

دُن کیشوت در سینما. علی امینی نجفی

رمان دُن کیشوت و ماجراهای نجیب زاده شوریده و خیال باف آن، همواره یکی از منابع غنی و جذاب سینما بوده است. قدیمی‌ترین برداشت سینمایی از دُن کیشوت به سال ۱۹۰۳ بر می‌گردد. بر پایه داستانهای دُن کیشوت دهها فیلم کوتاه و بلند سینمایی و تلویزیونی، فیلم‌های عروسکی و نقاشی متحرک در کشورهای گوناگون ساخته شده است. در اینجا تناهی اشاره می‌شود که اهمیت بیشتری داشته و جایگاه بلندی در هنر سینما داشته‌اند.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی جامع علوم انسانی

کشمکش واقعیت و خیال

گنورگ ویلهلم پابست ۱۸۸۵-۱۹۶۷ کارگردان اتریشی فیلم دُن کیشوت خود را در سال ۱۹۳۳ در فرانسه ساخت. در این فیلم فیودور شالیاپین خواننده بزرگ اپرای روس، نقش دُن کیشوت را ایفا می‌کند. او قبلًاً نقش شهسوار سرگردان را در اپرای معروف ژول ماسن، آهنگساز فرانسوی، ایفا کرده بود. پابست که در دهه ۱۹۲۰ در آلمان کار می‌کرد، آثار مهمی آفریده بود مانند

اپرای سه پولی کار مشترک بر قولت بر شت و کورت واپل و رفاقت یافا جمعه معدن او در دوره وايمار و شکوفايی سبک اكسپرسيونيسم، مدافع پي گير واقع گراني به شمار مى آمد در فيلم دُن کيشوت نيز اين ديدگاه او آشكار است.

دُن کيشوت که به واقعيت پشت كرده، گرفتار تخيلات و اوهام جنون آميز شده است. ماجراجویی های او هیچ ارزشی ندارد و تنها مایه خنده است. اما او سرانجام از خواب اوهام بیدار مى شود، و آن لحظه فرخنده ایست که او به دنيا واقعيت برمى گردد، که خاستگاه تمام خوبی ها وزیبایی هاست. در آخرین صحنه فيلم، دُن کيشوت شاهد صحنه ای ترازيک است؛ داستان هایي که اورابه دنيای سلحشوری کشانده بود، در لهيب آتش می سوزند؛ اين لحظه بیداري اوست و به نظر پابست درمان اين قهرمان نگون بخت.

در ستايش آرمان خواهی سينماگر نامي اتحاد شوروی گريگوري کازين سی يف ۱۹۷۳ که به ويزه با فيلم های هملت و شاه لير شهرت جهانی يافته است، در سال ۱۹۵۷ دُن کيشوت را کارگردانی کرد. اين اثر از فیلم‌نامه‌اي استادانه برخوردار است با ساختن استوار و منسجم. يكی از مشكلات سينماگران در برخورد با دُن کيشوت، تنوع عظيم رويدادهای رمان و ضرورت انتخابی درست از درونمایه های روانی و تصویری آن است.

فيلم دُن کيشوت نقد جامعه‌اي قرون وسطایي است که بي عدالتی و شکاف طبقاتی آن را از گوهر انساني تهي کرده

سranجام از خواب اوهام بیدار مى شود، و آن لحظه فرخنده ایست که او به دنيا واقعيت برمى گردد، که خاستگاه تمام خوبی ها وزیبایی هاست. در آخرین صحنه فيلم، دُن کيشوت شاهد صحنه ای ترازيک است؛ داستان هایي که اورابه دنيای سلحشوری کشانده بود، در لهيب آتش می سوزند؛ اين لحظه بیداري اوست و به نظر پابست درمان اين قهرمان نگون بخت.

جزء کاف و نولویف (۱۹۵۷)

است و دُن کیشوت قهرمانی است که از نابرابری‌ها و ناروایی‌های اجتماعی به ستوه آمده است. می‌توان او را از تبار عفلای مجانین دانست که جنونش در واقع اعتراضی است به نابسامانی‌هایی که دنیای او را فراگرفته است.

فیلم کوزینتسف تجلیلی از آرمان خواهی بشر است. دُن کیشوت می‌داند که در برابر غولهای نیرومندی که بر دنیای او چیره هستند، ناتوان است و امیدی به پیروزی ندارد، و با وجود این از نبرد با آنها روی نمی‌گردد، زیرا شوق حق طلبی و عدالت خواهی در نهاد انسان است.

در فیلم کوزینتسف، نیکالای چرکاسف بازی دارد، یکی از برجسته‌ترین بازیگران سینمای ۱۲۷ شوروی که با ایفای نقش ایوان مخوف در اثر بزرگ سرگشی آیزن شناخته شده در جهانی رسید.

شاهکاری که کامل نشد

اورسن ولز سینماگر بزرگ آمریکایی ۱۹۸۵-۱۹۱۵ تهابه خاطر خلق فیلم سینمایی همشهری کین، که برخی آن را بهترین فیلم تاریخ سینمایی دانند، شهرت ندارد. شهرت دیگر او به خاطر آن است که تولید برخی از فیلم‌های او سالها طول کشید. مانند افلو و برخی هرگز به پایان نرسید. مانند داستان فنان‌پذیر یکی از آرزوهای او که تحقق نیافت ساختن فیلمی از دُن کیشوت بود.

او ساختن این فیلم را در سال ۱۹۵۵ شروع کرد و در سالهای بعد در هر فرستی بخشی از آن را جلوی دوربین برد. طی این سالها چه بسادکورها، فضاهای، ایده‌های، عوامل فنی و هنری عرض شدند. طی فیلم هفت فیلم‌دار عرض شدند و برخی از هنرپیشه‌ها یا کنار رفتدن یا به عالم باقی شتافتند. بازیگر اسپانیایی فرانسیسکو ریگو فرما ایفاگر نقش دُن کیشوت نیز سرانجام در گذشت. از فیلم ولز جز تصاویری پراکنده چیزی در دست نیست، اما از همین اندک نیز دیدزرف و تخیل غنی سینماگر آشکار است. ولز از کنار هم نشاندن نمایه‌های ناهزمان به طنزی درخشنان می‌رسد. دُن کیشوت و سانچو پانزا از اسپانیایی قرون وسطی به دنیای امروز رسیده‌اند و با پدیده‌های مدرن رویرو می‌شوند. اتومبیل، رادیو و تلویزیون، موشک، هواییما و سرانجام دوربین فیلم‌داری، که طبعاً پشت آن شخص اورسن ولز قرار گرفته است. ولز بادو مرد آواره برخورد می‌کند و به آنها می‌گوید که برای ساختن فیلمی از رمان دُن کیشوت به اسپانیا آمده و از دیدن آنها خوشحال است، چون آن دو برای ایفای نقش‌های اصلی فیلم او جان می‌دهند. در جشنواره سینمایی کن، سال ۱۹۹۲ فیلمی عرضه شد از خسوس فرانکوبه نام دُن کیشوت

شالیابین در نقش دن کیشوٹ و اورسن ولز کارگردان فیلم ساخته نشده دن کیشوٹ.

۱۲۸ اثر اورسن ولز که بیشتر تکه فیلم‌های استاد را گردآوری کرده بود. ولز در سراسر زندگی خلاق خود از شرایط ناهموار تولید سینمایی رنج کشید. او به ندرت برای فیلم‌های خود بودجه کافی در اختیار داشت. بارها ساختن یک فیلم را رها کرد، تا بازی در فیلم‌های کم اهمیت برای ادامه فیلم خود سرمایه تهیه کند. این شکردوست و انرژی اورابه باد داد و نتیجه‌ای به همراه نداشت. در عالم سینمایی توان ولز را دن کیشوٹی دیگر دید که در مصافی نابرابر یک عمر با غولهای سینمایی جنگید.

تلash های ناکام

در اواخر دهه ۱۹۹۰ رویای تری گیلیام نیز در تهیه برگردانی سینمایی از رمان دن کیشوٹ به کابوسی تلخ بدل شد. او که برای کارگردانی فیلم چه کسی دن کیشوٹ را کشت؟ به اسپانیا رفته بود، از اولین روزهای شروع فیلمبرداری با تنوع و اقسام دشواری‌ها و بدیباری‌هار و برو شد و ناگزیر شد فیلم را ناتمام رها کند.

در فیلم گیلیام که اقباسی مدرن از رمان سروانتس بود، قرار بود ڈان روشفور و جانی دب نقش‌های دن کیشوٹ و سانچو پانزا را ایغا کنند. در سال ۲۰۰۲ از گرفتاری‌های تهیه و مشکلات پشت صحنه این پروژه، فیلمی عرضه شده نام گم شده در لامانچا.

فیلم مردی از لامانچا (۱۹۷۲) ساخته آرتوور بیلر برگردان سینمایی یک نمایش درنمایش است. در این فیلم پیتر اوکول هم نقش سروانتس را ایفا می‌کند و هم نقش فهرمانش دن کیشوٹ را. فیلم در زندان شروع می‌شود. سروانتس به خاطر نوشتن نمایشنامه‌های هجوآمیز توسط انکیزیسیون به سیاهچال افتاده است. سروانتس در واقع به زندان افتاده بود، اما به دلیل رشوه خواری نویسنده که از رنج زندان و آزار زندانیان موذی به سته آمده، برای سرگرم کردن هم زنجیران خود، آخرین اثر خود را به کمک آنها، و بازیگری آنها به اجرامی گذارد.

راهنمی مفلوک نقش سانچو پانزا را در نمایش او ایفامی کند و یک فاحشه سوفیالورن نقش دولسینه را، در یک نمای زیبا و گویا، سوار کار اندوهگین حصار تنگ زندان را ترک می کند و به دشت‌های فراخ اندلس رکاب می کشد.

آخرین دُن کیشوت‌ها

در سال ۲۰۰۰ پیتر بیتس کارگردان انگلیسی و رسیون تازه‌ای در سه قسمت برای تلویزیون آمریکا ساخت. در این فیلم تاکید بر پیام اخلاقی رمان است. دُن کیشوت که تحت تأثیر رمانهای سلحشوری وجودنش بیدار شده، پادر رکاب می گذارد و به استقبال حواشی می رود که بیشتر زاده تخیل خودش هستند تا اعمالی واقعی. در این فیلم بازیگر آمریکایی جان لیث‌گو نقش دُن کیشوت را ایفا کرده است.

در سال ۱۹۹۱ سریالی در اسپانیا ساخته شد که در آن فرناندو روی نقش دُن کیشوت را ایفامی کرد. تازه‌ترین برداشت معروف از این رمان فیلم سینمایی شهسوار دُن کیشوت است به کارگردانی مانوئل آراگون که پیشتر سریالی از این اثر برای تلویزیون اسپانیا ساخته بود. ساختار این فیلم نوعی رمان در رمان است، زیرا قهرمانان دُن کیشوت در دنیای معاصر به زندگی خود ادامه می دهند.

دُن کیشوت و سانچو پانزا در اوایل قرن هفدهم به لطف کتاب سروانتس به شهرت فراوان رسیده‌اند. آنها بینک به دنبال ماجراجویی‌های خود در کوه و کمر سرگردان هستند، که با خبر می شوند ترکها از دریا به اسپانیا حمله آورده‌اند. دو سوارکار کمر همت می بندند و در دفاع از شرف و ناموس به مصاف دشمنان موهم می روند.

با وجود این فیلم‌های توان با اطمینان گفت که رمان دُن کیشوت آنکه از روایت‌های بدیع و درونمایه‌های نغز و دلنشیں است، که در آینده نیز همچنان الهام بخش سینماگران خلاق خواهد بود. ◆◆

پرکل جان حسوس
پژوهشگاه اسناد و کتابخانه ملی ایران