

سینما

گستاره از این پس در نظر دارد که مجموعه‌ای از دیدگاهها و نظرات بنیادین تئوری و نقد فیلم را تحت سر فصل‌هایی چون فیلم و واقعیت، تصویر فیلم و زبان فیلم، رسانه سینما، فیلم، تئاتر و ادبیات، ژانر فیلم، هنرمند فیلم، فیلم، روان‌شناسی، جامعه و ایدئولوژی، گردآورد. از این رهگذر که گاه به آراء و نمونه‌های نقد نظریه پردازان مطرح و جریان‌ساز و واحد مقدور معادله‌های تعریف رجوع خواهیم کرد. در این شماره نخست به مرآدمی بر سر تحول تاریخی و موضوعی نقد و تئوری می‌پردازیم و سپس بحث خود را بر امون «فیلم و واقعیت» آغاز می‌کنیم.

نوشته جerald Mast

و

مارشال کوهن

ترجمه مینا رضاپور

از دریچه تئوری و نقد فیلم:

فیلم و واقعیت (بخش نخست)

Film and Reality Gerald Mast & Marshall Cohen

درآمد حاضر به وجه تمایز پدیدآمده میان رویکردهای سنتی به مسائل تئوری فیلم و رویکردهای جدیدتری که از اصطلاحات، فرضیات و روش‌شناسی‌های برخی شیوه‌های علوم اجتماعی (کلیدهای تاریخی - اقتصادی مارکس و روان‌کاوی فرویدی) تأثیر پذیرفته‌اند، می‌پردازد. در سال‌های اخیر این وجوه افتراق میان دو نوع تئوری فیلم برجسته‌تر و آشکارتر شده‌اند. برای درک این شفافیت، نظریه‌پردازان فیلم خودشان حوزه کار را به دو نیمه تقسیم کرده‌اند: تئوری کلاسیک فیلم، که در برابر «تئوری معاصر فیلم» قرار می‌گیرد. اساس این تقسیم‌بندی تا حدودی تاریخی است. شناخت و فهم پاره‌یی از مسائل از حدود ۱۹۱۶ تا اواخر ۱۹۶۰ (سال‌های جنگ ویتنام، شورش دانشجویی در پاریس و ظهور حساسیت‌ها و روش‌های آکادمیک جدیدی که تا حدی در واکنش به این پدیده‌های اجتماعی موجود آمده بودند) نظریه‌پردازان فیلم را به خود مشغول داشته بود. اکنون واضح به نظر می‌رسد که «تئوری کلاسیک فیلم» خود می‌تواند به دو جریان تاریخی تقسیم شود. نخستین آن که عمدتاً فرمالیستی بود که از اواخر دوره صامت تا اوایل دوره ناطق را در بر می‌گرفت و نظریه‌پردازان آن هوگو مانستربرگ، رودلف آرنهایم و سرگی آیزنشتاین می‌گوشیدند این نکته را اثبات کنند که فیلم بهرآسانی یک هنر است نه فقط تقلید صرف طبیعت توسط یک ماشین صرفاً ضبط‌کننده. ظهور صدای همزمان و به همراه آن ترجیح حسرت‌باری برای دستاوردهای سینمای صامت، موج دوم «تئوری کلاسیک» را برانگیخت، که واکنشی رئالیستی در برابر بحث‌های فرمالیستی بود. نظریه‌پردازانی چون اروین پتوفسکی، زیگفرد کراکولر، آندره بازن و استنلی گاول سعی در اثبات این نکته داشتند که فیلم، هنری در مقابل طبیعت نیست بلکه به طریقی شگفت‌آور هنری از طبیعت است.

«تئوری معاصر فیلم» در سال‌های ۱۹۶۰، هم از شرایط حاکم بر دنیا - واکنش عمومی نسبت به برخی تمصبات فرهنگی

و نابرابری‌های اقتصادی - و هم از شرایط غالب بر رشته‌های پژوهشی نزدیک به تئوری فیلم پدید آمد. بررسی زبان شناختی، از نخستین آثار چارلز سندرس پیرس، فردینان دوسور و رومن یاکوبسن تا کارهای جدید ترنوام چامسکی و لویی یلمزلف، پایه و اساس نظام‌هایی را تبیین کرد که دانش و ارتباط بر آن‌ها استوار بودند. انسان‌شناسی ساختارگرایانه کلودوی استروس، مشاهدات فرهنگی رولان بارت، بحث‌های روشنگرانه لویی آلتوسر و میشل فوکو، مطالعات روان‌کاوانه ژاک لاکان و فلسفه ساختارشنکی ژاک دریدا همگی تأثیر قدرتمندی بر فیلم‌پژوهی اعمال کردند همان‌طور که بر هر فرم دیگری از کدنگاو انسانی تأثیرگذار بوده‌اند. تأثیر ابتدایی این تئوری‌های جدید (عموماً فرانسوی) تحلیل بردن اعتماد به اصطلاحات بسیاری بوده است که مقولات تئوری کلاسیک فیلم بر آن‌ها بنا شده بودند - اصطلاحاتی چون، هنر، طبیعت، جامعه، فرهنگ، تأثیرگذاری، تأثیر، واقعیت، توهم، خویشتن، آگاهی، اثر، متن، مؤلف و هنرمند «تئوری معاصر فیلم» همچون تئوری ادبی معاصر کمتر به آثار فردی می‌پردازد تا به اصطلاحات و فرضیاتی که برای بررسی و ارزیابی چنان آثاری مورد نیاز است. در طول دهه هفتاد، نویسندگان این سنت چشم‌اندازهای جدیدی از مقولات کلاسیک تئوری فیلم را همچون ارتباط فیلم و واقعیت و یا خلاصه کردن ویژگی‌های فیلم به‌عنوان یک «زبان» مطرح کردند. مکتب نشانه‌شناسی، به‌ویژه در نمود مارکسیستی‌اش، همچنین به راه‌هایی می‌پردازد که فیلم‌ها نگرش‌های نهفته اجتماعی و آیدئولوژی‌های فرهنگ‌هایی را آشکار می‌کنند که آن‌ها را تولید کرده‌اند؛ به راه‌هایی که فیلم‌ها باورهای تماشاچیان را می‌فریبند و به راه‌هایی که فیلم‌ها خواسته‌های تماشاچیان را استثمار و ارضاء می‌کنند.

علیرغم این ادعا که تئوری کلاسیک فیلم (حد اکثر) قدیمی و (دست‌کم) از منداخته است؛ بسیاری از نظریه‌پردازان فیلم، به‌ویژه به طرح همان پرسش‌هایی می‌پردازند که بر تئوری کلاسیک فیلم سایه انداخته بود و یا پاسخ‌هایی پیشنهاد می‌کنند که شیوه‌های «کلاسیک» و «معاصر» را بهم پیوند می‌دهند.

به‌دست می‌دهد یا حتی به این دلیل که دنیای کاملاً مستقل دیگری می‌آفریند دیگران در این سنت استدلال می‌کنند که ارزش یک چنین چیزی (پژوهی) شاید در این باشد که احساسات و عواطف آفریننده خود را بیان می‌کند یا در این‌که هنرمند موفق می‌شود که فرمی زیبا یا مهم از موادی که با آن‌ها سروکار دارد وضع کند احساسات هنرمند ممکن است انتزاعی بیان شود و فرم حاصل شاید کاملاً تخیلی باشد. اثر هنری ممکن است اصلاً اشاره‌یی به طبیعت نداشته باشد.

برای مثال، نظریه‌پردازان نقاشی مدرن استدلال می‌کنند که نقاشی حتی نباید سعی در فراهم آوردن تصویری سه‌بعدی از واقعیت داشته باشد بلکه در عوض باید اعلام کند که نقاشی در اصل استعمال رنگ‌های بر یک سطح دوبعدی است. این دیدگاه مدرنیستی می‌بخشد که نقاشی نمی‌تواند و نباید برای انعکاس واقعیت یا فیلم به رقابت بپردازد. روی هم رفته نقاشی باید از انجام آن دست کشد. با وجود این، دیگران استدلال آورده‌اند که فیلم هم نمی‌تواند واقعیت را دوباره تولید کند و حتی اگر

بودند به‌طوری که هیچ نوشته ادبی تا آن زمان چنین نکرده بود و نمایشنامه‌های ایبسن و چخوف به‌منظر می‌رسیدند که آرمان هملت از تئاتر را به‌نهایت آن رساندند. با وجود این تمام این دستاوردها با اختراع عکسی از رونق افتادند به این‌خاطر که دوربین و به‌ویژه دوربین ضبط تصاویر متحرک به خاطر توانایی‌اش در بازنمایی طبیعت بی‌همتا بود. اگر آرمان هنر آفرینش توهمی از واقعیت باشد تصویر متحرک دستیابی به این آرمان را به‌طرز بی‌سابقه‌یی امکان‌پذیر ساخت.

آیا اصلاً هدف هنر تقلید طبیعت است؟ و اگر چنین باشد چه نقشی برای دیگر هنرها باقی می‌ماند وقتی که فیلم آن را بسیار کامل و دقیق برآورده می‌سازد؟ بدین‌رو یک سنت ضد رئالیستی به ضدیت با این امر که هدف هنر تقلید طبیعت است، برخاست. این جنبش عقیده داشت که آفرینش اثر هنری صرفاً تقلید موهومی طبیعت نیست بلکه اضافه کردن چیزی (پژوهی) دیگر و بسیار استثنایی به‌دنیاست. این چیز (پژوه) ممکن است ارزشمند باشد زیرا تفسیر یا تصویری آرمانگرایانه از دنیا

فیلم و واقعیت

Film and Reality

سنت اصلی زیبایی‌شناسی غربی، حاصل شده از فن شعر ارسطو، این چنین عقیده دارد که هنر، طبیعت را «تقلید» می‌کند و یا به گفته هملت، آینده‌یی در مقابل طبیعت می‌گذارد. نقاشی از اوایل دوران رنسانس تا اواخر قرن نوزدهم، از جویوتو تا مانه و امپرسیونیست‌ها این آرمان را با موفقیتی فزاینده پی‌گرفت. بعدتر، رمان‌های بالزاک و تولستوی، بازنمایی دقیق‌تری از طبیعت و جامعه به‌دست داده

بتواند، نباید سعی در انجام آن داشته باشد. مطابق این دیدگاه ضد رئالیستی فیلم مانند هر فرم هنری دیگری باید تفسیری از دنیا عرضه کند و یا با به کارگیری ماهرانه دوربین نیایی دیگر بیافریند.

درست همان طور که نقاشی اعلام کرد: آینه طبیعت نیست بلکه رنگدانه‌هایی است بر بوم؛ سینما هم باید اقرار کند که صرفاً تصویری است که بر یک پرده منعکس شده است. این ادعا که این تصاویر بایستی تصویری از واقعیت عینی باشند، که در مقابل هر نوع دیگر تصاویر قرار می‌گیرد - تعصب محض است. چرا این تصاویر نباید تخیل را از محدوده یکنواخت و ملالت‌بار واقعیت آزاد کنند و در عوض ما را به دنیای انتزاع یا رویا ببرند؟

زیگفرید کراکاور Siegfried Kracauer از دیدگاه تاریخی نویسنده آلمانی تبار سینما، مبلغ پیشگام دیدگاه رئالیستی درباره سینماست. وی در کتابش «تئوری فیلم» Theory of Film، عقید دارد که چون فیلم واقعیت را به معنای واقعی کلمه عکاسی می‌کند؛ تنها فیلم قادر به نگاه داشتن آینه‌یی در برابر طبیعت است. فیلم حقیقتاً مواد بکر دنیای فیزیکی را در خلال اثر هنری باز تولید می‌کند. بدین رو، این امر برای فیلم ناممکن می‌شود که بیان «خالصی» از تصمیمات سازنده هنرمند باشد و یا بیانی انتزاعی و تخیلی از عواطف او. کراکاور اصرار می‌ورزد که این، وظیفه روشن و امتیاز ویژه فیلم است که واقعیت فیزیکی را ضبط کند و نشان دهد و از این رهگذر آن را از بند رها سازد.

نگرش کراکاور پاسخی است به این اعتراض عمومی که انتزاع و طبقه‌بندی علم و فن آوری مدرن، لذت بردن را از دنیای ملموسی که در آن زندگی می‌کنیم - آن چه که جان کرورنسون هیدن دنیا می‌نامد - برای ما غیرممکن می‌سازد. کارکرد متمایز هنر (به ویژه تخیل شاعرانه) شاید بتواند به ما کمک کند که یکبار دیگر دنیا را در اختیار بگیریم. کراکاور معتقد است که هنر فیلم واقعاً این کار را می‌کند؛ سینما به معنای واقعی کلمه این دنیا را از وضعیت خفته‌اش، وضعیت نبود واقعی‌اش، با تلاش‌اش برای تجربه کردن آن به واسطه دوربین رها می‌کند. در نظر کراکاور، فیلم ما را از تکنولوژی، توسط تکنولوژی می‌رهاند.

کراکاور، در اثر قدیمی‌ترش «از کالیگاری تا هیتلر» پژوهشی درباره سینمای آلمان از ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۳، اضمحلال فرهنگ سیاسی آلمان را که در

تاریخ سینمای آن منعکس شده بود علت‌یابی می‌کند. دیدگاه او این است که دل‌بستگی سینمای آلمان به طراحی هنری و وقف آن به ارزش‌های صرفاً ظاهری، زیرکانه با منحرف کردن تماشاگران از ارزیابی‌های جدی و واقعیات اجتماعی، مسیر به قدرت رسیدن هیتلر را آماده ساختند. این دوره سینمای آلمان که معمولاً به عنوان یکی از بزرگترین دوران‌های تاریخ سینما مورد توجه قرار گرفته است؛ در نظر کراکاور نمونه همه آن چیزهایی است که سینما باید از آن دوری کند. سینمای آلمان با نادیده گرفتن ادعای واقعیت نگاری دوربین، نه آزادی زندگی آلمانی را بلکه نفرینی الهی را به دست آورد.

آندره بازن André Bazin هم بر واقعیت‌نمایی منحصر به فرد سینما با فشاری می‌کند اگرچه از دیدگاهی آشکارا متفاوت. بازن، منتقد فرانسوی که مجله تأثیرگذار «کایه دو سینما» را در اواخر ۱۹۴۰ پایه‌گذار با مریدان عملی‌اش که شامل ژان لوک گدار، فرانسوا تروفو و کلود شابرون بودند، شاید مهم‌ترین نظریه‌پرداز نسل دوم سینماست؛ نسلی که برای او دیگر واقعه فیلم صامت قطعی نبود. برخلاف کراکاور، بازن، رئالیسم فیلم را بیان روح اسطوره‌یی (و نه عملی) می‌بیند و اعتقاد دارد که کارکرد آن آزادسازی واقعیت فیزیکی نیست، بلکه معاف کردن ما از سرنوشت ملموس‌مان است. این هدف سخنرانگیز بیان خود را در «اسطوره سینمایی کامل» - آرمان بازآفرینی کامل دنیا در تصویر سینمایی - می‌یابد. بازن از سینمای ناطق به عنوان پلکنی ضروری به سوی این آرمان استقبال کرد. با دلایلی مشابه، او اعتقاد داشت که میراثسن تکنیکی طبیعی‌تر از مونتاژ است.

اما برداشت بازن از سینمای کامل Total Cinema به سوالات جالبی نیز می‌انجامد - به ویژه در دیدگاه‌های دهه‌های اخیر از سبک و تکنولوژی فیلم. آیا آن طوری که اصول نظری‌اش ایجاد می‌کنند او از استفاده فراوان از رنگ و ظهور هولوگرافی تصویری سه بعدی که توسط لیزر ساخته می‌شود و سینمایی سه بعدی استقبال کرده است؟ و نگرش او نسبت به تمایلات خودآگاهانه و خود اشاره‌کننده فیلم در دهه‌های گذشته چه بوده است؟ تمپیداتی چون حرکت آهسته، فریم ثابت، پرده دوتیمه (مایش فیلم) و تیتینگ رنگ توجه را به خود پرده معطوف می‌کنند بیش از آن که آن را

صرفاً پنجره‌یی به دنیا تلقی کنند. به رغم این که بازن به بازنمایی مکانیکی واقعیت تفسیر نشده تکیه داشت، اغلب پیروانش بر خلاقیت تصویر سینمایی اصرار ورزیده‌اند.

رودلف آرنهیم Rudolph Arnheim زیبایی‌شناس سینما و روان‌شناس، از پیشروان فسل اول، سنت ضد رئالیستی در تئوری فیلم است. در نظر آرنهیم، اگر سینما بازنمایی مکانیکی صرف از زندگی واقعی نباشد، هرگز نمی‌تواند هنر نامیده شود. آرنهیم، وجود یک میل ابتدایی برای در اختیار گرفتن ایزه‌های مادی توسط خلق دوباره آن‌ها را تصدیق می‌کند اما معتقد است که این میل ابتدایی باید از میل آفرینش هنری متمایز شود. آرمان «موزه مجسمه‌های مومی» شاید میل ابتدایی ما را ارضاء کند اما در ارضای میل حقیقی هنری - نه کپی کردن صرف بلکه آفرینش، تفسیر و شکل دادن - شکست می‌خورد. حتی خاصیت‌هایی که عکاسی را از بازتولید واقعیت مانع می‌شوند، باید به درستی توسط هنرمند سینما بهره‌برداری شوند زیرا آن‌ها تنها امکاناتی را برای هنر فیلم فراهم می‌آورند. اسطوره سینمایی «کامل» بازن چیزی بیش از تصور نادرست فیلم «تمام عیار» آرنهیم نیست. طلبیدن رئالیسم همیشه کامل‌تر با استفاده از صدا، رنگ و تصویر سه بعدی صرفاً تجویزی است برای تحلیل بردن دستاورد هنر فیلم که باید به محدودیت‌های ذاتی هنر احترام بگذارد یا حتی از آن استقبال کند. در نظر ویلیام ازل William Earle فیلسوف معاصر سنت پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم، هنر فیلم با قطعیت ضد رئالیستی نیست بلکه منحصرأ رساله‌یی است مستعد بیان یک احساس ضد رئالیستی. سنت ضد رئالیستی با پریدن از نایب میان احساسات و ادراکات و با جلب توجه به خود تصویر سینمایی، نگرش خود را نسبت به واقعیت بسیار مهلا آور، همه چیز بیان می‌کند. در نظر ضد رئالیست‌ها کوشش رئالیست‌ها برای ضبط و عرضه واقعیت فیزیکی فقط ساده‌انگاری نیست بلکه کوشش نامعتبری است برای کاستن اضطراب انسان درباره واقعیت وجود مادی. در نظر ازل آرمان رئالیستی صرفاً دعوتی برای مرگ معنوی است. و.ف. پرکینز V.F. Perkins نظریه‌پرداز و منتقد فیلم انگلیسی کوشش کرد تا هر دو سنت رئالیستی و ضد رئالیستی را به هم ببیوندد. در نظر او رسانه فیلم هم مستعد تخیل و هم مستعد مستندسازی،

هم مستعد آفرینش و هم مستعد تقلید است. اما دستاورد اصلی فیلم این است که به‌عنوان یک روایت داستانی دیده شود و این نوع فیلم به تلفیق دو نوع تمایل سینمایی نائل می‌شود. سینما تفاوت میان حوادث واقعی و ساختگی را می‌پوشاند و ما را وامی‌دارد که احساس شاهدان عینی آن‌چه را که در واقع حوادثی تخیلی‌اند داشته باشیم. پذیرفتن خاصیت عکاسی و حرکت که به تصاویر فیلم بخشیده شده‌اند ما را ترغیب می‌کند که برداشت نادقیقی به دسته‌های دقیق تصاویر نسبت دهیم. فیلم از این رهگذر به تلفیق منحصر به فرد خود از واقعیت تصویر عکاسی شده و توهم دراماتیک دست می‌یابد.

همان‌طور که و.ف. پرکینز اظهار می‌کند که بررسی نسبت فیلم با واقعیت عمیقاً ارزیابی فیلم‌های روایی داستانی را تحت‌تأثیر قرار داده است؛ با این وجود ویلیام ارل از اهمیت چنان بررسی‌هایی برای یک سنت نامتعارف (الترنیتیو) فیلم می‌گوید که به نام‌های گوناگونی چون سینمای مستقل، تجربی یا آوانگارد خوانده می‌شود. دو تن از مشهورترین نویسندگان امریکایی این سنت «مایا درن» و «استن براکایج»‌اند که آشکارا بحث فیلم و واقعیت را هم در نوشته‌ها و هم در فیلم‌های‌شان انعکاس داده‌اند. درن، اولین فیلمساز زن مهم در امریکا، واقعیت‌نگاری ذاتی تصویر، عکاسی شده را با نخستین فیلم خود در ۱۹۲۲ به‌نام «تورهای بعدازظهر» *Moeses of the Afternoon* می‌پذیرد. در نظر درن و همان‌طور برای کراکولر و بازن تصویر

عکاسی شده به‌عنوان واقعیت. جزء سازنده استفاده خلاصه از رساله است، اما برنامه درن برای استفاده خلاصه از این واقعیت عکاسی شده، پهنش‌های مخالف خوان نظریه‌پردازان رئالیست و رودولف آرنه‌ایم را باهم تلفیق می‌کند؛ فیلمساز خلاصه واقعیت عکاسی شده را با تعریف نسبت‌های فضایی - زمانی آشنا و قابل انتظار درون موج زنجیروار تصاویر تغییر می‌دهد. درن از شیوه‌هایی برای تغییر آن‌چه که آرنه‌ایم «تسلسل زمانی - فضایی» می‌خواند خبر می‌دهد. استفاده از حرکت آهسته حرکت رو به عقب و فریم ثابت. مطابق اصطلاحات طبقه‌بندی ویلیام ارل، درن متکی به درک و شناخت ما از واقعیت ادراکی‌یی است که تصویر عکاسی شده نمایش می‌دهد و بازنمایی می‌کند (درن می‌تواند فیلمساز طنزساز و سوررئالیست طبقه‌بندی ارل باشد). بنابراین فیلم‌های او می‌توانند خلاصه از خصیصه‌های گوناگون تصویر عکاسی شده - دقت آن، واقعیت‌گرایی و قدرت‌اش - با عملاً تحلیل بردن آن‌چه که ما درباره این فضاهای واقعی می‌دانیم، بهره ببرند.

استن براکایج، که درست پس از جنگ دوم جهانی شروع به ساختن فیلم‌های بسیار شخصی خود کرد، موضع کاملاً متضادی را اتخاذ می‌کند. در نظر براکایج واقعیت مفروض تصویر عکاسی شده خود توهمی قراردادی است که توسط قواعد پرسپکتیو، منطقی ترکیب‌بندی و لنزها که تحقق پرسپکتیو مبتنی بر ترکیب‌بندی فیزیکی قرن نوزدهمی بر پایه آن‌ها شکل گرفته وضع شده است.

اگر بحث براکایج در انتظار نظریات نظریه‌پردازان پس‌اساختارگراست که آن‌ها هم به‌همین ترتیب به ایدئولوژی پرسپکتیو و ابزار سینما حمله می‌کنند، همچنین بحثی را که ویلیام ارل نیز مطرح می‌کند منعکس می‌کند. در نظر براکایج (که فیلم‌هایش می‌توانند متناسب با طبقه‌بندی ارل از سینمای طنزآمیز و حسی باشند) هدف سینما آزادی خود چشم است. خلق عمل دیدنی که قبلاً توسط قراردادهای بازنمایی خسته‌کننده و نامشخص بود، آفرینش چشمی به سادگی و بی‌طرفی چشم‌گریه، زنبور و یا نوزاد. در حالی که ارل پدیدارشناس می‌گوید که فیلمساز حسی می‌خواهد که ادراک دیدن را تحلیل برد از این‌رو بیننده شاید احساسی ناب را تجربه کند، براکایج می‌خواهد اصطلاحاتی چون خود ادراک و «دیدن» را دوباره تعریف کند. براکایج خواهان آن است که رئالیسم مطلق، تصاویر متحرک، اسطوره مکتیکی صرف معاصره را، با یک رئالیسم مطلق جدید: واقعیت به دست نیامده و از این‌رو افسونی نهفته تمویض کند. اگر یک‌بستگی آشکار میان درن و براکایج وجود داشته باشد، می‌تواند این باشد که هر دو فیلم‌هایی می‌سازند که تعریف ارل را از سینمای طنزآمیز برآورده می‌سازد. به‌رغم دیدگاه‌های مخالف آن‌ها، فیلم‌ها و نوشته‌های درن و براکایج، تعمقانی مدرنیستی و بازتابی را درباب عمل و هنر سینما باز می‌نمایانند.

□

پرتال جامع علوم انسانی