

● همراه با «استیون اسپلیبرگ»

در راه ساختن بهترین فیلم سال

سینمای آمریکا

سفری به قلب تاریکی

□ ترجمه و گردآوری: وصال روحانی

در آغاز

حتی از همان تابستان ۱۹۹۳ که فیلم حیرت انگیز «ژوراسیک پارک» در آمریکا و کانادا شروع به شکستن رکوردهای فروش کرد و صفاتی طویلی در آستانه تماشاخانه‌ها بیا کرد، ژرف بینان با دقت در انتظار ماه دسامبر ۱۹۹۳ (آذر ماه ۱۳۷۲) بودندتا برای اولین بار شاهد به نمایش در آمدن جدیدترین و عظیم‌ترین کار هنری استیون اسپلیبرگ، سینماگر نوگرا در سینماهای دو کشور بیاد شده باشند. این جدیدترین اثر، لیست شیندلر نام دارد که همان‌طور که انتظار می‌رفت، با استقبال وسیع مردم و دوستداران سینما روپرتو شد و همگان خود را در پراپریک اثر بسیار عمیق و با رسالت یافتدند. فیلمی که برغم ساخته شدن صدھا فیلم درباره جنایات آلمان هیتلری طی چهار دهه گذشته، تأثیرگذارتر و شگرف‌تر و ترسناک‌تر از هر اثر دیگری، به این بلیه خانمان سوزی بردازد و آن را با ابعادی سترگ بر برده محقق سپینما می‌آورد. لیست شیندلر، داستان سیاهی‌ها در اوچ روزگار جنگ است. زمانی که سربازان المان نازی، به شنیع‌ترین جنایات دست زدند و دست‌شان به خون هزاران هزار انسان در کشورهای مختلف اروپا آلوه شد.

اسپلیبرگ با داستان بسیار هولناکش و با تصاویری که از فرط عظمت بشدت نگران کننده و هشداره‌مند است (او می‌خواهد از بروز جنگ‌های بعدی جلوگیری کند) اثری می‌افریند که احتمال‌ادر دهه‌های بعدی نیز نظریش ساخته نخواهد شد، پس از عرضه «پلاتون» اثر هوشمندانه اولیور استون در دسامبر ۱۹۸۶، تمام باورهای قبلی راجع به قوت و توان فیلمهای برجسته سابق در مورد مسائل جنگی رنگ باخت و پلاتون بهترین فیلم جنگی تاریخ شناخته شد. امروز پس از عرضه «لیست شیندلر»، چنین وضعی در مورد فیلم‌های قبلی ساخته شده راجع به جنایات نازیها و جنگ جهانی دوم تکرار شده و هیگان اثر تازه اسپلیبرگ را فراتر از تمام فیلم‌های قبلی مرتبط با سوزه آلمان هیتلری می‌انگارند. عکس العمل‌های داروپا نیز که نمایش فیلم لیست شیندلر از مارس ۱۹۹۴ (اسفند ۷۲) در آن آغاز شد، گستردۀ و تحسین آمیز بوده است و با اینکه این فیلم در قیاس با «پارک ژوراسیک»، فروش بسیار بسیار کمی (۳۱ میلیون دلار در آمریکا و کانادا تا پایان مارس) داشته است، اما مردم حساس و دوستدار تاریخ و منتقدان بر آن مهر تأیید زده‌اند و در زمان تعیین کسب جوایز اسکار، در رده‌ها و شاخه‌های مختلف از سوی آکادمی علوم و هنر سینمایی آمریکا تشاندنهه ارزشمندی ارزشمندی ارزشمندی است که این فیلم دارد. این همه موفقیت و این همه عظمت و تأثیرگذاری، آسان از سوی اسپلیبرگ حاصل نشده است. بخوانیم و ببینیم او چه کرده است و لیست شیندلر از کدام کانالها عبور کرده و دنیای تاریک نازی‌ها را چگونه در نور دیده است.

آن یاد شد و اسپلیبرگ بر استنی نمی خواسته موجب توهین بینده ها شود. درست است که فیلم به زندگی حدود ۱۰۰۰ انسانی می پردازد که بر اثر مساعی اسکار شیندلر، یک صاحب صنعت خوش انصاف اهل معامله از کشته شدن نازیها نجات یافتند. اما وقتی پیرامون این اندک رهایی یافته ها، هزاران هزار جسد ریخته است. نشان دادن کشتار با آن ابعاد وسیع، از بی منطقی است. جهات مختلف کار عاقلانه ای نبود و اسپلیبرگ با پرداختن به راههای فراری که شیندلر برای گروهی از افراد مورد تهاجم فراهم آورده، سعی می کند زمینه و امید زندگی را در ذهن بینده محفوظ نگه دارد. اسکار شیندلر، یک تاجر هوشیار آلمانی است. کارخانه ای بزرگ دارد. اطراف او کشتار بیداد می کند و هیچکس در آمان نیست. او با همه در ارتباط است و حتی با افسران خونخوار ارتش هیتلر تعاس کاری و معاملاتی دارد.

بر اقیانوس عظیم کشتارها

او تصریم می گیرد کارخانه بزرگ خود را به قایق کوچکی بدل سازد که بر اقیانوس عظیم کشتارها عبور می کند. اسپلیبرگ باز هم تصریح می کند که قصد نشان دادن مستقیم تیرگی و مرگی که گروههای مخالف نازیها، اعم از ارتش کشورهای مخالف آنان و چه انسانها و گروههای مخالف داخلی را دربر گرفت، ندارد و بیشتر به جان و زندگی آن دست مددودی می پردازد که اسکار شیندلر از چنگ قاتلان نجات شان داد. اما باز هم به نظر می رسد سیاست ها و روش ها ظاهر آمیز است و مشی سینما، چنین امری را توصیه کرده باشد، از سوی دیگر، اسپلیبرگ در درود اور آن قایق کوچک استعاره ای، اقیانوس مواج قتل ها را نیز در تصاویر خود دارد. درست است که او مارا هرگز با خود به دل سیاه آن کوره های آدم بیزی نمی برد، اما فضای هیولای آن تفکر، همیشه با بینده است و دریک قدسی اوست. این یک هیولای نفرت انگیز است.

انبوهی از انسان ها

و اگر معنای فیلم را بکار گیری تو برای به تصویر کشیدن زندگی بدانیم و اگر در فیلم های بلندمدت، از نور برای توصیف کاراکترها در روابط اجتماعی سود برده می شود و «نور» و «جیات» صحنه را قبه می کنند، آنگاه فیلم و صنعت سینما برای توصیف فاجعه جنگ جهانی دوم دچار مشکل هستند و در این ارتباط کم می آورند. فیلم ساز قرار است دهلیزی از تاریکی را به تصویر بکشد که در آن، انبوهی از انسان ها چنان به هم فشرده شده و در رنج بسرم برند که حتی نمی توانند فریاد بزنند و نشر کاز آنها را به سوی نیستی می کشانند. آنها هیچ قدر مخصوصی تخواهند داشت و لیست اسامی شان محفوظ نخواهد ماند. حتی کسانی که آنها را می شناسند و به آنها وابسته هستند، بزودی به سرنوشت آنان دچار خواهند شد. خانه آنها را کسانی خواهند گرفت که حتی زحمت تفکر راچع به اشغال کنندگان سابق خانه را به خود نخواهند داد. با این حساب، این مردمان نه فقط

تصاویر کوره های آدم سوزی و ماشین های انتشار گاز و حف مسلسل بستان آلمان نازی، انتقال دهنده چنین احساسی باشند؛ اگر احساس شیرینی به بینده تان نمی دهید، حداقل او را مستقیماً به دل تاریکی نیرید، چون شما و فیلم تان را پس خواهد زد.

دهلیزی بسیار تنگ

اسپلیبرگ این نکته را می داند و به این سبب کوشش می کند مستقیماً به درون خورشید نامیدی نگاه نکند و در این نگاه، شما را هم شریک نکند. به همین طریق است که وقتی اسپلیبرگ در یک سکانس از لیست شیندلر، تماشگران را با خود به دهلیز مرگ آور کوره های آدم سوزی نازیها می پرد، راه ادامه حیات را به آنها نشان می دهد و استثنایاً و برخلاف آنچه رخ می داد، صحنه سوخته شدن آدمها را به نمایش درنمی آورد. گروهی مرد و زن اسیر را می بینیم که از دهلیزی بسیار تنگ، به راهنمایی اسلحه بستان نازی عبور می کنند. اینجا اردوگاه نفرین شده آشوویتز است. از در و دیوار مرگ می بارد. دیوارها تیره و هوا مه آسود است. فضا، فضای انهدام و رویه ها، رویه ویرانی است، اما قرار است این مردان و زنان گروهی باشند که اسکار شیندلر، کاراکتر اول فیلم لیست شیندلر، به نجات آنها از کوره های آدم سوزی نازیها توفیق می یابد. در کتابهای تاریخ آمده است که نازیها بعد از آوردن اسیران به داخل ورودی این کوره ها، به آنها قرص های سیانور می داده اند و وقتی اسیران با خوردن قرص های در درم جان می باخته اند، جسد آنها را به داخل کوره ها می اذاختند و این جسد در اندک مدتی، به بودرو خاکستر بدل می شد. اما تاریخ نگارانی هستند که اصرار می کنند به جای دادن این قرص ها، سربازان نازی، اسیران را زنده زنده می سوزانند.

هرچه هست از میزان و شکل کار ارتش نازی و سربازان اس، اس در این کوره ها اطلاع دقیقی در دست نیست و هرچند بسیاری از نجات یافگان اردوهای آلمان هیتلری، توضیحات مبسوطی ارائه داده اند، اما عمق فاجعه و شدت بله وارد بسیاران در داخل اردوگاهها و کوره های آدم سوزی به حدی است که هنوز جزء جزء آن برو روی کاغذ و بر روی صحنه و نوار سینما نرفته است. حرف هاروشن و شرح ماجرا قابل بررسی است، اما فاجعه ای که هیتلر و گروهش در دهه های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ به جای نهادند تعریف و توصیف عمیق تری را می طلبید تا دقیقاً مشخص شود که شکل کشتار انسان ها در اردوگاهها چگونه بوده است. البته بافت کلی حقایق کاملاً مشخص است.

مقدمه و مؤخره کشتارها

اسپلیبرگ در توضیح پیرامون این نکته که چرا صحنه های کشتار وسیع اسیران و گروههای مخالف را بطور روشن و آشکار نگفته و به نشان دادن عظیم صحنه های مقدمه و مؤخره کشتارها اکتفا کرده، گفته است که اصولاً فیلم اور باره نجات یافگان است و نه مردگان؛ اما این یک توضیح سیاستمدارانه است، و گرنه حقیقت امر، همانی است که در سطور پیش از

در کتاب «بی پناه در روز سنت لویسی»، نوشتہ تاریکی و مرگ سخن گفته که انگار می خواهد بگوید این عوامل در جهان هستی امروز جایی ندارند. اما این روزها، اگر از دیدن آخرین اثر استینیون اسپلیبرگ بر صحنه سینما که لیست شیندلر نام دارد، فارغ شوید، اولین احساسی که به شما دادست می دهد، این است که

این عوامل وجود دارند و متأسفانه به شکل بسیار بد و تأثیرگذاری هم وجود دارند. می گویند سینما، استفاده از نور و تصویر برای ایجاد تجسم و نماد است. حالا چه تصویر رنگی باشد و چه سیاه و سفید و چه نماد حاصله، براساس حقیقت باشد و چه مبنی بر خیال پردازی و موجد تونم. اما چگونه می توان تعریف مبنی را که از سینما در دادست است، با تعبیری که فیلم اسپلیبرگ در بر دارد، محسو کرد و یکسان دانست؟

اصولاً سینما چگونه می تواند با شرایطی توانم با تاریکی، نامیدی و پایان حیات مترادف باشد؟ آنجا که اسپلیبرگ ما را همراه خود می برد، سرشوار از غبیت، تاریکی و مرگ است و این بدبده ها که در تضاد با دنیای روش و پرایمید سینماست، فضای بسیاری ای را بوجود می آورند. اما سوال موجود برای اسپلیبرگ و برای هر دوستدار سینما این است: چگونه می توان فیلمی صادقانه درباره کشتار انسانها توسط نازیها ساخت؟ به چه طریق می توان اتری سینمایی که حاوی گزارش های نسبتاً صحیحی از تجاوز نازیها به حقوق ملل مختلف باشد؟

مستقیماً به درون خورشید!

اینجا مسئله نورپردازی و تصویرسازی مناسب به میان می آید. یک منتقد معروف می گوید: شما نمی توانید مستقیماً به درون خورشید بپرگرد و کور شوید، بر همین اساس، امکان ندارد که یک فیلم ساز مستقیماً، بدون واسطه و بدون سبک کردن بار فاجعه و با حذف کردن قسمت عظیمی از آن، اثری بسازد که بتواند مردم را به تماشای خوش بینانه خود دعوت نماید. اگر همه حقایق کشتار انسانهای ها فراری می شوندو این در تضاد با تعریف و تعبیر موجود از سینما است و با اهداف اقتصادی فیلم سازان هم منافات دارد. در آنجا، در دل آن کشتار بی رحمانه، چه جیزی وجود دارد؟ گروهی مرد و زن و کودک، سرباز و ارتش و اتباع ملل دیگر، صفت شنیده در گروه بزرگ انتظار، در حال راهنمایی شدن به درون کوره های آدم سوزی و در حال پذیرای شدن اجیاری مرگ، آن هم به ترحم انجیزترین شکل، چه انسان هایی که در آتش خانمان سوز آن جنگ تلف شدند. شما نمی توانید این فاجعه را با ابعاد راستین و وسیع آن به تصویر بکشید و انتظار داشته باشید که نمایشگر از سینما گریزان نشود. احساس پستی و نفرتی که آن تصویرهای چندش آور- ولو توأم با حقیقت - بوجود می آورند، رسیک معنوی و اقتصادی کمرشکن است. می گویند مردم و سینماروها باید با احساس شیرین تغیل که زاییده سینما است همراه و هقدم باشند و کجا می تواند

می نمایاند و در حالیکه ما صدای نجات دهنده شیندلر را می شویم، درین زمینه شاهد قتل بی امان گروهها در کراکوف، پلازو و آشوویتز هستیم. قصه‌ی غریبی است.

ابنکه «لیست شیندلر» ساخته‌ی فیلم‌سازی است که آثارش بیشترین محبویت را در دنیا می‌رمد و افزون ترین فروش را در تاریخ داشته‌اند، راهی برای مطرح شدن هرچه بیشتر این فیلم در میان مردم است. و این حقیقت اضافی که «لیست شیندلر» صرف‌نظر از این ملاحظات، فیلم بسیار خوبی است، این نکته را نشان می‌دهد که من تواند بهتر از تمام فیلم‌های قبلی برآمده فجایع نازیها، اثری دائمی و روشنگر بر ذهن مردم طالب صلح در اواخر قرن بیست داشته باشد. اسپیلبرگ، این روزها - در بهار ۱۹۹۴ - می‌گوید: این فیلم، به کمک من نیاز داشت تا ساخته شود و گرنه شاید در دست دیگران، بدلاً لایلی توفّق می‌کرد. اسپیلبرگ بیراه نمی‌گوید، بخاطر رکورد بسیار خوبش و موقفیت‌های بسیار زیادش، کدام استودیو فیلم‌سازی است که جرأت کند به او نه بگوید و کدام سینماهایی است که حتی با علم به سیاه و تلخ بودن تم فیلم او (موضوع کشتار وسیع مردم توسط نازیها)، جلوسینهای براي دیدن اثری بی‌تایی نکند؟ اسپیلبرگ، از سوی دیگر می‌گوید که این فیلم، به قدرت او به عنوان یک داستان گوی نیاز نداشت تا پایه‌ها و فرم خود را بگیر، چون این فرم از قبیل شکل گرفته و این داستان از پیش موجود بود. اما اسپیلبرگ در این مورد شکسته نفسی می‌کند، چرا که قدرت داستان سرایی او بود که بیان پیچیده قصه‌گویی موجود در کتاب توماس کینلی، راجع به زندگی اسکار شیندلر را جذب خود کرد و آنرا به داستانی سینمایی و عامه‌یست بدل کرد. اسکار شیندلر، فردی باهوش با ریشه‌های آلمانی - چیکی بود که در زمان اوج جنگ جهانی دوم، با به لهستان گذاشت و آنجا کارخانه‌ای برآمد اندخت و در پوشش کارش، ۱۱۰۰ فرد تبعه لهستان را جذب خود کرد و در پوشش کارخانه پنهان نگه داشت و از این طریق، آنها را از اردوگاه‌های مرگ نازیها نجات داد. آن طبیعت قصه‌گویی نهفته در وجود اسپیلبرگ، این نکته را نیز دریافت که شیندلر برغم تضادهای درونی اش، مرد تنها با انگیزه‌ای بود که در جهان بدی‌ها، در بی‌انجام دادن نیکی‌ها بود. در اصل، شیندلر یک مرد پر عیب بود.

یک ضدقه‌هرمان بی ثبات؟

مردی که از نشاد و قاجاق ایامی نداشت، اما اگر اسپیلبرگ می‌توانست به تماشاگر فیلم‌ش این نکته را بفهماند که کاراکتری چنین منضاد و ضدقه‌هرمانی این گونه بی ثبات، می‌تواند منجی جان دهها نفر بی‌گناه باشد، به موقفیت فیلم‌ش خوش بین می‌شد. اسپیلبرگ توانسته است این کار را انجام داده و این بیاروار را بوجود آورد. کاراکتر شیندلر در این فیلم، یک قهرمان خاص و دوست داشتنی در فضای فیلم‌های حماسی است. ضدقه‌هرمانی که کارهای خوب انجام می‌دهد. تلخ است، اما واقع بین است و برغم هزار فسادی که می‌کند و هزار فسادی که دورادور او است، رخ

شگرفی داشته است. همان دلالان‌ها تصویر شده‌اند، چیکمه‌ها، چمیه‌های سیگار و دستشویی‌ها همان هستند که در آن زمان بودند. دیوارها و حصارهای پلازو و حتی عمارت فرمانده کمپ دقیقاً شبیه به چیزهایی هستند که در اصل وجود داشتند و برای بازسازی دقیق آنها به نقشه‌های بجاها مانه از آن زمان رجوع شده است. بریده‌های روزنامه‌ها، همان هستند و قلم‌هایی که غرم‌های اسمی زندانیان را پر می‌کند، قلم‌هایی که نداشتند. طوری حقایق پدرستی جلوه‌گر می‌شوند که بیننده به جنون می‌رسد و همه چیزهایی است. و تصمیم اسپیلبرگ برای گرفتن فیلم به شکل سیاه و سفید؛ نکان‌دهنده بودن تصاویر را بیشتر می‌باشد که فقط فیزیکی نیست بلکه روحی و روانی است و او می‌خواهد ما درستی حس کنیم که در آنجا چه می‌گذشته است. شاید او در این حواس خود پدرستی موفق نیاشد (بهخصوص که صحنه‌های کشتار داخل کوره‌ها را نمی‌گیرد) اما تصاویری را می‌آورد که بعضی بر نهاد آدمی پشتند تأثیر می‌گذارند. بعنوان مثال در پلازو، یک زن زندانی با یک افسر اس. اس راجع به اینکه سف یک سلول جگونه باید باشد، بحث می‌کند. تاگهان او افسر را به خشم می‌آورد و افسر با خشونت اورا از دردون زندان بیرون کشیده و چند متري با خود به درون حیاط می‌آورد. و آنها بر ترحم گلوله‌ای را در مغزش می‌نشانند. بدین زندانی را می‌بینیم که مانند بدن یک خرگوش دچار اسیام و انساط و انتفاخ نند می‌شود و لحظه‌ای بعد جان می‌دهد. تمام این ماجرا فقط در دو دقیقه از ذهن افسر قاتل محومی شود و فیلم در کمالی دیگر می‌افتد.

اسپیلبرگ با زبان بی‌زبانی به ما می‌گوید که در کمب پلازو که ما وارد آن شده‌ایم، این اتفاق مهیب، کوچک ترین اتفاق ممکن به حساب می‌آیدا در این جهان ضدارزش‌ها، یک جسد عادی ترین چیز است و افسر اس. اس را می‌بینیم که در بالکن عمارت خود، هر زندانی را که هوش می‌کند، با شلیک یک گلوله از همان جا از پای درمی‌آورد! اسپیلبرگ، از این افسر کلوزآپ‌های متعدد می‌گیرد ولی قربانیان او که اینجا و آنها به زمین درمی‌غلتنند و به لرزش می‌افتد، فقط تصاویری از دور را تشکیل می‌دهند و اسپیلبرگ با این کار، منظور نظرش را عیان می‌سازد. این منظور را که در جهان نازیها، فقط آن افسر ارزش داشت و بقیه بی‌ارزش بودند.

تضادی که رخ می‌نمایاند

بعضی مفسران سیاسی، اجتماعی، هنری بر این عقیده‌اند که مردم سال ۱۹۹۴، مردمانی با احساساتی کاملاً متفاوت و با دیدگاه‌های هنری، نمی‌توانند به هیچ روی وارد عالمی شوند که اسپیلبرگ آن را توصیف می‌کند. دوربین اسپیلبرگ در میان دهیزها می‌لغزد و راه را باز می‌کند، اما برغم همه تلاش او، دوربین وی چشم مانمی‌شود، و سرانجام تضاد مابین قصه‌ی شیندلر که نجات دادن بعضی گروهها توسط وی است و حقیقت وسیع جاری در جامعه آن روز، که همانا کشتار وسیع مردم توسط نازیهاست، رخ

«مرده» که بکلی غایب هستند. حفره‌ای از تاریکی را می‌مانند که در دل تاریخ ثبت شده‌اند. سوال این است: فیلم و صنعت سینما، چگونه می‌توانند روایتگر صحیح این پدیده‌ها باشند؟ به فیلم عظیم مستند «شو...» ساخته‌ی کلود لازمان که ۱۰ سال پیش عرضه شد و به مشکل کشتار توسط نازیها برداخت، نظر می‌افکنیم و متوجه می‌شویم که این فیلم و سازنده‌اش، به معنای سنتی و کلاسیک دریبی به تصویر کشیدن این پدیده‌ها نبوده‌اند. «شو. آ.» که یک شاهکار تمام عیار است، بیشتر به خاطره‌هایی پردازد و تلاش برای قراردادن قطعات گم شده‌ی تاریخ در کتاب یکدیگر و بازسازی کامل آن ندارد. در «شو. آ.» دیاگرام‌ها و ماتک‌هایی از وسائل آدم‌سوزی در کوره‌های نامیمون نازیها دیده می‌شود که دقیقاً نشان می‌دهند چطور آدم‌هارا در آشوویتز یا سایر زندان‌های دسته‌جمعی به نابودی می‌کشانند و روایل نابودسازی را هم کاملاً در فیلم شرح می‌دهند. اما در بیشتر زمان فیلم «شو. آ.»، از قول زندانیان نازی که جان سالم به در بردن و از زبان نازیها دیده می‌شود، در میان مظلوم را می‌شونیم و تاریخ بازسازی می‌شود. در میان کسانی که لازمان با آنها مصاحبه می‌کند، نجات یافتنگان زندان نازیها، لهستانی‌های شاهد فجایع، مسئولان قطارهای آلمان و حتی بعضی افسران اس. اس دیده می‌شوند و همه حقوقی را بازگو می‌کنند. «شو. آ.»، یک اثر هنری والا است و عامل گزینش بخوبی در آن مدنظر قرار گرفته است. این فیلم، از عامل «نور» برای به تصویر کشیدن بارقه‌های وحشت سود می‌جوید اما معدن اصلی وحشت که همانا دل و قایع و قلب تاریکی‌ها باشد، پنهان می‌ماند. «شو. آ.» هرچه هست، تخلی و زاییده از تخلی نیست و حتی لفظ بازسازی یک تخلی را نمی‌توان به آن اطلاق کرد.

پیمودن راهی تازه

اما «لیست شیندلر» چنین نیست و اسپیلبرگ با شجاعت نشان دادن در خلق اثری که تخلی در جای جای آن دیده می‌شود، راهی تازه را پیموده است. بعضی مردم می‌گویند «لیست شیندلر» بهترین فیلم تاریخ است، اما چنین نیست. معهذا این فیلم، ناب و در پاره‌ای موقع غیرقابل فراموش است و با جدیتی قابل تحسین می‌کوشد که بطور همزمان در کارهای انجام دهد. یکی اینکه زندگی واقعی اسکار شیندلر را که براستی نجات دهد و زندگی گروههای نامعین نزد نازیها را به تصویر بکشد. و دیگر اینکه نشان دهد که براستی در آن ایام توسط نازیها چه فجایعی خلق شده است. بیشتر زمان فیلم در زندان بدنام آشوویتز نمی‌گذرد، بلکه دقایقی متمادی صرف بازسازی و نشان دادن زندان گاه بزرگ مخالفان در کراکوف لهستان و کمب تا بیرون پلازو که به سال ۱۹۴۲ زندانیان کراکوف به آن نقل مکان یافته‌اند، می‌شود.

همه چیز عالی است!

و اسپیلبرگ در بازسازی این معیط‌ها موفقیت

این کشش را دارد که دیگران را از مرگ نجات دهد. و شاید کاراکتر او بی شایسته باشد که کاراکتر مرکزی «ریک» در فیلم حمامی کازابلانکا نباشد. البته جهان تا جهان متفاوت است و از نظر ظاهر، هیچ شایسته بین این دو دیده نمی شود. اما همان ضدقهرمان که کار بزرگی انجام می دهد، در وجود شیندلر نیز به نوعی دیگر و در معیطی دیگر مشاهده می شود. و نازیها، هم ریک را در محاصره داشتند و هم شیندلر را. والبته میزان کشتار در اطراف شیندلر، سپار پیشتر از مقدار قتل آشکار در اطراف ریک است. بهرحال، اردک‌گاههای مرگ آلان کجا و کازابلانکا در مراکش پرت افتاده کجا؟

موضوعی سیاه

اسپیلبرگ همیشه دوست داشته که در فضاهای بزرگ و پر جمعیت کار کند، اما تا پیش از لیست شیندلر، او هیچگاه این فرصت را نیافت بود که با موضوعی این همه سیاه و با تأثیرگذاری چنین وسیع کار کند. اسپیلبرگ، پارها سر صحنه فیلم‌داری این اثر (که در بهار و تابستان ۱۹۹۳ انجام شد) به اطراfa افتشان گفته بود: ما در حال ساختن یک فیلم نیستیم، بلکه یک سند را شکل می‌دهیم. و حتی انسان به زنگ سیاه و سفید شکل می‌گیرد «حقیقت» به زنگ سیاه و سفید است و شاید هم این تنها راه برای برآبری با کلمات منتش در رمان سال ۱۹۸۲ توماس کینلی است. رمانی که همیشه «دروونی» نشان می‌دهد و طرف شدن با آن سخت است. شاید برای نوشتن چنین رمان‌هایی، ساده‌ترین کلمات مناسب داشته باشد و اگر عبارات پیچیده و سنگین انتخاب شوند، حق مطلب اصلاً ادا نگردد. و تحقیقاً اسپیلبرگ حس کرده است که برای توصیف چنین داستانی، باید صادق و ساده کار کند.

هیچگاه آرام نمی‌گرفت

او صبر کرده بود تا سرانجام فیلم‌نامه مورد نظرش بدشست بررسی و این سانسور انتیوزیبلان که نویسنده و کارگردان فیلم بحث برانگیز «در جستجوی یا بی فیشر» است، برای او فراهم آورد. بعلاوه، اسپیلبرگ منتظر ماند تا آن پختگی لازم برای ساختن این فیلم دشوار در او بوجود آید. شاید اگر او در سال ۱۹۸۳ اقدام به تهیه این فیلم می‌کرد، مردی که تازه از افسون «ای، تی» رهایی یافته بود، برای ادا کردن حق مطلب در مورد «لیست شیندلر» کم می‌آورد. آنها بی که ناظر ساخته شدن لیست شیندلر بوده‌اند، می‌گویند او هیچگاه آرام نمی‌گرفت و هرگز جای نمی‌نشست و هیچگاه به تزلیل و خانه موقت خود بر سر صحنه پناه نمی‌برد. می‌گویند او فقط طی یک روز ۵۱ صفحه مختلف را آماده کرد. اما درعنین حال، جرالد مولن، یکی از تهیه کنندۀای این فیلم می‌گوید: برغم این همه حرکت و جنب و چوش، اسپیلبرگ در فضایی از آرامش حرکت می‌کرد و مشخص بود که با وجود و باطن خوبیش در صلح است و هیچ دغدغه‌ای ندارد.

آن قدر توانا

بن کینگزیل، هنریشه بر جسته بریتانیایی که در لیست شیندلر، نقش حسابدار و دستیار اصلی شیندلر (با بازی لیام نیسون، هنریشه اوج گرفته ایرلندی) را بازی می‌کند و در این فیلم، هم فراهم آورنده لیست اسامی نفرات موردنظر برای نجات دادن از دست نازیها و هم بیاد آورنده وجودان اجتماعی برای شیندلر است، می‌گوید از اعصاب قوی و تسلط اسپیلبرگ در

تمایل به سمت تمدن

و چون راهی برای فرار از این عنق نمی‌یابد، خشم خود را بین گونه بر سر زن بیچاره خالی می‌کند. نقطه تشابه کاراکتر آمون گوت با سیستم نازیها و وجه مشترک این دو، این است که آن خشونت موجود در درون آمون گوت، توسط هیچ تمایلی به سمت تمدن و با هیچ عامل تمدن گرایی قابل مهار نیست و هیچ قانون پذیری و قانون مندی در این وجود و در این پیکره شکل نمی‌گیرد. او مانند نهضت نازیسم، یک شیطان مجسم است، با همه خشونت و با همه عناد ضدبشری اش.

با اکتفا به اشاره دست

تجربه ساختن «لیست شیندلر» برای اسپیلبرگ، نکان دهنده بود. او همان طور که در میان خیل سیاهی لشکرها و مردان و زنان حاضر در صحنه قدم می‌زد و بدليل نداشت زبان لهستانی و سایر زبان‌های مورد تکلم بسیاری از حاضران، مجبور بود با اکتفا به اشاره‌ی دست به آنها بگوید که به پکند و به کدام سو بروند و به کدام چهت نروند، افکار پلیدی به او نازل شد. او فکر کرد که در شرایطی مشابه و در دل آن اردوگاههای مرگ، جوزف منکل، بیشک بدنام آن کمب‌های هولناک زندانیان، با حالتی شبیه به او، در میان زندانیان قدم می‌زد و با دست به راست و چپ اشاره می‌کرد و با این اشاره، عده‌ای را به مرگ می‌کشاند و گروهی دیگر را حداقل یک روز دیگر بیهمان زندگی می‌کرد. اسپیلبرگ با یادآوری آن احساس در بهار ۱۹۹۴ می‌گوید: حس می‌کردم که من هم یک افسر نازی هستم. کسی که دیگران را فوج فوج می‌کشد و حکم مرگ و زندگی صادر می‌کند. برای اسپیلبرگ، سخت‌ترین صحنه‌ها، آنهایی بود که زندانیان را در حالت تزار و با دربر داشتن کمترین لیاس و در بالاترین درجه از بدینخنی به تصویر می‌کشید. اسپیلبرگ می‌گوید: در آن صحنه‌ها که زندانیان تزدیک به مرگ بودند، باید تا آن درجه از سقوط پیش می‌رفتند که نه همانند یک انسان، بلکه شبیه یک شنی بی ارزش شوند. شبیه‌ای که افسران نازی مانند آشغال به این سو و آن سو می‌زیند. به تصویر کشیدن انسان‌ها در چنین حالتی، تلخ ترین تجربه آدمی است. و امیت ویلیام، که گفتم ایفاگر نقش هلن هرش، در «لیست شیندلر» است، و در تعابی از قیل به همان صورت توصیف شده در بالا در میان خیل ادمهای فاقد هویت شده می‌ایستد و همچون شبیه بی ارزش در میان اسیران می‌مدارد زمین‌ها، حرکت در میان مرگ را آغاز می‌کند، در تأیید حرف‌های کارگردان فیلم می‌گوید: ترسیم اسیران نازیها با آن حالت خاص و درحالیکه از درون تهی پرسیده‌اند، گفته است: بد، من هم خوش نیامد و ناراحت شدم. اما باید اعتراف کنم، آنچه فیلم می‌گوید، بیانگر ناصادق روح شیندلر نیست و آنچه در کارگردان این مرد که مرا به خود جلب کرد، در فیلم نیز کم و پیش به تصویر کشیده شده است، بنظر من اسکار شیندلر یک ماجراجوی چنگال بیانک بود که زمینه‌های خیر نیز در وجود داشت و براسنی نیز باید گفت که اسکار شیندلر، صاحب شکوه بود ولی راز و رمز هم از وجودش می‌بارید. لیام نیسون هنرپیشه ۴۲ ساله ایرلندی هم که ایفاگر نقش او در فیلم است و به این سبب و بدليل قدرت بازی اش کاندیدای اسکار بهترین بازیگر مرد سال نیز شد، همین صفات را در شیندلر می‌بیند و می‌گوید: هنوز هم، و با اینکه بسیار در احوال او مطالعه کرده‌ام، نمی‌دانم او برای چه جان این همه مردم ناآشنا را نجات داد. او مردی بود که همه دوستش داشتند و خودش هم می‌خواست که دیگران به او علاقه داشته باشند. در فیلم هم این احساس بوجود می‌آید که شیندلر از نظر روانی، به آنچه انجام می‌داد، نیاز داشت، او به این نیاز داشت که مرد نیاز مردم باشد

این مرد بزرگ!

موفقی که اسپیلبرگ تحقیق می‌کرد تا شیندلر مورد نظرش را در میان هنرپیشه‌های مطرح مرد باید؛ قدری برای او طول کشید تا انتخاب صحیح خود را صورت دهد و انگشت بر روی نام لیام نیسون بگذارد، اسپیلبرگ هم مثل بقیه سینماورها، نیسون را بعنوان، ایفاگر نقش اصلی در فیلم خبرساز «مرد تاریک» (۱۹۹۱)، مردی که دوست خوبی برای کاراکتر دیان کیتون و دختر کوچکش در فیلم «مادر خوب» (۱۹۸۷) نیست، کشیشی که درقبال کشته شدن کاراکترهای روبرت دنیرو و جرمی آرینز در فیلم «میسیون» (۱۹۸۶) احتباط کاری مبالغه‌آمیزی بروز می‌دهد و تنها فرد قابل اعتماد در فیلم سرشار از چهره‌های دو روی «شهران و زنان» (۱۹۹۲) می‌شاخت و مورد تأیید قرار می‌داد. با اینحال، در ابتداء انتخاب او برای رل اسکار شیندلر از سوی اسپیلبرگ قطعی نشده بود. تا اینکه کارگردان نامی در زانویه ۱۹۹۳ بطور اتفاقی از اجرای مجدد تاثیر «آنکریستی» که در آن لیام نیسون نقش دریادار عاشق پیشه و پرشهاتم را بازی می‌کند، در برادوی دیدن کرد و با خود گفت: این مرد بزرگ (نیسون، تزدیک به ۱/۹۰ متر قد و ۸۸ کیلوگرم وزن دارد) باید عهده‌دار نقش شیندلر شود. و فقط یک ماه بعد از تصمیم اسپیلبرگ، نیسون در مقابل درهای بزرگ آشوبیز استاده و مناظر را زیرنظر داشت. خودش با یادآوری آن روز می‌گوید: تمام محیط پر از ترن‌ها و ماشین‌ها و مردم و دست‌اندرکاران فیلم بود. هوا بشدت سرد بود و من آن کت خذار بزرگ را به تن داشتم، کار جدی آغاز شده بود.

بچه و بزرگ‌سال

پس از موفقیت وسیع هنری و موفقیت نسبی تجاری لیست شیندلر، کار جدیتر و ایام برپارتر برای لیام نیسون هم آغاز شده است. او قصد دارد همراه با همسرش ناتاشا ریچاردسون، که از هنرپیشه‌های مطرح جوان بریتانیایی است، بزودی در فیلمی که برگردان کتاب مشهور «ترز راکن» امیل زولا خواهد بود، بازی کند و همچنین در نمایش تئاتری «خانم جولی» بازی در کنار همسرش به صحنه آید، همان طور که در تئاتر آنکریستی در کنار هم بازی کرده بودند. ناتاشا ریچاردسون، در توصیف شوهر هنرمندش می‌گوید: لیام نیسون صاحب نرمی و قدرت، هر دو در کنار هم است. او می‌تواند مثل یک بچه گریه کند و در همان زمان، مانند یک مرد نومند بجنگد. اما خود نیسون توصیف صحیحی از خود بدست نمی‌دهد و شاید دوست دارد مثل کاراکتر اسکار شیندلر، مرمز بماند. او که از ۱۹۸۶ به این سو ساکن لس آنجلس بوده است، می‌گوید: برنامه‌ریزی برای درازمدت، سخت است و هیچ چیز به دقت قابل پیش‌بینی نیست. باید از شرایط روز استفاده کرد. استفاده از شرایط روز، هنر اسپیلبرگ هم هست. بنچ فیلم از ۱۰ فیلم پر فروش تاریخ، آثار او هستند که در صدرشان، «پارک جوراسیک» (۱۹۹۳) و «ای.تی» (۱۹۸۲) می‌درخشند و تازه از

رفته بودیم که بنظرمان می‌رسید مرده‌ها و مردمان کشته شده، هر روز در سر صحنه حضور دارند. هر روز، میلیون‌ها روح مردمان کشته شده توسط نازی‌ها را دور و بر خود می‌دیدیم و خود اسپیلبرگ اظهار می‌دارد: حساسیت و تشن بر محیط کار ما حاکم بود و هرگز گستاخی در این روند فشرده رخ نداد. مداوماً می‌دیدم که این هنرپیشه و آن کارگردان صحنه، در زیر فشار روانی موضوع، از درون می‌شکند. می‌دانستم کار و حشتاک است، اما انتظار این همه غم را در سر صحنه و آن هم در هر روز نداشم.

فاقد چهره‌های بر جسته

فیلم اسپیلبرگ بسیار خوب است و یکی از بهترین فیلم‌های سال (۱۹۹۳) است و یکی از بهترین فیلم‌هایی است که در تاریخ سینما پیرامون سوزه جنگ و درباره جنگ جهانی دوم ساخته شده است. اما «لیست شیندلر» بی‌نقص نیست. این فیلم با تأکید زیاد بر روحی رنچ عمومی و با پرهیز از برداختن مغفرت به روی کاراکترهای مرکزی اش، فاقد چه هایی بر جسته در درون قصه خود است و این روال حتی شامل خود کاراکتر اسکار شیندلر که قرار است قصه ساز اصلی باشد، می‌شود. آنچه در میان توماس کینلی آمده است و حکایت از این دارد که اسکار شیندلر با جهان بینی هوشیارانه‌اش، از سالها قبل و پیش از آنکه خود نازیها بهمند متوجه شده بود که سیاست‌های آنها منجر به جنایات وسیع خواهد شد، بکلی در فیلم اسپیلبرگ غایب است و او از ترسیم این ایده در فیلمش بدليل نامعلوم، کاملاً سر باز زده است. اسپیلبرگ، در نقطه مقابل یک سکانس تازه را به قصه کینلی اضافه کرده است که سکانس پایانی فیلم است و در آن، شیندلر از ناراحتی اینکه چرا موجب نجات جان افراد پیشتری از مردم لهستان شد، روحش می‌شکند و به گریه می‌افتد. وقتی نظر کینلی را راجع به اضافه شدن این ناماً توسط اسپیلبرگ به اثرش پرسیده‌اند، گفته است: بد، من هم خوش نیامد و ناراحت شدم. اما باید اعتراف کنم، آنچه فیلم می‌گوید، بیانگر ناصادق روح شیندلر نیست و آنچه در کاراکتر این مرد که مرا به خود جلب کرد، در فیلم نیز کم و پیش به تصویر کشیده شده است، بنظر من اسکار شیندلر یک ماجراجوی چنگال بیانک بود که زمینه‌های خیر نیز در وجود داشت و براسنی نیز باید گفت که اسکار شیندلر، صاحب شکوه بود ولی راز و رمز هم از وجودش می‌بارید. لیام نیسون هنرپیشه ۴۲ ساله ایرلندی هم که ایفاگر نقش او در فیلم است و به این سبب و بدليل قدرت بازی اش کاندیدای اسکار بهترین بازیگر مرد سال نیز شد، همین صفات را در شیندلر می‌بیند و می‌گوید: هنوز هم، و با اینکه بسیار در احوال او مطالعه کرده‌ام، نمی‌دانم او برای چه جان این همه مردم ناآشنا را نجات داد. او مردی بود که همه دوستش داشتند و خودش هم می‌خواست که دیگران به او علاقه داشته باشند. در فیلم هم این احساس بوجود می‌آید که شیندلر از نظر روانی، به آنچه انجام می‌داد، نیاز داشت، او به این نیاز داشت که مرد نیاز مردم باشد

ارواح بر سر صحنه؟

و فیلم‌داری این اثر سنگین، به هیچ روحی آسان نبود. تقریباً در هر روز از زمان سه ماهه فیلم‌داری «لیست شیندلر» در لهستان، باران و برف شدید از آسمان می‌بارید و همه چیز را دربر می‌گرفت. و گردش‌ها و تفریحاتی که معمولاً در زمان فیلم‌داری برای هنرپیشه‌ها وجود دارد و از سنتگذشتگی کار می‌کاهد، این بار بدليل بیوسته و فشرده بودن فعالیت‌های اسپیلبرگ، وجود خارجی نداشت. بن کینگزلى می‌گوید: طوری در قالب فیلم و قضای ترسیم شده فرو

فیلم‌های سه گانه «ایندیانا جونز» غفلت نوروزیم. سالها و سالها به اسپلیترگ ابراد گرفته شده است که مرد فیلم‌های مدیر نیست و در رویاهای کودکانه غرق است و به درد ساختن فیلم برای بچه‌ها می‌خورد و او توان لمس مشکلات زندگی بزرگترها را ندارد. حتی در «امیراتوری خورشید» (۱۹۸۶) او که قرار است به موضوعی جدی چون جنگ جهانی و مخاصمات زاپن و چین پردازد، کاراکتر اول و کسی که از دریجه دیدش حوادث برسی می‌شود، یک کوک ۱۰ ساله است. تریلوژی ایندیانا جونز که در سالهای ۱۹۸۱، ۱۹۸۴، ۱۹۸۹ عرضه شدند، با اینکه ظاهراً کاراکترهای بزرگ‌سال دارد و موضوع در میان بزرگ‌سالان جامعه می‌گذرد، سراسر بیگانه و بازی با ایده فیلم‌های سراسر اکشن «شاهین» و « فلاش گوردون » دهد ۱۹۳۰ است. آواره (۱۹۷۵) و «پرخورد نزدیک از نوع سوم» (۱۹۷۷) با تکیه بر هراس بشري از ناشناخته‌ها، چه حیوانات عظیم الجثه موجود در زیر دریا و چه موجودات ذی هوش سایر سیارات، اصولاً فیلم‌های هوشیارانه و منتج از فکرهای پخته و آثاری ویژه طبقه اندیشمند و روشنفکر نیستند. یک اثر کمدی سبک بود که باز بچه‌ها و نوجوانان آنرا بیشتر می‌بیندند و سری فیلم‌هایی که اعضای گروه اسپلیترگ از قبیل جودانه و رابرت زمه کیس ساختند و گرمیلت یک و دو (محصول ۱۹۸۴ و ۱۹۹۱) بازگشت به آینده (یک، دو و سه) (محصول سالهای ۱۹۸۵، ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰) عمدت ترین آنها هستند، باز خود را کودکان هستند. پس کجا است اسپلیترگ ویژه بزرگ‌سالان؟

یک فیلم درخشان

گلدبرگ)، بدون اینکه ظرافت اندیشمندانه «همیشه» را داشته باشد، بسیار بسیار بیشتر از «همیشه» فروش کرد. فیلم اسپلیترگ، چون با استقبال مردم روبرو نشد، طبعاً جایزه‌ای هم نبرد. هوك (دسامبر ۱۹۹۱) بازگشت اسپلیترگ به همان فضای کودکانه و ایده‌های آشناست و این بار کاراکتر «پیترین»، شخصیت معروف فیلم‌های کارتونی است که حیاتی دوباره و در ایام میانسالی یافته است. و «پارک جووراپلک» (تابستان ۱۹۹۳) باز قصه‌ای تخیلی برای بچه‌ها و بزرگ‌سالان دوستدار ایده‌های بیگانه است؛ اما «لیست شیندلر»...

اندیشیدن بیشتر

اما «لیست شیندلر»، بهترین اثری است که اسپلیترگ برای بزرگ‌سالان و برای ودادشن آنها به اندیشیدن بیشتر و احتراز از ادامه کشتار و جلوگیری از جنگ‌های جهانی بعدی ساخته است. اسپلیترگ با این فیلم ثابت کرد که توان ساختن فیلم‌های عالی برای همه طبقات بزرگ‌سال را دارد و حصار بیگانی و مرز کودک‌اندیشی را درنوردید. بهزیم کارشناسان، حاصلی این چنین، به سالها صیر برای درآمدن او از دنیای کودکی و ورود به عالم بیرحم بزرگ‌سالان، می‌ارزید.

اول بار و بطور بسیار جدی، اسپلیترگ پاسخ این سؤال را به شکلی مثبت در سال ۱۹۸۵ با ساختن فیلم مشهور «رنگ ارغوانی» داد. این فیلم که به مشکلات یک فامیل سیاه‌هوست در جنوب آمریکا در دوردهه اول قرن جاری می‌پردازد و تنش‌های اجتماعی مرتبط با سیاه‌هوستان در آن ایام را به تصویر می‌کشد، یک فیلم درخشان بود که کاندیدای ۱۱ جایزه اسکار شد. اما حتی یک جایزه را هم به او ندادند و اعضای اکادمی علوم و هنر سینما مدعی شدند که هنوز اسپلیترگ به آن حد از بختگی نرسیده است که بتوان بالاترین جایزه عالم سینما را به او داد؛ اسپلیترگ، دومن اثر هوشمندانه و ویژه بزرگ‌سالانش را در دسامبر ۱۹۸۹ با نام «همیشه» ارزانی داشت که فیلمی بسیار لطیف و بسیار خوب با شرکت ریچارد دریفوس و هالی هانتر است. خلبانی که در یک مجتمع هوایی کار می‌کند و عاشق همکار خود است، در یک سانحه هوایی جان می‌سپارد، اما روحش به زمین رجعت می‌کند تا آن زن تنها شده را در ازدواج با مرد شریف دیگری که در آن مجتمع مشغول به کار شده، یاری دهد. سی دقیقه اول فیلم عالی است، اما یک ساعت و نیم بعدی آن، مدتی کند و کسل کننده می‌شود و فیلم معروف دیگری که کم و بیش همین تم را با باقتی مردم پسندتر و در فضایی کاملاً متفاوت داشت («روح»، محصول تابستان ۱۹۹۰) و با بازی پاتریک سویزی، دمی مور و دیپی