاق و خاصه اخلاق مارکسیستی می‌کوشد سینمایی را به‌عنوان کند که پیش از پیش آن رست را بر ما سازد.

برای پازولینی سینما واجد سرشتی اخلاقی و رادیکال است. او در فیلم‌هایش اخلاقیات کاتولیکی و بورژوازی را که در دل سنت‌های متفاوت ایتالیایی ریشه دوانده‌است به‌سختی فرمی خواند به‌عنوان نمونه در فیلم کوتاه «هنر بی‌سبک» پازولینی تصادم نگره بورژوازی - کاتولیکی نسبت به مسیح را با نگره اخلاقی - رادیکال یک کمونیست عاطفی در قالب یک زین‌نموی در خوردن و بی‌عین به تصویر می‌کشد این زین‌نموی ناشی از تصرف در صف‌های است که فرهنگ بورژوازی - کاتولیکی بدان متناظر است. پازولینی در پایان خطابه «سینمای شعر» گوشزد می‌کند که «همه این تلاش‌های فرهنگی به جنبش فراگیری تعلق دارد که فرهنگ بورژوازی به راه‌انداخته‌است تا سرزمین‌هایی را که در عرصه فرهنگ در تیره‌ها مارکسیسم از دست داده‌است باز پس بگیرد «هنر بی‌سبک» تصویر رویاگون این بخش از خطابه فرادای پازولینی است.

پازولینی برای آشکار کردن بیش‌تر این تصرف از سوی بورژوازی و ضدتصرف از سوی پاتسول رادیکال فرهنگ عامه، عملاً مسست به‌یک موضعگیری اخلاقی می‌زند چرا که سینمای او اساساً موضعگیرانه است و شاید پیرامون این‌که سینمای گوارا سینمای مارکسیستی به‌عنوان پازولینی در کسوت یک سینماگر مارکسیست عملاً قدم به عرصه‌ی می‌گذارند که سال‌ها آن تعبیر