

برادران مارکس: گرایش‌ها و سنت‌ها

آلن آیلز
ترجمه امید نیک‌فرجام

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پرونده‌ها را دستخوش تغییر و تحول کرد. البته، از آن جایی که کم‌دی واریته‌های آن دوران فی‌البداهه و در مقابل تماشاگران شکل می‌گرفتند و بسیاری از آن‌ها به هیچ صورتی ثبت و ضبط نشده‌اند، با قطعیت نمی‌توان گفت که برنامه‌های ثابت (روتین^۱) برادران مارکس با کم‌دی واریته‌ها تا چه حد شباهت داشته است. اخیراً یکی از روتین‌های معروف که در سال ۱۹۰۶ ابداع و پس از چند سال به برنامه‌ای کامل تبدیل شد با نام دکتر کرانک هایت^۲ - یک واریته کلاسیک چاپ و منتشر شده است. در این روتین چارلی دیل به نقش دکتر و جو اسمیت به نقش آقای دوویس (آقای شکاک)، بیمار او، بازی کرده‌اند. مطالعه و بررسی دکتر کرانک هایت دو نکته را آشکار می‌کند که

هدف از این مقاله بررسی دلایل یگانگی کار برادران مارکس و تناسب و شباهت آن با آثار دیگران است.

برادران مارکس مهارت‌های اجرایی خود را تحقیقاً مدیون تجربیاتی‌اند که در نمایش‌های واریته (وودویل) کسب کرده‌اند؛ در تأیید این امر همین بس که بدانیم هارپو بسیاری از ترفندها و تردستی‌هایش را در حال سفر ابداع کرده است. قیافه و سر و وضع آن‌ها اصلاً در این دوره از زندگی حرفه‌ای‌شان شکل گرفت، اما داستان‌های نویسندگان غریبه (باید خاطر نشان کرد که کلمبر و روبی به دلیل تجربه فعالیت در واریته «خودی» محسوب می‌شدند و آثارشان نسبت به آثار نویسنده‌ای چون پرلمن با وجود پیشینه ادبیش محبوب‌تر و

«کاکاسیاه» در فیلم سوپ اردک که بسیار مایه تأسف است.

دومین نکته قابل توجه در دکتر کبرانک هایت وقفه‌های متوالی آن است. در واقع، این تقلید فکاهی از چند جوک و پاسخ‌های دندان شکن و زیرکانه به آن‌ها تشکیل شده است، و تقریباً به صحنه‌ای از فیلم روزی در مسابقات اسب‌دوانی شباهت دارد که چیکو به پرستار می‌گوید: «منتظر می‌شم.»
پرستار در پاسخ می‌گوید: «پس یه صندلی بردارید و بنشینید....»

چیکو پاسخ می‌دهد: «متشکرم، موقع بیرون رفتن برش می‌دارم... دکتر چه ساعتی کار می‌کنه؟»
«از ۱۲ تا ۳... ۳ تا ۶... ۶ تا ۹... ۹ تا ۱۲... و ۱۲ تا ۳»
«شماره‌های خوبی رو انتخاب کرده. طرف حتماً دکتر اسب‌هاست.»

هنگامی که پزشک معاینه بیمار (چیکو) را آغاز می‌کند، شوخی‌های چیکو هم به لهجه اروپایی که به شکلی من درآوردی و ساختگی ادا می‌کند، آغاز می‌شود (این شوخی‌ها به هجوم مهاجران اروپایی به آمریکا اشاره دارد و مرحله‌ای مشخص در طنز

با تصویر کلی موجود در دیگر منابع از وارسته و طنز تماشاخانه‌ای^۱ هم خوانی دارند. اول این که در این تقلید فکاهی^۲ حماقت و خنگی پیوسته هجو می‌شود. کل این روتین بی‌معنا و یاوه به نظر می‌آید. این جنبه چیکو را به یاد می‌آورد که بیش از برادرانش با وارسته پیوند داشت. البته، هارپو نیز زمانی که نقش «پسر خل و چل» را ایفا می‌کرد بی‌نهایت خنگ و کودن می‌نمود، اما او تدریجاً به دلقک (به رسم سیرک‌ها) و به شخصیتی خاص با رفتار و کرداری مشخص و ثابت تبدیل شد. در تقلید فکاهی اسمیت - دیل از هوش «استثنایی» یا سرعت انتقال گروچو نشانی نیست؛ در واقع، گروچو بیشتر طلیعه‌بذله‌گوهای رادیو در دهه سی و به عبارتی، شخصیتی بسیار برجسته و امروزی بود. در وارسته‌ها عنصر حماقت همواره با هرزه‌گویی همراه است، در حالی که این جنبه در تقلید فکاهی جایی ندارد و در فیلم‌های برادران مارکس نیز بسیار اندک است (البته آن مقدار اندک نیز هرگز ناخوشایند نیست. تنها مورد مشکوک و مبهم در این زمینه معنای نهان نام گروچو در فیلم برو به غرب یعنی، اس. کوئینتن کوئیل است. همین طور استفاده از اصطلاح

این نویسنده‌گان خیره و ماهر متکی بر سنت غنی طنزنویسی آمریکایی بودند، سنتی که رابرت بنچلی و رینگ لاردنر، بزرگ‌ترین مظاهر آن و فیلم‌های برادران مارکس دنباله‌رو آنند. حال این پرشن مطرح می‌شود که آیا برادران مارکس از دیدگاهی وسیع‌تر، به ادوارد لیر^۵ و لویس کرول که معمولاً به آن‌ها تشبیه می‌شوند نیز مدیونند؟ (در فیلم بیسکویت حیوانی، گروهی در پایان صحبتش با خانم ریتن هاوس با این جمله مستقیماً به کرول اشاره می‌کند: «و حالا، خانم! وقت آن رسید که به قول فیل دریایی، از... صحبت کنیم.» نقل قولی دوستانه که بدون شک توجه بسیاری از تماشاگران حساس و دقیق را به خود جلب می‌کند.)

کرول و لیر هر دو نویسندگانی متعلق به دوره ویکتوریا بودند که برای سرگرمی کودکان دنیاهایی خیالی و خوشایند و مملو از عجایب و غرایب خلق می‌کردند که اساساً بی‌ضررند. لیر واژگان، مکان‌ها و موجودات جدیدی را برای سکونت در قلمرو تخیلش می‌آفرید. سرزمین عجایب آلیس دنیایی رویایی است که در آن غیر ممکن ممکن است، دنیایی که هیچ منطقی را بر نمی‌تابد و در آن هر اتفاقی می‌افتد، و پس

واریته‌ای است که چیکو الحق نماینده و مظهر آن است.) برای مثال در تقلید فکاهی دکتر کرانک هایت، حروف تی. وی. (مخفف تلویزیون) به معنای تیر و وهمن (دو ماه از سال) اند؛ دکتری که در مالوای طبابت می‌کرده است متخصص مالاریاست؛ و «کوفتی که من می‌خورم» کوفته است. این قطعه نسبتاً خنده‌دار است، اما از سبک مستمر و منسجم رویارویی‌های گروهی و چیکو نشانی ندارد. به عبارت دیگر، شخصیت‌های آن مانند گروهی و چیکو پرورش یافته و پخته نیستند و همین باعث تأثیر سطحی و ظاهری آن می‌شود.

برادران مارکس به بداهه‌گویی بسیار و انحراف از خط اصلی داستان مشهوراند، اما بهره‌گیری از داستانی مشخص همواره به کار آنان فرم می‌داد. (اثر بسیار موفق اسپایک میلیگان، پسر ایلوموف، که اقتباسی از نمایشنامه‌ای معتبر بود از بسیاری جهات با نمایش‌های برادران مارکس در دهه بیست پهلوی می‌زند.) اما، با وجود مهارت بسیار در بداهه‌گویی، آن‌ها هنگام کار با نویسندگانی فرودست‌تر از کافمن، رایسکیند، کلمر، و رویی نمی‌توانستند داستان را به مسیر اصلی هدایت کنند.

از بیداری می‌توان آن را کاملاً پشت سر گذاشت. آلیس و خواننده آثار لیر مجبور نیستند شعور و عقل خود را کنار بگذارند؛ این دنیای دیگر است که نامعقول است. اما، کمدهای برادران مارکس خلاف این را نشان می‌دهند. زمینه (زمان و مکان) کمدهای آن‌ها به نوعی انتزاعی است (مخصوصاً "haut monde" دو فیلم نخست آن‌ها)، اما به هر حال، به مثابه دنیایی واقعی پذیرفتنی است و با واقعیت پیوند دارد. اشارات و دل مشغولی‌های آشنا و عادی برادران مارکس نیز در پذیرش این امر به ما کمک می‌کنند. جذابیت و قدرت بوالهوسی‌ها و شوخی‌های آن‌ها هم از تضادشان با این دنیای معقول و یکنواخت، و وضعیت محدود و تنگ نظرانه ناشی می‌شود. جنون و خل‌بازی آن‌ها واقعی است، نه خیالی.

مهم‌تر از همه، این که میان آثار کربول و لیر و فیلم‌های برادران مارکس تفاوت عمده‌ای از نظر لحن وجود دارد. ماجراهای آلیس در حدی معتدل شگفت آورند، اما ماجراهای برادران مارکس واضح و قابل فهم‌اند. دیگر این که گستاخی، بی‌نزاکتی و سرزندگی آن‌ها در آثار لیر یا کربول همتایی نمی‌یابد.

سینمای صامت تأثیر آشکار و ماندگاری بر برادران مارکس گذاشت. آن‌ها بارها و بارها با احترام از چاپلین یاد کرده‌اند. هارپو در خاطرات خود از دوران اجرای وارته می‌نویسد: «هنگام سفر از شهری به شهر دیگر فیلم‌های بسیاری دیدم. و تنها کسی که از دیدن فیلم‌هایش خسته نمی‌شدم چاپلین بود. به عقیده من، چارلی چاپلین نابغه کمدهای بود. گاه پیش می‌آمد که یک فیلم او را چهار، پنج و یا شش بار پشت سرهم می‌دیدم. او هنرمند بزرگی است.»

اما، برادران مارکس سبکی خاص نیز ابداع کردند که پیش از آن‌ها در جایی دیده نشده است. البته، کار آن‌ها از لحاظ سبک و موقعیت با آثار دیگران و جوره تشابهی نیز دارد. ترفند «تصویر آینه‌ای» در *سوپر اردک* یکی از عناصر عمده وارته‌ها (مخصوصاً نمایش‌های برادران شوارتز) و فیلم‌های صامت (مثل *بشناسی هفت ساله مکس لیندر* و به قولی متصدی اثاث نمایش چاپلین) به شمار می‌رفت. پس از بهره‌گیری برادران مارکس از این تمهید، آبوت و کوستلو و رد اسکلتون در

تلویزیون آمریکا بار دیگر آن را باب کردند (شاید بتوان اسکلتون را تنها خلف جالب توجه هارپو به‌مثابه دلقک فردگرا دانست؛ گرچه این دو دارای شخصیت‌های کاملاً متفاوتی بودند). برخی می‌گویند که برادران مارکس نقطه اوج فیلم شیبی در *آپرا* را از گره کور پایان فیلم *میلیون* به‌کارگردانی رنه کلر، الهام گرفته‌اند. البته، دیگران هم از شوخی‌های ابداعی آن‌ها استفاده کرده‌اند.

برای مثال، *گروچو فندکی* را مانند کبریت سوخته پس از روشن کردن سیگارش دور می‌اندازد، و ژاک تاتی نیز بیست و پنج سال بعد در فیلم *عموی من* همین کار را می‌کند. باب هوپ در فیلم *جاسوس دلخواه من* درست همان کاری را می‌کند که *گروچو* در فیلم *میمون‌بازی* با آلکی بریگر می‌کند؛ یعنی، هنگام رقص با چشم‌های بسته هدیه لامار را رها می‌کند و با پیشخدمتش می‌رقصد. اسپایک میلیگان نیز در آغاز *پسر ایلوموف* مانند هارپو در یکی از نمایش‌های وارته به پرده آویزان می‌شود (کاری که پیش از هارپو احتمالاً دیگران هم کرده بودند). اما، شکی نیست که وام‌گیری ناخودآگاه و یا دست زدن به عملی به صورت اتفاقی استادی و یگانگی تاتی را خدشه‌دار نمی‌کند. وجوه تشابه بزرگ‌تر مانند تصاویر آینه‌ای نیز بی‌اهمیت‌اند. به عبارت دیگر، با استناد به این تشابه نمی‌توان لیندر و برادران مارکس را در یک ردیف قرار داد. مهم این است که کار برادران مارکس تا حد زیادی متمایز و نو بود و تمامی آثارشان بر نگرشی استوار بود که از شخصیت‌های خاصشان منتج می‌شد. در مورد بازیگران کم‌مایه، تمامی شور و حال و خوشمزگی نمایش به اجرای تکنیکی آن بستگی پیدا می‌کند، حال آن‌که در مورد برادران مارکس صحنه نمایش بر بنیان دستاوردهای بی‌شمار آن‌ها در گذشته استوار است، مانند تفوق و تسلط هارپو بر *گروچو* در آغاز کارشان. نتیجه این که کم‌مدین‌ها در عین یکسان ماندن خود کمدهای متحول شده‌اند.

همان‌طور که برادران مارکس به همراه فیلدز و می وست برای سازگاری یافتن با روح دوران رکود اقتصادی تلاش می‌کردند، در دیگر فیلم‌های آن دوران نیز لحن و فرم کمیک چشمگیری پا می‌گرفت. نباید فراموش کرد که نویسندگانی که در خدمت برادران مارکس بودند برای کم‌مدین‌های دیگر هم قلم می‌زدند.

بنابراین، طبیعی است که رویکرد و روش آن‌ها تحت تأثیر سبک و توانایی‌های دیگر بازیگران قرار می‌گرفت، هر چند که خلاقیت و نگرش کمیک همیشگی در کارشان باقی بود. در فیلم رسوایی در ژرم ایدی گنتور، شش نویسنده مارکسی همکاری کردند (کلمر و روبی فقط موسیقی و آوازها را تصنیف کردند، اما کافمن دستیار فیلمنامه‌نویس بود و جورج اپنهايم، آرتور شيگمن و نت پرين بخش‌هایی را که بعداً اضافه شد نوشتند). البته، باید اضافه کرد که این فیلم به دلیل سنت‌گرایی تهیه‌کننده آن، ساموئل گلدوین، و این که سلیقه او چیز دیگری را بر نمی‌تابید سرگرم‌کننده اما بسیار ملایم و معمولی از آب درآمد. هم چنین دو تن از فیلمنامه‌نویسان فیلم بچه اسپانیایی به کارگردانی کنتور کلمر و روبی بودند، و فیلمنامه دوران پرروتی (۱۹۳۱) کنتور را نیز موری رایسکیند نوشته است.

کلمر و روبی، قبل و بعد از کار برای برادران مارکس، برای جو. ای. براون دو مضحکه (فارسی) روشنفکر (۱۹۳۱) و نورهای درخشان (۱۹۳۵) را نوشتند. اس. جی. پرلمن، فیلمنامه‌نویس فیلم با خیال راحت (۱۹۳۳) جک اوکی بود و در بخش‌های طنزآمیز و پرهیجان آن بسیار قلم فرسایی کرده بود. برای تعیین جایگاه برادران مارکس در سینمای کمدی باید این فیلم‌ها و دیگر فیلم‌های این دوره را بررسی کرد، چرا که آنها از فیلم‌های معروف و پرخرج، بی‌قید و بندتر و طبیعی‌ترند. سال ۱۹۳۳ (سال تولید سوپ اردک) اوج دوران رکود اقتصادی بود، اما ظهور دوره جدید در سال ۱۹۳۴ سرآغاز دوره خوش‌بینی بود، دوره‌ای که به تغییر و تحول سبک کمدی انجامید. کمدی احمق‌ها و نیش قبر عادات عجیب و بی‌ضرر آغاز شد؛ شرلی تمپل ظهور کرد؛ و نوبت به کمدی اجتماعی و هدفمند فرانک کاپرا رسید. سلیقه عامه مردم به‌طور چشمگیری تغییر کرد و برادران مارکس نیز از سال ۱۹۳۵ که در متروگلدوین میر شروع به کار کردند برای ادامه حیات مجبور به تغییر شدند. درست است که فیلم‌های اولیه برادران مارکس تا اندازه‌ای پاسخی بودند به وضعیت اجتماعی و تاریخی آن دوره، اما واقعیت این است که آن‌ها از ابتدا به فرم و سبکی شخصی و مستقل رسیدند که از تأیید و پذیرش عامه برخوردار بود.

سالوادور دالی برادران مارکس را بسیار تحسین می‌کرد و معتقد بود که فیلم‌های آن‌ها به سورتالیسم در سینما جامعه عمل پوشانده است (خود آن‌ها متواضعانه نام «کمدی دیوانه‌ها» را بر کار خود گذاشتند و تا پایان عمر به همان بسنده کردند). او تصویری از هارپو کشید با چنگی که تارهایی از سیم خاردار داشت و به جای پیچ کوک روی بدنه آن قاشق و چنگال بود؛ فیلمنامه‌ای نیز برای آن‌ها نوشت که البته هرگز به‌صورت فیلم در نیامد.

جنبش سورتالیستی تقریباً در زمان ظهور فیلم‌های برادران مارکس رشد و تکوین یافت، به‌طوری که در سال ۱۹۳۶ یکی از روزنامه‌های لندن نمایشگاه بین‌المللی سورتالیست‌ها را «نمایشگاه هنرهای برادران مارکس» نامید. بدون شک، سورتالیسم با کمدی و مخصوصاً با برادران مارکس وجوه تشابهی دارد. به قول جیمز فایلمن: «تکنیک سورتالیست‌ها از روش کمدی کلاسیک بهره گرفته است. پهلوی هم قرار دادن چیزها و در نتیجه ایجاد مناسبت‌هایی که در ظاهر هیچ دلیل و منطقی برآنها حاکم نیست شالوده‌کار تمامی سورتالیست‌هاست.» البته، منش سورتالیسم فقط بصری نبود. تکنیکی را که آندره برتون بر واژگان و افکار اعمال کرد (تفکر گسسته) در کار گروچو نیز می‌توان دید. به‌طور کلی، سورتالیست‌ها در استفاده از عنصر ناهماهنگی و عدم تناسب گوی سبقت را از غالب فیلم‌های کمدی ربودند؛ از طرف دیگر توان بالقوه کارتون هنوز به تمامی به‌کار گرفته نشده بود، و بازیگران هم طبیعتاً محدودیت‌های خاص خود را داشتند. اما، درست در همین زمان گروچو با گفتگوهایش و هارپو با دلقک‌بازی استادانه‌اش (مخصوصاً در صحنه خیمه‌شب‌بازی پانچ و جودی در فیلم میمون‌بازی که به‌طور کلی سورتالیست‌ترین فیلم برادران مارکس است) تماشاگران را گیج و سردرگم می‌کنند؛ آن چه می‌بینند و می‌شنوند هم بی‌معناست و هم با معنا، اما رخدادها جلوی چشم آن‌ها اتفاق می‌افتد و به هر حال، منطقی متفاوت و از سنخی دیگر چون منطق «واقعیت برتر» بر وقایع حکمفرماست. آندره برتون، یکی از رهبران جنبش سورتالیسم، نوشته است: «سورتالیسم بر باور و اعتقاد به واقعیت برتر

گوش می‌کنند که مانند نمایشنامه‌های افسورد نه طرح دارد و نه محتوا، و آن را درست می‌پذیرند». این امر درباره‌ی طرح دکتر کرانک هایت و نمایش‌های برادران مارکس نیز صدق می‌کند، هر چند باید اذعان داشت که این‌ها نسبت به کمدی‌های معمول تماشاخانه‌ای یا شخصیت‌های آن‌ها واقعی‌تر و پذیرفتنی‌ترند. باید خاطر نشان کرد که آن چه که در برادران مارکس تماشاگر متفکر و دقیق را به تفکر وامی‌دارد، برای تماشاگر عام به سادگی پذیرفتنی است.

تئاتر افسورد نمایانگر «روی برتافتن از زبان به‌مثابه ابزار بیان درونی‌ترین سطوح معناست». بدون شک برادران مارکس از نخستین هواداران «نگرش ضد ادبی» این جنبش و جنبش سورتالیسم به شمار می‌روند. کار گروهی آن‌ها از این لحاظ ارزشمند است که اجتماع بزرگ‌تری از مردم را مخاطب قرار داده است.

اوژن یونسکو از برادران مارکس به‌منزله‌ی بزرگ‌ترین اثرات روی کارش یاد کرده است، و اسلین معتقد است که صحنه‌کابین شلوغ کشتی در شبی در اپرا «تمامی خصوصیات رفتاری و تعدد و تکثیر جنون‌آمیز آثار یونسکو» را داراست. برادران مارکس گه‌گاه از

بعضی اشکال تداعی متکی است که تاکنون به آن‌ها توجهی در خور نشده است. سورتالیسم وابسته است به قدرت متعالی رویا و بازی بی‌غرضانه و سرخوشانه فکر». ادعای برتون را مبنی بر این که سورتالیسم چاره‌جویی مسائل اساسی زندگی بشری است نمی‌توان با اطمینان کامل اثبات و تأیید کرد، اما در مورد برادران مارکس می‌توان با اطمینان گفت که کمدی آن‌ها سازنده است، به این معنا که تحریف واقعیت معمول و روزمره ما را به وضعیت فعلی آن آگاه‌تر می‌کند، و قوه‌های بنیایی و شنوایی را نیز برای دریافت تصاویر و واژگانی که برای ما یکنواخت و تکراری شده‌اند تیزتر می‌کند.

* * *

اخیراً برادران مارکس را با ظهور جنبشی تئاتری موسوم به «تئاتر افسورد» مرتبط دانسته‌اند. این جنبش نیز مانند سورتالیسم با کمدی کلاسیک رابطه‌ای تنگاتنگ دارد. بنا به عقیده‌ی مارتین اسلین، تئاتر افسورد با شورش و طغیان علیه قراردادهای و سنت‌های تئاتر علاقه‌مندان تئاتر را گیج و آشفته کرده است، اما نکته این‌جاست که همین علاقه‌مندان تئاتر در تماشاخانه‌ها «به گفت و گوی چرند و بی‌معنای کمدین و نوجه‌اش

هتک حرمت کرد و سپس آن را بی حرمت قلمداد کرد، مراتب آداب و ارزش را درهم ریخت، احتم‌ها را فرزانه و عاقل پنداشت و عقلا را به حماقت متهم کرد.» این نقل قول را می‌توان توصیف کامل مارکسیسم کمیک نیز در نظر گرفت. مک کارتی مورد تمسخر و فراموشی واقع نشد، و تا مدت‌ها از زیر مجازات در رفت؛ در مقابل، گروچو نه قصد اعمال نفوذ داشت و نه جاه‌طلب بود، و کارهایش در سوپ اردک درسی است در باب خطرات عوام فریبی. (گروچو از مخالفان سرسخت مک کارتی بود.) مک کارتی فقط رشته‌ای از واقعیات را بیان می‌کرد و آن‌گاه بدون هیچ توضیحی حدس زدن ارتباط میان آنها را به مردم واگذار می‌کرد. او تا آنجا پیش رفت که یکی از کمونیست‌های قربانی خود را به منزله نمونه کامل ضد کمونیست‌ها معرفی کرد (به همین بی‌معنایی). البته او به کسی اجازه نمی‌داد برای لفاظی‌هایش از او توضیح بخواهد. می‌گفت: «کارمن وارد کردن اتهام است، نه اثبات آن‌ها.» «یک روز صبح مک‌کارتی با کیفی در دست از راه رسید. با لباس نامرتب و نفس بریده در مقابل اعضای کمیته ایستاد و گفت که آماده پاسخ‌گویی به سؤالات آن‌هاست، اما از

افراطی‌ترین نمایشنامه‌های اِسورد نیز پا را فراتر می‌گذارند. به عبارت دیگر، آن‌ها حتی مفهوم بی‌هدفی و بی‌معنایی زندگی و واقعیات بدیهی را زیر پا می‌گذارند، تا آنجا که تنها چیز مورد اطمینان فرد؛ یعنی، هویت و فردیش نیز مورد شک و تردید واقع می‌شود. کار برداران مارکس که قاطعند و سرشار از اعتماد به نفس از قدرت و تأثیر و بُرندگی شگفت‌آوری برخوردار است و به دلیل همین خصوصیات گه‌گاه تاثر اِسورد را پشت سر می‌گذارد، جنبشی که نه در میان عوام موفقیت چندانی کسب کرد و نه به پاداشی در خور دست یافت.

* * *

اما، با تمام این اوصاف برداران مارکس در اوج نماندند. جامعه آمریکا از آنان پیشی گرفت و خود به دنیای کمیک برداران مارکس بدل شد. پژوهش ریچارد روپر درباره سناتور مک‌کارتی بدنام و بی‌آبرو به فیلمنامه یکی از حماسه‌های فیلم نشده برداران مارکس می‌ماند. به این تعریف مک‌کارتیسم توجه کنید: «... مک‌کارتیسم قبل از هر چیز گریزی عجولانه و نسنجیده از واقعیت بود. مک‌کارتیسم مسخره‌ها را تغالی بخشید و مهم‌ها را مسخره کرد، از عقل سلیم

آن‌جایی که در مجلس سنا مسئله بسیار مهمی درباب مسکن و خانه‌سازی پیش آمده مجبور به ترک کمیته است، و رفت.» در فسیلم روزی در مسابقات اسب دوانی، وقتی که گروچو را برای ارائه مدارک پزشکی تحت فشار می‌گذارند، او می‌گوید که هنگام بروز اپیدمی آنفلوآنزا مسئله بسیار مهمی برایش پیش آمده است (به آنفلوآنزا مبتلا شده) و سپس بدون توضیح بیشتر به محل مسابقات می‌رود. دیگر این که در دارو دسته مک‌کارتی افرادی بودند با نام‌هایی از قبیل اربن پی. وان ساسترن و اُنیس گومیلون، نام‌هایی که بیشتر به اسامی مستعار گروچو می‌مانند و بس. ترک ناگهانی مسند قضاوت ایالت ویسکانسین به‌وسیله مک‌کارتی، شعار تبلیغاتی او، یعنی «کنگره هفت تیرکش می‌خواهد» (البته خود او هفت تیرکش نبود)، شکست کامل او در افشای فساد دستگاه حکومتی، گرایش ذاتی او به تقلب و ریاکاری حتی وقتی که درستی و شرافت بیشتر به کارش می‌آمد، غلط خواندن سخنرانی‌هایی که دیگران برایش نوشته بودند، و خلاصه تمام دروغ‌ها و تناقض‌گویی‌های او بیشتر به فیلم‌های برادران مارکس می‌ماند تا واقعیت. کارهای او آن قدر باورنکردنی‌اند که مانند نمایش‌های کمدی انسان را به شادی و خنده وامی‌دارند. مک‌کارتی به‌طور غریزی دلچسپی دوست داشتنی و بزرگ بود. او فقط از لحاظ عقلانی و به دلیل اعمال قدرت غیر قابل‌بخشایشش متفرد و دیوانه به شمار می‌رود.

البسته، برادران مارکس از پس رقابت با او برنمی‌آمدند. واقعیت این است که طنز پردازان به تازگی خود را با دوران پس از بمب اتمی وفق داده‌اند. دیگر آن‌ها مجبورند برای برقراری ارتباط با مخاطبان پا را از گذشته فراتر بگذارند، به هرزگی و شوخی‌هایی درباره موضوعات و افراد غیر قابل‌اشاره متوسل شوند، و یا خطر دور ماندن از مردم را با نوشتن نمایشنامه‌های انتزاعی به جان بخرند. اکنون آن‌ها یا شیوه و سبک را کلاً کنار گذاشته‌اند (مانند طنز دیوانه‌وار نمایش خل و چل‌ها و آثار امروزی اسپایک میلیگان) یا مانند نمایشنامه‌های اِسورد به‌سبک و زبان بیش از حد بها می‌دهند. برادران مارکس از پس هماهنگی با این گرایش‌ها نیز برنیامدند. (هارپو در سال ۱۹۶۳ اظهار

کرد: «من با طنز این زمانه مخالفتی ندارم، فقط می‌گویم که این طنز به من تعلق ندارد.») آن‌ها آن‌قدر زنده نماندند تا این نظر گیلبرت هایت در سباب محدودیت‌های طنز را بشنوند: «برخی شرارت‌ها آن قدر دهشتناک‌اند که قدرت احساس و ابراز تنفر را از انسان سلب می‌کنند. ما انسان‌ها با دیدن آن‌ها فقط می‌توانیم به خود بلرزیم و با وحشت از آن‌ها روی برگردانیم، یا حداکثر، برای توصیفشان تراژدی بنویسیم. طنز در برابر این جنایت‌ها و شرارت‌ها عاجز و ناتوان، و فقط در برابر خطاهای کهنتر و تمامی حماقت‌های بشر سلاحی قدرتمند و کاراست.»

* * *

کار برادران مارکس حماسه - بولسک مدرن محسوب می‌شود. آثار و حرکات آن‌ها تمام خصوصیات فرمی را در بردارد که «آدمی بی‌نزاکت و قوی هیكل را می‌ماند که سوار بر الاغ است و چمانی بردوش دارد. آدمی که آن‌قدر قوی است که می‌تواند اعمالی بی‌باکانه و جسورانه را به انجام رساند، اما به این گونه کارها تن نمی‌دهد، چرا که هیچ روش و هدف خاص و ایده‌آلی ندارد. او فقط به کارهای زشت و توهین‌آمیز و بی‌هوده دست می‌زند.» کمدی برادران مارکس پست، احمقانه، مملو از کلمات و تصاویر عامیانه، اشاره به موضوعات روز، و حرکات و اعمال ساده و روشن است، و فاقد تکلفات و تظاهرات هزل^۶ است.

(کار گروهی آن‌ها هم با این ژانر جور درمی‌آید، و هم با یک اثر کلاسیک دقیقاً هم‌خوانی دارد که دنیایی «خشک، محدود، هرمی شکل، استبدادی و غیر عقلایی» را به تصویر کشیده است. این دنیا دقیقاً همانی است که برادران مارکس در فیلم‌هایشان می‌سازند و تخریب می‌کنند. ولی جالب است بدانید دنیایی که صفاتش را برشمرديم دنیای قرون وسطی است و آن اثر کلاسیک، ریشارد روباه. در طنز ریشارد روباه، شاه، بارون‌ها و رعایا به هیئت حیوانات گوناگون تصویر شده‌اند. گیلبرت هایت داستان را این‌گونه توضیح می‌دهد: «ریشارد روباه درصدر و رویا روی همه ایستاده است. حیوانات جامعه‌ای را تشکیل داده‌اند، اما او ضد اجتماع است. آن‌ها ثروت و قدرت در اختیار دارند؛ او

باهوش است. آنها درست آیین، خوش باور و با نزاکت‌اند، اما او منحرف و مبتکر و بی‌نزاکت است. به عقیده رینارد روباه کل آن نظام بیهوده و بی‌معناست، بنابراین، رویه طنزپردازی کوشا و فعال را پیش می‌گیرد، نظام را افشا می‌کند و نارسایی‌هایش را به رخ می‌کشد. و یک بار پس از نوشیدن بیست جام شراب آوازی سر می‌دهد و از اعتقادش می‌گوید: «آواز رینارد تا حد زیادی شبیه آوازی است که گروچو در فیلم اسب تو اسب می‌خواند و در آن فلسفه زندگی خود را عیان می‌کند. وقتی به او خیر می‌دهند که پرفسورهای فرزانه می‌خواهند با او صحبت کنند، او زیر آواز می‌زند و می‌خواند: «نمی‌دانم چه می‌خواهند بگویند / به هر حال فرقی هم نمی‌کند / هرچه باشد، با آن مخالفم.»

طنز آمیزه‌ای است از تلخی و شیرینی، و تحقیر و تفریح. در کمدی برادران مارکس، تفریح و خنده بر استهزا و تلخی می‌چربد. فیلم‌های آن‌ها زیاد گزنده و تلخ نیستند، و قرار نیست نقش سازنده‌ای در جامعه داشته باشند. با این حال، بسیار با ایده‌آل آمریکایی خود بزرگ‌نمایی هم خوانی دارند. خوش‌بینی، روشن‌بینی، ابتکار و شور و شوق برادران مارکس ارزشمند است. اما، والاترین خصوصیت آن‌ها خلوص و معصومیت ذاتیشان است. آن‌ها به هیچ روی دنیای دون ما را که مسالامال از مقاصد پست و حقیر، روزمرگی و یکنواختی، و تسلیم و سکوت است بر نمی‌تابند. گروچو نیز که به ظاهر متعلق به دنیای ماست فقط لباس‌هایی شبیه به لباس‌های ما می‌پوشد و هرگز به تمامی از این دنیا پیروی نمی‌کند. آن‌ها با تحصیلات، فرهنگ و تمام اشکال همسان‌سازی که زندگی طبیعی و والایی ذاتی بشر را نابود می‌کنند مخالفند. آن‌ها اولین شهروندان دنیای نو و آرمان شهر اسکار و اینلند، «حکومتی جمهوری که در آن همه پادشاهند».

پی نوشت‌ها:

که بازیگری به تکرار و منظم اجرا می‌کند. همچون رقص پا و بخصوص این عمل در وودویل و کمدی موزیکال کاربرد دارد.

2. Dr. Kronkhite:

شکل انگلیسی واژه آلمانی Krankheit به معنای مرض
 ۳. music - hall humor به مفهوم عام، همان تماشاخانه مخصوص نمایش‌های وودویل است. از آنجا که variety معادل انگلیسی وودویل است، این دو وقتی کنار هم قرار می‌گیرند تقریباً نفس مترادف دارند البته، معنای دوم music - hall به معنای سالن‌های سینمایی است که ما بین نمایش زنده وودویل اجرا می‌کنند.

۴. skit نمایش کوتاه کمدیک یا هجو آمیزی است در یک صحنه که معمولاً در وودویل و موزیک هال کاربرد دارد.

۵. لازم به توضیح است که اداوارد لیر و لوییس کارول، نویسنده مشهور آلیس در سرزمین عجایب، و پایه‌گذاران سبک مشهوری در طنز انگلیسی‌اند که به nonsense verse (ناز سرایی، نازگویی منظوم «بیهوده‌گویی») مشهورند.

۶. mock - heloic: تهرمان‌سازی مضحک یا حماسه مضحک
 Mock - epic: نوعی طنز و هجو است که لحن و سبک آن حماسی و تهرمانی است اما، موضوع و شخصیت‌ها مضحک و مسخره‌اند. همچون موش و گریه عبید زاکانی که در آن لحن حماسی و شخصیت‌ها مضحک‌اند.