

لذت بصری و سینمای روایی

لورا مالوی

ترجمه نگار ستوده

اشتیاق زن، تابع تصویر خودش است به عنوان حمل کننده زخمی خون‌الود، او فقط می‌تواند در رابطه‌اش با اختگی وجود داشته باشد و نمی‌تواند از آن فراتر رود. او کودکش را بدل می‌کند به دلالتی از اشتیاقش به داشتن مردانگی (شرطی که برای ورود به دنیای نمادین تصور می‌کند) چه بزرگوارانه وارد دنیای واژه‌ها شود، به نام پدر و قانون، چه بکوشد کودکش را در دنیای نیمه‌تاریک تخیل نگاه دارد. در نتیجه زن در فرهنگ مردسالار بر خود دیگر مرد دلالت دارد، که با نظمی نمادین محصور شده که مرد می‌تواند در آن تخیل‌ها و دغدغه‌هایش را با فرم‌های زبانی تحقق بخشد و آن‌ها را بر تصویر خاموش زنی که به جایگاهش در مقام حامل معنا، نه خالق معنا، بسته شده، تحمیل کند.

بنابراین این تحلیل برای فمینیست‌ها اهمیت آشکاری دارد، زیبایی در ترجمه دقیقش از سرخوردگی‌ای که زیر نظام مردمحور تجربه شده. این ما را به ریشه‌های سرکوفتگی مان نزدیک می‌کند، مشخصات مشکل را روشن‌تر می‌کند، ما را

است که به تصویر زنی اخته متکی است تا به دنیایش نظم و معنا ببخشد. تصویری از زن که رکن اصلی این سیستم است: فقدان اوست که به مردانگی (phallus) وجهی نمادین می‌بخشد. اشتیاق اوست که باعث می‌شود بفهمیم فقدان مردانگی نمایانگر چیست. مقالات اخیر در مجله اسکریپس درباره روان‌کاوی و سینما نتوانسته به اندازه کافی اهمیت بازنمایی فرم زن را به شکلی سمبلیک، که در برداشت نهایی نمایانگر اختگی است و پس، آشکار کند. اگر بخواهیم چکیده این دیدگاه را بیان کنیم: کارکرد زن در فرم‌بخشیدن به ناخودآگاه مردسالار دوگانه است. زن در وهله اول با نداشتن مردانگی نماد تهدید اختگی است، و در وهله دوم به کودک وجه سمبلیک می‌بخشد. وقتی این دستاورد حاصل شد، معنای او در روندی غایی قرار می‌گیرد، او در جهان قانون و زبان جز خاطره‌ای نیست که میان خاطره کمال‌مادرانه و خاطره فقدان در نوسان است. هر دو فرض به طبیعت برمی‌گردد (با در اصطلاح مشهور فروید، در آناتومی).

الف مقدمه

الف - استفاده سیاسی از روان‌کاوی

این مقاله قصدش این است که از روان‌کاوی استفاده کند برای کشف این که کجا و چگونه علاقه به سینما یا الگوهای از پیش تعیین شده‌ای که با فرد و شکل‌های اجتماعی که فرد را دربر گرفته، تشدید می‌شود. در آغاز به این می‌پردازیم که سینما چه‌طور انعکاس و آشکارکننده و عمل‌کننده تفسیر به لحاظ اجتماعی تثبیت‌شده تفاوت جنسی است که تصاویر، راه‌های اروتیک نگاه کردن و نمایش دادن را کنترل می‌کند. مفید است که در یابیم سینما چه بوده، چگونه جادویش در گذشته عمل کرده، و در عین حال در تئوری و عمل بکشیم با این سینمای گذشته به چالش بر خیزیم. نتیجه این که تئوری روان‌شناختی به عنوان سلاحی سیاسی به کار می‌رود، و نشان می‌دهد که ناخودآگاه جامعه مردسالار چگونه ساختار فرم فیلم را تعیین کرده است.

تناقض فالوستریزم (مردمحوری) در تمام جلوه‌هایش این

این مقاله مال‌وی که نخستین بار در مجله اسکوپن، در پاییز ۱۹۷۵ چاپ شده. شاید مهم‌ترین مقاله او و از تأثیرگذارترین مقالات سینمایی دهه‌های اخیر باشد. مقاله‌ای دشوار با زبانی ناهموار که اگر خواننده‌اش صبر و حوصله به خرج دهد، در بخش انتهایی‌اش نکات تکان‌دهنده‌ای را درباره آثار هیچکاک و اشترون برگ مطرح می‌کند. پس از صفحه‌بندی خیردار شدید که ترجمه دیگری از مقاله در نشریه ارغنون شماره ۲۳، زمستان ۱۳۸۲ چاپ شده است که زبانش به کلی با این ترجمه متفاوت است.

VISUAL AND NARRATIVE CINEMA

منظور چیزی ناخوشایند و فکروانه، بلکه برای راه‌باز کردن به انکار کامل آسودگی و تمامیت‌طلبی سینمای داستانی، سینمای آئرناتیبو شوقی‌ست که از پشت سر گذاشتن گذشته بدون انکار کردن آن نشأت می‌گیرد، فراتر رفتن از فرم‌های منسوخ‌شده پاسکوب گر، یا خطر کردن و نفی انتظارهای لذت بخش معمول برای دستیابی به زبان جدیدی از اشتیاق.

انسانی

الف - سینما لذت‌های محتمل بسیاری را به بیننده عرضه می‌کند. یکی اسکوپوفیلیاست، موقعیت‌هایی هست که صرف نگاه مشاهده لذت است، همچنان که به شکل معکوس، در معرض نگاه‌بودن نیز لذت بخش است. فروید به شکلی ابتکاری اسکوپوفیلیا را به عنوان یکی از غرایز تشکیل‌دهنده جنسیت تعریف کرد که در مقام محرکی کاملاً مستقل از مناطق ارویتیک وجود دارد. او در این مرحله اسکوپوفیلیا را مربوط دانست به این که دیگران را به عنوان شیء در نظر بگیریم، و نگاهی کنترل‌گر و کنجکاوار به آن‌ها اعمال کنیم. مثال‌های او بر محور نگاه‌های دیدزنده کودکان است، اشتیاق آن‌ها به تماشا و اطمینان یافتن از نقاط خصوصی و ممنوعه (کنجکاوی نسبت به اجزای بدن دیگران و کارکردهای آن‌ها، نسبت به داشتن یا نداشتن آلت، و نسبت به صحنه جنسی). در این تحلیل اسکوپوفیلیا نقشی اساسی دارد. با این که این گزینه با عوامل دیگر تعدیل می‌شود، به ویژه با سازمان‌دهی نفس، اما به عنوان پایه‌ای ارویتیک برای لذت‌بردن در نگاه کردن به آدمی دیگر همچون شیء به حیات خود ادامه می‌دهد. در شکل

ایدئولوژیک حاکم بر سینماست. سینمای آئرناتیبو فضا را برای تولد سینمایی ایجاد می‌کند که هم به لحاظ سیاسی و هم زیبایی‌شناختی رادیکال است و پیش فرض‌های اساسی سینمای بدنه‌ای را زیر سؤال می‌برد. مسئله انکار اخلاقی این سینما نیست، بلکه تأکید بر روش‌هایی‌ست که پیش فرض‌های فرمی آن، دغدغه‌های روانی جامعه تولیدکننده آن را انعکاس می‌دهد، و بعدتر، تأکید بر این که سینمای آئرناتیبو با واکنش نشان دادن به این دغدغه‌ها و مقروضات وارد عمل شود. سینمای به لحاظ سیاسی و زیبایی‌شناختی آوانگارد اکنون امکان وجود دارد، اما همچنان فقط در مقام یک نقطه مقابل، جادوی سبک هالیوود در بهترین شکلش (و تمام سینماهایی که در قلمروی تأثیر آن هستند) نه به شکل انحصاری، بلکه به عنوان یک جنبه مهم، بر اساس طراحی ماهرانه و رضایت بخش لذت بصری پدید آمده است. سینمای چالش‌ناپذیر بدنه‌ای، وجود ارویتیک را به زبان نظام مردسالار غالب کدگذاری کرد. در سینمای گسترش یافته هالیوود فقط از طریق این کدها بود که این موضوع دگرگون شده، که در خاطر تخیلی با نوعی فقدان، با وحشت بالقوه فقدان تخیلی، همراه بود، توانست راهی به ارضاشدن پیدا کند: از طریق زیبایی فرمی و پرداختن به دغدغه‌های سازنده خودش.

این مقاله به درهم آمیختگی لذت ارویتیک در سینما، معنایش، و به ویژه جایگاه محوری تصویر زن در آن می‌پردازد. گفته‌اند که تحلیل لذت، یا زیبایی، آن را نابود می‌کند. هدف این مقاله همین است. بایستی به رضایت و تشدید نفس که تاکنون تجسم اوج تاریخ سینما بوده حمله ور شد. نه به منظور بازسازی لذتی دیگر، که نمی‌تواند در فضایی انتزاعی شکل بگیرد، و نه به

با چالش‌هایی روبه‌رو می‌کند: چگونه با ناخودآگاهی که مثل یک زبان، ساختار به خود گرفته به چالش برخیزیم (چیزی که در لحظه ظهور زبان شکل گرفته)، در حالی که همچنان در زبان مردسالاری گرفتاریم، راهی وجود ندارد که بتوانیم آئرناتیبو ناگهانی پیدا کنیم، ولی می‌توانیم مردسالاری را با ابزارهایی که فراهم می‌کند بررسی کنیم، و روان‌کاوی تنها ابزار نیست ولی ابزار مهمی‌ست. همچنین خلاء فراوانی میان مباحث مهم ناخودآگاه‌زانه که به سختی به تئوری روان‌کاوی ربط پیدا می‌کند، وجود دارد: جنسیت کودک مونث و رابطه‌اش با وجه نمادین، زن بالغ و غیرمادر، حاملگی خارج از دلالنگرای مردانگی، ... اما تئوری روان‌کاوی در موقعیت کنونی‌اش دست‌کم می‌تواند ادراک ما را از وضع کنونی، از نظام مردسالاری که در آن گرفتاریم، گسترش دهد.

ب - نابودی لذت همچون سلاحی رادیکال

سینما در مقام یک سیستم باز نمایانه پیشرفته مسائلی را مطرح می‌کند درباره روش‌هایی که ضمیر ناخودآگاه (شکل گرفته توسط نظام حاکم) به کمک آن‌ها راه‌های دیدن و لذت‌بردن از نگاه را ساختارمند می‌کند. سینما در دهه‌های اخیر تغییر کرده. دیگر سیستمی یکپارچه، شکل گرفته بر مبنای سرمایه‌گذاری کلان نیست که بهترین نمونه‌اش هالیوود دهه ۱۹۳۰، ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ بود. پیشرفت‌های تکنولوژیک (فیلم‌شازده میلی‌متری و غیره) شرایط اقتصادی تولید سینمایی را دچار تغییر کرده، که اکنون می‌تواند همان‌قدر صنعتگرانه باشد که سرمایه‌محور. بنابراین برای سینمای آئرناتیبو امکان گسترش فراهم شده. اما هالیوود هر قدر که خودآگاه و طعنه‌آمیز باشد، همیشه خود را به میزاسن فرمی خاصی محدود کرده که بازتاب مفهوم

افراطی اش، می تواند به انحراف اخلاقی بدل شود، چشم چران‌های و سواسی و آدم‌های هیزی را پدید بیاورد که فقط با نگاه کردن ارضای شان شکل می گیرد، در منطق کنترل کننده اش، با شیء کردن دیگران.

در نگاه نخست، به نظر می رسد که سینما از دنیای زیر زمینی دزدکی نگاه کردن به یک قربانی بی خیر و بی میل دور باشد. آن چه روی پرده می آید بسیار آشکار نشان داده می شود. اما بخش اعظم فیلم‌های سینمای بدنه‌ای، و قرار دادهایی که آگاهانه وضع شده، دنیای به شدت بسته‌ای را تصویر می کند به شکلی جادویی آرامش بخش، بی اعتنا به حضور تماشاگر، که برای او احساسی از جدایی ایجاد می کند و تخیل چشم چرانانه او را فعال می کند. همچنین تضاد میان تاریکی سالن (که تماشاگران را از هم نیز جدا می کند) و درخشش الگوهای متغیر سایه روشن روی پرده کمک می کند به ایجاد نوعی توهم جدایی چشم چرانانه. با این که فیلم را واقعاً نشان می دهند، آن جا قابل مشاهده است، شرایط نمایش و قرار دادهای روایی برای تماشاگر این توهم را شکل می دهد که در دنیای خصوصی فیلم را نگاه می کند. در میان عناصر دیگر، موقعیت تماشاگران در سینما به شکل بی شرمانه‌ای یکی از راه‌های سرکوب تن نمایی و فراقفتی اشتیاق سرکوفته آن‌ها نسبت به نمایشگر است.

ب. سینما آرزوی اولیه لذت بردن از نگاه کردن را برآورده می کند. اما از این فراتر می رود، احساس اسکوپوفیلیا را از جنبه خود شیفتگی اش گسترش می دهد. قرار دادهای سینمای بدنه‌ای توجه را به فرم انسانی جلب می کند. هم اندازه‌ها، هم فضا و هم داستان‌ها انسان‌نگارانه است. در این جا کنجکاری و اشتیاق به نگاه کردن با کشش نسبت به شباهت و آشنایی مخلوط می شود: چهره انسان، بدن انسان، روابط میان فرم انسان و محیط، حضور مرئی شخص در دنیا، ژاک لاکان شرح داده که لحظه‌ای که کودک تصویر خودش را در آینه تشخیص می دهد، به چه نحو در شکل گیری نفس وجود او لحظه‌ای حیاتی

محسوب می شود. جنبه‌های مختلفی از این تحلیل به این بحث مربوط است. مرحله آینه موقعی اتفاق می افتد که جاه طلبی‌های فیزیکی کودک از ظرفیت حرکتی اش پیشی می گیرد، و نتیجه این که تشخیص خود از این نظر برایش خوشحال کننده است که تصور می کند تصویرش در آینه کامل تر است، تکامل یافته تر از تجربه‌ای که خودش با بدنش داشته. بنابراین شناسایی با سوء تعبیر همراه است؛ تصویر شناسایی شده معلوم می شود که تصویر انعکاس یافته خود بدن است، اما این سوء تعبیر همچون مافوقی که این بدن را از بیرون در مقام نفسی ایده آل، تابعی دگرگون شده، بازتاب داده، از نو ایده آلی نفسانی را شکل می دهد، که راه را برای نمونه‌های آتی همذات پنداری با دیگران هموار می کند. این لحظه آینه‌ای برای کودک مقدم بر زبان است.

برای این مقاله مهم این حقیقت است که این تصویری است که چارچوب تخیل فرد را شکل می دهد، شناسایی سوء تعبیر و همذات پنداری، و در نتیجه نخستین شکل گیری «من ذهنی. این لحظه‌ای است که آن شیفتگی قدیم به نگاه کردن (به چهره مادر، به عنوان مثالی واضح) با اولین تصور خود آگاهی آمیخته می شود. بنابراین این تولد عشق/سرخوردگی دیرپای است میان تصویر و تصور از خود که در فیلم چنان قدرت مند می شود و در تماشاگران، چنان شناسایی شعف آلودی پدید می آورد. کاملاً جدا از شباهت‌های بیرونی میان پرده و آینه (مثلاً در قاب بودن بدن انسان در محیط) سینما صاحب چنان ساختارهای پر قدرتی است که می تواند در عین تقویت نفس، کاری کند که شخص موقتاً خودش را به فراموشی بسپارد. احساس فراموش کردن دنیا در عین درک آن (فراموش می کنم کی ام و کجا بوده‌ام) به شکلی نوستالژیک یادآور نخستین لحظه شناسایی تصویر است. در عین حال سینما چنان که به ویژه در سیستم ستاره سازی منعکس است، با تولید ایده‌آل‌های نفسانی تشخیص پیدا کرده، ستاره‌هایی که هم روی پرده و هم در داستان با روندی پیچیده مجموعه اعمالی از شباهت‌ها و تفاوت‌ها را به نمایش می گذارند (منش زرق و برق داری که خودش را عادی جلوه می دهد).

ب- در دو بخش قبلی این مقاله دو جنبه متناقض ساختارهای

غریزی و صیانت نفس در مفهوم لذت، یک قطب بندی دراماتیک را شکل می دهد. هر دوی این‌ها ساختارهایی تعیین کننده دارند، نوعی مکانیزم، نه معنا. آن‌ها هیچ دلالتی ندارند، بلکه بایستی به یک نوع آرمان گرایی متصل شوند. هر دو در بی اعتنایی به واقعیت ادراک شده اهدافی را تعقیب می کنند، مفهومی تخیلی، اروتیک شده از دنیا خلق می کنند که ادراک از موضوع را شکل می دهد و عینیت گرایی تجربه را به سخره می گیرد. سینما در طول تاریخش به نظر درگیر توهم سازی و واقعیت بوده که در آن این تناقض میان لیبیدو و نفس، دنیای خیالی و تکمیل کننده را به وجود آورده. در واقعیت، دنیای خیالی روی پرده تابع قوانینی است که آن را شکل داده. غرایز جنسی و روند همذات پنداری در منطق نمادینی که هوس را تشکیل می دهد معنا می یابد. هوس، که با زبان شکل می گیرد، امکان فراتر رفتن از غریزه و تخیل را فراهم می کند، اما به لحظه تلخ تولد ارجاع می دهد: عقده اختگی. در نتیجه نگاه کردن، که در فرم لذت بخش است، در محتوا می تواند تهدیدگر باشد، و زن است که در مقام تجسم/تصویر، این پارادوکس را در خود فشرده می کند.

۳. زن در مقام تصویر، مرد در مقام صاحب نگاه

الف- در جهانی مبتنی بر نابرابری جنسی، لذت در نگاه کردن به دو بخش فعال/مرد و منفعل/زن تقسیم شده. نگاه خیره تعیین کننده مرد، تخیلش را از زن که به این منظور طراحی شده انعکاس می دهد. زن‌ها در سنت نقش‌های نمایشی شان، هم در معرض نگاه بوده‌اند و هم عرضه شده‌اند، با ظاهری که برای تأثیر بر قدرت بصری به شکلی اروتیک کندگاری شده. طوری که می توان گفت برای در معرض نگاه بودن، زن عرضه شده به عنوان شیئی جنسی، مویفیت تکرار شونده نمایش‌های اروتیک بوده؛ از پوست‌ها گرفته تا نمایش‌های استریپ تیز، از زیگفلد گرفته تا بازی بر کلی، نگاه را به خود جلب کرده‌اند، بازچه هوس مردها بوده‌اند. سینمای بدنه‌ای نمایش و روایت را با مهارت با هم ترکیب کرد. (توجه کنید که چگونه آوازها و رقص‌ها در موزیکال‌ها در داستان شکاف می اندازد.) حضور زن در یک فیلم داستانی معمولی عنصر اجتناب ناپذیر نمایش است، اما حضور بصری او برخلاف روند داستان عمل می کند، تا جریان داستان را در لحظات لذت اروتیک متوقف کند. در نتیجه این حضور غریب بایستی با روایت پیوستگی پیدا کند. باد بوی تیز این نکته را این گونه بیان کرده:

چیزی که مهم است احساسی است که قهرمان زن ایجاد می کند، یا چیزی که او تجسم آن است. او همین است، یا شاید عشق یا ترسی است که در قهرمان مرد فیلم ایجاد می کند، یا شاید دغدغه یا احساسی که در مرد برمی انگیزد، که باعث می شود مرد آن گونه رفتار کند که باید. زن در خودش کوچک ترین اهمیت ندارد.

(یک گرایش معاصر در فیلم داستانی این مسئله را به کل حل کرده؛ و آن گسترش مدلی است که مالی هاسکل اسمش را گذاشته فیلم مردها، که در آن نوعی رابطه هم جنس گراییانه

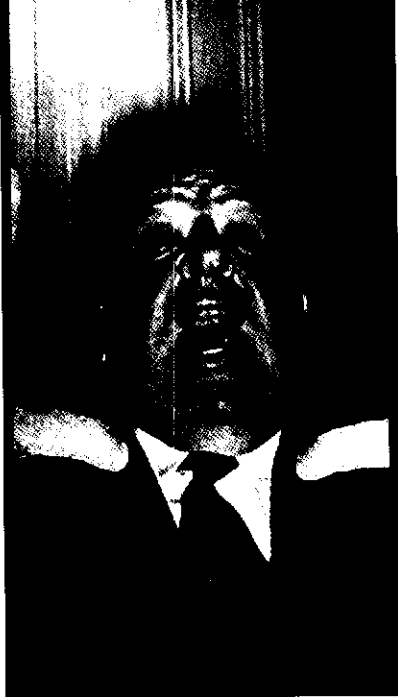

لذت بخش نگاه کردن را در موقعیت سینمای قرار دادی مطرح کردیم. نخست، اسکوپوفیلیا، که از لذتی نشأت می گیرد که کسی را با نگاه کردن در موقعیت شیئی جنسی قرار می دهیم. دومی، با خود شیفتگی و استقرار یافتن نفس شکل می گیرد، که از همذات پنداری با تصویر دیده شده نشأت می گیرد. در نتیجه، در اصطلاح سینمایی، یکی از آن‌ها میان همدلی اروتیک با موضوع و شیء روی پرده جدایی قائل می شود (اسکوپوفیلیای فعال)، دیگری با شیفتگی تماشاگر از طریق شناسایی شبیه خود، همذات پنداری نفس را با شیء روی پرده می طلبد. اولی نوعی ساختار غریزه جنسی است، دومی از جنس لیبیدو غریزه حیات‌لی نفسانی است. این دو گانگی برای فریاد ننگه‌های اساسی است. گرچه او این دو را در رابطه متقابل و در حال همپوشی همدیگر می دید، تنش میان محرک‌های

اینگرید برگمن و آلفرد هیچکاک

دانشگاه تهران

محدود می‌شود به ستاره مرد فیلم، با همدان پنداری با قهرمان فیلم، با مشارکت در قدرت او، تماشاگر نیز می‌تواند به شکل غیر مستقیم زن را تصاحب کند.

اما در اصطلاح روان‌شناختی، شخصیت زن با مشکلی عمیق‌تر روبه‌روست. او دلال‌نگر چیزی است که مدام دور سر او چرخ می‌زند اما انکار می‌شود: فقدان مردانگی، نمایانگر تهدید اختگی و در نتیجه بی‌لذتی است. در نهایت، معنای زن تفاوت جنسی است، فقدان مردانگی به عنوان عاملی اطمینان‌بخش، شاهدی آشکار که منشاء عقده‌اختگی است که در وجه نمادین و ایجاد قانون پدر نقش محوری دارد. بنابراین زن در مقام شمایل، تجسم نگاه و لذت مرد است، کنترل‌کننده‌های فعال نگاه، یادآور این تهدید است که شوشی را که دلال‌نگر آن است برانگیزد. ناخودآگاه مرد برای فرار از عقده‌اختگی دو راه پیش رویش است: درگیر دغدغه بازگشت آن ضایعه اولیه شدن (در پی زن رفتن، معمای او را حل کردن)، از ارزش آن کاستن، مجازات شدن یا نجات موجود گناهکار (راهی که با دغدغه‌های فیلم نوآر همخوانی می‌یابد)؛ یا انکار کامل اختگی با جایگزینی یک شیء یا خود آن شیء را به شکل یک یادگار (فتیش) در آوردن، به گونه‌ای که به جای تهدیدگر بودن اطمینان‌بخش شود (در نتیجه بر ارزش آن افزودن، سنت ستاره‌های زن سینما). این راه دوم، اسکوپو فیلیای یادگار پرستانه (فتیشیستی)، زیبایی فیزیکی شیء را بنا می‌کند، آن را به چیزی به خودی خود ارضاء کننده بدل می‌کند. راه اول، چشم‌چرانی، برعکس، به سادیسیم مربوط می‌شود: لذت در محقق شدن گناه نهفته است (در جا با اختگی همراه می‌شود). بر کنترل اصرار می‌ورزد و شخص گناهکار را به سمت مجازات یا بخشش رهنمون می‌کند. این راه سادیسیتی خوب با داستان جور درمی‌آید. سادیسیم به داستان نیاز دارد، نیاز دارد که چیزی اتفاق بیفتد، شخص دیگری را به تغییر وامی‌دارد، نبرد اراده و قدرت، پیروزی شکست، همه در زمانی خطی با آغاز و پایان اتفاق می‌افتد. اسکوپو فیلیای یادگار پرستانه، برعکس، همچنان که غریزاً روی تکیه بر نگاه صرف متمرکز است، می‌تواند بیرون از زمان خطی وجود داشته باشد. این تناقض‌ها و ابهام‌ها را می‌توان با استفاده از آثار هیچکاک و اشترون برگ، عنایت بخشید. هیچکاک مورد پیچیده‌تری است، چون هر دو مکانیزم را به کار گرفته. آثار اشترون برگ، برعکس، نمونه‌های ناب از اسکوپو فیلیای یادگار پرستانه را فراهم می‌کند.

کنترل می‌کند، با قدرت فعال نگاه ارو تیک تلافی می‌کند، هر دو احساس ارضاء شدن از قدرت می‌دهند. بنابراین ویژگی‌های پرزرق و برق یک ستاره مرد سینما، ویژگی‌های یک شیء ارو تیک نیست، بلکه ویژگی‌های یک نفس ایده‌آل کامل‌تر، بی‌نقص‌تر، و قدرت مندرت است که در لحظه اولیه‌شناسایی در مقابل آینه به ادراک درآمده، شخصیت داستان می‌تواند بهتر از شخص تماشاگر وقایع را تحقق بخشد و کنترل وقایع را در اختیار بگیرد، به همان نحو که تصویر توی آینه در کنترل بود. بر خلاف زن در مقام شمایل، شخصیت فعال مرد (ایده‌آل نفسانی روند همدان پنداری)، به یک فضای سه‌بعدی مشابه آن شناسایی آینه‌ای نیاز دارد که در آن شخص دیگر گون شده تجسم خودش را از این وجود خیالی درونی کند. او شخصی است در یک چشم‌انداز. در این جا کارکرد فیلم این است که شرایط واحد ممکن طبیعی ادراک انسانی را بازسازی کند. تکنولوژی دوربین (به ویژه تکنیک عمق میدان) و حرکات دوربین (که منطبق است با حرکات قهرمان مرد)، با تدوین نامرئی (که لازمه واقع‌گرایی است)، همگی گرایش‌شان به این سمت است که محدودیت‌های فضای نمایش را محو کنند. قهرمان مرد داستان آزاد است که بر صحنه حکمرانی کند، صحنه‌ای تشکیل شده از نوعی توهم که در آن او نگاه را تعیین می‌کند و کنش را به وجود می‌آورد.

پ- در بخش سه، الف و ب به تنش میان نمایش زن در سینما و قرار دادهایی که بر جهان داستان حاکم است اشاره کردیم. هر کدام با یک نوع نگاه همراه است: نگاه تماشاگر در جهت تماس اسکوپو فیلیک با فرم زنانه‌ای که برای لذت او عرضه می‌شود (دلال‌نگر تخیل مردانه) و نگاه تماشاگر مسحور تصویر نمونه مشابه خودش در توهم فضایی طبیعی، و از طریق او کنترل و تصاحب زن داستان. (این تنش و جابه‌جایی از یک قطب به قطب دیگر می‌تواند در یک متن شکل بگیرد. در نتیجه هم در تنها فرشتگان پال دارند و هم در داشتن و نداشتن، فیلم با زنی آغاز می‌شود که موضوع نگاه خیره تماشاگر و همه قهرمانان مرد داستان است. او متمایز، پرزرق و برق، در حال نمایش، و ارو تیک است. اما با جلورفتن روایت، زن عاشق قهرمان مرد فیلم می‌شود و به تملک او درمی‌آید، ویژگی‌های پرزرق و برق بیرونی‌اش، ارو تیزم قابل تمییم، دلالت‌های دختر نمایش بودن‌اش، را از دست می‌دهد؛ ارو تیزم او فقط

میان شخصیت‌های مرد فیلم، داستان را بدون مانع پیش می‌برد). به شکل سنتی، نمایش زن در دو سطح می‌تواند کارکرد داشته باشد: یکی به عنوان عنصری ارو تیک برای شخصیت‌های داستان، و دیگری به عنوان عنصری ارو تیک برای تماشاگر سالن سینما، و جابه‌جایی نگاه به او در هر دو سوی پرده. مثلاً، حضور دختر نمایشگر در داستان اجازه می‌دهد که هر دو نوع نگاه به لحاظ تکنیکی بدون وقفه در داستان به هم متصل شوند. زنی در روایت نمایش می‌دهد، نگاه تماشاگر و شخصیت‌های مرد داستان با مهارت به هم می‌پیوندند، بدون این که در واقع نمای داستان گسستی ایجاد شود. برای لحظاتی چند، تأثیر ارو تیک زن نمایشگر، فیلم را به ناکجا آبادی بیرون از زمان و مکان خود می‌برد. بنابراین نخستین حضور مرلین مونرو در رودخانه بی‌بازگشت (تو پره‌مینجر) و آوازهای لورن باکال در داشتن و نداشتن (هاوارد هاکس) و به شکل مشابهی نماهای درشت باها (مثلاً مارلنه دیترش) یا جهره (گاربو) نوع متفاوتی از ارو تیزم را به داستان پیوند می‌دهد. بخشی از یک بدن تکه‌تکه شده، فضای رنسانسی را، توهم عمق را که روایت به آن نیاز دارد، ویران می‌کند، نوعی حالت تخت به تصویر می‌دهد، نوعی حالت تصویر بریده یا شمایل به جای واقع‌نمایی تصویر.

ب- شکاف غیرهمجنس فعال/منفعله به شکل مشابهی ساختار روایی را نیز تحت کنترل در آورده است. بنا به قواعد ایدئولوژی غالب و ساختارهای روانی پشتیبان آن، شخصیت مرد نمی‌تواند حامل شیء گونگی جنسی باشد. مرد تمایلی به نگاه کردن به نمایشگر همجنس‌اش ندارد. در نتیجه شکاف میان تماشاگر و روایت از نقش مرد به عنوان آدم فعالی که داستان را پیش می‌برد، باعث و بانی وقایع است، حمایت می‌کند. مرد تخیل فیلم را در اختیار می‌گیرد و به عنوان نماینده قدرت یا منطقی دیگر عمل می‌کند: در مقام صاحب‌نگاه تماشاگر، او را به پشت پرده منتقل می‌کند تا گرایش‌هایی را که زن نمایشگر به آن تجسم بخشیده، خنثی کند. این کار شاید با طراحی روندی عملی شده که فیلم را حول یک شخصیت کنترل‌کننده اصلی بنا کرده که تماشاگر با او همدان پنداری می‌کند. همچنان که تماشاگر با قهرمان مرد داستان همدان پنداری می‌کند، او نگاهش را به مشابه خود، شخصیت روی پرده، منتقل می‌کند. در نتیجه قدرت قهرمان مرد که وقایع را

۲. مشهور است که اشترن برگ یک بار گفته که او از این که فیلم هایش را سروته نشان دهند استقبال می کند چون در این صورت دیگر ستایش غلیظ تماشاگر از تصویر روی پرده، با داستان و دغدغه های شخصیت ها نداخل نمی کند. این جمله روشنگر اما صادقانه است. صادقانه از این نظر که فیلم های او احتیاج دارند که شخصیت زن (به عنوان نمونه ای غایی، مارلنه دیتريش) قابل تشخیص باشند. اما روشنگر است از این نظر که تأکیدی است بر این حقیقت که برای او فضای بصری محصور در قاب، بیش از روایت یا روند همدلی با شخصیت مهم است. در حالی که هیچکاک به سراغ وجه جست و جوی چشم چرانی می رود، اشترن برگ یادگاری غایی می سازد، و آن را به جایی می برد که نگاه قدرت مند قهرمان مرد (لوژیکی فیلم داستانی سنتی)، با مساعدت تصویر، در ارتباط مستقیم با دلستگی جنسی تماشاگر قرار بگیرد. زیبایی زن به عنوان یک شیء و فضای پرده؛ زن دیگر حامل گناه نیست بلکه موجودی کامل است، که بدنش، با کلوزآپ هایی خردشده و استیبلیزه، محتوای فیلم و گیرنده مستقیم نگاه تماشاگر است. اشترن برگ توهم عمق پرده را ناچیز جلوه می دهد؛ تصویر او تمایل دارد به یک بعدی بودن، همچنان که سایه روشن، پارچه های نازک، بخار، شاخ و برگ درختان، تور، کشتی بخار، و غیره، فضای بصری را محدود می کنند. به ندرت واسطه های میان نگاه و جثمان شخصیت اصلی مرد وجود دارد یا اصلاً وجود ندارد. برعکس، حضورهای شیخوار لایسبه در فیلم مراکش، به عنوان جانشینی برای کارگردان عمل می کند، مجزا از همذات پنداری تماشاگر. به رغم اصرار اشترن برگ بر این که داستان هایش بی ربط هستند، مهم است که آن ها به موقعیت مربوط اند، نه به تعلق، و زمانی دورانی دارند نه خطی، و در عین حال پیچیدگی های بیرنگ بیش تر حول سوء تفاهم است تا کشمکش. مهم ترین عنصر غایب، نگاه خیره مرانه روی پرده است. نقطه اوج اصلی درام عاطفی فیلم های تیبیک مارلنه دیتريش، لحظاتی با معانی اروتیک غلیظ، در غیاب مردی روی می دهد که در داستان دوستش دارد. شاهد های دیگری وجود دارند، تماشاگران دیگری که در صحنه نگاهش می کنند، اما نگاه آن ها، نه جانشین نگاه تماشاگر، بلکه با آن یکی ست. در پایان مراکش، تام براون عملاً در صحرا ناپدید شده، که ایمی جولین صندل های طلایش را از پای درمی آورد و در پی او می شتابد. در پایان بی آبرو، کرانو نسبت به سر نوشت ماگدا بی اعتناست. در هر دو مورد، تأثیر اروتیک، که با مرگ مشروعیت پیدا کرده، به نمایشی برای تماشاگر بدل می شود. قهرمان مرد داستان نسبت به آن دچار سوء تفاهم می شود، و از همه مهم تر، آن را نمی بیند.

در هیچکاک، برعکس، شخصیت مرد دقیقاً همان چیزی را می بیند که تماشاگر. با این حال، در فیلم هایی که در این جا راجع به شان بحث می کنیم، او نسبت به یک تصویر از طریق اروتیزم اسکوپو فلیک به عنوان موضوع فیلم علاقه نشان می دهد. علاوه بر این، در این موارد، قهرمان فیلم تصویرگر تناقض ها و تنش های ست که تماشاگر هم آن ها را تجربه می کند. به ویژه در سر گیجه، اما در مارنی و پنجره عقبی نیز، عنصر محوری بیرنگ نگاه است که میان چشم چرانی و شیفتگی یادگار بر ستانه در نوسان است. هیچکاک، با چرخشی خاص، از روند همذات پنداری سود می جوید که به طور معمول با صحت ایدئولوژیک و تشخیص اخلاقیات تثبیت شده همراه است و وجوه انحراف آمیز ماجرا را بر ملا می کند. هیچکاک هرگز علاقه اش را به چشم چرانی پنهان نکرده، چه نوع سینمایی اش و چه نوع غیر سینمایی اش. قهرمانان او نمونه های مثال زدنی نظم و قانون سمبلیک هستند - پلیس

(سر گیجه)، مرد بانفوذ صاحب مال و قدرت (مارنی) - اما انگیزه های اروتیک، آن ها را به موقعیت های مصالحه جویانه ای می کشاند. این قدرت که کسی دیگر را تحت سیطره خود در آورند تا به شکل دگر آزارانه ای مطابق میل آن ها رفتار کنند یا در معرض نگاه چشم چرانه شان باشند، جلب می شود به سمت زن در مقام موضوع هر دو مورد. این قدرت با حقیقت قانونی حمایت می شود و گناه زن را (که به لحاظ روان شناختی موجب اخته بودن شده) رقم می زند. انحراف اصلی زیر سایه صحت ایدئولوژیک پنهان می شود، مرد در طرف درست قانون قرار دارد، زن در طرف غلط. مهارت هیچکاک در استفاده از روند همذات پنداری و استفاده آزادانه او از دوربین سوئزکتیو از دید قهرمان مرد فیلم، تماشاگران را عمیقاً به سمت او سوق می دهد، و آن ها با نگاه معذب او شریک می شوند. تماشاگران در موقعیتی چشم چرانه در روی پرده و در داستان قرار می گیرند که هجو موقعیت خودشان در سالن سینماست. ژان دو شه در تحلیلش بر فیلم پنجره عقبی فیلم را استعاره ای از سینما می داند. جفریز تماشاگر است، وقایع داخل آپارتمان روبه رویی یادآور پرده است. همچنان که جفریز نگاه می کند، وجه اروتیک نیز به این نگاه اضافه می شود، و در درام نقش محوری پیدا می کند. دوست دخترش لیزا تا موقعی که در موقعیت تماشاگر قرار دارد، برای او جذبه جنسی ندارد، به زور با او کنار می آید. اما وقتی لیزا از موانع میان اتاق جفریز و خانه روبه رویی می گذرد، رابطه آن ها به لحاظ اروتیک احیاء می شود. مرد صرفاً به کمک لنز دوربین به او، در مقام یک تصویر با معنای دور، نگاه نمی کند، بلکه او را متجاوز می گناهکار می بیند که مردی خطرناک او را در خانه اش پیدا کرده و دارد تهدیدش می کند، و سرانجام نجاتش می دهد. وجه نمایشگری لیزا با علاقه و سواس گونه او به لباس و مد پیش تر تثبیت شده، این که تصویری منفعل باشد از یک کمال بصری؛ چشم چرانی و فعال بودن جفریز نیز با کارش در مقام یک عکاس خبری تثبیت شده، یک خلق کننده داستان و گیرنده تصویر. اما، انفعال اجباری او، که او را روی صندلی اش در موقعیت ناظر سنجاق کرده، صادقانه او را در موقعیت تحلیل گر تماشاگر سینما قرار می دهد.

در سر گیجه دوربین سوئزکتیو غلبه دارد. جدا از فلاش بکی که از دید جودی به نمایش در می آید، روایت با چیزهایی جلوی می رود که اسکاتی می بیند یا نمی تواند ببیند. تماشاگر روند گسترش و سوسه اروتیک او و سر خوردگی نهایی او را دقیقاً دیدار و تعقیب می کند. چشم چرانی اسکاتی و قیحه است: او عاشق زنی می شود که تعقیبش می کند و بدون این که به او بگوید، او را تحت نظر می گیرد. وجه دگر آزارانه این کار نیز به همین اندازه و قیحه است: او تصمیم گرفته (و آزادانه تصمیم گرفته، چون وکیل موفقی بوده) که پلیس باشد تا همه امکانات تعقیب و جست و جو برایش فراهم باشد. در نتیجه، او تصویر کاملی از یک زیبایی زنانه و راز را تعقیب می کند، تماشا می کند و عاشقش می شود. یک بار که عملاً با او روبه روی می شود، انگیزه اروتیکش این است که او را با استقامتی مصرانه در هم بشکند و به حرف بیاورد. بعد، در بخش دوم فیلم، مرد دغدغه و سواس گونه اش را نسبت به تصویری که دوست داشت مخفیانه تماشا کند، از نو به عمل در می آورد. او مدلین را در جودی باز می آفریند، و ادارش می کند که در تمام جزئیات ظاهر فیزیکی شبیه یادگارش (فتیش) شود. وجه نمایشگری زن، خود آزاری او، نوعی انفعال آرمانی ست که نقطه مقابل چشم چرانی دگر آزارانه اسکاتی ست. زن می داند که نقشش بایستی ایفا شود، و فقط با ایفای این نقش و باز آفرینی دوباره آن می تواند اشتیاق اروتیک اسکاتی را برانگیزد. اما در این تکرار، مرد او را در هم می شکند و موفق می شود گناه او را بر ملا کند. کنجکاوی مرد

کمبود (مصالحی که به روندنبت فیلم ربط دارد، قرائت انتقادی تماشاگر)، درام داستانی نمی‌تواند واقعیت، بدیهیات و حقیقت را به دست آورد، بنابراین همچنان که این بحث نشان داد، ساختار نگاه در فیلم داستانی در مفروضات خودش دارای تناقضی است: تصویر مونث به‌عنوان تهدیداختگی مدام وحدت داستان را به مخاطره می‌اندازد و به‌عنوان یادگاری مزاحم، ایستا و یک‌بُعدی به دنیای توهم هجوم می‌آورد. بنابراین دو نگاهی که در زمان و مکان وجود دارند، به شکل سواس گونه‌ای نسبت به نیازهای روانی نفس مرد، در حاشیه قرار می‌گیرند. دوربین بدل می‌شود به مکانیزمی برای تولید توهمی از فضای رنسانسی، حرکاتی متناسب با چشم انسان، نوعی ایدئولوژی بازنمایانه مبتنی بر ادراک موضوع؛ نگاه دوربین انکار می‌شود تا دنیای متقاعدکننده‌ای خلق شود که در آن نگاه تماشاگر بتواند با جانشینش وارد نمایش شود.

هم‌زمان، نگاه تماشاگر به‌عنوان عنصری مزاحم نفی می‌شود: به محض این‌که تجسم یادگار پرستانه تصویر مونث به‌عنوان تهدیدی برای شکستن طلسم توهم وارد عمل می‌شود، و تصویر اروتیک روی پرده مستقیم (بی‌واسطه) پدیدار می‌شود، عامل یادگار پرستی، که به‌خاطر ترس اختگی پنهان شده، نگاه را تنبیت می‌کند، تماشاگر را در جای خود ثابت نگه می‌دارد و کاری می‌کند که او از تصویر مقابلش نتواند فاصله بگیرد.

تعامل پیچیده نگاه‌ها فقط مختص سینماست. اولین حرکت برای مقابله با این توده یکپارچه قرار دادهای سینمای سنتی (که فیلمسازان رادیکال به آن دست زدند)، رهاکردن نگاه دوربین و حضور آن در زمان و مکان است و رهاکردن نگاه تماشاگر و ایجاد فاصله‌ای دیالکتیکی و پرشور است، شکی نیست که این کار رضایت، لذت و مزیت «مهمان نامرئی» و برجستگی‌هایی را که سینما با متکی شدن به مکانیزم‌های فعال، منفعل چشم چرئانه به دست آورده بود، از میان می‌برد. زن‌ها، که تصویرشان مدام دزدیده شده و به این منظور به کار رفته، نمی‌توانند زوال فرم سینمایی سنتی را جز با حسرتی سانتیماتال نظاره کنند. ▶

سینمایی محبوب، فیلم‌های داستانی مصور، عمل می‌کند. بحث از نوبه پس‌زمینه روان‌شناختی برمی‌گردد چرا که زن در مقام تصویر، دلالتگر اختگی است، مکانیزم چشم‌چرانی یا یادگار پرستانه را برمی‌انگیزد تا تهدیدش را به اجرا درآورد. هیچ‌یک از این سطوح در سینما ذاتی نیست، اما فقط در فرم سینماست که با توجه به امکانات دوربین در تغییر تأکید نگاه، می‌توانند به تناقضی کامل و زیبا دست یابند. جایگاه نگاه است که سینما را تعریف می‌کند، امکان تغییر دادن آن و آشکار کردنش. همین امکان است که سینما را از نظر امکان چشم‌چرانی با، مثلاً، استریپ‌تیز، تئاتر، نمایش‌ها و غیره متفاوت می‌کند. سینما از حد در اوچ قرار دادن نگاه کرده شدن زن فراتر می‌رود، راهی را فراهم می‌کند که او همچون خود نمایش نگاه کرده شود. کدهای سینمایی با پرداختن به تنش میان کنترل زمان (تدوین، روایت) و کنترل مکان (تغییر در

فاصله، تدوین)، یک نگاه، دنیا، شیء، را می‌سازند که منتهی می‌شود به تولید تدوینی وهم‌آميز هم‌وزن هوس. همین کدهای سینمایی و رابطه‌شان با ساختارهای فرمی بیرونی است که بایستی در مواجهه با سینمای بدنه‌ای سرکوب‌شده و لذتی که تولید می‌شود می‌تواند زیر سؤال برود.

برای شروع (یک پایان‌بندی) باید بگویم نگاه چشم‌چرئانه - اسکوپوفیلیک بخشی اساسی از لذت سینمایی در شکل سنتی است که می‌تواند ویران شود. سه نوع نگاه متفاوت با سینما همراه است: یکی نگاه دوربین در مقام ثبت‌کننده واقعه‌های سینمایی، دیگری نگاه تماشاگری که محصول نهایی را تماشا می‌کند، و سومی نگاه شخصیت‌ها در توهم روی پرده به همدیگر. قراردادهای سینمای داستانی دو نگاه نخست را انکار می‌کنند و آن‌ها را نسبت به سومی در حاشیه قرار می‌دهند، قصدی آگاهانه همیشه می‌خواهد دوربین مزاحم را حذف کند و مانع آگاهی فاصله‌گذارانه تماشاگر شود، بدون این دو

به‌نرم می‌رسد و زن مجازات می‌شود. در سرگیجه، دغدغه اروتیک با نگاه سردرگم می‌شود: علاقه تماشاگر همچنان که داستان قهرمان را پیش می‌برد و بازوند تجربه او همراه می‌کند، در مقابل او قرار می‌گیرد. قهرمان هیچکاک در این جا به شدت از نظر داستانی در موقعیت سمبلیک قرار می‌گیرد. او تمام ویژگی‌های یک ابرمرد پدربزرگ را داراست، بنابراین تماشاگر، که با منطق کاذب امنیتی که قانونی بودن ظاهری جانشینش ایجاد کرده آرام گرفته، از نگاه او می‌بیند و خودش را شریک جرم می‌یابد، درمی‌یابد که در ابهام اخلاقی نگاه گرفتار شده است.

سرگیجه بی‌آن‌که به سادگی انحراف یک پلیس تلقی شود، بر دلالت‌های شکاف میان فعال نگاه‌کننده، منفعل نگاه‌شونده، از نظر تفاوت‌های جنسی و قدرت مرد که در قهرمان فشرده شده، متمرکز می‌شود. هارنی نیز برای نگاه مارک روئلند یک نمایشگر است و به‌عنوان تصویر کاملی برای نگاه کردن، مدام تغییر چهره می‌دهد. مرد در این جانیز در طرف قانون قرار دارد، تا این‌که گناه زن، راز زن، و سوسامش می‌کند، دلش می‌خواهد زن را در حال ارتکاب جرم تماشا کند، او را وادار به اعتراف می‌کند و در نتیجه نجاتش می‌دهد. بنابراین او نیز وقتی از دلالت‌های قدرتش بیرون می‌آید، شریک جرم می‌شود. او پول و کلام را کنترل می‌کند، می‌تواند کیکش را صاحب شود و بخورد.

۳. نتیجه‌گیری

پس زمینه روان‌شناختی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفت، به لذتی که توسط سینمای داستان سنتی بخشیده می‌شود یا بخشیده نمی‌شود، ربط دارد. غریزه اسکوپوفیلیک (لذت نگاه کردن به شخصی دیگر به‌عنوان موضوعی جنسی)، و با بازنمایی، لیبیدوی نفسانی (شکل‌گیری روند همذات‌پنداری) به‌عنوان فرمول‌ها و مکانیزم‌هایی وارد عمل می‌شود که این سینما از آن بهره می‌جوید. تصویر زن به‌عنوان ماده خام (منفعل) برای نگاه (فعال) مرد، بحث را گامی به سمت ساختار عرضه پیش می‌برد، و سطح دیگری را که ایدئولوژی نظام مردسالارانه می‌طلبد به آن می‌افزاید، همچنان که در فرم