

انسان بدون تخیل، انسان ناکامل

ابداع فانوس، خیال باستانی را دارند ایران، چین، مصر، زبان و حتی سرخوستان قوم مایا به نوعی بازی متاخرک کردن عکس و تصویر را زایده‌ی نازک‌خیالی قوم و نژاد خود می‌دانند اما چیزی که مسلم است، انسان و خیال پیوند سروشی و درینی با یکدیگر دارند و بخی بر این باورند که انسان عصر حجر حتی پیش از آغاز زندگی اجتماعی و در دوران طولانی ازدواج و خلوت‌گزینی هر گاه فرست خیره شدن به آسمان ستاره‌باران و باریک شدن در جزیبات جهان پیرامون را پیشا می‌کرد از این همه عظمت به شگفتی درمی‌آمد و از این طریق به صاحب و خالق این جهان شکفت اندیشه داشت و در کندوکاری عمق و دقیق به پرندیه خیال مجال پرواز داد و آفریدگار جهان را کشف کرد و به او ایمان آورد. در تحلیلی خلاصه شده می‌توان نتیجه گرفت که انسان با کشف نیروی تخیل ابتدا خود را شناخت و با درک محدودی از عظمت خلقت خود به خدا رسید کارخانه‌های رُوپایرداری جهان، بازار پررونق و همیشه پرطری فدار خود را مدینون نیاز فطری انسان به خیال‌پریاری و رویا هستند علاقه و اشتیاقی که گمان می‌رفت پس از یک دوره‌ی کوتاه از عمر سینماتوگراف در سراسری تکرار و کمالت به ورطه‌ی سقوط و افول بلغذ، با پیرو شدن یک قرن پر فراز و نشیب نه تنها به بن پیست نرسید که بر راه شدن در فضای بی‌نهایت تخیل، دور پروازتر از همیشه در کهکشان‌دهن انسان راه گشود. به نظر می‌رسد که رابطه‌ی جادویی و ژرفی میان سینما و ذهن بی‌کران آدمی برقار است و در این بده و بستان شگفتگیز، سینما فرست بی‌پایان برای پرواز پرندیه تخیل انسان فراهم می‌آورد و با دورتر و عمیقتر پرین این پرندیه خیال، جادوی سینما نیروی پیش‌تری برای ساحری و رُوپایرداری پیدا می‌کند. سینما بهانه‌ی است برای پرورش و تقویت نیروی تخیل انسان و قدرت خیال‌پریاری و ذهن بی‌نهایت انسان دستمایه‌یی در خدمت اکارخانه‌های رُوپایرداری هایلیود و بالیوود و همه‌ی کشورهای صاحب سینما ...

تا نیاز سروشی و پایان‌نایدیر انسان به عنصر خیال‌پریاری و رویا هست، کارخانه‌های رُوپایاری روز به روز پررونق‌تر و فال‌تر خواهند بود. نو به نو شدن و تغییر روش‌ها برای طلب و جذب مخاطب واقعیتی تاکبیر و گریزنایدیر است. دامنه‌ی رو به گسترش ذهن آدمی رانمی شود با رؤیاهای کمنه و

بطن خیال. با جزیباتی درآمیخته و در هم تنبیده که به آسانی نمی‌شود رأی استقلال صادر کرد برای عنصر تخیل از پدیده‌ی سینما و برای سینما از عرصمه‌های خیال‌پردازی.

سینما، زاییده‌ی تخیل

سینما زاییده‌ی تخیل است از اساس و شگفتگی خود خیال می‌افزیند رنگ به رنگ و از همه رنگ؛ مصالق حکایت مرغ و تخم مرغ است و صادقانه به پاسخ قاطع و دقیقی نخواهیم رسید برای اولویت‌بندی خاستگاه زایش آن. به اصل بحث که بازمی‌گردیم با هیچ شبده‌ی نمی‌شود سینما و تخیل را به دو عنصر مجزا تقسیک و تجزیه کرد درست و دقیق اگر باریک شویم، مفهوم ترکیبی «سینمای تخیلی» معنا و مسمای چنان منطقی و معقولی نیست، اگرچه هدف از ابداع این ترکیب، شانه‌گذاری یک گونه‌ی سینمایی در میان انواع دیگر گونه‌های است.

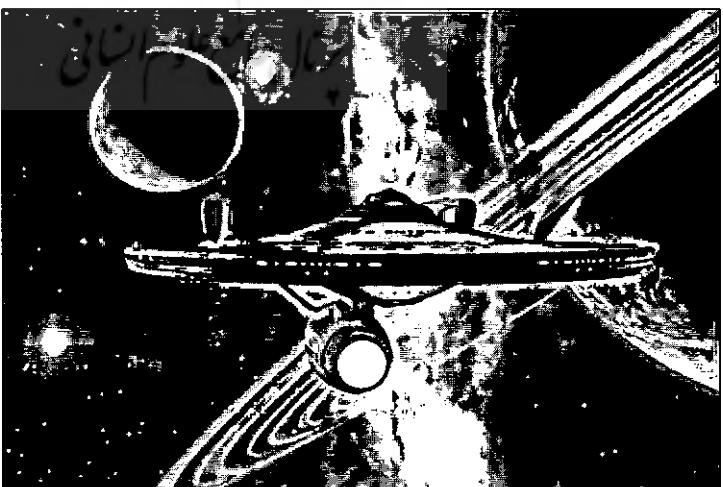
می‌ظاییم که در نشانه‌شناسی سینمای تخیلی هم زیرمجموعه‌های متعدد چون سینمای علمی - تعلیلی و فانتزی‌های گوناگون قرار می‌گیرد. اما در اساس بحث، سینمای برکنار از تخلی نداریم و سینما از دوران دور دست تاریخ و پیش از ناآوری و اختراع «برادران لومیر» و «توماس ادیسون» و سایر فعالان کمتر شناختشده‌ی این پدیده در کشورهای مختلف، پیوند ریشداری با فانوس خیال‌های باستانی ایران و چین و کشورهای وصل و حاشیه‌ها و دامنه‌هایی که سینما را هم در شرقی دارد. هنوز هم کشورهای مختلفی ادعای

محسن سیف

تخیل «مادر» همه‌ی حرکت‌های جهشی انسان در مسیر تکامل و تعالی است. پیش از این و در گذشته‌های دور باورم تنها به نقش تکساختی تخیل در سیر تکاملی پسر در عرصمه‌های مادی بود و ابعاد معنوی پیشرفت و تعالی را محصول مدرسه‌بی بیرون از کارگاه خیال می‌دیدم. نیروی درک و دریاقم محدود و درجه‌ی شناختم از اندک امروز هم اندکتر بود. این گرانبهاترین و دیده‌ی انسانی را که والترین وجه تمیز و تمایز انسان از سایر مخلوقات آفریدگار جان و جهان است، دور و کمرنگ می‌دیدم هنوز باورم نبود که نیروی تخلیل، دور پروازترین سفینه‌ی کشف و شناخت خالق در نشانه‌های بی‌نهایت خلقت است. هنوز نمی‌دانستم که بی‌نهایت را تنها با نیروی ادراری بی‌کران می‌توان شناخت. راست پرواز تخلیل را زیر کدام سقف و پشت کلامین دیوار و طارمی می‌شود به بن پیست کشید؟

شک نکنیم که «تخیل» والترین و دیده و نهادی خلاوند در وجود آمی است و شک نکنیم که تخیل و خیال‌بافی از دو جنس ناهم‌خواه و نامتجانس‌اند، اگرچه در نشانه‌های ظاهری، فریب همانی می‌گیرند.

این پیش‌درآمد را داشته باشیم در شرح عظمت نیروی تخلیل تا بررسیم به کارکردها و کاربردهای تخلیل در حرکت تکمله‌ی انسان به سوی نقطه‌ی خیال‌هایی باستانی ایران و چین و کشورهای وصل و حاشیه‌ها و دامنه‌هایی که سینما را هم در بر می‌گیرد به عنوان مهم‌ترین پدیده‌ی برآمده از

تکراری جذب و سیراب کرد، پس سینما هرگز در یک دایره‌ی محدود و بسته متوقف نخواهد ماند. بنابراین خلی عجیب نیست که آثار فانتزی - تخلیلی‌دهمهای ابتدای قرن بیستم برای تماشاگران نسل کنونی نه تنها جذب‌کننده و کشنشی ایجاد نمی‌کند که گاه مضحك و کودکانه به نظر می‌رسد. جایگاه آثار کلاسیک و ماندگار سینما الهیه جایگاه متفاوتی است و در این ارزیابی مصالح و معنای پیدائشی کند.

فانتزی‌های سرگرم‌کننده و ...

همان گونه که اشاره شد صرف نظر از بیوند معنایی و ریشه‌دار منصر تخلیل با سینما، در طبقه‌بندی و گونه‌شناسی سینمای تخلیلی دو زیرمجموعه‌ی مهم و اصلی وجود دارد که جایگاه فیلم‌های علمی - تخلیلی را از فانتزی‌های صرف متمایز و مشخص می‌کند. فانتزی‌های سرگرم‌کننده از همان دهمهای اولیه‌ی رونق سینما و موج علاقه و اشتیاق تماشاگران، مورد توجه استودیوهای فیلمسازی قرار گرفته بود. درونمایه‌ی داستانی این قبیل آثار که بیشتر آن‌ها بر اساس یک نوع خیال‌پردازی آمیخته به رویا و کابوس شکل می‌گرفته، با تکیه و توجه به ترس و کنجکاوی نهفته در لایه‌های تاریک و پنهان ذهن انسان و تصویر کردن افکار و اشباح سرگردان در بخش تاریک و ناشناخته‌ی ذهن، میل غریزی و غیرقابل کنترل انسان به کشف ناشناخته‌ها و سفر به وادی هول و هراس در امنیت تاریکی سالن سینما را تحریک می‌کرد. دامنه‌ی این تمایل رو به گسترش با پیشرفت فن‌آوری و نوبه نوشدن تکنیک‌ها و دستگارهای سینمایی به ابعاد تازه و حیرت‌انگیز رسیده است، اما نقطه‌ی توقف و پایانی برای آن نمی‌توان تصور کرد. تماشاگرانی که در دهمهای گذشته از دین

اندام ناموزون و صورت باندیچی‌شده‌ی هیولا یا «فرانکشتاین» و دندان‌های نیش و چشم‌های سرخ «کریستوفر لی» در نقش «دراکولا» به ترس و هیجان درمی‌آمدند، با پشت سر گذاشتن تجربه‌ی دیلار دهها نمونه از «لومپیر»‌های ریز و درشت و انواع و اقسام «زابی»‌های کج و کونه و کریمه‌منظر بعد اینست که دیگر از دین دراکولا دههی ۶۰ میلادی در آن قصر تاریک و مرمره‌ی هیجان و ترسی احساس کنند. این بخش از سینمای تخلیلی که در زدمندی گونه‌ی تخلیلی - وحشت قرار می‌گیرد، برای به هیجان اوردن مخاطب به مخلوقات عجیب و غریب و حتی مشتمز کننده‌ی متعدد و متنوعی نیازمند است.

در بررسی تاریخچه‌ی درسال سینمای تخلیلی نمونه‌های شاخص و البته انگشت‌شماری وجود دارند که با توجه به فقر اینزار و فن‌آوری ابتدای دوران ساخت ممکن است در یک ازیابی متنی بر نشانه‌های بیرونی قدرت مقایسه و مقابله با فانتزی‌های مطرح یکی - دو دهه‌ی اخیر را نداشته باشند، اما همچنان به عنوان آثار بر جسته و مهمنه تاریخ سینما از جایگاه ویژه‌ی بروخوردارند، چون با وجود محدودیت فن‌آوری و امکانات سینما و ساخت فیلم در هفتاد - هشتاد سال پیش نشانه‌های بازی از خالاقیت سازندگان خود را آشکار می‌کنند: به عنوان مثال فیلم کلاسیک و پراورازی «متروبولیس» ساخته‌ی «فریتس لانگ» در شمایل بیرونی و ذر مقایسه با فانتزی‌های مخذوب‌کننده‌ی جون سه‌گانه‌ی «رباب حلقومها» و چهار - پنج گانه‌ی «هری پاتر» و چندین و چندگانه‌ی «جنگ ستارگان» و «لاینیدیانا بوونز» و «جنگ دنیاه» و انواع و اقسام تخلیلی‌های پرشکوه و خیره‌کننده‌ی محصولی فن‌آوری مدرن سینما ممکن است فیلم مهمی به نظر نرسد اما فیلم مهمی است!

فانتزی‌های سرگرم‌کننده
از همان دهه‌های اولیه‌ی
رونق سینما و موج علاقه
و اشتیاق تماشاگران،
مورد توجه استودیوهای
فیلمسازی قرار گرفت و
درونمایه‌ی داستانی این
قبیل آثار اغلب بر اساس
یک نوع خیال‌پردازی
آمیخته به رویا و کابوس
شکل می‌گرفت

«دیوید کرانبرگ» در فیلم تخیلی «مگس» اساس ماجراهای داستان را بر مبنای پرخی از فرضیه‌های مطرح علمی قرار می‌دهد. فرضیه‌هایی که مانند اغلب احتمالات علمی ریشه در پاره‌بین از قوانین اثباتشده این‌دانی دارد. بنابراین با همین حداقل‌های پذیرفته شده می‌توان سایر خواست تخیلی قصه را در حد احتمال باورپذیر جلوه داد و ذهن مخاطب را با آن درگیر کرد. داشتنمند جوانی که با اختراع اثناشین انتقال و جابه‌جایی اجسام در جریان یک آزمایش، سلول‌های آماده انتقال بدنش با سلول‌های بدن یک مگس که به صورت اتفاقی در محل تجزیه و تبدیل به دام افتداد ترکیب می‌شود. جریان انتقال سلول‌های بدن مگس که با موفقیت صورت می‌گیرد اما در زمان تجزیه، سلول‌های بدن مگس با ذرات بنیادی جسم مرد داشتنمند درمی‌آمدند و حاصل انتقال مردی است.

که ویزگی‌های ساختاری و سلول‌های زندگی بدن یک مگس با سلول‌های انسانی او ترکیب شده و موجود عجیب و غریبی از واکن انتقال بیرون می‌آید. مگس قصه‌یی کاملاً تخیلی و غیرواقعی دارد اما با حداقل‌های از فرضیه‌های قبل اثبات یکی‌قائمه باورپذیر پیدا می‌کند.

در فیلم «آنانی» که مرگ را تجربه می‌کنند» کار جناب «جول شوماخر» چند دانشجوی ماجراجو باحضور مخفیانه در آزمایشگاه علمی دانشگاه دست به تجربه‌یی عجیب و دشوار می‌زنند. هدف این گروه تجربه‌یی کنترل شده «مرگ» است. با توجه به داده‌های علمی اثبات شده که خط فاصله‌یی مرگ و زندگی را اندازه‌گیری می‌کند هر یک از افراد گروه با اعتماد از حضور دوستان خود برای مدت زمانی کوتاه و چندتایی‌یی از محدوده‌یی حیات خارج شده و لحظه‌های این‌دانی مرگ و قطع ارتباط با زندگی را تجربه می‌کنند. وسایل و لوازم مورد نیاز برای بازگشت از مرگ چندتایی‌یی در اختیار افراد گروه است. هر یک از ایشان برای کسب اطلاعات کامل‌تر از دنیا پس از زندگی چندتایی‌یی بیشتر از دوستان قبلى خود در فضای مرگ قرار می‌گیرد و ... این یک داستان کاملاً تخیلی است که بر اساس پرخی از دریافت‌ها و فرضیه‌های علمی شکل می‌گیرد. بنابراین کیفیت باورپذیر و قابل قبول برای تماشاگران بینا می‌کند. وقتی جزیاتی از حوادث یک داستان تخیلی ریشه در واقعیت‌های اثبات شده و حتی فرضیه‌های عقلایی علمی داشته باشد، تماشاگر را بیشتر مجاب می‌کند؛ مانند همین فیلم جول شوماخر که برای تماشاگران صاحب فکر و اندیشه باورپذیرتر است تا تماشاگران عادی.

«ستینون کینگ» که در حال حاضر به عنوان پرکارترین نویسنده‌ی قصه‌های تخیلی از جایگاه

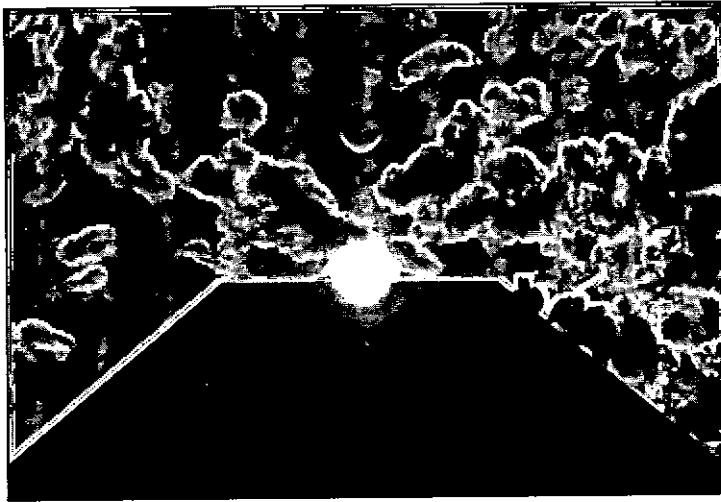

اساس نگهبان رددیگیری کرد آرتور سی. کلارک علاوه بر نگارش داستان‌های علمی - تخیلی، شناخت نسبتاً قابل تأملی از مبانی علوم فضایی داشت و در کسوت دانشمندی شناخته شده در ردیف «ایراک اسیمووف» نام و اعتباری یافته بود. علاقه و اشیاق و اطلاعات علمی قبل قبول استنی کوبیریک بهانه‌یی خوبی برای یک همکاری سینمایی - فضایی بود و بدین ترتیب تبادل فکری و همکاری تزدیک کلارک و کوبیریک پایه‌گذار علمی ترین یا دست کم یکی از انگشت‌شمار آثار علمی - تخیلی سینما شد. بهره گرفتن از مبانی علمی و متکی بودن فیلم‌نامه به حداقل‌های از دانسته‌ها و نکته‌های اثبات شده در زمینه‌های علوم گوناگون، کمک مؤثری به باورپذیر شدن ماجراهای تخیلی یک اثر سینمایی خواهد کرد؛ به عنوان مثال اگر قرار باشد یک رویداد کاملاً خیالی و ذهن ساخته درباره افسانه‌یی قدیمی کلاه غمی و سفر با سرعت ماورای سرعت نور ساخته شده اطلاعات اولیه درباره فرضیه‌یی تبادل و تبادل و چابه‌جایی مولکولی به باورپذیر شدن خواسته شده از دنیا که تماشاگران اهل رؤایپردازی و سینمای صدرصد فانتزی سفر با سینه‌های کودکانه در مجموعه فیلم‌های جنگ ستارگان را ساده‌تر و زودتر باور داشتند تا سفر سخت و تخت با سینه‌یی کوبیریک و «آرتور سی. کلارک» در اودیسه‌ی فضایی ۲۰۰۱ را ... تحقق و باورپذیر بودن سفر اودیسه‌ی کوبیریک در آینده‌ی دور و یا حتی تزدیک برای اهل فکر و فن همان قدر واقعی است که جنگ ستارگان کودکانه و خیال‌افی به نظر می‌رسد. دلیل روشن این باورپذیر بودن را باید در مبانی علمی و فرضیه‌های قابل اثبات داستان کوتاه «نگهبان» آرتور سی. کلارک و علاقه و تبادل فکری کوبیریک و کلارک در آثار سینمایی البته کم نیست و به عنوان مثال نگارش فیلم‌نامه اودیسه‌ی فضایی ۲۰۰۱ بر

سینمای علمی - تخیلی

ناخنچی علمی و برجسته‌ترین نمونه از این نوع سینمای علمی - تخیلی فیلم درخشان «اویدیسه‌ی فضایی» (۲۰۰۱) ساخته «استنی کوبیریک» بود در حالی که تماشاگران اهل رؤایپردازی و سینمای صدرصد فانتزی سفر با سینه‌های کودکانه در مجموعه فیلم‌های جنگ ستارگان را ساده‌تر و زودتر باور داشتند تا سفر درباره‌یی علوم پایه‌یی انتقال مولکولی و فرایند کم خواهد کرد. هنگامی که فیلم‌نامه و کارگردان آگاهی‌های قابل قول و کم و بیشی درباره‌یی علوم پایه‌یی انتقال مولکولی و فرایند سخت و تخت با سینه‌یی کوبیریک و «آرتور سی. کلارک» در اودیسه‌ی فضایی ۲۰۰۱ را ... ماجراهای قصه کیفیت باورپذیرتری خواهد یافت، چون بر حداقل‌هایی از دانش و فرضیه‌های علمی شکل گرفته است. بنا بر همن اصل همواره مطرخ‌ترین و موفق‌ترین آثار سینمای علمی - تخیلی آن دسته از فیلم‌هایی است که بر شالوده‌یی علمی و فرضیه‌هایی مبتنی بر آزمون و خط‌ساخته می‌شود. نمونه‌های مصالق این نوع آثار سینمایی البته کم نیست و به عنوان مثال می‌توان به تعدادی از آن‌ها اشاره کرد.

بهره گرفتن از مبانی علمی و متکی بودن فیلمنامه به حداقل هایی از دانسته ها و نکته های اثبات شده در زمینه های علوم گوناگون، کمک مؤثری به باور پذیر شدن ماجراهای تخیلی یک اثر سینمایی خواهد کرد

گرایش به آثار واقع گرا و اجتماعی - سیلیسی که از آغاز دهه ۶۰ تا ۹۰ میلادی تداوم روزافزون داشت، بار دیگر به اصلات ذاتی سینما که چیزی غیر از تقویت نیروی تخیل و غوطهور شدن در جهان رؤایاها نیست بازگشته اند و به آثار سرگرم کننده و تخیلی علاقه نشان می دهند. موقیت همه جانبه فیلم های سرشار از حلاوه و تخیل و روایابداز یکی - دو دهه ای اخیر نشانه ای تغایر سرشی انسان ها به خالی بردازی و قصمهای پریان است. بی دلیل نیست که حتی در سال های پر از تهاب و هیجان ساز ورود به هزاره سوم میلادی موقیت همه جانبه - تخیلی و علمی - تخیلی و روایابداز همچنان در مراتب بالای پرفروش ترین و محبوب ترین آثار تماشاگران حرفه ای سینما قرار می گیرند. آثاری چون مجموعه ای «باب حلمه»، چندگانی «هری پاتر»، چهار گانه «مردم عنکبوتی»، «جنگ دنیاهای»، «ایندیانا جونز»^۴، سه گانه «عنوان دریایی کاراپیس»، «گلاروفیلد» و - اغلب این آثار که سخن خود بازسازی شده و جدید آثار کلاسیک دهه های ۳۰ و ۴۰ میلادی است، نسخه های معتر برای این روش تبلیغاتی و جذب مخاطب سینماست. آثاری چون «اصاغه»، «بلاذر جان نازی»، «شزم»، « فلاش گوردون» و ...

این فیلم های متکی به تخیل و روایابدازی که روزگاری بهشدت مورد توجه و علاقه ای پدربرزگ های نسل امروز قرار داشت، در حال حاضر نیز اشتیاق و هیجان نومهای ایشان را تحریک می کند. تهنا نسل میانسال این روزگارها بود که سینما را از زاویه ای اجتماعی و هنری جدی می گرفت، همان نسلی که امروز برای جبران مafaat دو ران نوجوانی و جوانی خود به فیلم های تخیلی - حاده هایی جدید همان قدر علاقه نشان می دهد که نسل نوجوان و جوان امروز ...

هم چنان استی芬 کینگ
استفاده از قسمهای تخیلی استی芬 کینگ در یکی - دو دهه ای اخیر از جان رونقی برخوردار شده که این نویسنده فرست کمتری برای همکاری در زمینه نوشن فیلمنامه های مشترک با کارگردان ها پیدا می کرد. بنابراین در چند سال گذشته در عنوان بتی دیلمها به جای نام بدن از او با عنوان فیلمنامه نویس، عبارت «بر اساس داستان از استی芬 کینگ» می آید؛ اگرچه این نوع یادآوری در تیتر و حتی ثبت نام نویسنده داستان بر پیشانی پلاکاردهای تبلیغاتی نشانه ای اعتبار و اشتیاقی بالاتر از عنوان «فیلمنامه نویس مشترک» است. در کل تاریخ سینما تنها گروه کم شماری از افراد سرشناس از چنین جایگاهی برخوردار بوده اند. برای مثال «آلفرد هیچکاک» نخستین کارگردان معتری بود که آوردن نامش در چشمگیرترین قسمت پلاکارد که همیشه با بزرگ ترین حروف نوشته می شد بهم ترین دسته های موقیت و اعتبار اثر بود: «فیلم ای از آلفرد هیچکاک». در مورد «اورس و لر» و تعداد دیگری از فیلمسازان معتر هالیوود نیز از این روش تبلیغاتی و جذب مخاطب استفاده می شد. درباره «چارلی چاپلین» که اوضاع از این هم متفاوت تر بود. نقش کوچکی از سایه ای کلاه، عصا و سیل و لگرد محظوظ روی پلاکارد و آفیش های تبلیغاتی در حکم امضای چارلی چاپلین بود پس از سیری شدن هشت دهه از عصر طلایی چاپلین هنوز که هنوز است این نشانه های او ساخته شده است. «درخشش» فیلم مطرح و هیجان آفرین استنی کوپریک از جمله آثار مشترک نوشتاری کینگ و کوپریک است. همچنین فیلم جذاب و زیبای «مسیر سیز» ساخته ای «فیچارد دارابونت» با بازی درخشنام هنکس «نمونه ای موقی دیگر است.

در حال حاضر ثبت جمله ای اشتباه بر اساس داستان از استی芬 کینگ، یک تضمین موقیت پیش ایشان برای هر فیلمی است، بهویژه که نسل های کنونی علاقه مندان سینما از شادی و نشاط لبریز می کند.

در حال حاضر ثبت جمله ای اشتباه بر اساس داستانی از استی芬 کینگ، یک تضمین موقیت پیش ایشان برای هر فیلمی است، بهویژه که نسل های کنونی علاقه مندان سینما از شادی و نشاط لبریز می کند. موقیت تجارتی و گاه هنری آثار ساخته شده بر مبنای قسمهای استی芬 کینگ آنقدر شمشیرگ است که به صراحت می توان ادعا کرد تعداد قابل توجهی از فیلم های تخیلی و علمی - تخیلی دو - سه دهه ای اخیر بر اساس نوشتارهای او ساخته شده است. «درخشش» فیلم مطرح و هیجان آفرین استنی کوپریک از جمله آثار مشترک نوشتاری کینگ و کوپریک است. همچنین فیلم جذاب و زیبای «مسیر سیز» ساخته ای «فیچارد دارابونت» با بازی درخشنام هنکس «نمونه ای موقی دیگر است.