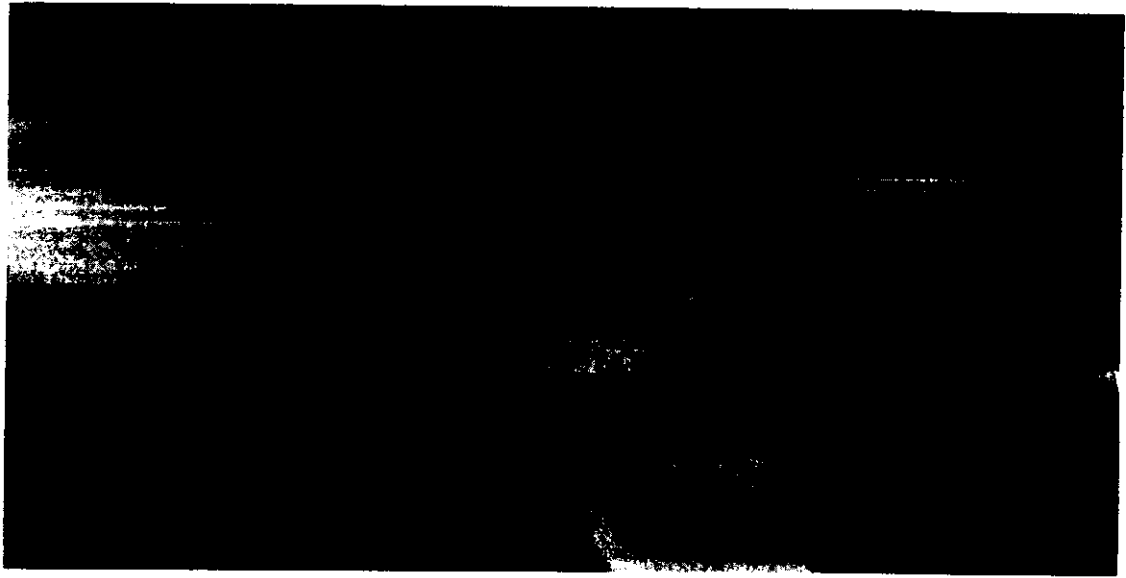

سینما

پروشکاه علوم انسانی ومطالعات فرہنگی
پرتال جامع علوم انسانی

سینما و متافیزیک

مسعود اوحدی

هانری برگسون، فیلسوف مشهور فرانسوی در مقایسهٔ تعابیر متافیزیک و مفاهیم مختلف مطلق به این کشف رسید که فلاسفه - علی‌رغم اختلاف نظرهای بسیار - در تشخیص دو شیوهٔ عمیقاً متفاوت در شناخت شیء اتفاق نظر دارند: یکی از این دو شیوه ناظر بر این نکته است که ما گرداگرد شیء می‌گردیم؛ و دوم این که به درون (آن شیء) وارد می‌شویم. نخستین شیوه بستگی به نقطه نظر یا دیدگاهی دارد که در آن قرار داریم و نیز نمادهایی که از طریق آن‌ها خود را بیان می‌کنیم. شیوهٔ دوم نه به دیدگاه بستگی دارد و نه به هیچ نمادی. نوع نخست معرفت در موضع نسبی می‌ایستد؛ و دومی، در مواردی که امکان‌پذیر باشد، به مطلق دست می‌یابد.

حال، شخصیتی را در نظر بگیرید که ماجراهایش در داستانی به شما مربوط می‌شود. مؤلف می‌تواند صفات شخصیت قهرمانش را «تکثیر» کند، می‌تواند به دلخواه خود او را وادار به صحبت و عمل کند. ولی هیچ‌کدام از این‌ها نمی‌تواند با احساس ساده و بخش‌ناپذیری که اگر برای یک لحظه می‌توانستید با

شخص خود قهرمان همذات شوید آن را تجربه کنید، برابر قرار گیرید. تمامی آن احساس بخش ناپذیر، تمامی آن کلمات، حرکات، اداها و کنش های آن شخصیت همچون آب روانی که از چشمه ای جاری شود، در نظر شما به طور طبیعی از آن احساس بخش ناپذیر سر برون می آورند. این کلمات، حرکات، اداها و کنش ها دیگر اتفاقاتی نیستند که اگر به ایده ای که قبلاً از آن شخصیت شکل داده اید افزوده شوند پیوسته آن ایده را غنا بخشند، بی آن که کاملش کنند. شخصیت یکباره، در کلیت و تمامیت اش همراه با هزاران اتفاقی که آن را تجلی می بخشند به شما داده می شود، نه آن که اتفاقات مذکور خود را به ایده بیفزایند و از این رهگذر آن را غنا بخشند.

آنچه که درباره شخصیت به شما گفته می شود، موجب برخورداری شما از دیدگاه هایی است که از طریق آن ها می توانید به مشاهده او بپردازید. تمامی صفاتی که او را توصیف می کنند و می توانند تنها از طریق آن همه قیاس ها و اشخاص و چیزهایی که از پیش می شناسید او را معرفی کنند، نشانه هایی هستند که شخصیت مورد نظران به واسطه آن کم و بیش به شکلی نمادین بیان می شود. پس دیدگاه ها و نمادها شما را در بیرون او قرار می دهد، آن ها تنها هر چه را که او با دیگران در اشتراک دارد به شما می دهند، نه آن چه را که به او و فقط به او تعلق دارد. اما آن چه که به درستی خود اوست، آن چه که در گوهر، ذات و ماهیت اوست، نمی تواند از بیرون درک شود، در تعریف، درونی باشد و یا با نمادها بیان شود. و در واقع، با هر چیز دیگری غیر قابل برابر است. توصیف، تاریخ، و تحلیل در این جا شما را در نسبت رها می کند. تنها همسانی و همنشینی با اوست که مطلق را به شما می دهد.

در این مفهوم، و تنها در این مفهوم است که مطلق با کمال مترادف می آید. اگر تمامی عکس ها یا فیلم های یک شهر، که از تمامی دیدگاه ها یا نقطه نظرهای ممکن

گرفته شده، یک دیگر را همچنان تا بی نهایت کابل کنند، هرگز با خود متجسم آن شهری که درباره اش صحبت می کنیم برابر نمی شوند. اگر تمامی ترجمه های یک شعر در تمامی زبان های ممکن در کنار هم جمع آیند که به تفاوت های گونه گونه معنا افزوده شوند، و با نوعی زُتوش متقابل یکدیگر را تصحیح کنند تا تصویری تا حد امکان نزدیک تر و وفادارانه تر از شعری که ترجمه کرده اند ترسیم کنند، باز هم هرگز در تجسم معنای درونی شعر اصلی موفق نخواهند شد. بازنمایی برگرفته از دیدگاهی خاص، یا ترجمانی پرداخته با نمادهایی خاص همواره در مقایسه با شیئی که دیدگاهی از آن اختیار شده، یا آن چه که نمادها در جست و جوی بیانش هستند، همیشه ناقص یا ناکامل باقی می ماند. اما مطلق، که خود شیء و نه بازنمای آن است - اصل و نه ترجمان آن - به واسطه این که کاملاً همان چیزی است که هست، کامل است

تسردیدی نیست که غالباً مطلق را با نامتناهی همنهشت می کنند. فرض کنید که می خواهید با کسی که فارسی نمی داند تأثیر فوق العاده ساده ای را که مجلسی از شاهنامه بر شما می گذارد در میان بگذارید و این مفهوم فوق العاده ساده را به او انتقال دهید. برای این کار ابتدا باید ترجمه ای از ابیات به او ارائه دهید، سپس باید در اطراف ترجمه بحث و اظهار نظر کنید و بعد تفسیری بر آن بیاورید؛ بدین طریق با انباشتن توضیح شاید به آن چه که می خواستید بیان کنید نزدیک و نزدیک تر شوید؛ اما با این همه، هیچ وقت کاملاً به آن نمی رسید. وقتی داستان را بلند می کنید، به حرکتی دست می یابید که در درون، ادراک ساده ای از آن دارید. اما برای من که این حرکت را از بیرون نگاه می کنم، چنین مفهوم می شود که دست شما از نقطه ای گذشته و سپس به نقطه ای دیگر می رسد، و بین این دو هنوز نقاط دیگری هم وجود دارند؛ به طوری که اگر شروع به شمردن آن ها کنم، شمارش تا ابد ادامه خواهد داشت. بنابراین، اگر پدیده

واقع، بیان چیزی به عنوان عملکرد چیز دیگری به غیر از خودش است. پس تمامی تجزیه و تحلیل چیزی جز ترجمان، گسترش در قالب نمادها، بازنمایی برگرفته از نقاط دید متوالی نیست؛ نقاط دیدی که از ناحیه آنها به شباهت‌های حتی الامکان بیشتری بین شیء (موضوع) جدید که در حال مطالعه‌اش هستیم و دیگر اشیاء یا موضوعاتی که از پیش آنها را می‌شناسیم توجه می‌کنیم. تجزیه و تحلیل، در آرزوی ناباورده جادوانه خود در شامل کردن شیئی که وادار به گردیدن پیرامون است شمار نقاط دید را به شکلی تمام نشدنی تکثیر می‌کند تا بازنمایی‌های همواره ناکامل آن را کامل کند، و نیز بی‌وقفه نمادهایش را که ممکن است ترجمان همیشه ناکامل را کامل کند تغییر می‌دهد. این تجزیه و تحلیل، این جریان، مسلماً تا بی‌نهایت ادامه می‌یابد. اما شهود، در صورتی که ممکن باشد، عملی ساده است.

حال به راحتی می‌توان دید که عملکرد معمول علم اثباتی یا تحقیقی همان تجزیه و تحلیل است. علم اثباتی بیش از هر چیز با نمادها سر و کار دارد. حتی ملموس‌ترین، غیر انتزاعی‌ترین و متعین‌ترین علوم طبیعی، علمی که با زندگی سر و کار دارند، خود را به

را از درون نگاه کنیم، مطلق چیز ساده‌ای است: اما اگر از بیرون به آن نگرسته شود، بدین معنی که به نسبت چیزهای دیگر به آن بنگرند، پدیده در نسبت یا در ارتباط با نشانه‌هایی که آن را بیان می‌کنند همچون سکه طلایی به نظر می‌آید که گویی هرگز نمی‌توانیم کار خرد کردن و تعویض آن را با سکه‌های کم‌بهارتر به پایان رسانیم. پس، آنچه که همزمان، هم به ادراک ساده بخش‌ناپذیر و هم به شمارشی تمام ناشدنی تن در دهد، بنابه تعریف خود واژه، نامتناهی است. نتیجه‌ای که می‌توان از این مقوله گرفت این است که مطلق را تنها در شهود، درون‌بینی و ناگهان‌یابی می‌توان یافت زیرا هر چیز دیگری در محدوده تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. منظور از شهود آن‌گونه از همنوایی فکری-عقلی است که به واسطه آن خود را درون شیء یا مقصود قرار می‌دهیم تا با هر چه که در آن یگانه است و متعاقباً غیر قابل بیان، مطابق و هم‌نهشت شویم. در مقابل، تجزیه و تحلیل، عملیاتی است که آن شیء یا مقصود را به عناصری تا حال شناخته شده، یعنی به عناصری که هم برای آن شیء و هم برای سایر اشیاء مشترک است تقلیل و تنزل می‌دهد. بنابر این، تجزیه و تحلیل، در

شکل قابل رؤیت موجودات زنده، اعضاء، و عناصر تشریحی (آناتومیک) آن‌ها محدود می‌کنند. این علوم قیاس‌هایی بین این اشکال برقرار می‌کنند، و آن چه را که پیچیده‌تر است به وجهی ساده‌تر کاهش می‌دهند؛ خلاصه آن‌که، این‌گونه علوم طبیعی عملکردهای حیات را در آن چه که به اصطلاح، تنها نماد تصویری آن است، مورد مطالعه قرار می‌دهند؛ اگر وسیله یا روشی در تملک واقعیت به‌طور مطلق به جای شناخت آن به‌طور نسبی وجود داشته باشد، اگر روشی در قرار دادن خود در درون واقعیت به جای نگاه کردن به آن از دیدگاه‌های بیرون، در کار باشد و اگر امکانی برای داشتن شهود به جای تجزیه و تحلیل کردن؛ و به‌طور خلاصه، وسیله‌ای برای در اختیار گرفتن واقعیت بدون هرگونه بیان، ترجمان، یا بازنمایی نمادین وجود داشته باشد، متافیزیک آن وسیله، امکان یا روش است. پس، **متافیزیک دانشی است که مدعی بی‌نیازی از نمادهاست.**

دست کم، یک واقعیت وجود دارد که همه ما آن را از درون، از طریق شهود و نه با تجزیه و تحلیل ساده، فراچنگ می‌آوریم و آن، شخصیت خودمان در جریان زمان، یا «خود» ماست که دوام می‌یابد ممکن است از نظر فکری با هیچ چیز دیگری هم‌نواپی نکنیم، اما محققاً با «خود» خودمان هم‌نواپی داریم. وقتی توجه خود را به درون معطوف می‌کنیم تا در بحر خود خود فرو رویم و در آن تعمق کنیم (خودی که موقتاً غیر فعال فرض شده)، در وهله نخست تمامی دریافت‌هایی را که از جهان مادی به سوی آن می‌آید درک و دریافت می‌کنیم. این دریافت‌ها روشن و مشخص و متمایزند، یا در پیوند با یکدیگر، یا قابل پیوند با یکدیگرند. آن‌ها خود را در قالب اشیاء (موضوعات) گروه‌بندی می‌کنند. در مرحله بعد، به خاطراتی توجه می‌کنیم که کم و بیش به این دریافت‌ها پای بندند و آن‌ها را تعبیر و تفسیر می‌کنند. این خاطرات از عمق شخصیت ما جدا شده و از طریق دریافت‌هایی که شبیه آنهاست به سطح آورده

می‌شوند: آن‌ها بر سطح ذهن ما قرار گرفته و می‌مانند بی آن که مطلقاً خود ما باشند. دست آخر، تمایلات و عادت‌های حرکتی به میان می‌آیند که کم و بیش به این دریافت‌ها و خاطرات متصل‌اند. تمامی این عناصر متمایز، متمایزتر از آن چه که نسبت به هم هستند به نظر ما می‌آیند و در کنار هم سطح سپهری را تشکیل می‌دهند که بزرگ و بزرگ‌تر شده و خود را در جهان خارج گم می‌کند. ولی اگر خود را از حاشیه به مرکز آن بکشانیم، اگر در عمق وجودمان، که به شکلی هم‌نواخت، دائم و پیوسته خودمان است جست و جو کنیم، خود را اصلاً چیز متفاوتی می‌یابیم. این «درون گرای» دریافت شهودی در متافیزیک با «برون‌گرایی» دریافت سینمایی چه قرابتی دارد؟

و مشکل از همین جا آغاز می‌شود: بیان متافیزیکی در سینما نوعاً بیانی نمادین است، حال آن که بیان متافیزیکی به هیچ واسطه‌ای، به ویژه واسطه نمادها نیاز ندارد. به نظر می‌رسد که رابطه متافیزیک و سینما در واقع، حل تضاد بین بیان نمادین و بیان متافیزیکی است. اما این «حل» و این‌گونه بیان چگونه صورت می‌پذیرد؟

برای بررسی بیان نمادین و بیان متافیزیکی در سینما به ناچار باید به مقوله نشانه و نشانه‌شناسی بپردازیم. پرداختن به این مقوله طبعاً بحث زبان را مطرح می‌سازد. زبان به عنوان نظامی از نشانه‌ها عمل می‌کند، ولی این گفته بدان معنی نیست که رابطه زبان و نشانه‌ها رابطه‌ای ساده و «یکی در برابر دیگری» است، یعنی زبان معنی خود را از مراجعه به چیزها یا اشیاء کسب نمی‌کند. بنا به نظر سوسور^۱ «نشانه زبانی «نام» نیست که به شیئی اطلاق شود بلکه ترکیبی از دال و مدلول (کلام و مفهوم) است. از آنجا که رابطه بین دال و مدلول رابطه «یک به یک» نیست، زبان هم بالطبع بازتاب واقعیت نیست، بلکه، زبان نظامی دلالت‌گر است که «واقعیت» را در پیش روی گوش‌های آدمی

رایج) به واسطه کیفیت انتزاعی زبان، عملاً نمادین است و دلالت‌گری‌اش به دلالت‌گری اسطوره می‌ماند، بی آن‌که خطابش اسطوره باشد. در تعریف، متافیزیک به عنوان شاخه‌ای از فلسفه، خطابش بنیادهای هستی و واقعیت، همچون ماهیت وجود الهی، جاودانگی روح، معنای شر (و شیطان)، مسئله جبر و اختیار، و رابطه جسم و ذهن است و تمامی این‌ها، هر جا که سینما به شکلی به آن پرداخته باشد (از آثار مکاتب آوانگارد سینمای فرانسه تا هیچکاک، کوپریک و تارکوفسکی) بیان زبانی با نظام نشانه‌ها مشهود است. اما نظام‌های متافیزیکی در فلسفه، حکمت مسدرسیون (اسکولاستی سیسم^۳) ارسطویی و نظام‌های عقلانیت «دکارت»، «اسپینوزا» و «لایبنز» در قرن هفدهم رانیز شامل می‌شوند و این نظام‌ها توجیه فلسفی خود را از منابع بسیار گونه‌گونی که همچون ریاضیات با زبان نمادین سر و کار دارند برگرفته‌اند. «امانوئل کانت» در

قرار می‌دهد. و از این لحاظ تشکیل دهنده و واسطه واقعیت است و باز از همین روی، نقش یا عملکردی ایدئولوژیکی دارد. زبان، دلالت‌گر شفافیت نیست. زبان دلالت‌گر اسطوره است. و همین نکته (که لاکن^۴ هم به تفسیر و پیرایش آن پرداخت)، زمینه‌ای نظری برای کار نظریه پردازان سینما فراهم کرد. و باز، همین نکته یادآور شیوه عمل متافیزیک در سینماست؛ متافیزیک نیز همچون زبان وسیله‌ای است برای در اختیار گرفتن «واقعیت»، که ضمناً «بانی» و تشکیل دهنده «واقعیت» و حتی واسطه واقعیت است. در مورد نقش ایدئولوژیکی متافیزیک فعلاً بحث نمی‌کنیم، ضمن آن‌که، در مقوله بحث حاضر نیز چندان نقشی ندارد. اما در مورد دلالت‌گری «شفافیت» باید گفت، با آن‌که متافیزیک در صورت ظاهر «می‌خواهد» که دلالت‌گر شفافیت باشد، اما در عمل به «زبان»ی مراجعه می‌کند که در کنار تمامی ویژگی‌های زبان (زبان کلامی یا گویشی، زبان‌های

قرن هجدهم تفکر متافیزیکی را به نقد کشید و مدعی شد که متافیزیک سستی، در عین برانگیختن پرسش‌هایی ضروری از نظر اخلاقی در صدد فرا-زوی از محدوده دانش بشری است و در قرن بیستم هم حکمای پوزیتیویسم منطقی تابدان جا رفتند که اساساً متافیزیک را رد و آن را بی معنا خواندند. با گریز و نگرش به آن چه که شاید بتوان زبان «متافیزیک در سینما» خواند شاید حکم پوزیتیویست‌های منطقی حاصل استیصال از آشتی دادن زبان (زبان کلامی) با زبان بالقوه غیر نمادین متافیزیک از یک سو، و ناسازگاری نهادین منطق متافیزیک با منطق علوم اثباتی باشد. زبان متافیزیک در سینما، چنانکه اشاره شد، زبان نظام نشانه‌هاست. نشانه‌شناسی خود پاسخگوی پرسش‌ها و بحث‌های بسیار در اطراف مقوله سینما به عنوان زبان است. آغاز این گونه بحث‌ها - هم زمان با رد معنا و ضرورت متافیزیک - در سال‌های دهه ۱۹۲۰ تحقق یافت اما ادبیات سینمای مؤلف، به ویژه نوشته‌های جدلی گروه نویسندگان مجله کایه دو سینما^۴ که بر نقش مؤلف به عنوان تولید کننده یا سازنده معانی برتری می‌دادند، عملاً در این گفتمان را بست. به نظر می‌رسد موج نوی سینمای فرانسه با مقوله سینما به عنوان زبان همان کرد که پوزیتیویست‌های منطقی با متافیزیک، اگر چه سینما، در تحلیل نهایی، نمی‌تواند در قیاس با پارادیم زبان / گفتار در نظر گرفته شود، اما به هر حال نظامی نشانه‌ای است که تولید معنا می‌کند و از این نظر همچون دیگر تولیدات اجتماعی یا فرهنگی، می‌تواند به عنوان زبان دیده می‌شود.

نشانه‌شناسی با تحلیل روابط ساختاری سر و کار دارد، روابطی درون سیستم، که عملکردش تولید معناست. نشانه‌ها را تنها در ارتباط با سایر نشانه‌های درون سیستم می‌توان درک کرد، و این در وهله نخست به دو شیوه صورت می‌پذیرد. یک شیوه آن که، هر نشانه معنای خود را همزمان از طریق آن چه که نیست

(مرد، نه زن، پس یا دختر - موش، نه گوش یا جوش) و در ترکیب با آن چه که هست یعنی ترکیب عناصری که عملاً حاضرند و این که چگونه این ترکیب همچون زنجیره‌ای دلالت‌گر در تولید معنا عمل می‌کند (موش گوش دارد، پس [بر صورتش] جوش دارد) کسب می‌کند. معنا، از این لحاظ، از تفاوت‌ها ایجاد می‌شود (از آن چه که حاضر است در ارتباط با آن چه که غایب است) با کمی توجه می‌توان دریافت که مقوله‌های گفتمان متافیزیکی نیز کم و بیش به همین شیوه عمل می‌کند (معانی دوگانه در متافیزیک مثل «خیر و شر» و «جبر و اختیار هم در غیبت یکدیگر و هم همزمان در «حضور» و ترکیب با هم دیگر تجلی دارند).

شیوه دومی که نشانه‌ها به واسطه آن تولید معنا می‌کنند مربوط به واقعیت مرجعی یا وضعی آن‌هاست. اصطلاح مربوط به این مفهوم دلالت یا دلالت‌گری^۵ است. دلالت دارای دو «مرتب» یا ترتیب مختلف است: دلالت مصداقی (معانی مستقیم) و دلالت ضمنی (معنای غیر مستقیم) که البته ترتیب سومی هم وجود دارد که همان دلالت ایدئولوژیکی است که این یک، فرآورده همان دلالت ضمنی است: دلالت مصداقی، نخستین مرتبه ساده معنایی و معانی حقیقی یا لفظی است اما دلالت ضمنی چنان که خود واژه به آن اشاره دارد، به معنای تمامی معانی متداعی، سنجشی و ارزشی است که از طریق فرهنگ یا شخصی که در استفاده از معنی درگیر است، به نشانه متصف می‌شود. نشانه‌ها در این مرتبه به دو روش عمل می‌کنند. هم به عنوان عوامل دلالت ضمنی، و هم به عنوان «اسطوره‌سازان». مرتبه دوم دلالت هنگامی مطرح می‌شود که مرتبه اول با ارزش‌ها و گفتمان‌های فرهنگ مواجه شود. زبان متافیزیک در سینما همواره پس از گذر سریع از دلالت مصداقی مستقیم وارد معنای ضمنی غیر مستقیم می‌شود. شرایط اولیه طرح داستانی فیلم روح (Ghost) شرایط دال بر وجود تقدیر و به ویژه تقدیر

مرگباری است که هیچ وجودی را مستثنی نمی‌کند جوانی عاشق بر اثر حمله‌ای ناجوانمردانه زندگی را ترک می‌کند، اگر دست او از پی جویی عدالت کوتاه است، «روح» او می‌تواند این مهم را بر عهده گیرد. در سطح ضمنی ما تصویر این جوان را با کیفیاتی از قبیل نهادینه شدن ناامنی در جوامع مدرن و صدمات اخلاقی آن، ترکیب جوامع شهری آمریکایی، و باورهای طبقه متوسط، و کمندی ارزش‌های مادی و معنوی در جامعه آمریکا تداعی می‌کنیم. در سطح اسطوره، ما این نشانه را به عنوان نشانه‌ای که اسطوره ارواح خوب و بد و تحقق عدالت در اذهان عوام را فعال می‌کند: این که ارواح خوب نبرد بین خیر و شر را در عالم مردگان به سرانجام پیروزی خیر می‌رسانند، درک می‌کنیم. مرتبه دوم دلالت بازتاب واکنش‌هایی ذهنی است، برانگیخته از این حقیقت که جامعه‌ای با فرهنگی خاص در آن واکنش‌ها سهم‌اند.

متافیزیک سینمایی هم همچون نشانه‌شناسی در تئوری فیلم، متن سینمایی را بدین شیوه‌ها رمزگذاری و رمزگشایی می‌کند و نشان می‌دهد که متن (سینمایی) چگونه از فرآیند «طبیعی سازی» که شیوه سینمای رایج تجاری است پرده برمی‌دارد. «طبیعی سازی» فرآیندی است که در آن ساختارهای فرهنگی و تاریخی به گونه‌ای نشان داده می‌شوند که آشکارا و مسلم «طبیعی» جلوه کنند. بدین ترتیب «طبیعی سازی» عملکردی ایدئولوژیکی دارد. رهیافت متافیزیکی در سینما، یا متافیزیک سینمایی در اشکال پیچیده خود به مقابله با «طبیعی سازی» برمی‌خیزد و از طریق نشان دادن دنیایی عمدتاً ذهنی، فراواقعی، فانتزی و جادویی در برابر جهان واقع‌نمای «این است و دیگر چیزی نیست» سینمای رایج قد علم می‌کند.

سینمای رایج تلاشی همه جانبه را برای پنهان کردن این حقیقت مصروف داشته که آن چه نشان می‌دهد چیزی جز توهم یا خیال نیست و سینمای متافیزیک از

همه عناصر «توهم نما» و «خیال گونه» یاری می‌گیرد که شاید به حقیقت دست یابد. تصاویر آن «تخته سنگ» و «جنین» در لحظات مبهوت کننده پایان فیلم ۲۰۰۱- ادیسه فضایی اثر کوبریک که در ظاهر نشانه‌هایی بس غریب، خیالی و وهمی به نظر می‌آیند، در واقع آغازی جدی در توهم‌زدایی از موقعیت بشری از یک سو، و بیان نیرومند و بلاواسطه سینما از سوی دیگرند.

پی نوشت‌ها:

- 1- Saussure
- 2- Lacan
- 3- Scholasticism
- 4- Cahiers du cinema

۵- اصطلاح مورد استفاده سوسور، که در حقیقت رولان بارت در کار تحلیل شیوه کار نشانه‌ها در فرهنگ آن را تحول و رسمیت بخشید.