

در جستجوی خویشتن

گری موریس، ترجمه احسان نوروزی

بازنمایی آثار [ادگار آلن] پو، بزرگ‌ترین دستاورده «منفرد» کورمن محسوب می‌شود؛ استفاده از لغت منفرد برای شش اثری که در اینجا بدان پرداخته می‌شود، بی‌مناسب نیست؛ زیرا آن قدر مشابهت‌های مضمونی و شکلی در آنها وجود دارد که بتوان آنها را شش نسخه از داستانی یکسان دانست. تصاویر و تمثال‌هایی که مدام تکرار می‌شوند از سقوط خانه آشر (۱۹۶۰) تا مقبره لیزیا (۱۹۶۴) جدا از آن که هر یک دیگری را باز می‌تاباند، با یکدیگر می‌آمیزند تا به یکی از جهان‌های موشکاف، نمادین خوداگاهانه و در عین حال باورکردنی، جامه عمل پوشانند.

هنگامی که AIP از کورمن خواست تا دو فیلم سیاه و سفید در مورد بهره‌کشی بسازد، او ترجیح داد به جای آن یک فیلم رنگی بسازد و بدین منظور طرح پو را ارایه کرد. فیلم کورمن، نخستین فیلم از آثار پو نبود، ولی فیلم‌هایی همچون قتل در سرده‌خانه (۱۹۳۲) را برتر فلوری و بازسازی آن به نام شیع سه بعدی سرده‌خانه (۱۹۵۴) توسط روی دل روٹ، کسل کننده و فاقد جذابیت بودند. تعجبی ندارد که اغلب آثار به فیلم درآمده پو، از داستان‌های جنایی او بوده‌اند، زیرا ماهیت قالبی و بازی مانند این ژانر به راحتی قابل برگردان به فیلم است.

دو جنبه از آثار پو همیشه اغلب فیلم‌سازان را جذب کرده است: ایجاز در بیش‌تر آثارش و تبدیل «کنش» و «شخصیت»‌های واقعی، ولی مشکلاتی که آثار او به وجود می‌آورند، به نظر حل نشدنی می‌آیند، زیرا در

تمام فیلم‌های او از خانه آشرا تا مقبره لیژیا سرشار از نشانه‌های سرکوب میل جنسی‌اند و همه شخصیت‌ها در خانه‌هایی سکونت دارند که به دو حیطه تقسیم می‌شوند: طبقات بالا، که در آن زندگی روزمره، رفتارهای «عادی» و سنت‌ها نشان داده می‌شوند (یانگر فراخود superego) است) و در دخمه طبقات پایین، تنها بسی روحي خانواده قرار دارد (حیطه جاذب - دافع نهاد (id)). هر قدر که شخصیت مذکور می‌کوشد تا بیشتر با جنس مؤنث رابطه داشته باشد، و تحقق نفس خود (Self - actualix) را ممکن سازد، رفت و آمد او به طبقات پایین بیشتر می‌شود. در فیلم‌های او اغلب به جای آنکه شاهد خروج شخصیت مذکور از خانه باشیم، می‌بینیم که او به درون زیرزمین‌های قدیمی خانه پا می‌گذارد که به طور معناداری نماد «اساختاری» برجستگی مرگ است؛ و یانگر نیاز او به یافتن رمز گذشته خویش است. یافتن رمز تأثیر شر اجداد او بر موقعیت فعلی. این بازگشت دائمی به زیرزمین خانوادگی، نقش‌گونه‌ای تمرین جنسی را ایفا می‌کند؛ گونه‌ای خطر روابط جنسی که در آن هیچ تماس جنسی صورت نمی‌گیرد تا اتزوابی جنس مذکور را تهدید کند.

فیلم‌های او به شکلی متناقض نما، مرگ را همزمان هم منشأ و هم نتیجه این شعور تقسیم شده می‌دانند. برای قهرمان آزار دیده فیلم، از آن جا که به هم پیوستن این دو شعور به منزله تحقق نفس است، این اتحاد نشان‌گر پیروزی بالقوه بر مرگ است که غلبه بر «قانون طبیعی» مرگ را ممکن می‌سازد. در عین حال، این تلفیق با چیرگی بر ترس نیز همراه می‌شود، و قهرمان می‌بایست به طور نمادین نیمة دیگر خود را نابود کند.

مرگ و زندگی در فیلم‌های کورمن تمایز ناپذیرند؛ و گاه قهرمان فیلم از هیچ سخن نمی‌گوید مگر مرگ و به نوعی مرگ در زندگی را تجربه می‌کند. به طور مثال در سرداد و پاندول، گویی الیزابت مدینا دویار می‌میرد؛ یکبار زمانی که در زیرزمین خانه حبس می‌شود و دیگر بار زمانی که در آیرون میدن گرفتار می‌شود. در هر دو مورد در واقع او زنده است. یا در تلفیق زودرس برای گای کارل، مرگ بسیار نیرومندتر و واقعی‌تر است و او این مسأله را با خلق

حیطه عمومی که داستان‌ها و شعرهای پو در آن قرار می‌گیرند، فیلم‌های کورمن به ندرت تأثیرگذار بوده‌اند. به طور یقین طرح پو دوران جدیدی را برای کورمن و AIP به وجود آورده؛ با جایگزینی فیلم رنگی به جای سیاه و سفید، استفاده از مسایل رازآلود به جای گونه‌های سراسرت، برداشت‌های دوباره و سه باره و متعاقباً بالا رفتن هزینه‌ها. کورمن شخص مناسب برای اقتباس آثار پو به حساب می‌آمد، نه فقط به خاطر علاقه‌آن دو به روان‌شناسی ناهمجاري و سرکوب نفسانیات، بلکه به این خاطر که کورمن بسیار بیشتر از آن که به کنش صحنه اهمیت بدهد، به حال و هوای صحنه تأکید می‌کرد. در فیلم‌های کورمن فضا، آن گونه که برای شخصیت‌هایی خویش وجود دارند، ترسیم می‌شود. کنش معمولاً چیزی و رای توانایی‌های شخصیت‌های کورمن است. خصوصاً آنانی که سعی دارند معنا یا هویت چیزی را دریابند و معنا برای آن‌ها اهمیت دارد، دست آخر چه به شکل واقعی چه به طور نمادین، توسط جنس مؤنث سلطه‌جو کشته می‌شوند (کلی مسلسلی و خانه آش) و یا خود را نابود می‌کنند (مردی با چشم‌انشی ایکس، نقاب مرگ سرخ).

جهان فیلم‌های «پو»یی کورمن، پس از خانه آش - که الگویی برای دیگر فیلم‌ها بنا نهاد - سرشار از ترس دوگانه از جنسیت و مرگ است. معمولاً جنسیت توسط زنی نشان داده می‌شود که از ویژگی‌های او شخصیتی قوی و شهوانی است، ولی شوهری که تمایلات متافیزیکی دارد همیشه نیازهای او را ارضاء نشده باقی می‌گذارد. شعوری که بر فیلم حاکم است به دو قسم است: فلسفی (مذکور) و شهوانی (مؤنث)؛ که هر یک جدا از دیگری، ناقص و نابهنجار است، ولی در آرزوی پیوستن به یکدیگرند. شور و شوق انسانی تبدیل به روابط جنسی یمارگون می‌شود (خانه آش) و یا به کل از دست می‌رود (سرداد و پاندول). اشتیاق جنس مذکور برای درآمیختن با جنس مؤنث در یک وحدت جنسی، تبدیل به مشغله ذهنی او می‌شود، ولی این حس رانیرهای ترس، گناه، و آداب منشی مفرط سرکوب می‌کنند. جنس مذکور، نتیجه‌گریز ناپذیر این میل خود را مرگ می‌داند؛ بدین ترتیب در تمام فیلم‌ها، این دو حس با هم تلفیق می‌شوند.

نقاشی‌هایی نشان می‌دهد که در آن، جهان را همچون مردم‌شوی خانه تصویر می‌کند. شخصیت این قهرمانان بر تمام فیلم سایه می‌افکند، ولی اغلب، ویژگی این شخصیت‌ها چیزی نیست مگر ضعف. آن‌ها اغلب نشان‌گر مراحل مختلف فروپاشیدگی شخصیتی‌اند، مضمونی که دل‌مشغولی کورمن در تمام فیلم‌هایش است. جهان آن‌ها، دنیایی شکننده است که پر از اتفاق‌های تاریک خانه‌های اجدادی آن‌هاست؛ میراثی که غیرقابل تحمل و دافع است و در عین حال از لحاظ حسی جاذبه دارد. خانه آشر معرف کامل صاحب آن است؛ ترک‌هایی که سرتاسر دیوارها را پوشانده‌اند، و در عین حال که گاه لرزه‌ای به خانه می‌دهند همیشه خطر فروپاشیدن را می‌نمایانند.

ترس از روابط جنسی و انتظار مرگ که در شخصیت‌های مذکور آثار کورمن وجود دارد، با اشتیاق همراهان مؤثث آن‌ها به زندگی تعديل می‌شود. این اشتیاق را می‌توان با نگاه مثبت، تمایل مادرانه به تداوم زندگی دانست (همچون در دُنای مدینا، کیت کارل) و یا با نگاه منفی، می‌توان آن را میل به نابودی جنس مذکوری دانست که باعث میل جنسی ارضاء نشده‌است (همچون الیزابت مدینا، مادلین آشر، لیزیا). نابودی مردان به دست جنس مؤثث، مضمونی تکرار شونده است که نه تنها بیان‌گر دل‌مشغولی کورمن، در مورد پسرانتویای مذکور است (زنیان قدرتمندی که به طرزی حریصانه و کشنده نیرومند می‌شوند) بلکه تجلی تلفیق مرگ و میل جنسی است که در مرکز فیلم‌های او قرار دارد.

سقوط خانه آشر

از بسیاری جهات این فیلم، نقطه عطفی در مجموعه آثار کورمن به حساب می‌آید: سقوط خانه آشر، نخستین فیلمی است که بازتاب گسترهای (که اغلب مثبت بود) در میان متنقدان برانگیخت و فیلمی است که بر عکس گذشته، پرهزینه و تجلی کامل حس کورمن نسبت به میزانش بود. آثار گاه به گاه رنگی کورمن در دهه پنجاه، نه توانستند حساسیت ما را نسبت به حوادث رنگی در نخستین فیلم «بو»یی او برانگیزند و نه نشانی از روان‌شناسی رنگ داشتند

می‌ماند.

خانوادگی) در حالی که موجودات واقعی - ردریک و مادلین همچون مردگان متحرك رفتار می‌کنند؛ چیزی که کاملاً میل جنسی ارضا نشده ردریک به خواهرش را در لفاغه قرار می‌دهد. آشر آن گاه که برای فیلیپ شرح می‌دهد چرا نمی‌تواند با مادلین ازدواج کند و این صحنه با تدوینی فوق العاده همراه است، ماهیت دو جهانی موجود در فیلم را بیان می‌کند.

به نظر می‌رسد که قبل از ورود خانواده آشر به آن جا، زمین‌های اطراف خانه سبز و خرم بوده‌اند. ردریک می‌گوید: «زمین، موقع برداشت، محصول می‌دهد...» عبارتی که دارای بار معنایی جنسی نیز هست. کورمن این موضوع را به وسیله نماهای تراولینگی فوق العاده‌ای از سیبی آویخته از درخت نشان می‌دهد که در باد تکان می‌خورد؛ نمایی که به نمایی از ماهی ای شناکنان در جویبار، دیزالو می‌شود؛ و سپس دوباره زمانی که صحبت‌های ردریک تلغیت شود، به تصویری از یک باتلاق نامطبوع دیزالو می‌شود؛ و به دنبال آن نمایی با زاویه بسیار سربالا می‌آید که در آن دو مرد را شاهدیم که بر بالکن یک خانه ایستاده‌اند و شکاف‌های روی دیوار پشت آن‌ها کاملاً آشکار است.

ردریک ما را از تقسیم بندی اصلی فیلم آگاه می‌کند؛ جهان سرزندگی و رشد؛ جهان طبیعت که راه خویش را می‌بیناید و در مقابل آن جهان قتل و جنون؛ جهان مرگ و مردگان متتحرک که بارسیدن نامه نفرین شده آشر نشان داده می‌شود؛ همان طور که در سرداد و پاندول. اوقات خوشحالی فیلم با تدوین فصل‌ها چنان تصویر شده‌اند که گویی مربوط به یک خاطره‌اند واقعیت حاضر نیستند. ردریک نیز همچون نیکلاس مدینا و دیگر شخصیت‌های فیلم‌های پو - کورمن کاملاً وجود مقرر شده و در عین حال نومیدانه‌ای را که زندگی برای او رقم زده، پذیرفته است.

ردریک، در عین این که جهان واقعی تر را پس می‌زند (چه به شکل مجازی و چه مستقیم؛ یا منزوی کردن خود از جهان به طور کلی و داشتن ارتباط بسیار نزدیک با خواهرش) جهان دلخواه و برگزیده خویش را نیز می‌آفریند. او هترمند است؛ خالقی که چهره‌هایی مخوف طراحی می‌کند و همزمان، بر ویژگی یأس و دردناکی میل جنسی تأکید می‌ورزد. وی

از همان ابتدا، با ماجراهای بریستول پیشخدمت که از فیلیپ می‌خواهد نه تنها کُت بلکه کفشهایش را هم دریاورد و به نوعی بر اختیگی مجازی دلالت می‌کند، مایه فرویدی خانه آشر شکل می‌گیرد. این پیشنهاد در نظر فیلیپ غیرعادی است و نامعمول بودن آن که در گشت و گذار فیلیپ در میان سبزهزار رو به نابودی اطراف خانه نیز منعکس شده است، با تأکید بریستول بر این عمل دو چندان می‌شود؛ و هر چقدر که پیش می‌رویم می‌بینیم که بریستول همچون مادلین و حتی خود خانه، مجری دستورات گفته یا ناگفته آشر هستند؛ و در این راه در آوردن کفشهای فیلیپ نخستین تلاش آشر برای حفظ اصالت جهان خویش است.

ورود مادلین که از بستر بیماری برخاسته است، صحبت میان فیلیپ و رُدریک آشر را قطع می‌کند، این مثلث را تکمیل می‌سازد. اگر فیلیپ را نمایان گر سلامت و توانایی جنسی طبیعی بدانیم و ردریک نشان‌گر سرکوب این عناصر باشد، جایگاه مادلین مکانی میان آن دوست. مادلین با اراده و دست‌کم به ظاهر سالم، گفته می‌شود که از اختلالی مرمروز رنج می‌برد و ناچار از بستری شدن است. وقتی که فیلیپ، مادلین را مبهوت در تابوتی که زیر طبقات اصلی خانه قرار گرفته است، می‌یابد و اشارات گنگ ردریک به اوج خود می‌رسد، تدریجاً جزئیات این اختلال مادلین روشن می‌شود.

از لحظه‌ای که در گفت و گوی فیلیپ می‌فهمیم مادلین در بیستون سلامت بوده است (و دلیلی برای شک کردن در صحبت‌های فیلیپ نداریم زیرا او برخلاف ردریک که با اشاره و کنایه سخن می‌گوید، کاملاً صریح است) سریعاً در مورد صحت «مشکل» او مظنون می‌شویم. همان طور که خود فیلم نشان می‌دهد، ردریک جدا از بعضی ضعف‌ها، بر جهان منزوی خویش تسلط دارد و حضور مادلین نیز شرط لازم این جهان است؛ همراه مؤثثی که همگام با خود ردریک، با این مجموعه به توافق رسیده است. ولی ماهیت این جهان که ردریک دائماً در پی حفظ آن است چیست؟ جهان آشر، جهانی واژگون است؛ اشیای بسی جان همچون موجودات زنده پنداشته می‌شوند (خانه او و تاریخ

آهنگ‌هایی رسمی می‌نوازد که در مقابل مادلین تنها تظاهر به علاقه می‌کند. مهم‌تر از همه این که او همیشه مادلین را سخت کترول می‌کند. به نظر می‌رسد که توصیف‌های او از شخصیت مادلین بیش از آن‌که بیان‌گر ویژگی‌های او باشند، گوشهای از خصوصیات خود ردریک‌اند؛ خلق دوباره شخصیت مادلین برای بسط نیمة دیگر جهان خویش که نهایتاً، در انجام این کار موفق هم می‌شود.

برای مثال، او اظهار می‌کند که همان بیماری‌ای که خود بدان دچار است - بیماری عصبی که تمامی حواس پنج گانه، به ویژه شنیداری را غیرقابل تحمل می‌کند - خواهش را نیز مبتلاکرده است. به نظر می‌رسد که «بیماری» مادلین پس از بازگشت او به خانه آغاز می‌شود؛ که دلایل آن نیز ناگفته می‌ماند. تصویری که مادلین در صحنه همراه با فیلیپ از خود ترسیم می‌کند، سرشار از قدرت، سرزنشگی و میل جنسی آشکار است. ولی به هر جهت، او تحت نفوذ برادر خود؛ سازش‌پذیر شده است و بیش تر تمایل دارد توصیف ردریک از خود را پذیرد. ردریک ترس خود را از این‌که مبادا مادلین از پیش او بردشود، با این توجیه که خون آشر لکه‌دار می‌شود و بهترین و انسانی‌ترین کار این است که بگذاریم این تبار خود از هم گستته شود، پنهان می‌کند.

این فیلم که به روح اثر پو وفادار بوده است، روابط جفت‌ها را (تا اندازه‌ای) همچون زنای با محارم ترسیم می‌کند و رابطه با آشر، تصویر پرشوری را که ما از مادلین نمی‌بینیم انکار می‌کند تا مادلین را با او یک زوج بپنداشیم. آن‌ها همچون زوج عاشق و معشوق بر سر میز شام «اطلاعات سری» خود را رد و بدل می‌کنند؛ و در آن هنگام مادلین به برادر خود اشاره می‌کند که تاریخ خانوادگی و استناد بیماری او و «رازهایشان» را بر ملا نکند. فیلیپ در رابطه‌اش با این زوج دو مسأله را نشان می‌دهد؛ راهی برای فرار مادلین از چنگ برادرش و عصیت او، نابودی جهان مزبوری و نیمه پنهان آشر در مقابل بهنجراری استوار فیلیپ و تطبیق با زندگی، فیلیپ که با رفتارهای باور نکردنی و تاریخ خانوادگی آشر رو به رو شده است، بزرگوارانه اصوات می‌کند که این‌ها ناشی از «خصلت‌های ویژه خلت و خرو» است. ردریک، او را به خاطر آن که می‌خواهد ترک‌های بزرگ

را بدهد. همچون همیشه، این مستخدمان تنها آلت دستی هستند که به تحقق خواسته‌های اربابانشان کمک می‌کنند و آن قدر که آن‌ها را از مزاحمت جهان خارج حفظ می‌دارند، به کارهای دیگر نمی‌پردازند چراکه ملاقات کنندگان این محیط نیز بازدیدکنندگان صرف نیستند، بلکه نمایندگان نابودی اند و خدمتکاران قادر نیستند از آن‌جا دور نگهشان دارند. این‌ها همان درام‌های مبتنی بر الگوهای ازلی‌اند که در آن‌ها خیر در مقابل شر قرار می‌گیرد؛ در حالی که نیکی تنها در یک نفر تجسم می‌یابد و این شخص بر حدت جهان فاسد فایق می‌آید؛ حالی که با تدوین فصول نشان داده می‌شود، تدوینی که بر تقابل میان گذشته - جهانی که اکنون عاری از نیکی به نظر می‌رسد - و وضعیت رو به زوال زمان حال تأکید می‌کند.

باز هم، در مرکز این جهان، شخصیتی متزلزل قرار گرفته است؛ نیکلاس مدینا، هنرشناسی که احسان گناه می‌کند و از لحاظ جنسی رنجور است، در آرزوی لذت جنسی است که هنوز در چشم‌انداز آینده خبری از آن نیست. نخستین چیزی که در مورد الیزابت می‌فهمیم - پس از آن که می‌شنویم او مرده است - این است که او قبر ندارد و بالباس خانوادگی در خانه دفن شده است. بی‌اعتقادی ریشخندانه فرانسیس برناراد فضایی را خلق می‌کند که نسبت به فیلم‌های دیگر بسیار خصمانه‌تر است. در حالی که در خانه آشر به نظر می‌رسید فیلیپ و ردریک با یکدیگر رقابت می‌کنند، در اینجا فرانسیس بسیار قدرتمندتر از نیکلاس است که مسیری قهقهایی را در پیش گرفته است. همچنان که داستان آشکارتر می‌شود، در می‌یابیم که روزگاری نیکلاس و الیزابت در کنار یکدیگر شادمان بوده‌اند، ولی «چیزی» بین آن‌ها اتفاق می‌افتد. می‌فهمیم که نیکلاس در کودکی شاهد زجر کشیدن مادرش تا مدم مرگ بوده است (چون زنده به گور شد؟)؛ مسئله‌ای که دکتر لثون، پزشک خانوادگی آن‌ها، می‌کوشد تأثیرات این واقعه بر وی را برطرف کند.

کورمن، وقایع زمان گذشته را در تقابل با زمان حاضر قرار می‌دهد؛ و این عمل را به وسیلهٔ به کارگیری تدوین سریع نمایه‌ای انجام می‌دهد که اغلب با استفاده از فیلترهای رنگی و نورهای مصنوعی متوجه گرفته شده‌اند. اولین برشی که

برای مادلین می‌افتد. او که با محبوس شدن در تابوت دیوانه شده است (نمادی نه فقط برای مرگ بلکه برای میل جنسی محبوس شده) از تابوت بیرون می‌آید و در حالی که از او خون می‌چکد به سوی ردریک می‌رود. با ورود فیلیپ، مادلین او را مبهوت روی زمین رها می‌کند. ردریک که می‌داند چه اتفاقی افتاده است، اسلحه‌ای به دست می‌گیرد، ولی با ورود مادلین به اتاق آن را روی زمین می‌اندازد. چراغی که می‌افتد، پرده را آتش می‌زند و آتش به تمام خانه سرایت می‌کند. در میان دیوارها و دیوارک‌های فرو ریخته، ردریک و مادلین را می‌بینیم که در بغل یکدیگرند ولی در حالی که دستان مادلین بر روی گردن ردریک فشرده می‌شود. فیلیپ به کمک بریستول فرار می‌کند، ولی برادر و خواهر در بازوان یکدیگر در خانه می‌میرند.

اغلب فیلم‌های این مجموعه آثار کورمن همین دو نوع نقطه اوج را دارند؛ نقطه اوجی که در آن تنشی‌های جنسی شخصیت مذکور نهایتاً آزاد می‌شوند. در واقع فیلم ایده فرویدی را تشریح می‌کند (تروس کودک) که طبق آن میل جنسی با مرگ پایان می‌یابد و مرگ فقط به معنای مرگ فرد نیست، بلکه مرگ خود جهان را تیز در بردارد، هر چند در آثار کورمن، جهان زادهٔ خودآگاهی فرد است.

سرداب و پاندول
آغاز فیلم، یادآور سقوط خانه آشر است؛ ورود شخصیتی معمولی به محیطی غیرعادی و منزوی. این شخصیت که فرانسیس برنارد (جان کر) نام دارد به خانه نیکلاس مدینا (وینست پرایس) می‌آید تا در مورد مرگ مرموز الیزابت (باربارا استیل) خواهر خود و همسر نیکلاس تحقیق کند. برخلاف خانه آشر در این فیلم، کورمن این ورود را همچون گذار از جهان واقع به جهان فساد و مرگ تصویر می‌کند (این فصل با نمای خارجی اقیانوس واقعی شروع می‌شود، نه همچون خانه آشر که با نمایی استودیویی آغاز می‌یابد). در این فیلم نیز کورمن، ماهیت اسطوره‌ای این ورود را با کریں از نمای اوره德 نشان می‌دهد. در این جا نیز مانند خانه آشر، مخالفت اولیه مستخدم را می‌بینیم که نمی‌خواهد به ملاقات کننده اجازه ورود به خانه یا دسترسی به ساکنان آن

ترجم نیکلاس را باعث شده است. نیکلاس با نشان دادن تصویر مادر نیکلاس که خونین و دست و پا بسته ولی زنده است و در اتاق شکنجه خانه به دیوار بسته شده است، دوباره به گذشته باز می‌گردد. همچون اغلب فیلم‌های امبتنی بر آثار پو، در این جا نیز حوادث گذشته برای قهرمان واضح تر و واقعی تر از زمان حاضرند. نه تنها گذشته بر زمان حال تأثیر می‌گذارد بلکه حتی جایگزین آن نیز می‌شود، مانند مورد نیکلاس مدینا که در غلیان‌های مازوخیسم، حوادث تلغیت گذشته را تمام جزیات باز می‌آفریند.

نخستین باری که الیزابت مدینا را زنده می‌بینیم، زمانی است که او نیکلاس را اغوا کرده و به سرداراب کشانده است؛ مکانی که کاملاً دارای طنین فرویدی است. ترس نیکلاس از اختگی را الیزابت ایجاد می‌کند که به نظر می‌رسد از مازوخیسم شوهر خبر دارد و می‌خواهد که در مورد آن اقدام کند. حتی زمانی که نیکلاس به خاطر کاتاتونی انداشتن واکنش بدنبی به سبب بیماری روانی - م. ابیهوش می‌شود و دکتر لئون، عاشق الیزابت، او را تشویق می‌کند که به همراه او از قصر بگریزد، الیزابت نمی‌تواند از شکنجه کردن نیکلاس دست بردارد. در این جا برای تکمیل جنس مونث آزمند کورمن - پو، تمونه بسیار نامتعارف تری نسبت به سقوط خانه آشناست؛ زیرا که در خانه آشر برای قتلی که مادلین مرتکب می‌شود و برادرش را می‌کشد، همان قدر که پایه و اساس منطقی وجود دارد، دلیل روانی نیز است.

کورمن جهان فیلم - و جهان نیکلاس - را به کمک شیوه‌های بصری و تصاویر شمایل نگارانه، همچون مقبره‌ها، تار عنکبوت، موش‌ها و گیاهان پژمرده که از فیلم سقوط خانه آشر با آن‌ها آشنایم، تبیین می‌کند؛ و برای فصل پایانی فیلم از راهبردهای بصری ویژه خود بهره می‌گیرد. وقتی که نیکلاس پاندول را راه می‌اندازد، تقریباً تمامی ناماها با حرکت این شئ غول آسا تنظیم شده‌اند، عملی که برای کارگردانی مانند کورمن که بیشتر به دوربین متحرک متکی است تا تدوین، سبکی نامعمول محسوب می‌شود. جلوه‌های تمامی این برش‌ها که بین تصاویر پاندول، فرانسیس برنارد در زنجیر، دیوارهای مخفوف سرداراب و نیکلاس برآشته، صورت می‌گیرند، فضایی پر تنش و

می‌بینیم از جمله برش‌های کلیدی است که در آن رابطه سرخوشانه نیکلاس و الیزابت را شاهدیم. در این حالت دوربین به سمت راست پن می‌کند تا دکتر را نشان دهد، در همان حال الیزابت رویش را از نیکلاس به سوی دکتر برمی‌گرداند. در آغاز، نیکلاس زندگی‌شان را «خوب و سرشار از لذت‌های عاشقانه که هر دو در آن سهیم بودند» توصیف می‌کند، ولی می‌توان نشانه‌هایی از شهوت و یا اروトیسم را در روابط آن‌ها یافت؛ و این عامل کلیدی است که سرنخی از علت نقشه ماهرانه الیزابت و دکتر لئون برای فوار با یکدیگر و به جنون رساندن نیکلاس به دست می‌دهد. دیدگاه‌های خود نیکلاس در مورد روابط با الیزابت بیشتر به نظر بازتاب میل به داشتن روابط خانوادگی است و نه روابط زناشویی. در جهان غیرواقعی اثر پو و جهان غیرواقعی فیلم که حاصل این تدوین است، رفتارهای غیرطبیعی الیزابت، از او تصویر عروسکی خلق می‌کند که به نظر می‌رسد با نیروی پنهانی حرکت می‌کند؛ که یقیناً قیاس بصری فوق العاده‌ای برای فریب رازآلود انسان توسط خدای نادیده و ناشناخته است.

سرداراب و پاندول، همچون سقوط خانه آشر، دارای تمثال‌های مذهبی است، ولی به نظر می‌رسد که همچون فیلم نقاب مرگ سرخ که دو سال بعد ساخته شد، بیشتر این تمثال‌ها در مورد بیگانگی انسان از خداوند است. چنان که خواهر نیکلاس می‌گوید، او اسیر احساس‌گناهی است که نسبت به مرگ مادر حس می‌کند، او قادر به نجات مادرش نیست که ظاهراً همراه با مسایل جنسی می‌میرد. اولین تصاویر از نیکلاس، نشان‌گر مازوخیسم و ضعف اویند؛ شخصیت‌های لحظه‌آماده است که مسخر نیروی قدرتمندتر شود، چیزی که بسیار هم اتفاق می‌افتد. ناتوانی آشکار نیکلاس در ارضی الیزابت، ناشی از جدایی خشونت‌آمیز او از مادرش است؛ نابودی مادرش به دست پدر او و اختگی نمادین او توسط همان شخص.

دکتر لئون، فرانسیس برنارد و کاترین را از رازی آگاه می‌کند که فقط نیکلاس و خود او از آن آگاه بوده‌اند: مادر او شکنجه شد، ولی «نه تا حد مرگ». او را شکنجه و سپس زنده به گور کردند و این دقیقاً همان چیزی است که این موقعیتِ قابل

در این جا نیز همچون اغلب فیلم‌های [امبتنی بر آثار] پو، جهان‌کنش‌ها توسط شیوه‌های مختلف، بصری، واژگانی و موسیقایی ترسیم می‌شود. همچنین، کورمن با قرار دادن گفتارهای قهرمانان رنج کشیده خود در قسمت‌های اولیهٔ فیلم، این جهان را بدین گونه ترسیم می‌کند: «می‌توانی تصویرش را کنی؟ فشار غیرقابل تحمل ریه‌ها... بوی دود خفقات آور کرده زمین... آغوش پر صلات تابوت... تاریکی شب مطلق... و سکوتی همچون دریابی جانکاه. و دیگر، چیزی که نامری است، ولی می‌توان آن را حس کرد؛ حضور کرم‌های فاتح است»، این گفتار کلمه به کلمه از پوگرفته شده است، یکی از محدود چیزهایی که چار لز بیومونت و ری راسل (فیلمنامه‌نویسان فیلم) توanstند در داستان بدون پیرنگ فیلم از آن استفاده کنند. و همچون دیگر آثار مجموعهٔ پو، در این جا نیز کورمن شخصیت اصلی را یک هنرمند قرار داده است؛ شخصیتی کاملاً احساساتی که به قول خودش «حقیقت را می‌داند».

کامل‌ترین تصاویر جهان‌گای، مستقیماً از محیط او، چه محیط خانگی و چه بیرونی، ناشی می‌شوند. او که دل‌مشغولی مهمش مرگ است، خانه را با وسایل قرمز و قهوه‌ای رنگ تزیین می‌کند، چیزی که شدیداً یادآور معنای رویای زهدانی (womb - fantasy) فرویدی و خود زمین است که او انتظار دارد توسط آن پوشیده شود. اتاق او بسیار خلوت است و او همیشه در تختخواب، حالتی انفعالی به خود می‌گیرد. اوضاع خارج از خانه نیز بهتر از این نیست. خانه‌گای نیز مانند خانه‌آشر توسط درختان مرده و درهم پیچیده احاطه شده است که همیشه در هاله‌ای از مه موج قرار دارد. گردش رمانیکی که گایی و امیلی در این محیط انجام می‌دهند، در مقابل مردگی تمام عیار آن‌جا لحنی طنزآمیز به خود می‌گیرد.

ما تازه در اوآخر فیلم متوجه می‌شویم که امیلی زنی است که همیشه «می‌خواسته خانمی بی‌نظیر باشد» و این سرنخی به دست می‌دهد که بتوانیم حداقل دلیل سطحی ورود او به زندگی گایی و تلاش‌های او برای نابودی آن را درک کنیم. ولی کورمن دلیلی دیگر نیز برای رفتار رمزآمیز او ارایه می‌کند. جهان تدفین زودرس، نیز مانند سقوط خانه‌آشر و سرداد و

اندوهبار می‌آفرینند. کورمن این حالت را با استفاده از تغییر شکل عدسی زاویه باز، زوایای مناسب، و مهم‌تر از همه با نورپردازی مصنوعی ای تشدید می‌کند که در آن تصویر پاندول از زاویه دید فرانسیس مضاعف می‌شود.

تدفین زودرس

داستان فیلم حول بازگشت امیلی گالت به زندگی گای است؛ وی روزگاری خواهان گای بود، ولی گای او را پنذیرفت. به زودی می‌فهمیم که گای برای آن می‌خواست امیلی را از خود دور کند که از بیماری خود آگاه بود. گای دچار جمود خلسمه‌ای است؛ بیماری‌ای که نشانه‌های مرگ را در فرد زنده به وجود می‌آورد و امکان دارد که زنده به خاک سپرده شود. گای مدام در این فکر است که پدرش زنده به گور شده است؛ هر چند که خواهش، کیت، که در طول فیلم نشانه «خرد» است، در این مورد با او جر و بحث می‌کند. فیلم پیوسته با نشان ندادن این که چه کسی با دست گذاشتن بر روی ترس‌های او مسؤول کشیده شدن گای به سوی جنون یا مرگ است، تماشاگر را به بازی می‌گیرد. به طور تلویحی اشاره می‌شود که شاید خود گای مسؤول است، چراکه او در عین حال هم جذب مرگ و هم از آن دفع می‌شود؛ و شاید کیت مسؤول باشد، زیرا در سرتاسر فیلم او شخصیتی رازآلود باقی می‌ماند و همیشه در لحظات حساس ناگهان پیدا می‌شود و همچون دریک آشر که می‌باشد برای خواب دارو مصرف می‌کرد کیت نیز به گای داروی مسکن می‌دهد؛ و شاید هم امیلی مسؤول باشد، هر چند که در فیلم مدام دلوایسی‌های او برای گای را شاهدیم. ولی در واقع، گره‌گشایی پایان فیلم نشان می‌دهند که این امیلی است که باعث شده است تا تدفین زودرس گای عجیب جلوه نکند. نشانه‌های طبیعت درست امیلی در سرتاسر فیلم توسط جنبه‌های بصری نشان داده می‌شوند. در این جا نیز همچون مادلین آشر و الیزابت مدینا، با شخصیت مؤثثی سر و کار داریم که از لحاظ جنسی قوی است؛ زنی که به نظر می‌رسد دارای غرایز مردانه است؛ چه از جنبهٔ مثبت، چه منفی. مثبت، زمانی که گای را از ترس‌های جهان او حفظ می‌کند و منفی به خاطر جنبهٔ سرکوبگر آن.

بداهه گویی کنند. در سرتاسر فیلم حس کنترل بر بازیگران مشهود است، از طعنه‌های بی‌وقفه دکتر بدلو گرفته تا به آن چیزی که کورمن «مهم‌ترین نگاه» در این مجموعه فیلم‌ها می‌داند. بهترین (و مشهورترین) صحنه فیلم، دوئل میان اسکارابوس و اراسموس است؛ تبرد نهایی که نه برای خود اراسموس، دختر و یا دوستانش (و یا شاید برای همسر هرزه‌اش، لنور) بلکه برای پیروزی خیر بر شر است. دوئل آن‌ها خلاصه درخشانی از تصاویر و درونمایه‌های فیلم‌ها قبلي است؛ تلفیقی از خیالپردازی، شوخ طبعی و وحشت که نظیر آن در هیچ یک از آثار دیگر کورمن وجود ندارد.

شخصیت لنور، یادآور قهرمانان زن پو، از الیزابت مدیانا گرفته تا امیلی گالت است. در اغلب فیلم‌ها شوهری بی‌بندوبار را شاهدیم و کlag در این مسأله مستشنا نیست. زمانی که لنور با گفتن این مسأله به اراسموس که او «هنوز آدم کسل کننده‌ای است» تمامی پندارهای رمانیک وی را نابود می‌کند و همچون همیشه، اشاره‌ای به دوری زن از جنس مذکور به علت ارضانشدنگی میل جنسی وجود دارد. انحراف لنور را می‌توان با شهوت او به قدرت توضیح داد، چیزی که منجر به همکاری او با اسکارابوس می‌شود. ولی به هر حال در کlag (و فقط در همین جا) جنس مذکور از ارضانشدنگی نامعلوم و گرایش به تیرگی روzaفزون به سوی موقعیت صلابت و قدرت حرکت می‌کند. مضاف بر پیروزی اراسموس بر اسکارابوس، طرد لنور از خود نیز وجود دارد که باعث شکل‌گیری تنها فیلمی می‌شود که در آن کورمن بی‌بندوبار کورمن - پو به تحقق خویشن دست می‌یابد.

نقاب مرگ سرخ

نقاب مرگ سرخ، محصول پیچیده دو داستان «پو» است؛ داستانی با همین عنوان فیلم و داستانی دیگر با عنوان (hop-tood) اولی نمونه‌کامل یک قطعه با حال و هوای آثار چو است که اضطراب اگزیستانسیل را همچون آفتی خانمانسوز نشان می‌دهد؛ و دومی به همان میزان نمونه‌ای از داستان‌های انتقام‌گیری است. حتی دانشجویان موافق کورمن نیز اذعان کرده‌اند که این تلفیق ناموفق بوده است،

پاندول، بازتاب دل مشغولی شخصیت اصلی فیلم است. ولی در این‌جا، برخلاف فیلم‌های گذشته، گای کارول در کنترل این جهان نیست، بلکه حتی به نوعی خود آن را خلق کرده است. ولی جهانی که وی با آن سروکار دارد، فراتر از تسلط اوست و او قربانی آن است. ناتوانی گای، نشان از ناتوانی جنسی او دارد، این مسأله با قرار گرفتن گای در موضع اطاعت از امیلی توسط کورمن نیز تأکید می‌شود. بدین ترتیب می‌توانیم بفهمیم که اشتیاق امیلی برای کشتن گای نه فقط برای دستیابی به ثروت او بلکه بیشتر به عنوان مكافات ضعف خود و ناتوانی اش در اراضی امیلی است.

کلاع

در واقع این فیلم، دقیقاً نمایش گر معکوس روندی است که فیلم‌های پیشین کورمن طی می‌کردند و این بار قهرمان فیلم از موقعیت فروپاشیدگی دائمی به یکی از عالی‌ترین وضعیت‌های موجود در فیلم‌های کورمن می‌رسد: خود بازیابی. در فیلم‌های قبلی، محیط فاسد و پوسیده حاکم بر فیلم بازتاب جایگاه شخصیت است ولی در کلاع، جزیات مجلل و پرنفس و نگار دو خانه اشرافی فیلم - خانه اراسموس و خانه اسکارابوس - به مثابه تفسیری طنزآمیز در مورد شخصیت اصلی است که حرکت از خویشتن (selfhood) را به سوی آرامشی والا آغاز کرده است. در کلاع نیز همچون فیلم‌های قبلی، جهان رو به زوال قهرمان با ورود نماینده «بهنجار» نابودی از جهان خارج، تهدید می‌شود؛ با این تفاوت که در این جا اراسموس کریون همزمان نمایشگر نماینده نابودی و شخصیت است که جهان او - جهانی محدود و آسیب‌پذیر که ویژگی آن ناتوانی او در انجام عمل و به کارگیری قدرت‌های جادویی خویش است - در حال فروریزی است.

البته ناید گمان کرد که معنای اصلی کلاع در واقعگرایی روان‌شناختی نهفته است، چراکه فضای حاکم بر فیلم بسیار گستره‌تر، رویاگونه‌تر، و گاه به شکل افراطی بسیار خنده‌آورتر از نمونه‌های قبلی است. کمتر زمانی اتفاق می‌افتد که کورمن به بازیگران خود اجازه دهد در تنها فیلم «پو»یی که امکان وجود شادی در جهان را نشان می‌دهد،

شکلی خطرناک برای شخصیت‌های بی‌گناه حضور دارد؛ که گاهی نیز همچون چارلز دکستروارد در مقابل آن از پای درمی‌آیند. این بار در روندی که به شکلی عجیب خلاف گذشته بسیار خوش‌بینانه است، نقاب مرگ سرخ به فرانچسکا اجازه می‌دهد که در شخصیت پروسپرو چیزی بیند و به خاطر آن نقطه مثبت او عاشقش شود و دست آخر او را از محیطی که حالا از هم فروپاشیده جدا کند.

مقبره لیزیا

در فیلم‌های پویی قبلی، کورمن اغلب قهرمانان ناآرام خود را با حرکات افراطی دوربین نشان می‌داد که بلافاصله بعد از ضربه‌های عاطفی آغازین فیلم شروع می‌شدند. در مقبره لیزیا نیز هنگامی که روونا در کنار قبر ایستاده است و با حالتی دوستانه برای گریه دست دراز می‌کند. برشی سریع، وردن را نشان می‌دهد که از سمت چپ قاب وارد می‌شود؛ دوربین در حالت زاویه رو به پایین قرار دارد و بلافاصله با زومی پسیار سریع به چهره وردن نزدیک می‌شود و روونا فریاد می‌زند. چنین تمهدات افراطی که در آنچه به هر حال معرفی ساده شخصیت است، بیان‌گر ویژگی‌های افراطی و تندرو اöst و به نوعی کنایه‌ای است به نزاع آتی میان روونا و وردن - لیزیا.

شیفتگی روونا نسبت به وردن در تقابل با بسیاری از نسبت به مرد به ظاهر مناسب او، کریستفر، قرار می‌گیرد. او می‌گوید که جهان کریستفر «قانون و منطق است... که چه محدود است!» شیفتگی روونا نسبت به وردن بیان‌گر اشتیاق او به آشنازی با جهانی خطرناک و روحانی است؛ جهانی دیگر که وردن خلق کرده است و به عنوان جهانی که نسبت به جهان محدود واقعی قابل پذیرش تراست. در عین حال، هم الگوی دراماتیک و فیلم‌های خود کورمن نشان داده‌اند که ادغام جهان مردۀ فردی، یعنی جهان نابودی خویشتن با جهان واقعی مخلوق خویشتن موفق نخواهد بود و می‌باشد به پیروزی یکی بر دیگری بیانجامد.

کورمن این کوشش روونا برای ادغام و نابودی همزمان جهان وردن را طی دو قسمت اصلی فیلم نشان می‌دهد؛ جذب شدن روونا به برج ناقوس توسط گریه. دیدگاه‌های

ولی از بسیاری جنبه‌ها، نقاب مرگ سرخ قابل فهم‌ترین و راضی‌کننده‌ترین فیلم «پو» بی‌کورمن است. در این فیلم، کارگردان از بینش کوتاه‌نظر، بسته و پارانویایی آثاری همچون خانه‌آشر و همچنین حمامی، نزدیک شود. نقاب، برخلاف همیشه دو اجتماع مخالف را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد؛ رعایای رنج کشیده و عیاشان ثروتمند درون قلعه؛ و برخلاف همیشه بر روی گروه کوچک خاصی از انسان‌ها در محیطی منزوى متمرکز نشده است. نقاب، بر عکس آثار قبلی به جهان واقعی خارج از جهان بسته قلعه انسان‌انگار می‌پردازد. تقابل میان این دو جهان - جهان محافظه کار بزرگ‌تر که با قانون طبیعی همنوا شده است و جهان افرادی کوچک‌تر که در تقابلی خشنوت‌آمیز با آن قرار دارد - بنیان تمامی فیلم‌های این مجموعه را شکل می‌دهد و لی هم نقاب و هم فیلم بعدی، مقبره لیزیا، به جای آن که جهان بزرگ‌تر را تبدیل به خیال یا خاطره کنند، هر دو جهان را به اثبات می‌رسانند و این عمل با نهادهای مات یا انحراف از داستان اصلی به کمک تدوین به تصویر درمی‌آید و بالآخره در انتهای فیلم است که کاملاً موفق می‌شود. در واقع نقاب در چارچوب پرسشگری مذهبی - اگزیستانسیل، نبرد بنیادین میان خیر و شر را بازسازی می‌کند. هر دوی این نیروها به طور مخاطره‌آمیزی در تمامی شخصیت‌های پیچیده این مجموعه وجود دارند.

از نظر بسیاری از سنت‌های به کار رفته در فیلم، نقاب نیز در مسیر دیگر فیلم‌های [امبتنی بر آثار] پو قرار می‌گیرد. نوعی اشتراحت پوسیده که در کنار جهانی رو به زوال قرار دارد و توسط هنرشناسی فاسد سرپرستی می‌شود که در فیلم‌های گذشته نیز حضور داشتند. در عین حال شاهد ورود ناخواسته یک «بی‌گناه» به درون این جهان هستیم که هم باعث فروپاشی آن جهان می‌شود و هم خود، آموخته این فساد موجود در جهان می‌شود. در نقاب مرگ سرخ، این فرانچسکاست که در جایگاهی که در گذشته توسط چارلز دکستروارد (قلعه‌متروکه)، کریون (کlag) و فیلیپ وینتروپ (خانه‌آشر) بنا شده بود، قرار می‌گیرد. جاذبه فساد - که شخصیت مرکزی رو به انحطاط فراگرفته است - همیشه به

کورمن بسیار شخصی‌تر از آن‌اند که اجازه دهند تحت تأثیر دیگر کارگردانان قرار گیرد، ولی تشابه بین این صحنه و فیلم سرگیجه هیچکاک در خور توجه است و باید تحلیل شود. در هر دو فیلم، دو زن را می‌بینیم که یکی روحانی و «مرده» است و دیگری مشابه زمینی تر و نفسانی‌تر است. در هر دو فیلم این جفت واقعی و غیرواقعی را یک بازیگر بازی می‌کنند و در هر دو مورد، پرسش میرندگی حقیقی مطرح است. صحنه برج ناقوس در مقبره لیڑیا اگرچه برای هدفی متفاوت از صحنه مشابه سرگیجه به کار گرفته شده است ولی قطعاً هر دو مشابه‌هایی دارند. در هر دو مورد این مکان برای ارزش نمادین آن به کار گرفته شده است - برج ناقوس قسمتی از کلیسا یا صومعه است که می‌تواند با نجات یا نابودی شخصیت که در آن جا حضور یافته همراه باشد.

برگرفته از:

Morris, Gary (1985): *Roger Corman*, Twayne, 89-138.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرستال جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی