

در سینمای امریکای سرخ‌پوستان



ژوئیه‌شکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

رتال جامع علوم انسانی



نوشته: مایکل هیلگر

ترجمه: ناهید علی زاده - حمید علی زاده

مقدمه: سرخپوستان افسانه‌ای

در بخشی از فیلم پاییز شایان (Cheyenne)

(Autumn) از جان فورد دو شخصیت غالب از

سرخپوستان سینمای امریکا، به تصویر در

می آیند. یک سردبیر روزنامه به اطاق خبر

هجوم می برد در حالی که تیتراغ غالب در

روزنامه‌ها را با صدای بلند می خواند «وحشیان

تشنه خون، به تجاوز و تاراج می پردازند» متوجه

می شود که چنین مسئله‌ای وجه خبری ندارد،

آنان اکنون باید «برای سرخپوستان شریف

اندوهناک شوند» و بدین ترتیب روزنامه بیشتری

بفروشند. فیلمسازان نیز بسان سردبیرها از شروع

فیلمهای صامت تاکنون از واژه‌های وحشیگری،

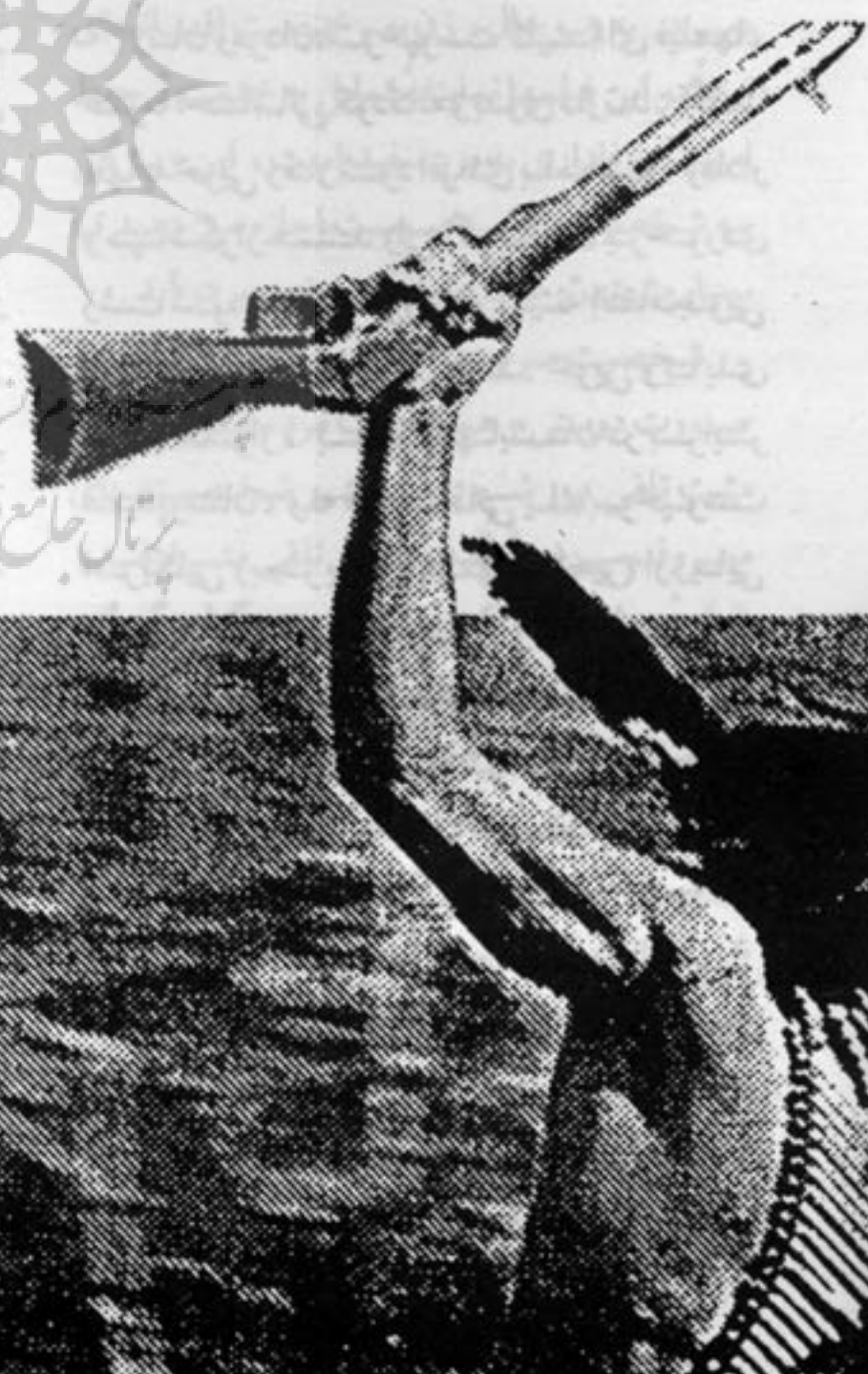
خونخوارانه و شریف سوء استفاده کرده‌اند، ولی

همواره وحشیان را به نحوی تخیلی و به جهت

تأکید بر برتری قهرمانان سفید، برای تأیید افکار

سیاسی معاصر، و یا در راستای خدمت به ژست

غربی، محکوم به فنا کرده‌اند. حتی کارگردانان



بزرگی چون گریفیث و فورد نیز همواره در تصویر کردن خوبیها و بدیهای سرخپوستان اغراق کرده‌اند، به نحوی که آنان غالباً افسانه‌ای‌ترین موضوعات فیلمهای وسترن هستند. کلیشه‌ای که بندرت به حقیقت نزدیک می‌شود.

در فیلم روایی، سرخپوست امریکایی معمولاً یک نماد است، نماینده‌ای از افکار و ارزشهایی که دو مضمون کلی را منعکس می‌کنند. آنچه در ارتباط با تصویر وحشیگری خونخوارانه مطرح می‌شود طرح کلی سرخپوست به مثابه دشمن پیشرفت سفیدپوست است که مانع گسترش سفیدها به سمت غرب شده و رقیبی برای قهرمان وسترن در می‌آید تا خود را اثبات کند. تفکر غالب و سرنوشت محتوم برای سرخپوستان در سالهای دهه ۱۸۴۰ بدین صورت بود که «این برنامه خداست که سفیدپوستان، تمامی مناطق تازه را کشف کرده و در آن ساکن شوند!»

بسیاری از فیلمسازان از این کاشفان و سکنا گزینان سفیدپوست جهت نمایش طرز تفکر فوق الذکر و از طریق پیروزی دائمی آنان بر سرخپوستان شریر استفاده کرده‌اند. این پیروزی غالباً به کمک ارتش و یا توسط یک قهرمان منفرد به دست می‌آید. در فیلم وسترن، قهرمان مرد قدرت خود را توسط نیروی تنازع بقا در چشم اندازی خصمانه به نمایش می‌گذارد که توسط حضور ساکنان سرخپوست وحشی خطرناکتر نیز شده است. اگرچه، سرخپوستان تنها در نقش دشمنانی ارزشمند برای قهرمان سفید ظاهر نمی‌شوند و قربانی نیز می‌شوند.

تقدیر سرخپوستان در فیلمهای وسترن در ارتباط با تصویری از بشر وحشی قرار می‌گیرد چرا که آنان همانند کودکان بدوی سرشت،

نیروی برای پایداری در برابر مقدرات سرنوشت نهایی ندارند و بنابراین نهایتاً قربانیان نژاد برتر سفید خواهند شد. سرخپوستان که به صورت کودکان طبیعت به نمایش گذاشته می‌شوند، به کرات هدف و آماج احساساتی پدرانانه قرار می‌گیرند. آنان اطفالی هستند که نیاز به کمک قهرمان دارند، چرا که به سادگی آلت دست تبهکاران، افراد ضدقانون، و یا سرخپوستان دیگر قرار می‌گیرند. در واقع چنین به نظر می‌رسد که سرخپوستان فیلمها هرگز قدرت تشخیص افراد شریر را ندارند، آنان دائماً تحریک می‌شوند که در راستای نیات پلید فردی دیگر در مسیر جنگ قرار گیرند.

زنان و مردان سرخپوست کلیشه‌ای فیلمها، عموماً احساساتی کودکانه و بدوی دارند: اگر با آنها به خوبی رفتار شود افرادی با محبت، وفادار و سپاسگزار هستند ولی اگر با آنان برخوردی زشت شود، همین نیرو را در زمینه انتقامجویی لجوجانه و خشن بروز می‌دهند. خوبی و یا بدی آنان همواره با واکنشهایشان در برابر سفیدپوستان، و نه طبیعت ذاتی یک سرخپوست امریکایی (بجز برخی فیلمهای اخیر) ارزیابی می‌شود. به عنوان مثال، زن سرخپوست سینمایی که معمولاً یک دوشیزه باکره و یا پرنسس تیره پوست و زیباست، توانایی ویژه‌ای در تشخیص این مطلب دارد که مرد سفیدپوست برتر است، و غالباً عاشق مرد سفید می‌شود تا سرخپوست. دوشیزه سرخپوست به خاطر زیبایی غریب و بدیع و تمایلش به خدمت کردن، معمولاً همراهی خواهان، برای مرد سفید است. به عنوان مثال او غالباً مرد سفیدپوست را از دست مردم قبیله‌اش نجات می‌دهد و گاه نیز، مرتکب

خودکشی می شود تا خود را از سر راه همسرش که عاشق زنی سفید پوست شده، بردارد. در حقیقت وبه خاطر ممنوعیت اختلاط نژادی، همسر سرخپوست مرد سفید پوست غالباً قبل از پایان فیلم به انتهای زندگی می رسد. زن سرخپوستی که همراه مرد سفید نباشد و مسن تر نیز باشد، غالباً يك سرخپوست بد محسوب می شود، يك زن زشت و چاق سرخپوست بویژه هنگامی که در گروه قرار می گیرد، از شکنجه قهرمانان فیلم لذت می برد. زن دورگه سرخپوست که اکثراً مانند يك قاتل مؤث، مردان را به احساسات خطرناك می کشاند، سرخپوستی بد است که قبل از پایان فیلم باید بمیرد. به هر حال، زن سرخپوست افسانه‌ای نوعاً در این فیلمها نماینده تمایل به خدمت، حفظ امنیت و وفاداری به مرد سفید است، این ویژگی به شخصیت زن سرخپوست اجازه می دهد تا بسیار مثبت، و غالباً غم انگیز به تصویر در آید.

شخصیت مرد سرخپوست نیز در سینما در صورت دوستی و همراهی با مرد سفید پوست، مثبت تلقی می شود. بیشتر شخصیت‌های معروف سرخپوست با این تلقی مترادفند: جمعه رابینسون کروزونه، چین گاج گوک، هاوکی، تونتو، لون رنجر، بیور کوچك، ردرايدر، کوچیس و تام جفرز. در هر کدام از این دوستیها، مرد سفید غالب است، ولی هر دو از یکدیگر می آموزند و در احساسی عمیق شريك می شوند. پایه دیگر دوستی، سواد آموزی است، مردان سرخپوستی که در مدارس سفیدپوستان آموزش دیده‌اند غالباً وفاداری و احساسات خود را در حین استفاده از دانش خود برای کمک به قبیله‌هایشان نسبت به سفیدپوستان

گرچه بسیاری از امریکاییان ممکن است به علت تعداد فیلمهایی که در سینما و تلویزیون دیده‌اند صفاتی چون مشر و بخواری و تنبلی برای سرخپوستان قائل شوند اما فقط با اندکی مطالعه در تاریخ و فرهنگ امریکاییان بدوی در خواهند یافت که این تصاویر تا چه حد جعلی است.



شکل شخصیت منفی را به خود می گیرد. دورگه ها یا رهبران گروه های سرخپوست آپاچی (مانند جرونیمو Geronimo) غالباً به صورت دشمنانی گمراه، آشفته و بی رحم نشان داده می شوند که از تاکتیک های کمین و سایر روش های جنگ نامنظم استفاده می کنند. این گونه مردان سرخپوست خطری نیز برای جامعه به شمار می روند چرا که انقلابی گری و انتقامجویی شان گاهی به تجاوز و سرقت زنان سفیدپوست منجر می شود. گروه های سرخپوست در فیلم های وسترن که غالباً به شکل قبیله معرفی نمی شوند، تشکیل دهنده نیروهای شیطانی هستند و با کمین و حمله هایشان به مزارع، پایگاه های نظامی، کلبه ها، چاپارها، قطارها، درشکه ها و غیره این تصویر منفی کمالتر می شود. این گونه سرخپوستان مانند تبهکاران فیلم های ملودرام، تقریباً همیشه شکار قهرمانان می شوند و بالاخره همچون جنگندگانی بیچاره و پسان اردک در شکارگاه کشته می شوند.

گرچه بسیاری از امریکاییان ممکن است به علت تعداد فیلم هایی که در سینما و تلویزیون دیده اند، این تصاویر را علاوه بر صفاتی چون مشروب خواری و تنبلی برای سرخپوستان، بپذیرند، اما فقط با اندکی مطالعه در تاریخ و فرهنگ امریکاییان بدوی درخواهند یافت که این تصاویر تا چه حد جعلی و ساختگی است. فهم این مطلب تا حدودی آسان است، آنچه مشکلتر می نماید ترجمان تصاویر و تشخیص فنون فیلم سازی است که پیام های هوشیارانه تری را ارسال و تقویت می نماید. فیلم سازان از ابتدای کاره تکنیک های فیلم سازی مشخصی را برای

نشان می دهند. این گونه مردان جوان سرخپوست غالباً بیشترین تمایل را به زنان سفید دارند، و بندرت عشقی میان آنها و یک زن سرخپوست وحشی پدید می آید. مرد سرخپوست تقریباً همیشه به سوی زن سفیدپوست جذب می شود و علی رغم احساس مسئولیتش نسبت به قبیله خود، غالباً با تمایل خود به زن و جامعه سفیدپوستان درگیر می شود. عشق مرد سرخپوست به زن سفیدپوست، درست همانند وضعیت زن سرخپوست درگیر و دار عشقی مختلط، تقریباً همیشه به بی پاسخ ماندن و یا مرگ مرد در پایان فیلم می انجامد. مردان سرخپوست مسن تر معمولاً با سفیدپوستان دوست هستند و این دوستی شکل پدرخواندگی دارد چرا که بسیاری از سناریو های فیلم ها شامل شخصیت مرد و یا زنی سفیدپوست است که توسط سرخپوستان ربوده شده یا نجات می یابند و به عنوان فرزند خوانده پذیرفته می شوند. این گونه پدرها غالباً رؤسای پیر و عاقل هستند، نوعی از شخصیت که احتمالاً قویترین نماینده سرخپوست مذکر و خوب است. یک مرد سرخپوست در صورتی که دشمن سفیدها و یا خطری برای زنان سفیدپوست باشد

زن سرخپوست افسانه‌ای نوعاً در این فیلمها نماینده تمایل به خدمت، حفظ امنیت و وفاداری به مرد سفید است. شخصیت مرد سرخپوست نیز در سینما در صورت دوستی و همراهی با مرد سفیدپوست، مثبت تلقی می‌شود.

تصویر کردن سرخپوستان به کار گرفته‌اند که مهمترین آنها تصویر عریض، زوایای دوربین، ترتیب قرارگیری شخصیتها در قاب، تدوین، موسیقی و بازیگر هستند. در تصاویر عریض که بر طراحی صحنه تأکید می‌کند، چشم انداز غرب غالباً در حالی به نمایش گذاشته می‌شود که سرخپوستانی در گوشه و کنار مخفی شده‌اند و یا سرخپوستهای اسیر شده در صفوفی طویل در عمق افق محومی شوند. زاویه از بالا یعنی تصویری که در آن تماشاگر از بالا به موضوع می‌نگرد می‌تواند برای نمایش شکنندگی سفیدپوستان در مقابل سرخپوستان کمین گرفته به کار رود. زاویه از پایین که در آن تماشاگر از پایین بر موضوع نظر می‌افکند می‌تواند نمایشگر میزان خطرناک بودن سرخپوستی که بر بالای سر قربانش ایستاده یا نیروی قهرمانی باشد که تماشاگر مداوماً از زاویه پایین وی را می‌بیند. ترکیب صحنه، یا ترتیب قرارگیری شخصیتها در چارچوب، معمولاً جهت تأکید بر تفوق سفید به کار گرفته می‌شود چرا که آنان غالباً بلندتر، یا نزدیکتر به مرکز صحنه، یا نزدیکتر به دوربین، و در مقایسه با سرخپوستان قرار می‌گیرند. تدوین، بویژه روش برشهای متناوب میان تعقیب شونده‌گان و تعقیب کنندگان می‌تواند این سوءظن نیرومند را غالب کند که سرخپوستان حمله خواهند کرد، برشهای سریع می‌تواند بر بی‌رحمی فردی تأکید کند یا تعداد بسیاری از سرخپوستان را نمایش دهد که غالباً توسط تعداد کمتری سفیدپوست غافلگیر شده، از اسب سرنگون می‌شوند. موسیقی از نوع صدای شیپور منادی نجات‌نهایی در سواره نظام است. در حالی که ضرباهنگهای معمولی طبل،



THE BATTLE OF ELDERBUSH GULCH

شده شکار علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرمال جامع علوم انسانی

EXCLUSIVE
BIOGRAPH
MASTERPIECE



تماشاگران را از خطر سرخپوستان آگاه می کنند. و بالاخره، بازیگران (که غالباً سفیدپوستانی هستند که در نقش سرخپوست بازی می کنند و لباسهای استاندارد هالیوودی بر تن دارند) تصویرگر سرخپوستانی قلبی هستند که یا بسیار کم حرف و بد کلام اند همچون تارزان و یا کمی فصیحتر از وی، یا بسیار احساساتی و بی رحم که به سختی خود را کنترل می کنند و اصوات جنگی از خود صادر می نمایند.

تکرار این ترفندهای سینمایی است که در هر يك از ادوار سینما در واقع تصویر سرخپوست انتزاعی را در اذهان بینندگان می سازد. این حقه ها، که گهگاه به صورت تلویحی ولی اکثراً واضح به کار گرفته می شوند، پیام آور این مفهوم اند که سرخپوستان، اعم از شریف و یا خونخوار، پست تر از سفیدها هستند. در دوره های اولیه تاریخ سینما، منتقدان با توجه به دانش و بینش خاصشان از ترفندهای سینمایی و قصه های عمومی و مسترن، قادر به تشخیص سرخپوست ساختگی بودند و این مطلب را در خلاصه های فیلم گنجینه اند، به موازات گسترش زمانی فیلمها، منتقدان قادر شدند که تحول سرخپوستان انتزاعی را در ابعاد وسیعتری مشاهده کنند. منظور از تألیف نوشته حاضر نمایش هر چه وسیعتر بسیاری از فیلمهای صامت و اکثر فیلمهای ناطقی است که از ابتدای سینما تاکنون و درباره سرخپوستان ساخته شده اند. با چنین زمینه ای، خواننده کتاب می تواند مانند منتقدان شروع به فهم قصه و فنون تک تک فیلمها نموده این مطلب را آشکار نماید که ساختگی بودن این فیلمها مسائل بسیار اندکی را درباره

سرخپوستان واقعی امریکا آشکار ساخته است ولی در مقابل، همین فیلمها تحول ارزشها را میان سفیدپوستان امریکا نمایش می دهند.*

* برای بهترین مطالعه عمیق می توانید کتاب سرخ پوستان هالیوود (The Hollywood Indian اثر او کانر (ÓConnor)) و یا کتاب سایه های سرخ پوست (Shadows of the Indian) از استدمن (Stedman) را مطالعه کنید. برای مطالعات مفید ولی کوتاهتر، کتاب سرخ پوست پر پرده (The Indian on the Screen اثر اسپرز (Spears))، یا کلیشه ای کردن سرخپوستان امریکا در سینما اثر پرایس (Price)، یا تصاویر بومیان امریکا در فیلمهای مشهور اثر مارسدن (Marsden) و ناکبار (Nachbar)، و سرانجام کتاب رام کردن بومیان اثر کالدر (Calder) را مطالعه نمایید.

فیلمهای صامت

فیلمسازان دوره صامت، فیلمهای افسانه ای فراوانی را درباره سرخپوستان امریکایی ساختند. به عنوان مثال، در میان فیلمهای اولین هنرپیشه و مسترن (برانکو بیلی) فیلمهایی چون گاوچران و زن سرخپوست (The Cowboy and the Squaw)، دفاع دورگه صامت (The Dumb Half-Breed's Defense)، عشق یک دختر سرخپوست (An Indian Girl's Love)، سرخپوست وفادار (The Faithful Indian) و مجازات قبیله (Tribe's Penalty) را می توان دید. همچنین در میان فیلمهای ساخته شده در اولین استودیوی فیلمسازی در نیوجرسی می توان فیلمهایی چون عروسی سرخپوست (His Indian Bride)، پسرها چگونه با سرخپوستان جنگیدند (How the Boys Fought The Indians)، غصب زمین سرخپوست (The Indian Land Grab)، مرد سرخ و کودک (The Redman and The Child)

افتخار مرد سرخ (Red Man's Honor)، يك زن سرخپوست مطلع (An Up-to-Date Squaw) و قلب حقیقی يك سرخپوست (The True Heart of an Indian) را نام برد. اگر چه تعداد بسیاری از این فیلمها دیگر موجود نیست. اما آنها که باقی مانده‌اند و نیز یادداشت‌های منتقدان معاصر از همدردی کلی فیلمسازان نسبت به سرخپوستان حکایت می‌کنند، بسویژه در بخش نخستین فیلمهای صامت که کمتر از سی سال بعد از جنگ سرخپوستان غرب ساخته شده‌اند. همدردی فوق‌الذکر معمولاً به شکل شخصیت‌های سرخپوست شریف ولی گمراه دیده می‌شود، اگر چه هرچه به سمت پایان دوره صامت نزدیکتر می‌شویم تصویر خونخوار سرخپوست، محبوبیت بیشتری می‌یابد.

بازبینیهای معاصر از فیلمهای ابتدایی حکایت از مجادله‌ای دارد که بر سر نمایش همدردی از سرخپوست در جامعه رخ داده است. در سرمقاله‌ای در بیسون ۱۰۱ (Bison) در سال ۱۹۱۲ درباره وسترنها، لوئیس - آر - هاریسن با تصویر سرخپوست به مثابه قربانی در این فیلمها مخالفت کرده، ادعا می‌کند که پیروزی سفیدپوستان به عنوان «نمایندگان پیشرفت» بر سرخپوستان به عنوان «نمادهای انحطاط» به لحاظ تاریخی يك عمل مثبت تلقی می‌شود. او سرخپوست را به صورت «فردی که فقط بخشی از مغز خود را به کار می‌گیرد تا او را قادر به شکار کند»، و نیز «همچون يك وحشی که بی رحمت از اروپاییان بدوی است» معرفی می‌نماید. از سوی دیگر، مرد سفید به زعم وی نیروی تعقل را با قدرت در هم آمیخته و بدین دلیل توانسته است بر سرخپوستان

فاتح شود که دارای نیروی مردانگی فراوان بوده و نهایتاً نیروی آهنین او منجر به اعلام دکترین مونرو (Monroe Doctrine) شده است. تصویر هاریسن از سرخپوستان و مهاجران سفیدپوست در این مقاله و نیز در سایر مقالات نماینده تصور عمومی نسبت به تفوق سفید است و حکم تقدیر را دارد. از سوی دیگر، این نوعی تبعیض نژادی است که خواستار تصویر توحش خونخوارانه بوده است.

در هر حال نیاز هاریسن به نگارش چنین مقالاتی نشان می‌دهد که سرخپوست اصیل، گمراه و در حال نابودی، تصویر کلیدی فیلمهای نخستین بوده‌اند. نویسنده دیگری از مجله دنیای تصاویر متحرک در سال ۱۹۱۱ این تصویر غالب از سرخپوستان را نشان می‌دهد. او می‌گوید: «افکار عمومی آگاه است که سرخپوستان در گذشته مورد قصابی و سوء قضاوت قرار گرفته‌اند و این آگاهی بیشتر به دلیل فیلمهای جدید حاصل شده است که کمک شایانی به قرار دادن مرد سرخ در جایگاه واقعیش در تاریخ و پیشتر از مردم امریکا نموده است». وی اشاره می‌کند که بهترین فیلمهای سرخپوستی نشان‌دهنده اصالت نحوه زیست سرخپوستان برای تحسین تماشاگران سفیدپوست هستند و چنین نتیجه می‌گیرد که «این گونه تمایل برای اجرای عدالت درباره سرخپوستان در تمامی فیلمها جریان داشته» و دلیل پایداری محبوبیت فیلمهای سرخپوستی است.

چنین توجهی به وضعیت سرخپوستان در بسیاری از مراحل این مقطع زمانی باقی می‌ماند و احتمالاً قویترین امکان ابراز وجود را در فیلم

امریکاییان محو شونده (The Vanishing American - 1925) می یابد. اگرچه این

فیلم نسبت به سرخپوستان همدردی بسیار می کند. ولی همین فیلم از کلیشه «اصیل ولی وحشی ذاتی» برای تأکید بر تفوق جامعه سفیدان، و بویژه آیین مسیحیت نسبت به سرخپوستان کمک می گیرد.

فیلمسازان در ابتدا از هربرت اسپنسر (Herbert Spencer) نقل قول می کردند که: «در تاریخ، همچون طبیعت، بهترینها باقی می مانند». سپس آنها از شخصیتی به نام نوفای مهاجم مکرراً استفاده کردند تا بتوانند نحوه شکست سرخپوستان در تنازع بقای داروینی را نمایش دهند.

در مقدمه طولانی نمایش تاریخ سرخپوستان، نوفای (Nophaie) به عنوان فاتح مبارزین صخره‌ها ظاهر می شود، که یکی از آنان پیشگویی می کند که نژادی قویتر برای فتح سرخپوستان دیده خواهد شد. در بخش بعدی مقدمه، اسپانیاییها همان نژاد نیرومندتری هستند که با غلبه بر نوفای، سرخپوستان را مطیع می کنند. نوفای در یک نمای بسیار طولانی از

زاویه پایین دیده می شود که در کنار پرتگاهی بلند اسب سفیدش را به جلو و عقب می راند تا بالاخره با گلوله‌ای از اسلحه یک سرباز اسپانیولی از پای می افتد. مرگ او جمعیت انبوهی از سرخپوستان را به حرکت در می آورد تا در حالی که از پیش قوایشان با مشروب تحلیل رفته در مقابل معدودی اسپانیایی تعظیم کنند. بعدها و در بخش آخر فیلم که درباره نخستین روزهای ایالات متحده ساخته شده، کیت کارسون و سربازان امریکایی، نوفای و سرخپوستانش را تهدید می کنند. در این مقطع او اسب سفیدش را باز بر فراز پرتگاهی بلند می راند و این بار با گلوله توپ که بسیار پایتتر از او، وی را نشانه رفته، به قتل می رسد. برای آخرین بار نوفای در محدوده سرخپوستان دیده می شود که اینجا نیز او شخصیت اصلی فیلم است.

نوفای در محدوده سرخپوستان، نیروهای را ملاقات می کند که در نهایت به انهدام شخصیت وی به عنوان رهبر نمادین سرخپوستان همت می گمارند. یکی از آن نیروها، دین مسیحیت است که نماینده اش ماریون، معلمه سفیدپوستی است که او را دوست دارد، و دیگری انجیل. در یک صحنه مهم، ماریون انجیل خود را برای نوفای تلاوت می کند، و نوفای از یک زاویه نسبتاً بالا دیده می شود که کف اتاق و زیر پای ماریون نشسته است و در همین حال ماریون سعی می کند فلسفه نفی وجود و شهادت در مسیحیت را به وی بیاموزد. آنچه از این صحنه عاید می شود این است که یک سرباز جنگی نیرویی کمتر از یک زن سفیدپوست مذهبی دارد.

این غلبه مذهب بعدها به نحوی نمایشی و در



صحنه‌ای دیده می‌شود که انجیل کوچکی که ماریون به نوفای داده او را وامی دارد که در حین جنگ زندگی مرد سفیدپوستی را که رقیب اوست به خاطر ماریون نجات دهد. بعدها، زمانی که نوفای سعی دارد خدایان سرخپوستان را عبادت کند، به همین انجیل نگاه می‌کند و تصمیم می‌گیرد که خدای مسیحیت را انتخاب کند. در نهایت، به موازات تلاش وی برای متوقف ساختن حملات افرادش، به او در ناحیه سینه و از میان انجیل کوچک شلیک می‌شود.

در بخش پایانی فیلم و زمانی که نوفای و سایر سرخپوستان از جنگ جهانی اول باز می‌گردند، در می‌یابند که بوکر (Booker)، همان کارگزار شیطان صفت سرخپوستان، زمینهای آنان را تصرف کرده و باعث مرگ یک زن سرخپوست شده است. زمانی که قبیله تصمیم به احقاق حقوقشان با جنگ می‌گیرد، نوفای که در ابتدای فیلم «جنگجویی است که کاری را انجام می‌دهد که هیچ کس در تمامی نسلها برای انجام آن تلاش نخواهد کرده سعی بر توقف آنها می‌کند، ولی جنگ تنها زمانی پایان می‌پذیرد که او را یکی از افرادش به نحو مرگباری زخمی می‌کند. در حالی که روی زمین دراز کشیده و ماریون او را میان بازوان خود نگهداشته، و در هر طرفش یک سرخپوست قرار دارد، نوفای چنین موعظه می‌کند که کسی که حیات را به دست آورد آن را از دست خواهد داد و کسی که آن را از دست بدهد حیات جاوید خواهد یافت. جنگجو اینک بدل به یک شهید مسیحی شده است و تنها مرگ اوست که صلح را میان سرخپوستان و سفیدپوستان برقرار می‌کند. یک بار دیگر جنگجو کاری را انجام داده که هیچ کس

دیگری نمی‌تواند تلاشی برای انجامش داشته باشد ولی این بار عمل وی نشانگر روح جنگجویی است، چرا که این عمل به صورت یک کار مسیحی درآمده است.

صحنه نهایی، یک صحنه بی نهایت طولانی است که جریان حمل جنازه وی را توسط سرخپوستانی که در افق ناپدید می‌شوند در مدت زمانی بسیار زیاد نشان می‌دهد. تشریفات موجود در حمل جنازه به همراه چندین صحنه قبلی در فیلم، تشکیل دهنده تصویری است از این جریان که سرخپوست اصیل ولی گرفتار سرنوشت، به آهستگی و تداوم و توسط جامعه و مذهب سفیدپوستان حذف می‌شود.

در فیلم امریکاییان محو شونده (The Vanishing American) و سایر فیلمهای صامت قبل از آن، این صحنه تأثیرانگیز از سرخپوستان شریف و اسیر سرنوشت، محملی آسان برای ابراز همدردی را عرضه می‌کند. این صحنه یک عمل دیگر نیز انجام می‌دهد و آن رها سازی تماشاگر از احساس مسئولیت مستقیم است چرا که نشان می‌دهد تخریب فرهنگ سرخپوستان گرچه غم آلود است ولی نتیجه طبیعی تحول به سوی فرهنگ سفیدپوستان است. نتیجه دیگر این گونه صحنه‌ها احساس خوبی است که به تماشاگرانش می‌بخشد، چرا که آنان به گونه‌ای (برای فیلمهای ملودرام صامت) احساس می‌کنند که شیطان توسط مرگ بوکر تنبیه شده و تقوی نیز با برقراری صلح میان سرخپوستان و سفیدپوستان خوبی چون ماریون تشویق شده است. چنین گونه‌های ملودرامی از سوی دیگر محمل آسانی را برای تصویر سرخپوست خونخوار فراهم می‌سازد،

تصویری که بعدها و در سترنهای صامت پر بیننده تر هم شد. باز هم تماشاگران می توانستند از انهدام سرخپوستان راضی باشند چرا که این تصویر، سرخپوستان را به صورت تبه کارانی مجسم می نمود که بدکارند و شیطان صفت و الزاماً می بایستی منهدم شوند.

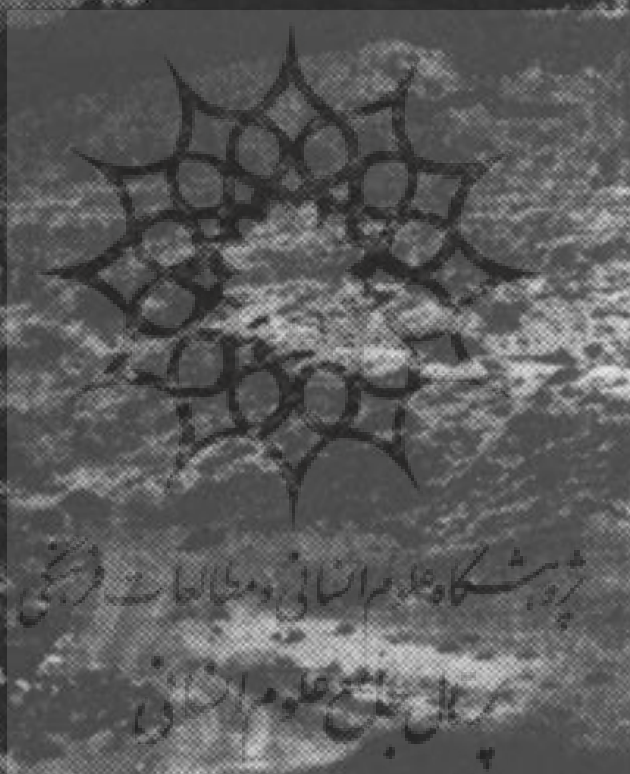
تنها در فاصله ۱۳-۱۹۱۰، هر ساله صد فیلم سرخپوستی نمایش داده شد و در سالهای بسیاری از دوره صامت، سرخپوستان به عنوان یک مضمون بسیار پر بیننده باقی ماندند.

نخستین فیلمهای صامت

طی دوران صامت، فیلمهایی که سرخپوستان را به عنوان شخصیت اصلی بکار می گرفتند از نوع فیلمهای پر بیننده به شمار می رفتند، در میان فیلمهای اولیه ناطق، بویژه به موازات شکل گرفتن فیلمهای و سترن به عنوان یک فرم خاص، سرخپوستان بیشتر به عنوان بخشی از چشم انداز یا یک دشمن مخفی و یا یک مخالف با قهرمان سفید معرفی می شدند.

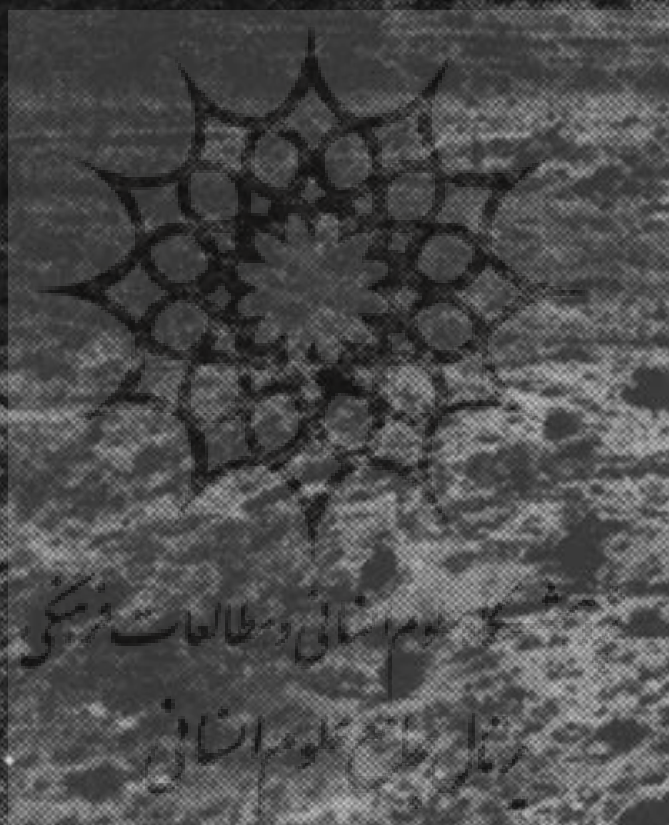
اگر چه فیلمهای صامت نیز مطمئناً فاقد صحنه های حملات سرخپوستان نبود، ولی صحنه های حمله و یا خطرات ناشی از آن در فیلمهای اولیه ناطق سهم عمده تری دارند. به طور خلاصه سه فیلم را برای نمایش سرخپوستان برمی گزینیم: آنها هنگام مرگ چکمه به پا داشتند (They Died With Their Boots on)، دلبران (Stagecoach) و گذرگاه شمال غربی (Northwest Passage). داستانهای دو فیلم اول درباره حملات سرخپوستان است و داستان فیلم سوم

فیلمسازان از ابتدای کار تکنیکهای فیلمسازی مشخصی را برای تصویر کردن سرخپوستان به کار گرفته اند که مهمترین آنها تصویر عریض، زوایای دور بین، ترتیب قرار گیری شخصیتها در قاب، تدوین، موسیقی و بازیگر هستند.



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پایان نامه علمی و پژوهشی

اگر چه سرخپوستان دشمنانی
تبهکار معرفی می شوند ولی در
صحنه های حمله همچون
جنگندگانی نیرومند ظاهر
نمی شوند بلکه مانند گوسفندان
قصایی می شوند.



مجموعه اشعار و مطالعات تاریخی
از قاصد کلاوم انسان

غیر متعارف معرفی می شود، یک قهرمان خوش ظاهر که در تمامی فیلم تماشاگران از زاویه پایین بروی می نگرند. پس از اینکه کاستر به غرب وارد می شود و سواره نظام هفتم را شکل می دهد، او و سربازانش به نحوی که در تمامی فیلم درشت نمایی می شوند، «تمامی جلگه ها را برای یک تمدن گسترش یابنده ولی بی ترحم که سرنوشت مرد سرخ را رقم می زنند، پاک می کنند». نماینده مردان سرخ «اسب وحشی» است، و وظیفه او همانند تمامی سرخپوستان ایجاد افتخار برای کاستر است.



در اولین ملاقات کاستر و اسب وحشی، برخوردی بر پشت اسب میان آنها روی می دهد که طی آن کاستر اسب وحشی را از اسب سرنگون می کند. این تصویر رقابت آنان را بیان می کند و نشان دهنده این مطلب است که علی رغم تبحر اسب وحشی در سوارکاری، او

درباره سفر سفیدپوستان است در حمله به سرخپوستان. در هر یک از سه فیلم فوق، از سرخپوست به عنوان رقبایی تجربیدی و برای نمایش تلاشهای قهرمان و نیز به صورت محملی برای هیجانات سینمایی سود می برند.

یک منتقد سینمایی مجله و رایتی فیلم آنها هنگام مرگ چکمه به پا داشتند را چنین توصیف می کند: «یک وسترن حقیقی و آتشین، فراری از بمب افکنها، تانکها و گشتاپو... . معنای نهایی امریکایی بودن» (شماره مورخ ۱۹ نوامبر سال ۱۹۴۱). خلق آثاری جهت فرار از حال و هوای جنگ، و نیز نمایش قهرمانانی که امریکاییان در این برهه بدان نیاز داشتند. سازندگان وسترن تمایل زیادی به بازی با تاریخ داشتند، چنان که همین منتقد می گوید: «در فیلمهای وسترن... . اشتباهات عمده در تاریخ برای تهیه کننده و تماشاگر اهمیت اندکی دارند. تجربه فیلم در میزان دقت یا صحت آن نیست بلکه در سرعت و هیجان است». (شماره مورخ ۱۹ نوامبر ۱۹۴۱، همان مجله). فیلمسازان برای تلاش جهت قهرمان سازی کلاسیک (Custer) و در شرح جنگ لیتل بیگ هورن (Little Big Horn)، که وی خود را فدا می سازد تا سفیدپوستان در غرب امنیت یابند و در این اجرا، نقش سرخپوستان را تا حد یک خطر مخفی و یا تنها دشمنانی برای صحنه های حمله و جنگ تنزل داده اند.

فیلم، سابقه کاستر را از روزهای وست پوینت (West Point)، بزرگترین دانشکده نظامی امریکا) تا جنگ داخلی و جنگ لیتل بیگ هورن تعقیب می کند. در بخش نخستین این فیلم کاستر به عنوان یک رهبر نظامی خودنما، شجاع و

رقیبی برای کاستر در جنگ تن به تن نیست. بعدها کاستر و اسب وحشی قراردادی برای حقوق سرخپوستان بر تپه‌های سیاه منعقد می‌سازند و زمانی که این قرارداد نقض می‌شود، کاستر احترامش را نسبت به جنگجوی سیاکس (Sioux) (اسب وحشی) بدین گونه بیان می‌کند که: «اگر من یک سرخپوست بودم، تا آخرین قطره خونم همراه با اسب وحشی می‌جنگیدم». در انتهای نبرد لیتل بیگ هورن، این اسب وحشی همان رقیب گرانددری است که کاستر را می‌کشد.

اسب وحشی تنهارهبر سرخپوستان است که نقش مهمی در فیلم دارد، بقیه سرخپوستان به عنوان قسمتی از یک چشم انداز تهدید کننده ظاهر می‌شوند. اولین صحنه سرخپوستان نشان دهنده قبیله سیاکس است که در صخره‌ها کمین گرفته اند تا کاستر و همراهان معدودش را که تازه به غرب وارد می‌شوند غافلگیر سازند. بعدها و به موازات نزدیک شدن به صحنه‌های نبرد لیتل بیگ هورن، تماشاگران، معدودی صحنه‌های بلند مدت را مشاهده می‌کنند که طی آنها سرخپوستان، در حال جاسوسی از پشت صخره‌ها نمایش داده می‌شوند، از روی درختان دیده‌بانی می‌کنند، یا بین سبزه‌ها مخفی می‌شوند. بسیاری از این صحنه‌ها کاستر را بسیار شکننده نشان می‌دهند چرا که دوربین از زاویه دید سرخپوستان و از بالا بروی نظاره می‌کند. تنها نمای درشت از سرخپوستان در صحنه‌ای کوتاه از اردوگاه سرخپوستان است که در آن رهبر هر قبیله خود را معرفی می‌کند. در بخش جنگ لیتل بیگ هورن، که در واقع پاره کوچکی از فیلم است دوربین متحرک

سرخپوستان را نشان می‌دهد که از هر سو دایره‌ای در گرد کاستر ایجاد می‌کنند. آنها به صورت امواج حمله می‌کنند و بسیاری از آنان قبل از اینکه اسب وحشی بتواند کاستر را بکشد، کشته می‌شوند و در این حال کاستر بر فراز سربازان افتاده‌اش ایستاده است. احساس حرکت و تقاطع تصویری میان کاستر و سرخپوستان حالتی سریع و هیجان آور به فیلم می‌دهد که طی آن تماشاگر کاستر را به عنوان یک قهرمان افسانه‌ای می‌بیند که در بسیاری از تابلوهای آخر به نمایش گذارده می‌شود.

نمایشی وسیعتر و کلاسیکتر از حملات سرخپوستان را در فیلم دلبران (Stagecoach) اثر جان فورد می‌بینیم. این فیلم همانند آنها هنگام مرگ چکمه به پاداشتنند است، و در آن سرخپوستان از طریق عدم حضور در بسیاری از صحنه‌ها اهمیتی ذهنی می‌یابند. از ابتدای فیلم، تصاویر و گفتگوها این سوء ظن را به وجود می‌آورند که حمله جرو نیمو و آپاچی‌های غیر قابل اجتناب است، مانند صحنه‌ای که در آن یک چراگاه سوخته و جسد یک زن سفید پوست به نمایش گذاشته می‌شود، یا گفتگویی مانند: «همگی شما توسط آن قصاب پیر، جرو نیمو، سلاخی خواهید شد و پوستان کنده خواهد شد». حمله نیز فی نفسه یک بخش کلاسیک فیلم است چرا که این حمله در انتهای فیلم زبان فیلم را برای چنین وقایعی بیان و بیاتیبین می‌کند. این صحنه با دورنمایی از سرخپوستان که از زاویه کاملاً بالا گرفته شده شروع می‌شود که این ترفند تأکیدی است بر شکنندگی سفیدپوستان داخل دلبران. سپس دوربین روی آپاچی‌ها می‌گردد و بر آنها به عنوان یک خطر

بالقوه تأکید می کند و این مهم از طریق يك برداشت از زاویه پایین و از گروه به دست می آید و سپس يك برداشت نزدیکتر از جرو نیمودیده می شود. هیجان از طریق برشهای متقاطع میان سرخپوستان و دلیجان حاصل می شود. تیری از مبدئی نامعلوم بر بدن مردی در دلیجان می نشیند و تعقیب با همراهی دوربین در سرعت زیاد شروع می شود. تماشاگر سفیدپوستان را در داخل دلیجان و با برداشت نزدیک، و سرخپوستان را بر اسبانشان و با برداشتی عریضتر و از زاویه پایین می بیند و این تأکیدی بر جان سختی سرخپوستان است. سرعت و حرکت به وضوح دو عنصر مهم صحنه ها هستند و واقعی بودن صحنه ها اهمیتی کمتر دارد، مانند صحنه ای که در آن قهرمان، دو سرخپوست را در آن واحد و با يك گلوله از پای در می آورد. پس از تدوین يك صحنه تعقیب سریع، يك سرایشی تند پیش می آید که در آن آوای شیپوری خبیر از ورود سواره نظام می دهد و حمله به همان سرعت که شروع شده بود به پایان می رسد.

در فیلم گذرگاه شمال غربی (Northwest Passage) سرخپوستان به عنوان مدعیهای ارزشمند یا ترسناک، نقشی همسان دو فیلم قبلی بر عهده ندارند، بلکه به عنوان همدستانی رقت بار یا دشمنانی مطرح می شوند که راجرز و سوارانش را مجبور به انتقام گیری در برابر بی رحمیهایشان می کند. اولین شخصیت سرخپوستی که ظاهر می شود کن کاپوت مست است که در حالی که راجرز بر بالای سرش ایستاده و خدماتش را مرور می کند، آواز می خواند. در ابتدای فیلم راجرز نظری مثبت به این سرخپوست دارد. اما بعدها، هنگامی که

سرخپوستان آبناکي (Abenaki) را قتل عام می کند این حسن نظری معکوس می شود و زمانی که به جسد سرخپوستان می نگرد، می گوید «آیا هیچ کدام از این پوست قرمزها مردانگی ندارند؟» یا هنگامی که درباره قربانیانش این چنین اظهار نظر می کند: «بجز سرخپوستان بریان شده چیزی باقی نمانده است». سواران راجرز زمانی که سرخپوستان را «مار» و «دوزخیان سرخ» می نامند نفرت بیشتری نسبت به سرخپوستان ابراز می دارند و درباره نحوه پوست کندن و سوزانیدن افسران سفیدپوست توسط سرخپوستان توضیح می دهند یا درباره اینکه چگونه سرخپوستان توسط پاره کردن پوست و کندن دنده ها شکنجه می دادند، پا چگونه همراه با فرانسویان با سرهای قربانیانشان توپ بازی می کردند. يك سوار به نام کرافتن نفرت خود را به اختصار و بدین گونه بیان می کند که با تبر سر سرخپوستی را قطع می کند و با خود می برد و سپس از آن می خورد.

اگر چه سرخپوستان دشمنانی تبهکار معرفی می شوند ولی در صحنه های حمله همچون جنگندگانی نیرومند ظاهر نمی شوند بلکه مانند گوسفندان قصابی می شوند. زمانی که راجرز در ابتدای صبح به روستای آبناکي حمله می کند، سرخپوستانی که هنوز منگ هستند در میان میدان دهکده به جلو و عقب می دونند و این در حالی است که افراد راجرز بیدانها شلیک می کنند. جزئیات قتل عام با برشهایی سریع حاصل می شود، همچون صحنه ای که در آن تفنگداری در يك نمای دور دیده می شود که يك سرخپوست در حال دویدن را با تفنگش نشانه

می رود و بسان يك هدف متحرك در مسابقه شكار، به او شليك می کند. در تمامی طول صحنه حمله که کاملاً کوتاه است، سرعت شتابزده تدوین و برداشتهای منفرد، که غالباً از سمت سواران سفید گرفته می شود، تماشاگر را در احساس جنگ با سرخپوستان و کشتن آنان سهیم می کند.

بخش مهمی از ارزشهای سرگرم کننده فیلمهای وسترن مربوط به ظرافت سینمایی صحنه های جنگ سرخپوستان است. فیلمسازان هیچ گونه تلاشی را برای تعیین دقیق تاریخ سرخپوستان از خود بروز نمی دهند و نیز همدردی خود را نسبت به فرهنگ سرخپوستها کتمان می کنند. در فیلم آنها هنگام مرگ چکمه به پا داشتند و نیز دلبران نقش ساختگی سرخپوستان خطری است برای قهرمان. در فیلم گذرگاه شمال غرب هدف فیلمسازان شومترو نژادپرستانه تر است. در پایان فیلم و در حالی که موسیقی میهن پرستانه ای از دور به گوش می رسد، راجرز و افرادش به سمت غرب حرکت می کنند تا به سراغ قبیله ها و جلگه ها بروند و احتمالاً همان بلایی را به سرشان بیاورند که با آبناکي ها کردند.

چنین ارتباطی میان جنگ و کشتار سرخپوستان با عنصر میهن پرستی چنین توجیه می شود که این گونه فیلمها می توانند به عنوان محل ظهور و بروز نفرت و هراسی باشد که امریکاییان در طی دوره جنگ جهانی دوم و پس از آن احساس می کردند. تلاش راجرز و سایر قهرمانان وسترن برای فتح و تنبیه سرخپوستان منفور موازی با کوششهایی قرار می گیرد که سربازان امریکایی برای شکست آلمانیها و

ژاپنیهای نفرت انگیز از خود نشان می دادند. نفرت نژادی انگیزه نهایی را برای قهرمان و انجام نیاتش فراهم می سازد، و این، قلبهای تماشاگران امریکایی را فتح می کند چرا که راجرز تنها يك نمونه قابل اعتنا از قهرمانان بسیار متعدد فیلمهای وسترن است که از سرخپوستان نفرت دارد. در این گونه فیلمها سرخپوستان «يك دشمن» نیستند بلکه «تنها دشمن» هستند.

فیلمهای دهه ۵۰ و ۶۰

اظهار نظريك منتقد مجله ورايتی در مورد جرو نیمو (۱۹۶۲) برخی از تغییراتی را که در ترمیم شخصیت سرخپوستان در این برهه صورت پذیرفته به طور خلاصه نشان می دهد. او از سرخپوستان این فیلم که ترسانیده شده اند و همچون امریکاییان متجدد، انگلیسی صحبت می کنند و ریاست خود را به يك زن سفیدپوست می سپارند چنین سخن می گوید: «آنها دیگر فیلمها را آن چنانکه قبلاً می ساختند، نمی سازند». [این فیلم] صحنه را توسط طبقه بندی فلسفی، روانی و احساسی سرخپوستان تسخیر می کند آن چنانکه در اواخر قرن ۱۹ بود و به بهای فیلمبرداری مستقیم، ویژگیهای وسترن بدون تعصب نژادی را به تصویر می کشد.

سوگواری این منتقد در رثای روزگاران گذشته و فیلمهای وسترن گذشته، نشان دهنده تغییراتی است که در نقش ساختگی سرخپوست مغرور و خونخوار پدید آمده است. سرخپوستان هنوز مانند آپاچیها، کومانچیها و قبیله سیاکس نقش مرکزی منفور را در داستانهای وسترن این دوره ایفا

می کنند. برخی از فیلمهای مطرح نیز مانند پیکان شکسته (Broken Arrow - 1950) و پاییز شایان (Cheyenne Autumn - 1964) همدردی روز افزونی را نسبت به سرخپوستان نشان داده و نیز الگوهایی برای نمایش رهبران سرخپوست مانند «کوچیس»، «دال نایف» و «گرگ کوچک» به عنوان شخصیت‌های مرکزی قهرمان، ارائه می دهند. در هر فیلم شخصیت‌های اصلی سفیدپوست احترامی نسبت به فرهنگ سرخپوستی قائل هستند و نیز فهمی درست از نحوه تخریب این فرهنگ توسط

پاییز شایان

سفیدپوستان به دست می آید. اولین نمونه آگاهی فرهنگی در فیلم پیکان شکسته ظهور می کند. در ابتدای فیلم راوی داستان تام جفردز چنین می گوید: «هنگامی که آپاچی صحبت کند به زبان ما حرف خواهد زد». او بعد از معامله با پسرک سرخپوست مجروح و جنگجویان آپاچی، دوباره چنین ابراز نظر می کند که: «آن روز من چیزی را آموختم. به این صورت که زنان سرخپوست برای پسرانشان گریه می کردند و مردان سرخپوست برداشتی صحیح از بازی عادلانه داشتند». در ارائه داستان



جفردز میزان قدردانی خویش را از فرهنگ آپاچی توسط آموزش زبانشان به «خوان» (Juan)، با دوستی با کوچیس، و ازدواج با «سان سی آهرای» (Son see ahray) تعمیق می کند. جان فوردر در فیلم پاییز شایان، زبان قبیله شایان و یا چیزی شبیه بدان را برای گفتگوی میان شخصیت‌های سرخپوست برمی گزیند و شخصیت‌های سفیدپوستی را معرفی می کند که به سرخپوستان احترام می گذارند. تام آرچر راوی داستان، تحسین خود را از شایان چنین ابراز می کند که به زنی سفیدپوست

و مذهبی که با آنان کار می کند چنین می گوید: «تمام آنچه شما دیده اید سرخپوستان محصورند. افراد قبیله شایان بزرگترین جنگجویان زمینند، بی رحم، باهوش و خفیف از گناه». از سوی دیگر یک درجه دار لهستانی که دوست آرچر نیز هست، آگاهی خود را نسبت به ناهنجاری اوضاع سرخپوستان با تشابه عمل قزاقهای روسی در قتل هم میهنانش به دلیل لهستانی بودن و روشی که ارتش امریکا برای انهدام سرخپوستان صرفاً به خاطر اینکه آنان سرخپوست هستند، ابراز می کند.

فیلمسازان علاوه بر استفاده از راوی داستان که خود، سرخپوستان را محترم می شمارد، از شخصیت خود «کوچیس»، «چاقوی کند» و «گرگ کوچک» نیز بهره می برند که در سخنگویی، هوشمند و فصیح و بذله گوی، و در نبرد، توانا در تکنیکهای جسورانه هستند. در پاییز شایان شخصیت‌های سرخپوست گفتگوهایی این چنین دارند: «از ما می خواهند که همه چیز را به خاطر بیاوریم در حالی که سفیدپوستان هیچ چیز را به خاطر نمی آورند» و یا «حتی یک سنگ هم می تواند هر کجا که می خواهد برود ولی یک شایان نه». کوچیس در پیکان شکسته، یک تشبیه هوشمندانه را در سخنرانی برای سرخپوستان آپاچی که برای پذیرش سفیدپوستان گرد آمده اند، به کار می برد: «زمانی که بادی نیرومند می وزد، یک درخت باید خم شود و گرنه از ریشه کنده می شود». او توانایی فکری خود را زمانی به کار می گیرد که تام جفردز در تلاش برای تیراندازی ناتوان است: «مهم نیست، وقتی بزرگ شد یاد می گیرد». این شخصیت‌ها نه تنها سخنگویانی

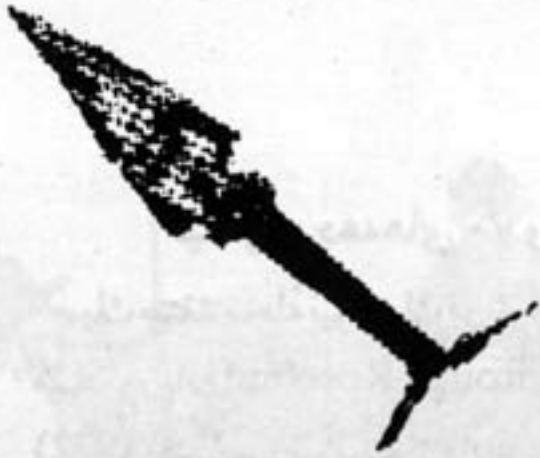


توانا هستند، بلکه در جنگ نیز ماهرند. مثال مناسب همانا حمله کوچیس به واگن قطار سربازان است. زاویه های دوربین در دورنماهای این مرحله به وضوح، برتری تاکتیکهای نظامی کوچیس را به نمایش می گذارد. در پاییز شایان، «چاقوی کند» و «گرگ کوچک» مهارت خود را زمانی به رخ می کشند که شعله های آتش را در میان علفزارها ایجاد می کنند، و خود از پشت آن می توانند به سواره نظام در حال عبور شلیک کنند یا هنگامی که افرادشان را در دره ای باریک جمع می کنند تا تعداد بیشتری از سواره نظام را در دهانه دره جمع کنند. این گونه ذکاوتها در این شخصیت های سرخپوست، همراه با زمینه های نمایشی مساعد از قبیل درشت نمایی های از سرخپوستان و فیلمبرداری از زاویه پایین، کمک می کند تا آنان نسبت به بیشتر شخصیت های سفیدپوست به نحو برتری ظاهر شوند.

در نهایت این گونه شخصیت پردازها منجر به کلیشه های سرخپوست خوب و سرخپوست بد و نیز پدیدار شدن ایده خشونت اصیل می گردد. در پیکان شکسته، همان گونه که شخصیت های مثبتی چون تام جفردز و ژنرال هاوارد در تقابل با مردان شریر شهرنشین قرار می گیرند، به همان ترتیب کوچیس نیز در مقابل شخصیت کینه توز جرونیمو و سایر آپاچی های شورش ظاهر می شود. در پایان کوچیس خوب است چون میل دارد راه های صلح را از یک دوست سفیدپوست بیاموزد و عاقل است چرا که غیر قابل اجتناب بودن سلطه سفیدان را بر غرب می پذیرد، در حالی که جرونیمو بد است چون نمی خواهد تسلیم سفیدپوستان شود. در پاییز

شایان شخصیت های سفیدپوست چون آرچر، زن خشکه مذهب مقدسی که او را دوست دارد، و وزیر کشور در تقابل با یک گاوچران که یک شایانی غیر مسلح و گرسنه را تنها بدین دلیل می کشد که همیشه میل داشته یک سرخپوست را بکشد و نیز فرمانده واپسگرای آلمانی پایگاه رایبسن و سیاستمداران بدون احساس، قرار می گیرند. «چاقوی کند» و «گرگ کوچک» نیز در ضدیت با «سرخ پیراهن» جوان و کینه توز نشان داده می شوند، آنها (چاقوی کند و گرگ کوچک) خوب و عاقل هستند چرا که مایلند قرارداد صلح منطقه محصور سرخپوستان را که توسط وزیر کشور پیشنهاد می شود، بپذیرند در حالی که «سرخ پیراهن» جوان و بی اغی شخصیتی منفی می یابد و به نحوی عادلانه در پایان با مرگ مجازات می شود.

در واقع کوچیس، «چاقوی کند» و «گرگ کوچک» آن قدر خوب و شریف اند که شخصیت های ساختگی قابل باوری نیستند، همان طور که تفاوت های بی شمار میان فیلمها و کتابهایی که بر مدار این افراد استوار است، می توانند به خوبی روشنگر باشند، به عنوان مثال، پیکان شکسته تنها بخش کوچکی از داستان کوچیس در کتاب برادر خونی (Blood Brother) اثر الیوت آرنولد (Elliot Arnold) را مورد استفاده قرار می دهد، این فیلم هیچ گاه نمایشگر افسردگی روز افزون کوچیس در اثر کشتاری رحمانه یک مکزیکی، و یا مشروب خواری و گمراهی در سالیان آخر زندگی، نیست. این ویژگیها تماماً عناصری منفی و واقع گرایانه تر در کتاب هستند. کوچیس در تمامی ابعادی که وی را نزد تماشاگر سفید مطلوب می کند، خوب است، تا آن حد



که رفتارش باعث می شود که يك منتقد NYT چنین بنگارد: «نه، این فیلم را نمی توانیم هیجان آوری یا نمایشی منطقی از نحوه زندگی سرخپوستان امریکایی بدانیم. آنان شایسته عدالت اند ولی نه این قدر حمایت» (۱۵، ۲۴ ژوئیه ۱۹۵۰). يك نمونه عدم تطبیقهای مهم در پاییز شایان، نزدیک به پایان فیلم اتفاق می افتد؛ زمانی که «گرگ کوچک» اسبش را به داخل منطقه «چاقوی کند» می راند و «سرخ پیراهن» را به خاطر اینکه یکی از همسرانش را ربوده، می کشد و سپس در زاویه پایین، از منطقه خارج شده و به سوی افق می راند. در کتاب ماری ساندوز (Mari Sandoz) که يك اثر تاریخی است، «گرگ کوچک» مست، بدون هیچ دلیل، «آنی» - يك سرخپوست شایانی را که قبلاً با همسران وی رابطه داشته - را می کشد و سپس باقیمانده عمر خود را در تبعیدی شرم آور می گذراند. در هر کدام از این فیلمها، فیلمسازان به سوی تصویر خشونت محض کشیده می شوند تا حس همدردی تماشاگران را به سوی این رهبران سرخپوست تحریک نمایند. همدردی برای سرخپوستان هیچ گاه راهی به سوی واقع نگری، بویژه در پاییز شایان نمی گشاید. جان فورد نیت خود را در مورد فیلم بیان کرده است: «در هر داستانی دو سمت وجود دارد، ولی من می خواستم دیدگاه آنان (سرخپوستان) را فقط من باب تنوع نمایش دهم. اجازه بدهید با این واقعیت رو در رو شویم، ما با آنها بسیار بد رفتار کرده ایم، این يك رخنه در مدافعات ماست، ما مرتکب حقه بازی، راهزنی، کشتار، جنایت، قتل عام و هر کار پلید دیگری شده ایم، ولی آنها يك مرد سفید را

می کشند و به دنبال آن، خدای من، لشکرها انگیزته می شوند». فورد از شخصیت سرخپوست شریف برای القای احساس گناهی سود می برد که باعث می شود يك منتقد NYT فیلم را این چنین توصیف کند: «يك نمونه سازی نیرومند و راه گشا که گرایش خجالت بار زندگی ملت ما را نشان می دهد، تمایل به بی عدالتی و عدم ترحم به ضعفا، افرادی که مبتلای به سرنوشت محتومشان هستند». سرخپوستان صرفاً نماد استعمار سفیدانند و نه شخصیتهایی ساختگی از افرادی مهم. اگر چه پیکان شکسته واقع گرایی بیشتری نسبت به فیلم پاییز شایان از خود بروز می دهد، اما این فیلم نیز از سرخپوستان به مثابه نماد گناهان سفیدان استفاده می کند، بویژه در انتهای فیلم، تبهکاران، سان سی آهرای را می کشند و تمام جفردز مجبور می شود به تنهایی بازگردد. گرچه هر دوی این فیلمها پیشرفت آگاهی در زمینه ترسیم شخصیت سرخپوستان را تصویر می کند؛ ولی همانند سایر فیلمهای این دوره، حس همدردی نیز راه را به سوی واقع گرایی نمی گشاید.

فیلمهای دهه‌های ۷۰ و ۸۰

یک منتقد مجله نیوزویک درباره فیلم سفری از میان رزباد- (Journey Through Rosebud) (1972) چنین می نویسد: «ادبیات و فیلمهای معاصر انسانیت سرخپوستان را کشف کرده‌اند»، و «سعی در انجام اصلاحات دارند»، ولی در همین حین «گناهان سفیدها... آن قدر اشک به بار می آورد که کلبه سرخپوستان را سیل می برد» (۸۹، ۲۴ آوریل ۱۹۷۲).

در دوره معاصر فیلمهای معدودی مانند بزرگمرد کوچک (Little Big Man - 1970)، خانه فجر (House Made of Dawn - 1972) و روح باد (Spirit of the Wind - 1982) بالاخره پارافراتر از همدردیهای افراطی برای سرخپوستان می گذارند. اگرچه فیلم بزرگمرد کوچک بانمایش مری ودر، هیکاک وکاستر، برگناه و جنون فرهنگ سفیدان تأکید می ورزد، اما همین فیلم وضعیتی استثنایی را در تصویر همدردانه با زندگی شایان نشان می دهد، بویژه هنگامی که شخصیت اولد لاج اسکینز را ترسیم می کند که به واسطه ایفای نقش وی توسط یک هنرپیشه سرخپوست یعنی رئیس دان جرج، بذله‌گویی و اصالتی خاص یافته است. در واقع هنگامی که به سمت فیلمهایی چون خانه فجر و روح باد حرکت کنیم استفاده از هنرپیشگان سرخپوست حیاتی تلقی می شوند. این فیلمها واقع‌گرایی جدیدی را نسبت به شخصیتهای سرخپوست معاصر به نمایش می گذارد، شخصیتهایی که اهمیت ذاتی و فی نفسه داشته و این اهمیت را به خاطر هدف ترحم یا گناه قرار گرفتن به دست نیاورده‌اند.

بزرگمرد کوچک وسیله انتقال مفیدی برای

این گونه فیلمهای جدید سرخپوستی است چرا که اگرچه این فیلم با شخصیتهای سرخپوست همدردی می کند، اما از آنان به مثابه نمادهای سیاسی برای انتقاد از ارزشهای معاصر استفاده می کند. در این فیلم علاوه بر نمایش قهرمانانی چون وایلد بیل هیکاک و کاستر به صورت شخصیتهایی نامتوازن از نظر عقلی و نیز مضحک، تفکر استعمار سایر نژادها توسط سفیدپوستان نیز مورد انتقاد قرار می گیرد و چنین اظهار نظر می کند که قتل عام واشیتا (Washita) و نبرد لیتل بیگ هورن دوباره و در یتنام اتفاق افتاده است. دو شخصیتی که آرتور پن به عنوان سازنده فیلم برای خلق این جهان بینی استفاده می کند عبارتند از: آلا ردایس تی مری ودر که از همتایش در کتاب، شخصیتی مهمتر می یابد و اولد لاج اسکینز رئیس پسر شایان که ضمناً پدر تعمیدی قهرمان نیز هست.

مری ودر، فروشنده‌ای است که مداوماً قسمت‌هایی از بدنش را از دست می دهد. او فیلسوفی بدبین است که اعتقاد دارد تمامی انسانها احمقند و هیچ کدام از اعمالی که انجام می دهند واقعاً اهمیتی ندارند. او سعی می کند که قهرمان فیلم را متقاعد کند تا آنجا که می تواند از دیگران بستاند چرا که اخلاقیات در کل جهان وجود خارجی ندارد. از سوی دیگر، اولد لاج اسکینز اعتقاد دارد که تمامی حیات مرکزیتی اخلاقی داشته و تمامی اشیا در دنیا زنده و مرتبط اند. به عنوان مثال، هنگامی که قهرمان فیلم از وی می پرسد که چرا سربازان سفیدپوست زنان و کودکان سرخپوست را کشتند؟ او چنین پاسخ می دهد: «به خاطر



بزرگ مرد کوچک

اینکه آنها غریب اند و نمی دانند که مرکز کجاست»، و بعدها، با اشاره ای دگر بار به حمله به اردوگاه سرخپوستی، می گوید: «سرخپوستان معتقدند که همه چیز زنده است و نقطه تفاوت همین جاست؛ برای مرد سفید همه چیز مرده است.» در پایان فیلم اولد لاج اسکینز می خواهد بمیرد چرا که او در می یابد علی رغم شکست کاستر توسط مردم قبیله اش، آنها در نبردهای آینده برنده نخواهند بود و «یک دنیای بدون انسانها (منظور وی از انسانها افراد قبیله شایان است) مرکزیتی ندارد». تنها این دنیای غیر اخلاقی مری و در و تلویحاً ویتنام است که باقی خواهد ماند.

در طول فیلم، کارگردان از ارزشهای اولد لاج اسکینز برای تبیین دیدگاههای خویش درباره استعمار سفیدپوستان استفاده می کند ولی به بازیگر اجازه می دهد تا نقشی فراتر از یک سخنگور ایفا کند. به عنوان نمونه، پس از اینکه اولد لاج اسکینز، مراسم مرگ خود را برگزار می کند و نمی میرد، یکی از شخصیتها یعنی رئیس دان جرج، با گفتن این جمله که «بعضی اوقات شعبده درست از آب در می آید و گاهی هم نه» نوعی از بذله گویی را در نقش خود وارد می نماید. دان جرج که به کرات و جهت نمایش اهمیتش از زاویه پایین و با تصویر درشت نمایش داده می شود، جملاتی این چنین را همراه با چشمکهای منحصر به فرد ادامی کند. اگر چه شخصیت وی نمایش دهنده تصویر معمولی یک رئیس پیر و عاقل است که می داند سفیدها نهایتاً زندگی سرخپوستی را از میان خواهند برد. نیرنگهای جذاب دان جرج باعث می شود که اولد لاج اسکینز انسانترین و شریفترین

سرخپوست فیلمهای وسترن باشد. بازیگران سرخپوست کیفیتی مشابه را در خانه فجر ارائه می دهند، فیلمی که بر اساس داستانی از ن. اسکات مامدی (N. Scott Momaday) ساخته شد و راجع به سرخپوستان معاصر و خارج از حالات وسترن است. گرچه فیلم از بازگشتهای پیچیده ای به گذشته و نیز قسمتهایی تخیلی بنود می برد تا میزان آگاهی را نسبت به داستان اصلی حفظ کند، هسته واقعی احساسی فیلم بر دوش لاری لیتل برد است که نقش آبل را ایفا می کند و نیز جی وارا (یک سرخپوست دورگه و بازیگری توانا) که در نقش بن (دوست وی) ظاهر شده است. تضاد میان این دو شخصیت ابهام زندگی نوین سرخپوستان را آشکار کرده و محاورات و نقشها تأثیری محدود ولی نیرومند برجای می نهند. آبل درباره بازگشت به سرزمین پدر بزرگش به تخیل فرو می رود، ولی بن هیچ گونه تمایلی برای بازگشت به اراضی محصوره که برای او مکانی

است که «صرفاً گروهی از پیرهای در حال مرگ آنجا هستند»، ندارد. بعدها، پس از آنکه یک پلیس این دورا به ستوه آورده و از آنها اخاذی می کند، آبل بی اعتناست در حالی که بن عادت دارد این چنین مسائلی را در شهر و به خاطر تنازع بقا بپذیرد. او فقط می خندد و پیشنهاد می کند که مثل گاوچرانها و سرخپوستها، شاید آنها هم بتوانند پوست از سر پلیس بکنند. از این صحنه تا آخر فیلم، پس از اینکه آبل در مقابل پلیس می ایستد و کتک مفصلی می خورد و در نهایت تصمیم می گیرد که به خانه برود و او و بن در یک ایستگاه اتوبوس خدا حافظی می کنند، اوج تضاد میان دو شخصیت نمایان می شود. به موازات برشهای فیلمساز میان دو شخصیت اصلی فیلم به صورت درشت نمایی، بازیگران که به زحمت اشک خود را نگه می دارند، با یکدیگر به آهستگی و ملایمت سخن می گویند. آبل می پرسد «واقعاً چه خواهد شد؟» و بن پس از یک مکث طولانی با علم به اینکه آنچه می گوید هرگز اتفاق نخواهد افتاد پاسخ می دهد: «زمانی، به سپیده دم واقعی خواهیم رسید. ما مست خواهیم کرد، آواز خواهیم خواند، ببین این چطور؟». صحنه با برشی از یک نمای درشت آبل پایان می گیرد، در حالی که چشمانش نمایشگر این واقعیت است که او دیگر هرگز دوستش را نخواهد دید. حرکت وی تصویر نیرومند جدایی سرخپوست سنتی و شهری است ولی نیروی حقیقی صحنه از احساس و حالتی ناشی می شود که بازیگران در نقشهایشان القامی کنند.

در فیلم روح باد هنرپیشگان سرخپوست نقش مشابهی را ایفا می کنند. در این فیلم که

بر اساس داستان حقیقی زندگی جرج آتلا (George Attla) ساخته شد، وی یک سرخپوست آلاسکایی است که پس از غلبه بر بیماری سل، قهرمان مسابقه سورتمه رانی می شود. اگر چه فیلمهای دیگری در مورد شخصیت قهرمانان سرخپوست معاصر مانند جیم تورپ (جیم تورپ تمام امریکایی، 1951 - Jim Thorpe All American)، یا ایراهیز (خارجی، 1961 - The Outsider)، یا بیلی میلز (شجاع دهنده ۱۹۸۳ Running Brave) ساخته می شوند، اما این یکی یعنی روح باد برجستگی خاصی دارد چرا که بازیگران سرخپوست تمامی نقشهای اصلی را ایفا می نمایند. یک منتقد مجله و رایتی مسئله را این چنین می بیند: «یک ویژگی خلع سلاح کننده در این فیلم وجود دارد. این فیلم یک پدر و پسر شده دارد که درست مانند قصه گوی پسر فیلم بزرگمرد کوچک، یعنی رئیس دان جرج دارای نقش پدر سالاری و تیزهوشی طبیعی است.» (۲۳ مه ۱۹۷۹). جرج کلوتزی وقار را در شخصیت پدر وارد کرده و گفتگوهای عاقلانه و بذله آمیزی عرضه می کند. به عنوان مثال هنگامی که دستش در تله گیر می کند به جرج می گوید: «من در تمامی عمرم حیوانات را با تله شکار می کردم، منصفانه است اگر یک بار هم خود در تله بیفتم». بعدها زمانی که جرج در حال انجام یک معامله با یک پیر مرد حقه باز سرخپوست است، پدرش می گوید: «تو نباید زیاد جرج را اذیت کنی، او مدت زیادی اطراف سفیدپوستان بوده است». رئیس دان جرج بذله گویی ذاتی خود را در شخصیت «موسی» هنگامی تجلی می دهد که پس از آنکه جرج مسابقه بزرگ را با سنگ که از



پیرمرد خریده است می برد، با بر خوردی خشک می گوید: «می دانستم که می بایستی آن سگ را نگهدارم». تمامی هنرپیشگان سرخپوست، از جمله جرج آتلا (پیوس ساویج) و مادرش (رز آتلا آمبروز) مراقب نقش خود بوده و با حالتی احترام آمیز با هم رفتار می کنند که این در نهایت به فیلم ویژگی خلع سلاح را می بخشد. این محیط با آوازی که یک پسر در حین مسابقه و صحنه های انتقالی می خواند، به فیلم حالتی منحصر به فرد از فرهنگ متفاوت سرخپوستی می بخشد.

در هر دو فیلم خانه فجر و روح باد، هنرپیشگان اصلی معنی زندگی را درون خویش و فرهنگ سستی خود می یابند. زمانی که آبل به سرزمین پدر بزرگ سرخپوستش باز می گردد، او در جشن شرکت می کند، جشنی که پیرمرد آن را این چنین توصیف می کند: «من معتقدم که این مسابقه حالتی مقدس دارد. تو نیز باید بدان معتقد شوی. آنها که می دوند خود زندگی هستند که در میان مردمان، جریان دارند». این صحنه از یک زاویه بسیار پایین فیلمبرداری شده و او را نشان می دهد که به سوی خورشید می دود. و در همین حال او را می برای بیان خویش و پیدا کردن احساس قدرت در یک جشن سستی می یابد. به همین ترتیب جرج آتلا تنها زمانی قهرمان می شود که به سرزمینش باز می گردد و از موسی و پدرش در مورد مسابقه سورتمه سگی چیزهایی یاد می گیرد. هر یک از شخصیتها یک سرخپوست پیچیده و قهرمان وار است که اهمیت آنها در مقایسه با جامعه سفیدان تعیین نمی شود. آن چنانکه دو فیلم بزرگمرد کوچک و سایر وسترنها حادث می شود،

جان فورد نیت خود را این گونه بیان کرده است: «اجازه بدهید با این واقعیت روبرو شویم، ما با آنها بسیار بد رفتار کرده ایم، این یک رخنه در مدافعات ماست، ما مرتکب حقه بازی، راهزنی، کشتار، جنایت، قتل عام و هر کار پلید دیگری شده ایم ولی آنها یک مرد سفید را می کشند و به دنبال آن، خدای من، لشکرها انگیزته می شوند.»

فیلمسازان از سرخپوستها برای القای احساس گناه بهره نمی گیرند، بلکه برای منحصر به فرد بودن فرهنگ سرخپوستان احترام قائل می شوند.

نتیجه گیری: ماورای سرخپوستان ساختگی

ترك مخصوصه بیان شده در پایان فیلمهای جدید یادآوری مهمی است که به خاطرمان می آورد که فیلم نوعی ادبیات ساختگی است: «تمامی شخصیتها و حوادث این فیلم ساختگی هستند. هر گونه تطابقی میان افراد حقیقی، اعم از زنده یا مرده، صرفاً تصادفی است.» حقیقتاً هر گونه تطابقی میان سرخپوستان فیلمهای روایی با سرخپوستان واقعی امریکا، صرفاً تصادفی است. منتقدانی که بابت فقدان دقت تاریخ گونه در ترسیم شخصیت سرخپوستان تأسف می خورند گاهی از فیلم بیشتر از آنچه سینما می بایستی عرضه کند، توقع دارند. جان توسکا (Jon Tuska) به عنوان یک تاریخ نویس سینما پس از توجه به پیامهای متضاد وسترنها در مورد سرخپوستان این مطلب را می پذیرد، او می نویسد: «تجربه من چنین بوده است که... کسی برای دریافت اندیشه ای متعادل از تاریخ دقیق به سراغ سینما و بویژه فیلمهای وسترن نمی رود» آن چنانکه گوینده اظهار می کند، حتی بازیگران سرخپوست نیز با تصنع بازی می کنند: «بازیگران سرخپوست، تصویرپردازی سرخپوستان در سینما را درك می کنند، اما همانند هر نژاد دیگری، ما ترجیح خواهیم داد که حقایق تاریخی نشان داده شوند، و

دوست داریم که خودمان را در وضعیتی دوستانه تر نمایش دهیم تا مثل فیلمهای وسترن خشن و آشفته». البته شکی نیست که فیلمهای خشن و بی نظم وسترن در اذهان بینندگانش تصویری منفی از سرخپوستان ایجاد کرده است، ولی لااقل اولین گام به سوی تفاهم بهتر، درك کامل نسبت به ساختگی بودن این فیلمهاست.

زمانی که تماشاگران دریابند آنها در سینمای وسترن تخیل را به جای تاریخ به دست می آورند، خواهند دانست که این مسائل را نباید باور کنند؛ بلکه به جای آن این مسائل بایستی تجزیه و تحلیل یا ترجمه شوند.

زمانی که این جریان در بخش مرکزی وسترنها شروع شود، برتری قهرمانان مذکر، آسانتر دیده خواهد شد این مسئله نشان خواهد داد که باید روش درك اساسی این سؤال را دریابیم: «چرا فیلمها سرخپوستان را، و یا به همین دلیل، سایر اقلیتها و زنان را همواره یا خیلی خوب و یا خیلی بد تصویر می کنند؟» در این سطح روایی است که می توان مشاهده کرد که مضمون اصلی برای چیست، و به چه مفهومی درك شود. این مطلب در مورد تصاویر بصری سرخپوستان در فیلمها صحت ندارد.

پردازش تصویر مشکلتر است چرا که این تصاویر در حافظه های ما حک شده اند. به عنوان مثال تصویر غالب در ذهن شخص من عبارت است از نگریستن بر چشمان قهرمان اولد لاج اسکینز در حالی که وی در چادر سرخپوستی اش نشسته است، در حالی که دوستم طرحی از صورت جرو نیمورا در خاطر دارد که به صورت يك سرباز با قدمهایی محکم برای کشتن يك کشیک (نگهبان) سفیدپوست گام بر می دارد و

پس از آن صورتش در يك درشت نمایی غضب آلود، به نحوی ترسناك دیده می شود. بسیاری از تصاویر همانند این تصویر (و پیامهایی که این صحنه ها دارند) تماشاگران را گمراه می کنند. آنها احساس می کنند که سرخپوستان را می شناسند، اگر چه بسیاری از آنان اطلاعات بسیار اندکی درباره تاریخ یا فرهنگ بومیان آمریکا دارند و یا از آن به کلی بی اطلاع هستند.

این تأثیرات همانند داستانهای اصلی قابل تشریح نیستند، ولی حتی يك دانش ابتدایی از زبانی که سینما برای تشریح و اثربخشی تصاویر به کار می برد، می تواند تماشاگران را در فهم بهتر نحوه خلق سرخپوستان افسانه ای یاری کند.

در سال ۱۹۶۷ يك رهبر سرخپوست اثر تصاویر جعلی از سرخپوستان را بر فرزندانش

چنین دیده است: «من فکر می کنم آنها از این درشگفتند که ما چه زمانی قرار است برنده شویم؟ من به یاد می آورم که يك چنین فیلمی را زمانی دیدم که یکی از پسرانم کودکی بیش نبود. ما از سینما بیرون آمدیم و او دست مرا کشید و گفت پدر، ما کم مانده بود آن نبرد را ببریم».

اگر تماشاگران بتوانند ماورای سرخپوستان ساختگی را از طریق آگاهی بر نحوه عملکرد فیلمها به مثابه يك اثر ادبی ساختگی، مشاهده کنند و بدانند که چگونه فیلمها از طریق ترفندهای اولیه سینمایی ارتباط برقرار می کنند، ترفندهایی از قبیل زاویه دوربین، ترکیب صحنه، ویرایش فیلم، موسیقی و بازیگری، شاید آنگاه سرخپوستان واقعی يك نبرد را فتح کنند.



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال ملی مع علوم انسانی

