

آن به زبان فرانسه نوشته شده و عنوان آن کاربرد سینما (Praxis du cinema) است و مترجم فارسی زبان از ترجمه این متن به انگلیسی استفاده کرده است برای معرفی و تحلیل تقدیم خوانندگان می شود.

* * *

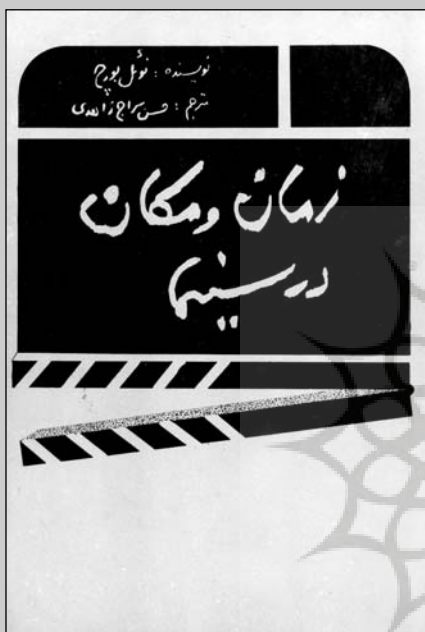
نول بورچ نویسنده کتاب یک آمریکایی است که در دهه پنجاه، فرانسه را برای زندگی و سینما را به عنوان حرفه انتخاب کرد. میزان درگیری بورچ با سینما، همپای تحولات فکری و فرهنگی دوران پس از جنگ گسترش یافت و این دورانی بود که بورچ با تمام وجود و با تعهد بی نظیر در میان نظریه پردازان نسبت به اصالت آفرینش در هنر، توجه داشت. او با وجود اینکه به قلب مفاهیم نظری سینما حمله می برد هرگز با کسانی چون بازن و پیروانش که تحقیقات فلسفی را پیش نیاز بحث وجدل در زمینه های هنری

نقشی تعیین کننده در رفتارهای اجتماعی دارند، همواره باید مسؤلان مدیریت راهبردی داشته باشند و به اهداف درازمدتی که موجب تقویت بنیادهای نظری هنر سینما می شود، توجه کرده و عواملی که می توانند زمینه های غنی سازی را مهیا کنند از سوی نهادها، نشریات و افرادی که در این تعاملات و تعاطی های فرهنگی نقشی را برعهده دارند مورد توجه مستمر قرار دهند.

با توجه به این موارد است که کتاب زمان و مکان در سینما که متن اصلی

کاربرد سینما

منوچهر بشیری راد

- زمان و مکان در سینما
- نوئل بورچ
- حسن سراج زاهدی
- انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رتال جامع علوم انسانی

این نوشته چاره‌ای اندیشید؛ نکته نخستینی که باید آن را در نظر داشت این است که خوشبختانه هنوز آثاری در قلمروهای فرهنگی یافت می‌شود که دستخوش امواج مصرف و مصرف‌گرایی مبتلا به روزگار ما نمی‌شوند و در بستر پدیده‌های فرهنگی و هنری گاه آثاری ظهور می‌کنند که به خاطر ویژگی‌های بنیادی خود می‌توانند همواره مرکز توجهات قرار گیرند و به سبب توان معنایی خودمورد بازخوانی‌های الهام‌بخش و راهگشا قرار گیرند.

نکته دیگر به فقر نظری برمی‌گردد که در حال حاضر در حوزه مفاهیم سینمایی در کشور ما وجود دارد و آثاری که بتواند به نحوی علیه این استفارجه‌گیری کند و از دامنه فراگیر آن بکاهد بسیار اندک است و بیشتر بازار ترجمه فیلمنامه و خاطرات و خطرات بازیگران و فیلمسازان داغ‌تر از آثار نظری پیرامون رسانه و هنر فیلم است.

نکته آخر اینکه برای غنی‌سازی پدیده‌های فرهنگی همچون سینما که

کتاب زمان و مکان در سینما، نوشته نوئل بورچ که با برگردان حسن سراج زاهدی در اختیار خوانندگان فارسی‌زبان قرار گرفته برای بررسی و تبیین شاید خلاف آمد اصل به روز بودن باشد. حتی اگر تاریخی که در پای شناسنامه چاپ دوم این اثر، یعنی پاییز ۱۳۶۵ را در نظر بگیریم بیش از یک دهه از مصرف آن گذشته است و برکشیدن آن در عرصه نقد و نظر، شاید از سوی نکته‌سنجان حمل برافلاس و در صورت مؤدبانه‌تر آن نوعی تأخیر فرهنگی محسوب شود که نمی‌توان حکم اغماض آن را بدون چاشنی تبسمی معنی‌دار صادر کرد. اما از آنجایی که نخستین کتابی است که به طور اختصاصی به موضوع زمان و مکان در سینما پرداخته است (هنوز هم تنها کتاب اختصاصی موجود است) بنابراین توجه به نقد آن همچنان می‌تواند برای خوانندگان علاقه‌مند نظریه فیلم جالب و مفید باشد.

با این همه لازم است به چند نکته مهم توجه کرد تا بتوان بر شائبه کهنگی

از ساختارسازی سینمایی معرفی می‌شود. یک داستان ساده شاهکار فراموش شده **مارسل هانسون** نیز موضوع یک تحلیل جامع و دقیق قرار می‌گیرد. زمان و مکان در سینما کوششی برای ارایه یک دیدگاه جدید از تاریخ و نیز نشانه پایان یک دوره تاریخی است. صدای **بورچ** منادی طرفداری از انضباط در آفرینش یک بافت هنری همراه با ارتباط ارگانیک است و او همانند **دکارت** تأکید دارد که اندیشه، خود یک شور یا اشتیاق است و نیز اینکه ضرورت‌های انتقادی در پیگیرترین شکلش سلطه و مقام ممتاز تخیل در آفرینش هنری را تأیید می‌کند.

بورچ در پیشگفتار متن انگلیسی کتاب می‌گوید: این کتاب بیانیه یک فیلمساز است در یک زمان معین درباره اینکه چگونه دوست دارد فیلم بسازد

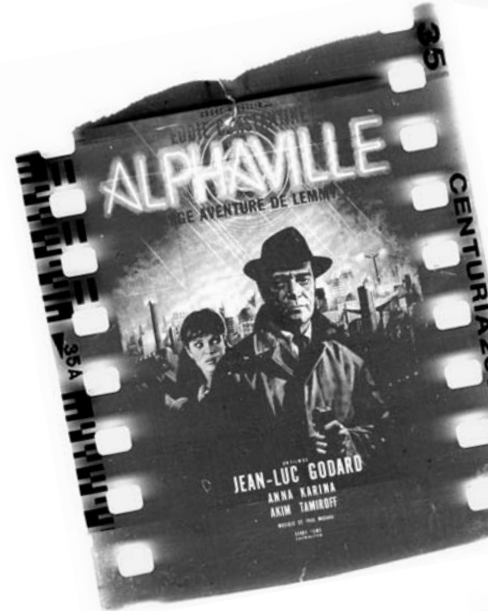
عنصر اساسی در هنر است، این است که یک اثر هنری باید از هر نظر منضبط، جمع و جور و بدون بخش‌های زائد و غیرفعال باشد. این اندیشه که در یک اثر سینمایی تمام اجزاء و عناصر باید در ارتباط متقابل و فعال پایکدیگر باشند، نشانه منطقی است که از اعتقاد به اصالت و اهمیت قدرت تخیل در آفرینش هنری ریشه می‌گیرد.

در این کتاب، اندیشه‌ی سینما

هنگامی که بورچ این کتاب را می‌نوشت تحلیل فیلم‌های داستانی براساس روش‌های

مکتب پدیدارشناسی هنر و مراحل جنینی را
می‌گذرانند و از این نظر کار او رامی‌توان
گشاینده افق‌های فکری جدید
برای فیلمسازان متفکر و محقق تاریخ و
زیبایی‌شناسی فیلم دانست

یا انتظار دارد دیگران بسازند. هنگامی که **بورچ** این کتاب را می‌نوشت تحلیل فیلم‌های داستانی براساس روش‌های مکتب پدیدارشناسی هنر و مراحل جنینی رامی‌گذرانند و از این نظر کار **بورچ** رامی‌توان گشاینده افق‌های فکری جدید برای فیلمسازان متفکر و محقق تاریخ و زیبایی‌شناسی فیلم دانست. **بورچ** خود درباره اثرش می‌گوید که پشتوانه فکری این کتاب این باور است که فیلمسازی با هدف آفرینش توهم یک واقعیت است که تماشاگر باید آن را به کلی مجزا از جهان فرض کند - چیزی که مشابه آن را **برشت** با عنوان تحلیل رفتن شخصیت تماشاگر در دنیای ذهنی نویسنده نمایشنامه یا همان اصطلاح معروف همذات‌پنداری (identification) رد می‌کند و من آن را علت وجودی، نقطه صفر سبک سینمایی می‌دانم - اساساً در بردارنده یک عامل بیگانه‌سازی است. امروز با درک بهتر از نقش نشانه‌ها و نمادها در تحولات هنری می‌توانیم کارهای **برشت** را با برداشت گسترده‌تری از این عقیده او که هنر متعهد باید حاوی پیام (اطلاعات) سیاسی باشد بازخوانی کنیم و با تلفیق اندیشه‌های او با نظریه‌های ایزنشتین مبنایی برای ارزیابی آثار سینمایی برتر به دست آوریم.

به عنوان یک هنر ترکیبی دوباره مطرح

می‌شود و تأکید **بورچ** بر ضرورت سازماندهی کامل تمام عناصر یک اثر هنری، حتی عناصر تصادفی و وهم‌آلود، نشانه درک او از ماهیت دیالکتیک جدیدی است که بنیان این هنر ترکیبی را تشکیل می‌دهد. **بورچ** در ارزیابی جدید خود از تاریخ سینما به عنوان تحول فرم، با پرهیز از ذکر نمونه‌های سینمایی تثبیت شده، الگوهای جدیدی را معرفی می‌کند که در آن فیلم‌های عمدتاً اروپایی در ارزیابی او موقعیت ممتازی دارند.

کمدی بزن - بکوب آمریکایی به عقیده **بورچ** نماینده مهم‌ترین نقش گروهی سینمای آمریکا در تکامل هنر فیلمسازی است، تقریباً مشابه نقشی که پیشینازان فرانسوی، یا اکسپرسیونیست‌های آلمانی و حتی آزمایشگران بزرگ روسی داشتند. همچنین در چارچوب وسیع‌تر تاریخ، تعدیل‌ها و جابجایی صورت گرفته است. بدین ترتیب است که کتاب با تحلیل جامعی از یکی از نخستین ساخته‌های **رنوار**، فیلم **نانا** آغاز می‌شود که به عقیده نویسنده، همراه با قاعده‌بازی هسته اصلی کارهای مهم **رنوار** را تشکیل می‌دهد. به همین سان داستان یک عشق اثر **آنتونیونی** به عنوان شاهکاری

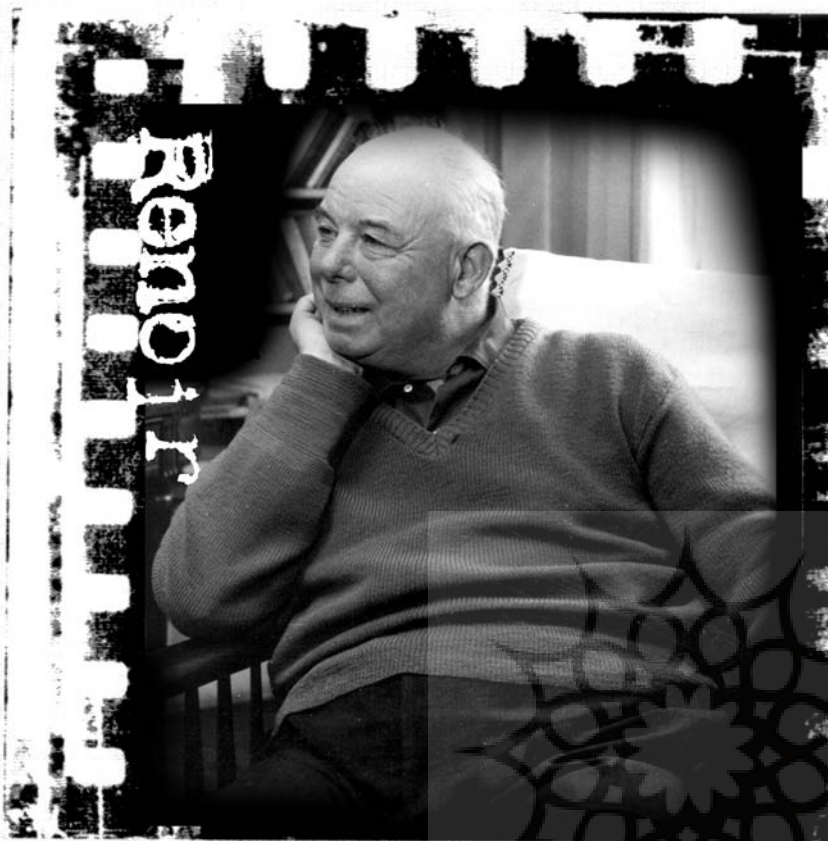

بورچ در
 ارزیابی جدید خود از
 تاریخ سینما به عنوان
 تحول فرم، باپرهیز از
 ذکر نمونه های سینمایی
 تثبیت شده، الگوهای
 جدیدی را معرفی
 می کند که در
 آن فیلم های عمدتاً
 اروپایی در ارزیابی او
 موقعیت ممتازی دارند

می دانستند همراه نشد. سبک بیان او که اساساً انتقادی است به
 یمن اشتباهی شگفت انگیز او برای جذب همه گونه تجربه هنری
 کیفیتی سرزنده دارد.

زمان و مکان در سینما تماماً بر این اعتقاد استوار است که فیلم
 نه از طریق قید و بندها و ملاحظات تجاری، بلکه دقیقاً در مقابله با
 آنها تکامل می یابد. بورچ سعی نمی کند دیدگاه های تشریحی خود را
 به عنوان هستی شناسی فلسفی فیلم معرفی کند بلکه، هدف او کاوش در
 امکاناتی است که از تحلیل در فرم های سینمایی حاصل می آید و در
 نهایت می تواند مبنایی برای پدیده شناسی فیلم مورد استفاده باشد. در لابه لای
 صفحات این کتاب که در ۱۹۶۷ میلادی نوشته شده است - تاریخ فکری
 و فرهنگی دورانی نقش بسته است که حوادث سال ۱۹۶۸ میلادی نقطه پایان
 بر آن می گذارد. آشنایی بورچ با فعالیت هایی که در دهه پنجاه و شصت
 در زمینه های ادبیات، موسیقی و تئاتر در فرانسه جریان داشت به قضاوت ها،
 روش های پیشنهادی و پیش بینی های او اعتبار ویژه ای می دهد.

در کتاب، پیوسته با مضامین فکری، اشارات والگوهای از موسیقی
 مدرن دوازده نُت مواجه می شویم. منطق کامل شده این موسیقی که توسط
 شوئنبرگ (Schenberg) تنظیم و در دست وبرن (Webern) پالایش یافته
 بود، به دست نخستین نسل از آهنگسازان پس از جنگ رسید و ما از
 طریق اشارات بورچ به کوشش آهنگسازان دهه پنجاه میلادی برای تعمیم
 ساختارهای دیالکتیکی به تمام جنبه ها و عناصر موسیقی آشنا می شویم.
 این کوشش شباهت زیادی با کوشش های ایزنشتین در حدود سی سال پیش
 در جهت تعمیم تسلط سبک مونتاز به تمام عناصر سازنده فیلم دارد که نتیجه
 آن مونتاز استدلالی (Intellectual montage) بود. یکی از اصول اساسی
 نظریه ی بورچ که نشانه ی تعهد اونسبت به آفرینش و خلاقیت به عنوان

کتاب با تحلیل جامعی از یکی از نخستین ساخته های رنوار، فیلم نانا آغاز می شود که به عقیده نویسنده، همراه با قاعده بازی هسته اصلی کارهای مهم رنوار را تشکیل می دهد. به همین سان داستان یک عشق اثر آنتونیونی به عنوان شاهکاری از ساختار سازی سینمایی معرفی می شود

پیوندنماهاست. در فصل سوم همین بخش، مؤلف با تفکیک «دیدن» ما از «دیدن» دوربین به بررسی مفاهیمی که از این تفکیک به وجود می آید می پردازد و فونونی که می تواند ویژگی های «دیدن» از نگاه دوربین را برای «دیدن» از نگاه بیننده در ساختاری زیبایی شناسانه معنا دار کند برمی شمارد. در بخش دوم یعنی دیالکتیک ها سه فصل با عناوین: «جنگ ساختارهای تازه»، «فیلم بدون دیالکتیک و دیالکتیک پیچیده» و «کاربرد ساختاری صدا» آورده شده که در کلیه این بخش ها مؤلف مفهوم دیالکتیک را نه به مفهوم مشخص هگلی آن به کار می برد. او بیشتر به کارکرد این مفهوم در هنر موسیقی توجه دارد و آن سازمان دهی متغیرهای مختلف موسیقی (دانگ و طول زمانی صدا، برخورد صدای آلات موسیقی مختلف، لحن صدا و حتی سکوت) در فضای موسیقی است. با الهام از این مفهوم است که مؤلف یافت های خود را در حوزه سینما سازماندهی می کند. نکته ای که در این الگوبرداری مهم به نظر می رسد این است که بین شناخت موسیقی و سینما با این نحو نگرش تفاوتی قایل است: بدین معنی که دیالکتیک های سینمایی را نمی توان با علامات ریاضی به صورت نوشته در آورد - کاری که در مورد موسیقی انجام می پذیرد. با مطالعه دقیق این بخش می توان پی برد

را از قید و بند و تاثیر سبک های ادبی و شبه ادبی آزاد می کند و به همان میزان از «نقطه صفر سبک سینمایی» که در دهه های سی و چهل میلادی تسلط مطلق داشت و هنوز هم از تاثیر نیرومندی برخوردار است، فاصله می گیرد. بورچ معتقد است سینما فقط وقتی به یک سبک مستقل دست خواهد یافت که این اشکال را به نحوی ارگانیک مورد استفاده قرار دهد؛ و این در درجه اول مستلزم آفرینش ارتباط حقیقتاً هماهنگ بین فصل بندی های فیلم بر اساس پیوندهای فضایی وزمانی نماها از یک طرف و محتوای داستانی آن از طرف دیگر است. به نحوی که ساختار صورتی تعیین کننده ساختار داستانی باشد و برعکس.

در فصل دوم همین بخش، مؤلف فضای درون قاب و فضای بیرون از آن را به تحلیل می کشد و با بررسی فیلم های نانا اثر رنوار، عدس آبی اثر اوزو، خاطرات خانوادگی از والریو زورلینی، و رایتی اثر آندره دوپون و چند اثر دیگر نتیجه می گیرد: «فصل بندی فیلم بر اساس رابطه بین فضای روی پرده و فضای فراسوی پرده و ایجاد نظمی ساختاری جدا از مسأله نسبتاً ساده تر هماهنگ کردن حرکات به درون و خارج از پرده (که این خود به ندرت انجام می گیرد) به مراتب پیچیده تر از سازمان دهی روابط فضایی - زمانی

با دقت در متن اصلی کتاب به زبان فرانسه و ترجمه آن به زبان فارسی و بررسی فصل‌بندی‌های آن که به چهار بخش اصلی به نام‌های مفاهیم اساسی، دیالکتیک‌ها، عوامل ناشناخته و ملاحظاتی درباره محتوای فیلم است. می‌توان به این نتیجه رسید که مترجم این اثر با نامگذاری آن به زمان و مکان در سینما بیشتر به عمق حرکت **بورچ** توجه داشته است. به نظر می‌رسد مترجم با توجه به فصول بخش اول یعنی «پیوندهای فضایی و زمانی» و «نانا یا دو نوع فضا» و «تدوین فیلم به عنوان هنرفضاسازی» این نام را به جای عنوان اصلی کتاب برای ترجمه برگزیده باشد.

در بخش اول کتاب با دو بخش به هم پیوسته خود، زمان نه از جهت

برای درک بهتر این گفته **بورچ** باید در نظر داشته باشیم که ایزنشتین در کتاب یادداشت‌های یک کارگردان گفته است که هنر، تماشاگر را به یک فرآیند آفرینش می‌کشانند که طی آن شخصیت او بی‌آنکه تحت نفوذ شخصیت هنرمند باشد، در هماهنگی کامل با طرح ذهنی هنرمند گسترش می‌یابد؛ همان‌گونه که در جریان آفرینش یک تصویر کلاسیک در صحنه تئاتر، شخصیت هنرپیشه بزرگ با شخصیت یک نویسنده بزرگ جوش می‌خورد.

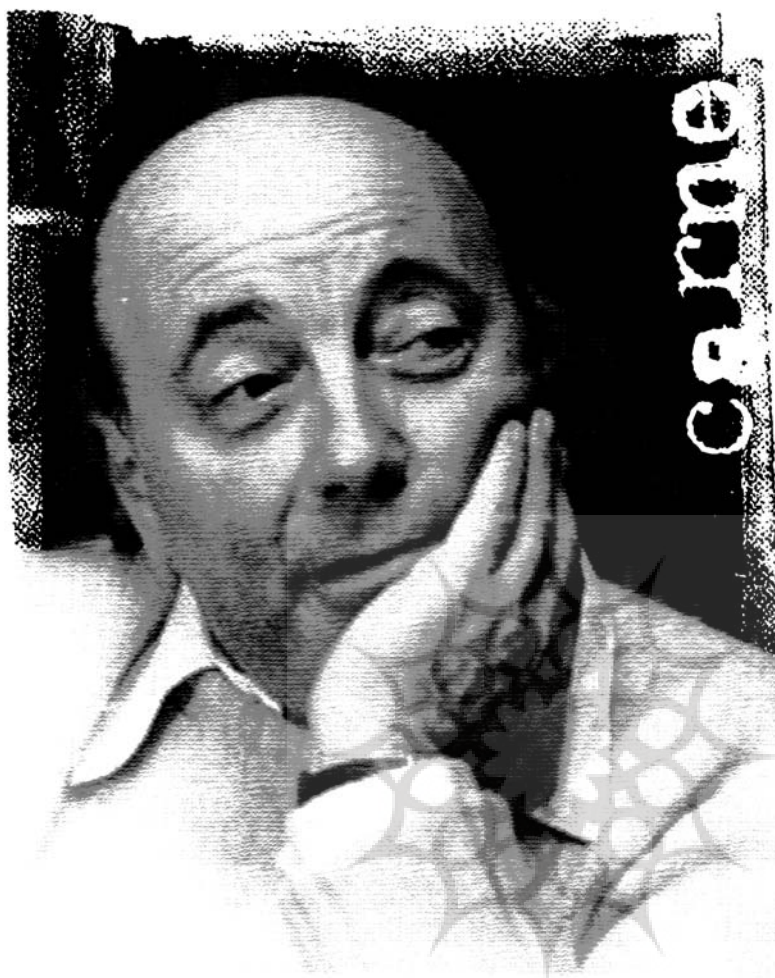
از نظر ایزنشتین و همین‌طور از نظر **بورچ** درک کامل فرآیند آفرینش هنری از جمله دریافت آگاهانه فرم، یک تجربه رهایی‌بخش است. **بورچ** با

بورچ سعی نمی‌کند دیدگاه‌های تشریحی خود را به عنوان هستی‌شناسی فلسفی فیلم معرفی کند بلکه، هدف او کاوش در امکاناتی است که از تحلیل در فرم‌های سینمایی حاصل می‌آید و در نهایت می‌تواند مبنایی برای پدیده‌شناسی فیلم مورد استفاده باشد

فلسفی بلکه از حیث فنی در آثار سینمایی در نظر گرفته شده است و فونونی مثل فن تقطیع، دیزالو، وایپ (Wipe)، قطع منطبق ساده eight mach-cut-str، بازگشت زمانی (Time reversal) و رجعت به گذشته Flashback در آثاری مثل از نفس افتاده ساخته‌ی **گودار**، فرشته اعدام از **بونونل**، روز آغاز می‌شود ساخته‌ی **مارسل کارنه** و یک داستان ساده از **مارسل هانون** بررسی شده‌اند تا این نتیجه حاصل شود که سینمای داستانی معاصر به تدریج خود

پیروی از سنت دیالکتیکی **هگل** تلاش می‌کند تصویری روشن از کوشش فیلمسازان خلاق برای ایجاد ارتباط متقابل بین متغیرهای اساسی فیلم با هدف حفظ وحدت فیلم، ضمن استفاده از عناصر متنوع، ارائه دهد. با این وجود برای اینکه او بتواند شرح کاملی از تحول هنر فیلم - اینکه در گذشته چگونه شناخته شده و در آینده ممکن است چگونه شناخته شود - از روش‌های پدیدارشناسی و نشانه‌شناسی هم سود می‌جوید.

سینما فقط وقتی به یک
سبک مستقل دست خواهد یافت
که این اشکال را به نحوی
ارگانیک مورد استفاده قرار
دهد؛ و این در درجه اول
مستلزم آفرینش ارتباط حقیقتاً
هماهنگ بین فصل بندی های
فیلم بر اساس پیوندهای
فضایی و زمانی نماها از یک
طرف و محتوای داستانی آن
از طرف دیگر است. به نحوی
که ساختار
صوری تعیین کننده ساختار
داستانی باشد و برعکس

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

روش تحلیلی خود را از حوزه تصویر به عرصه صدامی کشد. بخش سوم کتاب **بورچ** با عنوان عوامل ناشناخته یکی از پرمغزترین و عمیق ترین نوشته هایی است که در تحلیل نقش بخت و بازی های آن در هنر به ویژه در سینما به تحریر درآمده است. این بخش کتاب به قدری سرشار از مفاهیم بکر و الهام بخش است که می توان آن را به عنوان یک اثر مستقل مطالعه کرد و از آن لذت برد. در این بخش و سوسه هایی که واقعیت به عنوان یک کلیت غیرقابل ایقان و تعیین پذیر خود را در مقابل اندیشه و هنر بشری می آراند، تمامیت روش ها و نقطه نظرهای تحلیل گرایانه را به لرزه درمی آورد. **بورچ** که نمی خواهد با پذیرش روش های علمی وجود این و سوسه ها را انکار کند می گوید که چرا با خواننده در میان نگذاریم که درباره این «اندیشه اساسی» (منظور نقش بخت و تصادف در هنر به ویژه سینماست) بسیار و به کرات اندیشیده ام و در مواردی آنها را مشابه تجربیات مابعدالطبیعی ای یافته ام. با این حال این فصل را مهم ترین بخش کتاب می دانم چرا که دست کم در بردارنده یک حقیقت است: اینکه مواد سینمایی

به ویژه در برابر پندارهایی که از پیش در ذهن می پرورانیم، سرسختی نشان می دهد. ولی آیا این بدان معنا می باشد که پرداخت فرم و ساختار فیلم را باید به آزمایش و خطا واگذار کنیم و همان طور که بعضی ها تصور می کنند از پیش هیچ گونه طرح و اندیشه ای در دست نداشته باشیم؟ **بورچ** معتقد است که حتی اگر این مسأله به طرز قانع کننده ای روشن نشده باشد، لازم است که در جریان طرح ریزی اولیه فیلم ویژگی سرکش مواد سینمایی در نظر گرفته شود. به نظر **بورچ** برای آنکه یک فیلم بافت منسجمی داشته باشد باید نقش بخت و بازهای آن در مرحله دکوپاژ (و نه در مرحله مونتاژ یا فیلمبرداری) با توجه به بافت تصویر فیلم (روش ایزنشتین) و فرم فیلم (روش سینما - حقیقت) در نظر گرفته شود.

به خوبی معلوم است که عنصر بخت فقط توانسته است **بورچ** را و سوسه کند اما نتوانسته او را به انحراف از اصول خود وادارد. او به طرز خلیل ناپذیر در مواجهه با بخش های ناشناخته واقعیت، اصول گرا باقی می ماند و معتقد است که به نظر می رسد نوعی اصل عدم قطعیت بین فیلمساز و موضوع فیلم

که هرچند نویسنده مفهومی ویژه از دیالکتیک در بررسی‌های خود ارایه می‌دهد و به اصطلاح امروز قرائت خاص خود را در این مورد داراست، اما این تعیین استراتژی از دو سو، یکدیگر را نفی می‌کند، ضمن اینکه ترکیبی هم از خود به جا نمی‌گذارد. از یک سو، مؤلف قصد دارد پدیده‌ها و نسبت‌های سینمایی را در قالب وزبانی علمی که از درجه ایقان اطمینان بخشی برخوردار است قرار دهد و از سوی دیگر خواهان فراگیری و گستردگی همه‌جانبه آنهاست. هرچند تلاش او برای به ثمر رساندن وجوه علمی و ایقانی پدیدارهای سینمایی از انکشافات قابل توجه و گاه چشمگیری همراه می‌شود اما آرمان جامع‌الاطراف بودن آن جهت مخالف این تلاش را پی می‌گیرد. خود مؤلف در قسمت پایانی این فصل به این نقطه توجه دارد و نهایتاً حل این مسأله نظری را در انتخاب‌های عملی که هرکدام را می‌توان به صورت‌الگوهای صوری پیچیده بیان کرد در ابهام می‌گذارد. او در این خصوص می‌گوید که این نکته بدیهی است و تحلیل‌های جامع‌تر نیز آن را تأیید خواهد کرد که اصول ساختاری ذکر شده در این کتاب در رابطه با برخی از آثار

کلاسیک سینما برخلاف آنچه ممکن است از یک توصیف عمومی نظیر آنچه در اینجا ارائه شده است برآید، هیچ‌گاه به طور نظام‌مند و منضبط به کار برده نمی‌شود.

به طور کلی می‌توان بورچ را متأثر از دو بینش مسلط دوران خود دانست و با این آگاهی، از نکته‌سنجی‌ها و تحلیل‌های عمیق او بیشتر و بهتر بهره برد. او از یک سو وام‌دار دیالکتیک دانانی است که توانسته‌اند میراث هگل و مارکس را در عرصه سینما به جریان بباندازند و از سوی دیگر ساختارگرایان هستند که او را از دستاوردهای نظری خود بی‌بهره نگذاشته‌اند و از همین روست که گاه در نقاط حساس، پرسش‌هایی اساسی برای خواننده به وجود می‌آید که بورچ با اشراف تیزهوشانه به آنها، پاسخ می‌دهد.

در فصل پنجم و ششم، بورچ اصول دیالکتیکی و ساختارگرایانه خود را با حوصله و دقت در تحلیل فیلم‌هایی چون مدیترانه ساخته ژان - دانی یل‌پوله، آلفاویل ساخته گودار، داستان یک عشق ساخته میکال آنجلو آنتونونی و چند کارگردان دیگری می‌گیرد و در فصل کاربرد ساختاری صدا

در این کتاب، اندیشه‌ی سینما به
عنوان یک هنر ترکیبی دوباره
مطرح می‌شود و تاکید بورچ
بر ضرورت سازماندهی کامل
تمام عناصر یک اثر هنری،
حتی عناصر تصادفی و
وهم آلود، نشانه درک او
از ماهیت دیالکتیک
جدیدی است که
بنیان این هنر
ترکیبی را تشکیل
می‌دهد

- بر خورد کوتاه
- تونی کراولی
- ترجمه پروین مهدی پور
- روزنه کار، ۱۳۸۱

کتاب بر خورد کوتاه به قول هوشنگ گلمکانی، کتابی است برای نخواندن، کتابی که لزومی ندارد از سر تا انتها خوانده شود و می‌شود راحت آن را در قفسه گذاشت و هر وقت حال و حوصله‌ای بود، برای تفریح برداشت و فال گرفت. فال فال خواند، یا به دنبال نقل قول‌هایی از سینماگران مشهور و غیرمشهور درباره موضوعی خاص گشت. از حرف‌های خاله زنگی تا فلسفه.

اثر حاضر به واقع کتابی است برای کسانی که جمله‌های قصار را دوست دارند و می‌خواهند حرف‌ها و مطالبشان را با نقل قول‌های عمیق یا بامزه‌ای از یکی از شخصیت‌های نامدار یا گمنام تزیین کنند تا تأثیرگذارتر شود. البته کتابی برای خورده‌های فیلم و سینما که طنز سرشان می‌شود و برای هر بحثی نیاز به شاهد هم دارند.

کارگردان‌ها، تهیه‌کننده‌ها، فیلمنامه‌نویس‌ها و نویسندگان، منتقدان سینمایی، تکنسین‌ها و عوامل فنی و... در این کتاب حضور دارند. گستره‌ی نقل قول‌ها به گستردگی جاذبه‌ی خود سینما می‌تواند باشد.

همان‌گونه که تونی کراولی می‌گوید، ایده اصلی این اثر کنار هم گذاشتن مأموریت این آدم‌ها در زندگی است، اطلاع‌رسانی و سرگرم کردن.

مدخل‌ها بر حسب حروف الفبا ارائه شده و نقل قول هر مدخل بر حسب حروف الفبای نام خانوادگی گوینده‌ی جمله آمده و منشأ هر یک از نقل قول‌ها تا حد ممکن به طور کامل آورده شده است.

به جز مواردی اندک، هیچ یک از نقل قول‌ها از خیل زندگی‌نامه‌ها به قلم خود ستاره‌ها استخراج نشده‌اند و بیشترشان از مصاحبه‌های رایج گوشه و کنار است. برخی موضوع‌ها همچون شهرت، آوازه، موفقیت نقد، منتقدان، یادداشت‌های سینمایی، هالیوود، رسانه‌ها و مطبوعات تفکیک شده‌اند.

حاکم باشد. فیلمساز نمی‌تواند به طرف چیزی نشانه رود بی آنکه در آن تغییری ایجاد کند، چرا که موضوع فیلم که همان زندگی است به طور چاره‌ناپذیری با تمهیدات و ابزار کار فیلمساز بیگانه است. همانند فیزیکدان معاصر در برخورد با ذرات پایه‌ای فیلمساز باید شکاف اجتناب‌ناپذیر بین ابزار فیلمسازی و زندگی را در محاسباتش بگنجانند تا سرانجام روزی (شاید با تلفیق روش ایزنشتین و گودار) بتواند علی‌رغم این شکاف، مواد اولیه‌ای را که زندگی ارایه می‌کند به صورتی بسیار غنی شکل دهد.

فصل «ساختارهای تهاجم» قسمت دیگر بخش، «عوامل ناشناخته» است که بورچ در آن به روش‌های به‌کارگیری عناصر ناهمخوان در ساختار اثر می‌پردازد و با هرمنوتیک برخاسته از الگوهای دیالکتیکی، عناصر ناهمخوان را در ساختار اثر جای می‌دهد. او پایان این فصل را با این گفته پی‌یر بوله (Pierre Boulez) به انجام می‌رساند: «هذیان می‌تواند یک عامل خلاقه مؤثر باشد، به شرط آنکه به حساب بیاید و سازمان داده شود».

بخش چهارم یا پایانی کتاب ملاحظاتی درباره محتوای فیلم است. بورچ در این زمینه معتقد است که محتوای فیلم، دیگر نباید تحت تأثیر علاقه‌مندی‌های گذرای ادبی یا درگیری‌های محقر روزانه یا با توجه به سلیقه تماشاگران انتخاب شود. ما دست به آفرینش زبان سینمایی جدیدی زده‌ایم و ناگزیر باید در جست‌وجوی مضامینی که مناسب نیازهای این زبان جدید هستند، باشیم. با این وجود، او دقیقاً مشخص نمی‌کند که مضامین مناسب چگونه است؟ هر چند علاقه خود را با برشمردن و تحلیل مواردی چون ملکه سرخ از اشترنبرگ، طناب و پرندگان از هیچکاک، قاعده بازی از رنوار آشکاری می‌کند.

فصل پایانی کتاب، سینمای مستند به عنوان سینمایی با محتوای غیرداستانی تحلیل می‌شود و بورچ با زبان علمی خود از این سینما سخن می‌راند و سینما با محتوای داستانی و مستند را در پرتو فرم در برداشت سینمایی آن قابل توجه می‌داند. او در این باره تصور می‌کند که «برای فیلمسازان معاصر محتوای داستانی و محتوای غیرداستانی نقش واحد-آفرینش فرم - را دارند».

در پایان لازم است از اهتمام مترجم در وفاداری به متن و استفاده صحیح از کارکردها و قابلیت‌های زبان فارسی یاد کرد و افزود که از مجموعه این بررسی اگر حتی بارقه‌ای از خوانش کتاب زمان و مکان در سینما در خواننده ایجاد شود قصد این نوشته بر آورده شده است. هر چند علاقه‌مندان جدی سینمایی‌سازی به تأمین انگیزه مطالعات خود از بیرون ندارند.