

برخی فیلم‌های ارزشمند و حقیقت طلب دهه‌های بعدی، مانند «پاییز قبیله شایان» (عرضه شده در سال ۱۹۶۴) و «سر باز آنی» (۱۹۷۰) به شکلی قابل قبول

بروی روز رو
داستانهای از این دست و «رقص با گرگها»، که موضوع صحبت کوتاه‌ما است، ماجرای ورود سفیدپوستی ارزشمند را به جمع این گروه از سرخوستان خوب که وصفشان طبق کلیشه‌های سینمایی بیش از این رفت، نشان می‌دهد. اما برای این که «رقص با گرگها» با نمونه‌های پیشین تفاوت‌هایی داشته باشد، سفیدپوست راه پاقته به جمع سرخوستان، دل به عشق یک پرنسس سرخبوست نمی‌سپارد (عنوان: فیلم «تیر شکسته») با شرکت جیمز استوارت و محصول سال (۱۹۵۰) بلکه مهر زنی را به دل می‌گیرد که از تیار سفیدپوستان است اما از بچگی، توسط «لاکوتا»‌ها، این سرخوستان مهریان و در قبیله‌ای آنها، بزرگ شده است و همانند سرخوستان زندگی کرده است. این زن که نقش اورا در فیلم، مری ملک دائل هنرپیشه تئاتری و مستعد آمریکایی بازی می‌کند، طبق سنتهای این سرخوستان، «آن که با مشت گره کرده می‌ایستد» نامگذاری شده است. اگر فضای قصه «رقص با گرگها» سراسر تخیل است، در عوض نهوده اسم گذاری روی افراد، که در جمع سرخوستان صورت می‌پذیرد، به طور کامل با حقیقت تطبیق می‌کند. پس از آن که می‌بینند ستون جان دونینار در پاسگاه مرزی خود، از فرط تنهایی با یک گرگ طرح دوستی ریخته است و با او همصحبت شده است! (۱) نام «آنکه با گرگها می‌رقصد» را به او اهداء می‌کنند. مری ملک دائل نیز به این دلیل «آن که با مشت گرگه کرده می‌ایستد» نامگذاری شده است که در جریان دعواهای داخل قبیله، بسیاری از زنان مختلف خود را با زدن مشت‌های سنگین از پای درآورده است! شیوه‌ای صادق تدبیع نسبت که حاممه جمان، شمه قسم

ردیدی نیست که جامعه جهانی، شیوه ترسیم

۳۶ ساله آمریکایی در مقام کارگردانی است و در آن، خود کاستر نقش کاراکتر خست را که ستوانی ماجراجو و حادثه‌ساز به نام *جان دونیار* است، با مهارت ایفا می‌کند.

«رقص با گرگها» بیش از آنکه ایده‌ها را داشت‌های جدیدی از زندگی سرخیوستان آمریکا در سالهای دو دهه ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰ به دست دهد، تاگاهی متفاوت با گذشته، بر این ایام داشته باشد، خیلی گرایی شرین را همراه همیشگی خود ساخته است، برخی درونیاهای و دوره‌های گذشته را تکرار می‌کند، نخستین و بارزترین نکته در میان این رونمایه‌های کلیشه‌ای، تقابل «سرخیوستان خوب» با «سرخیوستان بد» طی ماجراهای قصه است. در این قصه، شاهد رویارویی دو گروه از شخصیتی‌ها نام «پاونی» و «لاکوتا» هستیم که اولی یک باندیشی‌طایی سرخیوستان معزی می‌شود و دیگری نمونه غربی برای قبیله‌ای دیگر از سرخیوستان توصیف می‌شود. همانند آنچه در سیاری از فیلم‌های پیچ درده داشته دیده ایم، سازندگان «رقص با گرگها» این باور را به بینندگان القاء می‌کنند که سرخیوستان در آن ایام، نوع بوده‌اند. یک گروه سرخیوستان مهریان و انسان

صفت و دیگری سرخبوستان جنایتکار و نااهل! در فیلم «لدر استاکینگر» (جورابهای چرمیں) نیز تناهید و در روبی کاراکتر «ایراکوار» شیطانی با «الگون ٹون» خوب بودم. و همچنین سنت فیلمسازی تالیوود که عمدتاً دروغبردازی است، سالها در صدهای خود، «جراتیمو» را سرخبوستی خونریز و «کوچیز» را سرخبوستی محبوب و انساندوست توصیف می‌کرد. برای خوانندگان باید توضیح دهیم که سرخبوستان خوبی که در فیلم‌های سینمایی، طی دهه‌های ۱۹۱۰ تا ۱۹۹۰ ناظرشان بوده‌ایم، در برخی فیلم‌های حقیقتگرایی عصر سینمای صامت و در

سینمای آمریکا و یا حتی اگر بخواهیم وسیع تر مکوییم «سینمای غرب» به طور متوسط هر ده سال یک پار، عذرخواهی خود را نسبت به یومیان آمریکا، به دلیل جنایاتی که در گذشته در حق آنها مرتكب شده است، ادا می کند و این کار را با ارائه یک فیلم بزرگ و معظم و جذاب انجام می دهد. چنین فیلم هایی به طور معمول در ترسیم سیما و زندگی این یومیان و سرخوستان، مشیت و صادق هستند. اما در بیشتر اوقات دیده شده است که به هنگام عرضه این فیلم ها، آنچه در فیلم گنجانده شده است، به تصویر کشیدن همان ایده های آشنای انسان دوستانه است که بر حسب زمان ارائه فیلم و گرایشهای لبرالیستی و دمکراتیک زمان و میزان تعابرات آزادیخواهانه، شکل و نمای ظاهری متفاوتی را با خود داردند. جدیدترین نمونه این نوع فیلم ها، «رقص با گرگها» است که پس از عرضه در اوایل ماه نوامبر ۱۹۹۰، در مارس توزیع چوایز اسکار در تاریخ مارس ۱۹۹۱، سیاری از جواب را به خود اختصاص داد و به عنوان بهترین فیلم سال شناخته شد. «رقص با گرگها»، تحسین تجری به «کوین کاستر»

انسان؛ عصیان برای جستجوی حقیقت

● ترجمه و گردآوری: وصال روحانی

می گیرد و اورا دوست خود می پندارد. رفت و آمندهای این گرگ آنقدر ادامه می باید که هر دو جرات می کنند به یکدیگر نزدیک شوند و دونبار بعد از این به خود جرات می دهد که از نزدیک، غذای را مقابله این گرگ بگذارد. دوستی در بین این شکل می گیرد. کاستر در نمای دیگری که در بخش میانی فیلم قرار دارد، به مدت ۲۰ ثانیه رقص سرخوستی دونبار را همراه با این گرگ، گردآگرد آتشی که در مقابل پاسگاه می سوزد و اندک گرمایی را به محیط بخ زده می بخشد، به تصویر می کشد. به راستی دوستی غریبی است. سرخوستها که نزدیکی عاطفی این ستوان طرفدار نکات غیر متعارف را با گرگی گر سنه کشf می کنند، اورا با نام «آنکه با گرگها می رقص» صدا می زند. با این حال، تنهایی دونبار که تا پیش از پیوند خوردن او با سرخوستها استمرار می باید، امکان برقراری جنین ارتباطهای را میسر می سازد. ماها چشم او فقط با گرگی آشنا می شود که از سرازیری دست، تا فاصله ای معین بد او نزدیک می شود و حرکات اورا نگاه می کند. نگاه گرگ به کلبه گرمی است که دونبار در آن سکما دارد و به خود دونبار و نگاه دونبار به طبیعتی است که اینک جز یک گرگ زنده، هیچ موجود متحرک دیگری را فراوری او نهاده است. کاستر «بار» عاطفی فیلم را پیوسته افزایش می دهد. در ادامه فیلم می بینیم که هم این گرگ همراه شده وهم آن اسب وفادار، جان خود را بر سروفادری به دوست و اربابشان فدا می کنند و به پای او می بینند. دوست و اربابی که خود مسیر زندگی اش را ۱۸۰ درجه تغییر می دهد و از یک سفیدپوست نمونه و انسان صفت و قدری دیوانه خواه، به سرخوستی آزاده و حقیقت طلب بدل می شود. شاید آنها که فیلمهای معروف «دوست من، فلیکا» و «لاس به فاز باز می گردد» را که کاراکتر اول آنها، اسب ها و سگ هایی محظوظ (!) هستند، دوست می دارند با دیدن وابستگی کاراکتر اول فیلم «رقص با گرگها»، با حیوانات مورد بحث، دچار وجودی اضافی شوند، اما به هر حال، هدف کاستر، خلق عاطفه در جای جای داستان زندگی این ستوان غیرمتعارف است. او کاراکتری را می آفریند که به طور متفاوت به زندگی می نگرد. او یک سفید پوست بدون تعصب است. به آسانی و با کمال میل به روی سرخوستانی که قرار است دشمنان سنتی و خونخوار او باشند آغوش می گشاید، با آنها ارتباط برقرار می کند، بر سر دوستی با آنها، پای می قشارد، مدتی منتظر آنها می ماند و آنقدر در دوستی اصرار می ورزد که چاره ای جز خلق یک رابطه و کشش عاطفی کم نظیر نمی ماند.

طبیعتی زیبا

آنها می که به سینما می روند. تا چیزهایی بجز ارج گذاری بر روابط صمیمانه ای انسانها با حیوانات را بگزند، در لحظاتی که کاستر مشغول توصیف رابطه ای کاراکتر دونبار با سگ و اسب مورد بحث است، می توانند با فراغ بال به طبیعت زیبای منطقه لاکوتا که محل وقوع حوادث و محل فیلمبرداری است بینکنند و از این زندگی زیبا لبریز شوند، در این نهادها است که مشخص می شود سینماتوگرافی - فیلمبرداری - فیلم، در سطحی بالا و قابل انتبا، اما فاقد عمق حماسی است. با این حال، هنگامی که دونبار نخستین تماس های خود را با طبیعت این منطقه برقرار می کند، شیوه ای فیلمبرداری مورد بحث، دقت و

می کنیم که بلد نیستند چگونه رهبری نیروهای زیر دست خود را صورت دهند. طی این وقایع است که دونبار به شدت جراحت بر می دارد. هجوم بی باکانه او به دل گرگه مخالف (دونبار جزو «شمالي» هاست و دشمنان او، «جنوبي» هاستند که برای حفظ برده داری در آمریکا تلاش می کنند)، از خود گذشتگی چنگی تلقی می شود، حال آن که او قصد داشته است خود را در آن هنگامه، از شر زندگی کردن رهایی بخشد. پس از بهبود و درمان، و در حالی که دونبار را به چشم یک قهرمان بزرگ ملی می نگرند، به او مأموریت می دهند که به پاسگاهی مرزی و متروک واقع در منطقه «فورت سچ ویک» بشتابد و انجا ارتش یک نفره را برای زیر نظر گرفتن امور تشكیل دهد. او بدون اینکه حتی یک اسکورت داشته باشد، همراه با قاطری بارکش که محموله ای از سلاح را برای او حمل می کند، راهی مقصد می شود. اینجا احتمالاً جنگهای داخلی ارتش آمریکا به هنگام جنگهای داخلی این کشور است. آمریکا در آتش چنگ می سوزد، شمال و جنوب این کشور به جان یکدیگر افتداده اند، سرخوستان از دیده هر دو جناح، «مساله ساز» به حساب می آیند و نیرو رفاه اقتصادی، بر بخشهاي عظیمي از کشور سایه انداده است. در قسمتی از راه، یک راهنمای محلی، با ستوان دونبار همراه است، اما او پس از رساندن دونبار به منطقه ای نزدیک، از آنجا می گریزد. اشتباه او همین جاست، چرا که سرخوستان اورا در راه بازگشت، به قتل می رسانند.

یک شورشی

دونبار در سراسر نیم ساعت نخست فیلم، یک «شورشی» و فردی مخالف سنتهای متعارف اما نامنصفانه، توصیف شده است. اما عجیب این است که کاراکتری این چنین، نیست به مأموریت های محوله، بهترین عکس العمل را بروز می دهد و همان طور آن پاسگاه را اداره می کند که یک سرباز نموده ممکن است این کار را صورت دهد. او به تمیز کردن محیط آشفته ای که به این پا نهاده است، همت می گمارد، آذوقه ای را که با خود همراه آورده است، جایی امن مایه می دهد و وسائل نظامی اش را نیز دور از چشم اغیار می گذارد و آنگاه در کمال اسایش روزها به هوای خود و تماشای منطقه می رود و منتظر سرنوشت خود می ماند. در عین حال، گشت و گذار او فقط برای لذت بردن از آزادی و زندگی است و نه برای کشف کردن محیط بیکانه ای که به آن گام نهاده است و نه همراه با بروز اشیاق در داشت وسیعی که زندگی ول و کوتاه مدت را در آن آغاز کرده است. در صحنه های اطراف او، در هنگامه چنگ میان دوسو، وقتی برای مطالعه این پیام می بینند. با این حال تشنگی قصه به این است که یک فرد را از میان جمع، جدا و از دیگران تفکیک می کند و به عنوان واحد انسانی متفاوت با دیگران، اورا مطرح می سازد. این انسان، معیارهای چنگ را پس می زند و بر دنیابی سراسر درگیری، صلح و محبت را به اطرافیانش توصیه می کند. «رقص با گرگها» با صحنه هایی از چنگهای داخلی آمریکا شروع می شود، اما در ادامه فیلم، ارتباط این صحنه ها با وقایع بعدی، تاچیز به نظر می اید. در این صحنه ها بزشکان جراحی را می بینیم که نمی دانند چگونه و در چه زمانی باید پای سیاه شده مجزو حجان چنگی را قطع کنند، سربازانی را می بینیم که نمی توانند به مقابل خود و به فاصله ای روش شلیک کنند و افسرانی را پیدا

زنگانی سرخوستان را در فیلم «رقص با گرگها» شیوه ای صادق و راستگو یافته است، اما شاید این ترسیم بخصوص در مورد قبیله سرخوستان «باونی» که قسمتی از قصه در آن می گذرد، چندان هم توان با حقیقت نیاشد. در فیلم، این سرخوستان را مردمانی می باییم که نهایت کارهای اهریمنی را در برابر مخالفان خود صورت می دهند. نخستین باری که آنها را در فیلم می بینیم، آنها حتی از کشتن قاطران و اسبها نیز ایابی ندارند و در سکانس های بعدی، به زنان و کودکان بی پناه حمله می برند و سرانجام، قبیله سرخوستان لاکوتا را که قصه «رقص با گرگها» آنها را مردمانی صدق معرفی می کند، خان، جاسوس و همدستان ارتش آمریکا توصیف می کنند، اما اگر به دنبال حقیقت باشیم و تفاهم برخی کلیشه های نادرست و مردم فریب سینمای آمریکا را تعقیب کنیم و اگر به تاریخ آمریکا توجه کنیم، باید بگوییم که سرخوستان پاونی، مردمانی عادی و شبیه آنان، فرقی با یکدیگر نداشته است.

تاریخ به ما می گوید که بر اثر قساوت و جنایات اجباری به واشینگتن رفت و آنجا با سیاستمداران، عکس های یادگاری گرفت و «گراز نشسته» یکی دیگر از رهبران عده سرخوستان، به ناچار به شهر های به اصطلاح متعدد آمریکا پا نهاد و آنجا با ولیام کودی که یکی از قاتلان بزرگ سرخوستان بود، مجبور به مذکوره شد و این موضوع را نادیده گرفت که کوید از طراحان نابودسازی فرهنگ زندگی قبیله لاکوتا بوده است.

مردمان خوب و بد

«رقص با گرگها»، جدای از قراردادن مردمان خوب و مردمان بد در مقابل یکدیگر - که کلیشه ای بسیار تکراری است - خط آشناز دیگری را نیز تعقیب می کند. این خط، ترسیم زندگی یک سفید پوست تک رو از مانگرا است که به جمع سرخوستان می رود و آنجا تکامل روحی و غنای ذهنی را که سایر سفیدپوستان قادر به درک و لمس آن نیستند، کشف می کند. او یام آور دوستی و عشق است و عجیب آنکه سرخوستان اطراف او، در هنگامه چنگ میان دوسو، وقتی برای مطالعه این پیام می بینند. با این حال تشنگی قصه به این است که یک فرد را از میان جمع، جدا و از دیگران تفکیک می کند و به عنوان واحد انسانی متفاوت با دیگران، اورا مطرح می سازد. این انسان، معیارهای چنگ را پس می زند و بر دنیابی سراسر درگیری، صلح و محبت را به اطرافیانش توصیه می کند. «رقص با گرگها» با صحنه هایی از چنگهای داخلی آمریکا شروع می شود، اما در ادامه فیلم، ارتباط این صحنه ها با وقایع بعدی، تاچیز به نظر می اید. در این صحنه ها بزشکان جراحی را می بینیم که نمی دانند چگونه و در چه زمانی باید پای سیاه شده مجزو حجان چنگی را قطع کنند، سربازانی را می بینیم که نمی توانند به مقابل خود و به فاصله ای روش شلیک کنند و افسرانی را پیدا

ظرافت عمل قابل توجهی را درون خود به تماشا می کندارد. به طور کلی نخستین تماس های ستان دونبار با طبیعت این منطقه و با سرخوستن لاكتا از ظرف ترین و قشنگ ترین و عاطفی ترین صحنه های فیلم است و می توان آنها را از موفق ترین بخش های این اثر سینمایی دانست. این سرخوستن، خود را مردمانی صاحب فرهنگ غنی معرفی می کند و آنگاه به نظر می رسد تلاش فراوان دونبار برای این که خود را دوست صدیق آنها جلوه دهد، به این رحمة می ارزد. متناسبه سازندگان این فیلم، از این بخشها برای نشان دادن کامل گرایشها سیاسی و اجتماعی زمان سود نجسته اند و بعلاوه، بخش هایی که ترسیم کننده اختلاف دیدگاه های اجتماعی موجود در منطقه باشد، غنای لازم را ندارند. فرار است دونبار، تازه پایی به محیط سرخوستن نهاده باشد و در نتیجه با زبان سرخوستن اشنا نباشد. بنابراین مشکل تکلم برای او و دوستان جدیدش، معضلی لایتحل خواهد بود. اما قصه رمانیک «رقض با گرگها» جذاب تر و زیباتر از آن است که فکری برای حل این مساله نکند. اینجا است که متوجه می شویم «آن که با مشت های گره کرده می ایستد» با اینکه توسط سرخوستن بزرگ شده است اما بهر حال با تذری تلاش، زبان مادری اش را به پاد می آورد و می تواند واسطه صعبت دونبار با دوستان جدید سرخوست باشد. در این نهاده، تمام صحبتها بین افراد لاکوتا، به زبان سرخوستی صورت می گیرد و فقط زیرنویس انگلیسی که برگردان حرف آنهاست به بینندگان می کوید که چه حرف هایی بین آنها رو بدل می شود. این حساسه ای است سیار زیبا که بر پرده سینما شکل می گیرد و یکی از رمانیک ترین فیلم های تمام دورانها را شکل می دهد. حتی او را کی که بعد از این بر اثر تغییر دادن موضع و انتقال کامل از میان سفیدپوستان به میان سرخوستن، دامن دونبار را می گیرد، ذره ای از ارزش و اهمیت این اقدام انسانی نمی کاهد و این کاراکتر را نزد تماشگران عزیز و عزیزتر می کند.

دلایل کافی

منطقه و قرق آن هستند، کمر به قتل لاکوتاها بسته اند و به این ترتیب، این تقابل عظیم، چه دونبار و هم تاهاشیش بخواهند و چه تخواهند، شکل خواهد گرفت. وقتی دو فرهنگ، این همه پایگاهها و طرز نگرش هایی متفاوت داشته باشند، بدینه است که در جای مشترکی به یکدیگر نخواهند رسید و اگر وحدتی به دست آید، یکی باید خود را فربانی دیگری کند. دونبار در قصه «رقض با گرگها» خود را با تمام وجود فدای سرخوستن می کند.

حاظرات حضور

در فیلم پیوسته می بینیم که دونبار حاظرات حضورش را در منطقه در دفتر یادداشت خود می نویسد و هر آنچه را که برای اورخ می دهد روی کاغذ می اورد پس از آشنا شدن او با سرخوستن لاكتا می بینیم که در دفتر یادداشت خود می اورد: «... مردمان لاكتا می کنند. آنها زندگی سالمی دارند و خود را وقف خانواده هایشان می کنند». اما شاید بگوییم که گروه تهیه کنند. فیلم «رقض با گرگها» به سرکردگی کاسترن، بهترین لباسها، مناسب ترین تزئینات، ارایش موسوی و سایر اضافی را برای بینندگان نمی کوشد، ذره ای از ارزش و اهمیت این اقدام انسانی طور کامل با اروپایی ها، تفاوت هایی عظیم در شیوه سلوکشان داشتند. نظرات آنها راجع به ازدواج، طبیعت، حق مالکیت، جنگ، بزرگ کردن فرزندان و نگهدارشدن حیوانات با طرز نگرش سفیدپوستان، زمین تا آسمان تفاوت می کرد. متن قصه فیلم، به ما می کوید که در تقابل دونبار و قبیله لاکوتا، دو فرهنگ متصاد روپروری هم می ایستادند و قاعده اتراکتیونگ که مجهز به سلاح های تخریبی مدرن تری باشد، باید فرهنگ مقابل را از میان بردارد. با این حال در «رقض با گرگها» هیچ اشاره مستقیم و وسیعی به آثار این تقابل عظیم نمی شود. درست است که دونبار از این تقابل ایجاد و چون ایا دارد، جذب فرهنگ مقابل می شود و از یک سفیدپوستان صرف، به یک سرخوست کامل تغییر ماهیت می دهد، اما اگر او هم تخواهد، سایر سفیدپوستان قاتل و ظالمی که در راه آمدن به این

فيلمسازان، اين حقیقت ارزشمند را بدست می دهند که سرخوستن اقوای بدوی و بدن فکر نبوده اند و بر سر موضوعات ارزشمند، براستی با یکدیگر گفتگو می کنند و برای ایده های یکدیگر، احترام قائل اند.

همچنین صحنه هایی که نشان می دهند زنان قبیله در گرفتن تصمیمات پیرامون زندگی روزمره تا چه حد دخیل هستند و به چه میزان بازده کارهای گروهی قبیله را بالا می برند، از اهمیت و اثر مناسبی برخوردارند. بخصوص که قرار است جامعه پیش روی بینندگان، جامعه ای تسریخ شده توسط نیازها و ملزمومات جنگی باشد. با اینکه حقه بردازی و سروdon روایات عاطفی و خلق یک قصه عاطفی گیرا در بطن فیلم، نظر کوین کاسترن را بشدت به خود معطوف داشته است، بیشتر بخش های تشکیل دهنده ماجراهای اصلی، بطور نسبی بر اساس حقایق و رخدادهای تاریخی و با نگاهی گذاشت به جامعه شناسی آن زمان، تهیه و تدوین شده است. اما در عین حال، باید نکات دیگری را نیز تذکر داد. نخست باید متذکر شد که بر خلاف روند قصه «رقض با گرگها» و برخلاف آنچه در قصه مایکل بیلک نویسنده کتاب مرموطه می آید، قبیله لاکوتا حتی پیش از شروع جنگ های داخلی آمریکا و حتی در دهه ۱۸۴۰ با سفیدپوستان، ارتباطاتی را اعلام کرده بود. باعث از زمان احداث و شروع بکار راه اهن اوره گون در دهه ۱۸۴۰، این ارتباط به کندی و به نحوی از انجام پایه گذاری شد. در این ایام، دهها و اکن قطار ایالتی و نظامی و مسافری از این منطقه عبور می کرد و صدها سافر نظامی و شخصی را جایجا می کرد و تلاقی آنان با افراد قبیله لاکوتا، هم دوستانه از آب درمی امد و هم خصوصت آمیز، تاریخ حیات آمریکا در این زمینه، به نیت رساننده چند بروخود خونین و در نقطه مقابل آن، نگارنده بروخودهایی دوستانه نیز بین سفیدپوستان سافر و بینان سرخوست منطقه، یعنی همانا افراد قبیله لاکوتا بوده است. «رقض با گرگها» در نادیده گرفتن این حقیقت و بخشیدن بداعت و تازگی و حلاوت به تلاقی کاراکتری چون ستان دونبار و افراد این قبیله و تلقی این رویارویی به عنوان یک رودروری ناب و تازه، همان قدر حقایق تاریخی را نادیده می گیرد که سیاری از وسترن های دیگر در گذشته با مواردی مشابه، چنین «تا» کرده بودند. نمی توان گفت که بیان ماجراهای در «رقض با گرگها» بیشتر از گذشته با تحریف حقایق همراه است، اما در عین حال نمی توان مدعی شد که میزان این تحریف نیز کمتر از گذشته شده است.

خلق فانتزی

بعلاوه فیلم کاسترن در توصیف راههای زندگی ساده افراد لاکوتا و کل سرخوستن مورد اشاره، چندان حقیقت جو نیست و گاه، راه خلق فانتزی را تعقیب می کند. آوردن مثالهایی در این زمینه، روشنگر خواهد بود:

- یکی از صحنه های کلیدی و بسیار تاثیرگذار در فیلم، مربوط به حمله ای می شود که سرخوستن قبیله پاونی به کمپ لاکوتاها می آورند و این اتفاق، زمانی رخ می دهد که افراد جنگجو و مسلح قبیله لاکوتا، در محل حاضر نیستند و دور از کمپ خود به سر می برند. در این صحنه های می بینیم که دونبار به جانشینی مردان غایب، به کمک بجهه ها و افراد مسن و زنان می بناه می شتابد و با همان سلاح هایی که برای دفاع از

منطقه و قرق آن هستند، کمر به قتل لاکوتاها بسته اند و به این ترتیب، این تقابل عظیم، چه دونبار و هم تاهاشیش بخواهند و چه تخواهند، شکل خواهد گرفت. وقتی دو فرهنگ، این همه پایگاهها و طرز نگرش هایی متفاوت داشته باشند، بدینه است که در جای مشترکی به یکدیگر نخواهند رسید و اگر وحدتی به دست آید، یکی باید خود را فربانی دیگری کند. دونبار در قصه «رقض با گرگها» خود را با تمام وجود فدای سرخوستن می کند.

منطقه و قرق آن هستند، کمر به قتل لاکوتاها بسته اند و به این ترتیب، این تقابل عظیم، چه دونبار و هم تاهاشیش بخواهند و چه تخواهند، شکل خواهد گرفت. وقتی دو فرهنگ، این همه پایگاهها و طرز نگرش هایی متفاوت داشته باشند، بدینه است که در جای مشترکی به یکدیگر نخواهند رسید و اگر وحدتی به دست آید، یکی باید خود را فربانی دیگری کند. دونبار در قصه «رقض با گرگها» خود را با تمام وجود فدای سرخوستن می کند.

راه نمی‌دهد که براستی این سریازان کله پوک و در نقطه‌ی مقابل دونیار، قادر احساسات هستند و از این بینش ساده که «رقص با گرگها» را به فیلمی استثنای بدل می‌سازد بی بهره‌اند که اقوام مختلف بشری نباید به حقوق یکدیگر دست درازی کنند و در همه حال، برادر هم هستند. دونیار چنین می‌اندید و فرق او با سایر سفیدپوستان زمان که غرق در مطامع خود هستند، همین نکته است. او دوستی را می‌جوید و بقیه، مناعشعان را، برخورد این سریازان حقیقت گم کرده و جنایتکار با دونیار صادق و دوستدار محبت، در داستان ترسیم شده توسط کوین کاستن، برخوردي کلاسیک از آب در می‌اید. این سریازان، دفاع دونیار را از افراد قبیله لاکوتا نمی‌پذیرند و به طور کلی به حقیقت وجودی او در این منطقه شک می‌کنند. او نخست مشخصات و نام و نشان و درجه ارتشی خود را برای آنها بازگو می‌کند و می‌گوید که برای حمایت از پاسگاه مرزی به این منطقه آمده است. اما سریازان چنان با ابود تامی کنند که دونیار مطمئن می‌شود با آنان نمی‌توان به زبان دوستی سخن گفت. در نتیجه، تعییر رویه‌ی می‌دهد و همان طور که لیاس سرخپوستان را به تن دارد (او چند ماهی است که با آنها روزگاری گذراند) شروع به سخن گفتن به زبان آنان می‌کند. این تعابی تکان دهنده در فیلم است. او ناگهان حرف زدن به زبان مادری اش راقطع کرده و به زبان سرخپوستی، به سریازان مهاجم می‌گوید: «نام من، آنکه با گرگها می‌رقصم»، است. و پس از آن، تا پایان قصه و فیلم و تا زمان فرار از دست سریازان و بازگشت به جمع سرخپوستان، حتی یک کلمه دیگر به زبان اجدادی اش سخن نمی‌گوید. سریازان از این عکس العمل او شگفت‌زده می‌شوند. مقابله آنها مردی ایستاده است که هیچ نشانه شناسایی صحیح و کاملی از او در دست

■ «کوین کاستن»

بکی از فیلم‌های استثنایی سالهای اخیر را خلق کرده است

■ **«رقص با گرگها» حقیقت ماجرا را به بیننده‌ها می‌گوید:**
این حقیقت را که سرخپوستان از حق خود دفاع می‌کردند و سفیدپوستان اشغالگر فقط به فکر جنایت بودند.

طرف دیگر، تمام این ماجراهای کشش و اختیاط که بین دونیار و افراد لاکوتا توصیف می‌شود، بیش از حد می‌شوند بر فانزی و خواب و خیال به نظر می‌رسد. اما مدافعان «رقص با گرگها» این دفعه‌ی خوب را مطرح کرده‌اند که به حال، بانی هر فیلم خوبی، رویاگرانی و قصه‌سازی توان از فانزی و خوابهای خوش است. شاید آنها راست می‌گویند.

حفظ محیط زیست

- سکانس مربوط به شکار و کشتن گاوهای وحشی توضیحات جالبی را پیرامون مساله حفظ محیط زیست که در ظاهر در آن زمان پیشتر مورد توجه سرخپوستان و بومیان منطقه بود تا سفیدپوستان قاتل و اشغالگر، عرضه می‌دارد. اما باز بنظر می‌رسد که این توضیحات به قیمت از کف رفتن برخی حقایق دیگر، حاصل آمده‌اند. تاریخ به ما می‌گوید که کشتار گاوهای وحشی با وسعتی که در این فیلم می‌بینیم، هرگز تا پیش از رسیدن دهه ۱۸۷۰ رخ نداده است. شاید سازندگان فیلم، دلیل بیاورند که دلایل و گرایش‌های شاعرانه و نیازهای مربوط به قصه پردازی لطفی، چنین موضوعاتی را می‌طلبیده است، اما باید اذعان داشت که شیوه‌ی کشتن این گاوهایها، به نحوی کامل مبتنی بر خیال و هم و تصورات است. حقیقت این است که یک مرد مسلح به تفنگ و فشنگ‌های کافی و صاحب تبحر در کار تیراندازی، می‌توانست در دقایقی کوتاه، حقیقی یک‌صدارس گاورا از پای درآور و نیازی به این نبود که لحظاتی را مانند دونده‌های سرعت پای به پای گاوهای وحشی بندود و این مورد دوم است که در این سکانس به نمایش درمی‌آید. به علاوه این پرسش منطقی پیش می‌آید که چگونه یک گله از گاوهای هفتنه‌ها از چشمان تیزبین لاکوتاها دور مانده است، به ناگاه بdest دونیار غیرمتخصص گرفتار می‌آیند؟ براساس قصه، تا پیش از ورود گروهان سفیدپوستان در اوخر فیلم، دونیار باید تنها سفیدپوست ساکن در منطقه باشد اما در عین حال می‌بینیم که همزمان با تلاش‌های این ستوان و افراد متبر جنگ‌های از وارد شکار کردن گاوهای، گروهی از شکارچیان سفیدپوست گام به منطقه‌ی آنان می‌نهند و دهها گاو را کشتار می‌کنند و بدون اینکه طی مسیری طولانی توسط حتی یک سرخپوست لاکوتا شناسایی شوند، اجساد گاوهای وحشی را با خود حمل می‌کرده، و برای منافع اقتصادی شان، از منطقه تیزبین لاکوتاها دور مانده است. مهاجمان سفیدپوست

«رقص با گرگها» این نکته را پنهان نمی‌کند که فرهنگ ناب و والای سرخپوستان را ایده‌آل زندگی آن منطقه می‌انگارد، لذا مجبور است فرهنگ زندگی مهاجمان سفیدپوست را و بخصوص طرز نگرش افراد ارتش جنایتکار آمریکا را در نقطه‌ی مقابله آن قرار دهد و آنرا محکوم کند. وقتی سرانجام یک ستون از ارتش آمریکا به قصد مستحکم کردن پاگاههای خود به منطقه می‌آید و پا به «فورت سچ ویک» می‌گذارد، فیلم‌سازان افراد این ستون را ارتشی هایی توصیف می‌کنند که از همه جهت «کچ رو» هستند، شیوه‌ی کشتن حیوانات بی‌گناهند، کشتار سرخپوستان را وظیفه خود می‌انگارند و موقعی که دونیار به نزدشان می‌شتابد تا برایشان توضیح دهد که لاکوتاها، افرادی بی‌آزار هستند، اورا به یاد مسخره می‌گیرند و از قبول حرنهای وی خودداری می‌کنند. با این حال، کسی به خود تردید

پاسگاه مرزی ارتش آمریکا مقابل کل سرخپوستان، با خود به منطقه اورده است، بدفاع از بخشی از سرخپوستان برخی خیزد. لازم به توضیح می‌دانیم که فیلم «بازگشت مردی به نام اسب» (عرضه شده به سال ۱۹۷۶) دارای ستاریوکلیدی مشابهی با این صحنه‌ها و حاوی قصه‌ای یکسان و همسو با این اتفاق بود. اما مساله این است که قبایل مختلف سرخپوستان آن منطقه، طبق شواهد تاریخی، محلاتی این چنین به قبیله‌های یکدیگر نمی‌بردند و به نابودسازی دهکده‌های یکدیگر می‌بادرت نمی‌ورزیدند. براساس قانونهای داخلی جامعه سرخپوستان، سرخپوست مبارزی که زنان و کودکان می‌باشد توجه سرخپوست دیگر را - وابسته به هر قبیله‌ای - از بین می‌برد، فاقد شرف به حساب می‌آمد و از جامعه طرد می‌شد. از طرف دیگر تاریخ به ما می‌گوید که مشابه جنگ‌های مابین قبایل سرخپوستان که در دو فیلم «رقص با گرگها» و «بازگشت مردی به نام اسب» ترسیم شده است، با همان ابعاد بزرگ و با همان شکل ارائه شده، هرگز به وقوع نهیوسته‌اند. این تاریخ به روشنی به ما بادرور می‌شود که تنها جنگ‌های بسیار سیاسی کوچک حادث شده بین قبایل سرخپوستان در آن تاریخ، به قصد درزیدن احتمالی اسبهای سرخپوستان در سرحد بوده است و گاه به گاه نیز اختلافات خانوادگی و عدم تفاهم فکری، پایه گذار تنش‌هایی کوچک بین قبایل متفاوت می‌شد. برخی فیلم‌های وسترن، تعلو و سعی را به این بروخوردها می‌بخشند که انگار دولت‌های بزرگ اروپایی در گذشته و حال، وارد یک جنگ بزرگ شده باشند و خونریزی مهیبی برای افتاده باشد. در قیاس با چنین جنگ‌هایی، برخوردهای سرخپوستان حالت گله دو همسایه را از یکدیگر می‌یافت.

خدشه‌ها

- پیروی از سنت‌ها و کلیشه‌های آشناز وسترن، صحنه‌های دیگری را که پیش از این سکانس می‌آیند، دچار خدشه می‌سازد. ماجرا از این قرار است که می‌بینیم پس از مطلع شدن دونیار در منطقه زیست شان، جلسه‌ای برای رایزنی بین سران آنان برپا می‌شود و طی جلسه، این سران تصمیم می‌گیرند که به عایز خود خورد خصمانه با این سفیدپوست دوستانه‌ای با وی داشته باشند. توجه‌گران قبیله که بیرون چادر محل رایزنی، به استراق سمع پرداخته‌اند، تصمیم متفاوتی برای خود اتخاذ می‌کنند. انها نقشه می‌جنینند که پیش از انجام برنامه‌های مورد نظر سران آنان، اسب معبد دونیار را بزدزند و منتظر عکس العمل خصمانه او بشینند. وقتی هجوم این نوجوانان به باسگاه به قصد درزیدن اسب نافرجم می‌ماند و آنها قادر به نیل به هدف خود نمی‌شوند، از زبان آنها می‌شنویم که به شدت نگران تبیه شدن بدین از سوی والدین خود می‌شوند. اما قصه نویسان فراموش کرده‌اند که به طور کلی سرخپوستان لاکوتا در هر شرایطی مقابله با سفیدپوستان را امری پسندیده می‌دانستند و در آین زندگی‌شان، دست بلند کردن به روی فرزندان خود را امری ناشایسته می‌انگاشتند. به علاوه بنظر جنگجویان این قبیله، هر حمله‌ای که به جانب سفیدپوستان می‌شد، مادام که منجر به مرگ حمله‌وران سرخپوست نمی‌شد. هجوم موقعی تلقی می‌شد، از

ندازند. او لیاس سرخوستان را به تن دارد، موهایش را مانند آنها بلند کرده است و به خوبی آنها، به زبان سرخوستان حرف می‌زند. به راستی او چگونه موجودی است؟

متدی تحقیق

او در اواسط فیلم می‌گوید: «وقتی برای نخستین بار نام خود را به زبان «سو» ها شنیدم، دریافت که براستی چه کسی هستم» با این حال، فیلمسازان نشانه‌های راهنمایی را برای اینکه تماشاگران درینبار براستی چگونه آدمی است، به دست می‌دهند و آن، از طریق بازگویی بخشی از خاطرات او برروی فیلم است که با صدای خود دونیار و بصورت سیستم «ووپس - اوور» روی فیلم می‌آید. تمنی دانیم کاستنر را طی برخی صحنه‌های فیلم چگونه می‌توان توصیف کرد. آیا اویک مرد پیشرفت و روشنکرن قرن نوزدهمی است که به پاس اعتقادات والایش، لیاس سرخوستان را به تن کرده است و یا یک هنرپیشه زرنگ قرن بیستمی است که چه در این لیاس و چه در لیاس ارتش آمریکا - در یک ساعت نخست فیلم - همان حالات فیزیکی مشابه را بروز می‌دهد.

زمستانی بسیار سرد

فیلم با سرخوست شدن و سرخوست ماندن این ستوان شیرین طبع پایان می‌گیرد و تماشاگران پایانی حماسی که باقی ماندن دونیار را در جم دوستان واقعه سرخوستش نشان می‌دهد، روپرتو می‌شوند. زمستان بسیار سرد و پربرفی آغاز شده است و دونیار که هنوز هم ارتش آمریکا با او به شدت دشمن است، همراه با سوان قبیله در کمپ زمستانی به این نتیجه می‌رسند که باید برای متدی هم که شده، از آنجا بار سفر بندند و به جایی دیگر برond تا نشانه کمتر شود. «رقص با گرگها»، تنشی‌های زندگی این ستوان و همراهانش را کاوش نمی‌دهد، بلکه تماشاگران را غم‌خوار آنها می‌کند. «رقص با گرگها» هر تقصی هم که داشته باشد، بی‌شک زندگانه فرهنگ و ابهت سینمای وسترن است که از سال ۱۹۷۶ رویه اول کامل نهاد و در دهه ۱۹۸۰ کفن و دفن شد. تلاش‌های فراوانی که طی این دهه برای احیای سینمای وسترن صورت گرفت و تولید آثاری قابل توجه چون «لانگ رایدرز» (۱۹۸۰)، «سیلورادو»، «سوارکار کم رنگ» (هر دو محصول ۱۹۸۵) و برخی فیلمهای کم ارزش ترا را سبب شد، هیچکدام به بار نشست، اما به دست توانایی کاستنر و همراهانش، این فرهنگ با عرضه فیلم «رقص با گرگها» جانی دوباره گرفت. بدینه است که وسترن هرگز به دوره پرپار خود، مانند آنچه در دهه‌های ۱۹۴۰، ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ و توسط خالقلانی تاریخی چون «جان فورد» و «هوارد هاکر» دیدیم، باز تغواهده گشت. اما فیلم کاستنر نشان داد که موضوعات حماسی وسترن، همچنان می‌توانند پرطوفدار باشند، شاید برای هنر سینما، این خود ره آورده بازرسش باشد.

بیرون از بدل شدن به یک سرخوست، در حالی که سی سال زندگی خود را در میان سفیدپوستان گذرانده است، برای دونیار به هیچ وجه غیر قابل هضم نیست.

گیرایی فراوان

در بطن ماجراهای فیلم، داستان عشق حماسی دونیار و آنکه با مشت های گرده می‌ایستد»، از گیرایی فراوانی برخوردار است و این شیفتگی بیش از آنکه، عشقی معمولی باشد، مولود نزدیک شدن عافظ دونواد از انسانها، در شرایط استثنایی است و بینندگان هرگز نمی‌توانند برده ای از حقایق روزمره و کشش های عاطفی معمولی بر این رابطه‌ی کم نظری بکشند. پس از اینکه این زن بزرگ شده توسط سرخوستان، در هیات مترجم دونیار، ماهرا را بخط او و سایر سرخوستان می‌شود و حرف های آنها را برای یکدیگر ترجمه می‌کند، به تدریج علاقه‌ای بین او و این سریاز فراری از اصول بربریت سفیدپوستان، ایجاد می‌شود. ستوان دونیار به تدریج درمی‌باید که «آنکه با همچوی مخصوص به نفع دونیار و سرخوستان قبیله لاکوتا - وامی دارد. طی این حمله، هیچیک از سرخوستان کشته و یا زخمی نمی‌شوند و آنها با هجوم به تک تک سفیدپوستانی که در نهایت پیش، گمراه بودنشان به اثبات رسیده است، دشمنان را به قاطع ترین شکل از پای درمی‌آورند. تیرهایی که طی این حمله ها در دل این سریاز بیرون می‌نشینند و مک دائل که هنرپیشه ای توانا است در این نقش این ماجرا از کجا بیانند و متعلق به کدام تزادها باشند. مری زن، مهارتی قابل توجه نشان می‌دهد و کاندیدا شدن او برای دریافت جایزه اسکار نقش دوم زن (او این جایزه را سرانجام تبرد) تاییدی است بر این گفته.

بدون خانواده

اما در تمام این بلواهای عاطفی و تاریخی، شخصیت جان دونیار حرف نخست را می‌زند. مانند «شین» کاراکتر اول فیلمی بزرگ با معین نام (با بازی آلن لدو) عرضه شده به سال ۱۹۵۳ (ونظیر تی چند از قهرمانان وسترن های کلاسیک دیگر، دونیار نه خانواده ای دارد، نه دوستی و نه زادگاهی که توصیف آن از سوی فیلمسازان صورت نمی‌ذیرد). او یک تنها و تکروه به تمام معناست. اما دونیار برخلاف بعضی از این قهرمانان که بیش از اندازه بزرگ و خشک هستند، حركاتی طریق و از سرطانی دارد که اورامانند بعضی قهرمانان سریال های وسترن تلویزیونی مانند «برت ماوریک» محبوب قلوب تماشاگرانی می‌کند که ستاره های ماجراجو را می‌طلبند. حرف هایی روشنکرانه از زبان او شنیده می‌شود، به عنوان مثال.

هیچکس با ساخت صریح و مشترکی به این سوال ندارد، اما همگان حس می‌کنند که این سوال استثنایی، آنقدر ارزش دارد تا برایش دست به همه کار زد. سریاز ارتش، پس از متدی تحقیق درباره او و فرستادن تلگراف هایی به مرکز و دریافت جواب و مسخره کردن او و مقتهم دریافت می‌دارند که برآساس آن، باید ترتیب انتقال وی به مرکز - واشنگتن - را بدهند. احتمال دارد در آنجا محاکمه‌ای بزرگ در انتظار او باشد. اما اینجا به رسم تمام فیلمهای حماسی وسترن اما با تغییر دل سفیدپوستان و سرخوستان، شاهد تقابل شدید نیروهای خوب و بد هستیم. برآسان کلیشه‌ی تمام و سترن های متعارف، سفیدپوستان بی گناه (۱) به قبیله سرخوستان قاتل (۱) حمله می‌کنند تا همزادان اسیر شده در کف آنها را نجات دهند. این بار، سرخوستان لاکوتا به واکی که حامل دونیار است و توسط یک گروهان کامل از ارتش آمریکا حفاظت می‌شود تا به واشنگتن فرستاده شود. حمله می‌کنند و در فضایی پرشکوه او را از دست سفیدپوستان بدر می‌آورند و به جمع خود بازمی‌گردانند. شکوه این صحنه‌ها که چیزی قریب به چهار دقیقه را دربر می‌گیرد، فراوان است و بار دیگر تماشاگر را به تایید کامل احساسات انسانی وجهت گیری مخصوص به نفع دونیار و سرخوستان قبیله لاکوتا - وامی دارد. طی این حمله، هیچیک از سرخوستان کشته و یا زخمی نمی‌شوند و آنها با هجوم به تک تک سفیدپوستانی که در نهایت پیش، گمراه بودنشان به اثبات رسیده است، دشمنان را به قاطع ترین شکل از پای درمی‌آورند. تیرهایی که طی این حمله ها در دل این سریاز بیرون می‌نشینند و آنها را بسزای اعمال ناجای خود می‌رسانند، اتفاق گیری عدالت انسانی از نظم شیطانی بحساب مک دائل که در قبال این قصه شیرین می‌آید. کدام بیننده است که در قبال این قصه شیرین تهیه شده توسط کوین کاستنر و مایکل بلیک، عکس العمل مشتبه و توأم با حمایت در پیش نگیرد؟ حمله‌ای که سرخوستان از جواب مختلف به سمت این واگن می‌برند و محافظان ستوان دونیار را با ضرباتی بیایی به خاک و خون می‌کشند، توسط کاستنر با دقت کامل به تصویر کشیده شده است و انتیاق برخاسته از رهایی این انسان طرفدار آزادی و برای ریز ازدای مختلف بشری، غیر قابل اندازه گیری است. انگار این روح آزادیخواه بینندگان است که بارهای دنیار از قید ظالمان زمان، به برواز درمی‌آید و ملکوت عشق و خلوص را لمس می‌کند. دونیار پس از نجات یافتن توسط افراد قبیله و بازگشت به جمع آنان، به نزد همسر خود که همانا «آنکس» که با مشت گرده کرده می‌ایستد» است، می‌شتابد و با اینکه لاکوتاها بر اثر فشار توانم با جنایت و ردالت ارتش، از منطقه زندگی خود بیرون رانده شده اند و در سریز ترین زمستان ممکن به کمی در فاصله دور منتقل شده اند به زندگی خود با آنها ادامه می‌دهد. او عشق و آزادی را کشف کرده است و حاضر است بابت این کشف، هر قیمتی را