

● ده قاریخ برجسته در قاریخچه

۱۸۹۶

دو سال پس از ساخت دستگاه ادیسون و یک سال پس از اولین نمایش هنگانی دستگاه سینما توگراف در پاریس، در سال ۱۸۹۶ دستگاههای ادیسون و لوئیبر در معرض دید عموم فرارگر قند و نمایش تصاویر مستحرک را امکان پذیر ساختند. از این تاریخ به بعد همه چیز - مانند سایر کشورهای جهان - به سرعت پیش رفت.

اولین نمایشاخانه ژاپن در سال ۱۹۰۳ در توکیو افتتاح گردید و این در حالی است که از سال ۱۸۹۹ فیلم ژاپنی تهیه می شد. البته این فیلم ها ابتدا خبط ساده ای از رقص ها یا فیلم برداری مستند و توصیفی از مناظر، اجراء و ضبط نمایش های کابوکی، یا عرضه آخرین اخبار (اغلب مربوط به شورش بکشورهای چینی) بودند. سپس این فیلم ها پیچیده تر شده و به تدریج به افکار و خیالات تازه تری شکل و حقیقت بخشیدند. تولید از لحاظ کنی رشد قابل ملاحظه ای یافت و از نظر جغرافیایی به ۲ دسته تقسیم گردید: اول فیلم های توکیو، متخصص در فیلم های مدرن و دوم فیلم ها کیوتو، فیلم های تاریخی و ...

از سال ۱۹۱۰ در این دو شهر که هر کدام به نوبه خود در زمرة شهرهای تاریخی به شمار می رفتند، استودیوهای تأسیس شد که این در حقیقت ۱۳ سال پس از افتتاح استودیوهای مدلس در مونتروی بودند. در بین فیلم های تاریخی به زودی سریال هایی براساس فهرمان های غالباً واقعی شکل گرفتند. و اینان غالباً خیلی سریع شکل اسطوره ای می یافتد - در سال ۱۹۰۷ فیلم ۴۷ رونم فیلمی براساس شاهکاری افسانه ای مربوط به سال ۱۷۷۷ بود و نسخه اش هم اکنون مفقود است - به سرفصل یک روش مستمر یادآوری کننده مبدل شده است. (موضوع این فیلم بیش از ۱۰۰ مرتبه تکرار شده است). این امر شانگر اهمیتی است که پدیده فرهنگی تکرار تقریباً وردگونه در سینمای ژاپن پیدا کرده است.

۱۹۲۱

برای اولین بار زنان ایفاگر نقش زن خصوصاً در فیلم ارواح در جاده بپرده سینما ظاهر شدند.

سینمای ژاپن

همراه با سینمای ژاپن در دوازدهمین جشنواره فیلم فجر

هر هنر و صنعتی را تولدی است

هربوت نیوگره

ترجمه: مرجان فتوحی

پروفسور دوم سایی و مطالعات
پرتاب جامع علوم انسانی

۱۹۳۱

باجو جوده اینکه کنجدی میز و گوشی در سال ۱۹۳۰ با فیلم سرزمین زادگاه، اولین فیلم ناطق یا به گفته‌ای موزیکال را ساخت اما اولین فیلم ناطق واقعی یعنی دوستم و همسرم بک سال بعد به کارگردانی هو سوکه گوشو تهیه می‌شود. هرچند ظهور سینمای ناطق ژاپن به سرعت به دنبال پیشرفت سینمای ناطق آمریکا که خوانندۀ جاز آن پرده تمام سینماهای دنیا را به خود اختصاص داده بود، حرکت می‌کرد، معلمک تمام تولیدات سینمایی باعث سرعت ناطق شدند - یامو جیرو اوزو، کارگردان مشهور در فیلم تها پسر در سال ۱۹۳۶ از فیلم ناطق استفاده می‌کند - این فیلم نه تنها علاقه کارگردان را در استفاده از پیشرفتهای فنی نشان می‌دهد بلکه به منزله پیوند موضوعی و هنری، اثری است که در کشور خود مقبول بوده اما در کشورهای بیگانه کما کان ناشناخته است.

بنشی پس از آن نیز موجودیت خود را حفظ نمود. سینمای ژاپن کم کم به دوران شکوفائی خود تزدیک می‌شد و همراه با هنرپیشگان به نام خود قدم به عصر طلایی می‌گذاشت - نبوغ خارق العاده کنجدی میز و گوشی در فیلمهای کاملاً تجلی می‌کند البته هنوز فیلمهای دهه ۳۰ کاملاً شکوفا نگردیده است. لازم به ذکر است که نبوغ او حیلی دیر یعنی سالها بعد از مرگش کشف شده است.

۱۹۴۵

سال خاتمه جنگ دوم جهانی است. ژاپن شکست خورده و امپراطوری ارزش خدایی خود را از دست داده است. اشغال آمریکا، ژاپن را محکوم به سانسوری می‌کند که فیلم‌های سامورایی منزع گردد - این فیلم‌ها اغلب گویای میلتاریسمی بود که در وضعیت فعلی سیاسی نظامی ای که آمریکا در نظر داشت در ژاپن پاده کند، آب و رنگ خود را از دست می‌داد.

اغلب سالن‌های سینما بسته شدند، نیروی اشغالگر سعی داشت تا با تغییرات کلی ساختار صنعتی، تولید را عصوبیت دهد - واردات فیلم‌های آمریکایی که مدت کوتاهی متوقف شده بود از سرگرفته می‌شود.

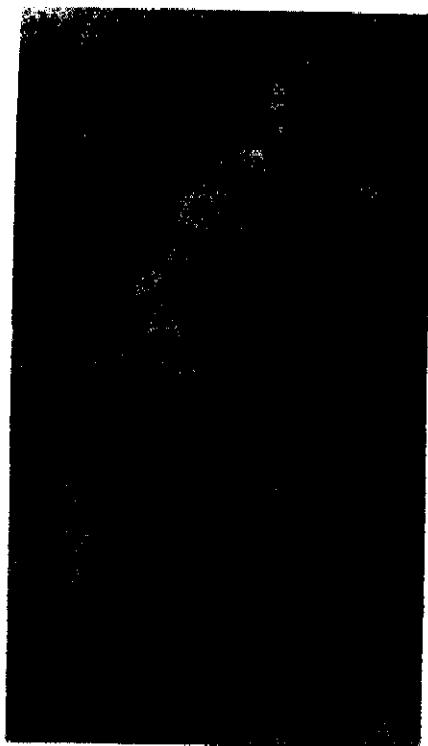
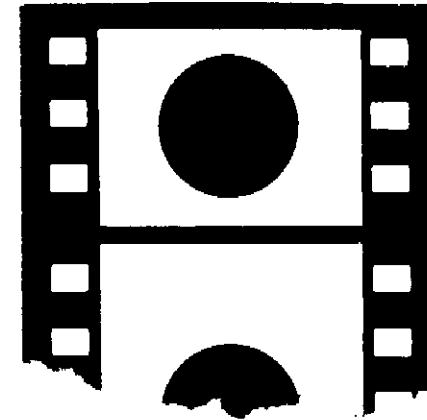
در سال ۱۹۴۶ اعتصاب عرمی ای در اعتراض به انحراف صفت سینما توگرافی به وقوع پیوست که موجب پیدایش سینمای مستقل ژاپن گردید. هسته مرکزی این اعتصاب را کارگردانان چپ‌گواری تشکیل می‌دادند که بعضی در مرکز و بعضی دیگر در خارج از حزب کمونیست فعالیت داشتند: مانند ناداشی امایی،

بدین ترتیب سینما از قید سنت قدیمی اوناگاتاک تأثیر به سزاگی برآن نهاده بود، رهایی یافت. (این روش هیچگونه ناراحتی در بینهایه ایجاد نمی‌کرد) بالینکه این امر به منزله فروپختن سدی است که مانع از ترسیم تصویری واقعی از زندگی می‌شد معلمک سینمای صامت خود را از قید سنت روایی رهایی بخشید. بنشی یا مفسران تا زمان سینمای ناطق و حتی پس از آن نیز قدرت خویش را حفظ کردند و به این صورت موجب به تأخیر افتادن استفاده از سینمای ناطق و تربویج آن شدند - در اصل می‌توان گفت که مرسوم شدن حضور یک مفسر در این کشور به خاطر تأثیر قابل ملاحظه‌ای است که این امر بر بهره‌برداری سینمایی دارد. بنشی اغلب روایت روایی است شخصیت یافته در داخل چهارچوب فیلم گاهی برای این امر نمایش را کنند تا راوی زمان بیشتری برای کارخود در اخبار داشته باشد. بنشی در اغلب اوقات فهرمان داستان بوده و مرسوم است که تماشاچیان برای شنیدن تفسیرهای فلان و بهمان فیلم جابجا می‌شوند.

۱۹۲۳

زلزله این سال که به کشور ژاپن خسارات قابل ملاحظه‌ای وارد آورد، استدیوهای سالن‌های سینما را نیز ویران کرد. توفت اجرای تولیدی گه سلسه مراتب سنتی ساخت آن ناگهان از بین رفته بود، باعث متلاشی شدن ساختار تولید و پراکندگی جغرافیایی گردید. این عوامل، جنبشی در سینما ایجاد کردند، بازسازی تصاویر کما بیش اسطوره‌ای در چنین شرایط ناساعدی دیگر نمی‌توانست تحقق یابد. پس یک نوع تصویرپردازی واقع گرایانه پا به عرصه وجود نهاد؛ شومان جگی روشنی است برای بازتاب زندگی روزمره طبقات متوسط و محروم، یاسوس جیرو ازو که شیوه سینمای آمریکا بود توانته بدون اینکه هجوگویی خاص اولین کارهایش را از دست بدهد به کسک این روش به اوج شکوفایی خود برسد. میکیو، ناروسه، هیتوسوکه کوشو در سالهای ۲۰ به اوج شهرت رسیدند.

هم چنین با فروپاشی چهارچوب‌های ساختاری، راه برای جسارت‌های تاموقول در سینمای تجربی باز می‌شود. تاؤسوکه کیروگان، هنرپیشه سابق اوناگاتا در سال ۱۹۲۶ با همکاری یاسوماری کاواباتای نویسنده، فیلمی تهیه کرد که بعدها به صورت مظہر مکتب سانسالیونیسم جدید درآمد. این فیلم که یک صفحه دیوانه نام داشت سه سال بعد به خاطر بازگشت صحیحش به تأثیرات فرهنگی مورد توجه قرار گرفت.

سکاکه علوم اسلامی
پرستال بین

فومیو، کامی و ساتو یاماوتا. این کارگردانان، با وجود اینکه در دوران جنگ کره به علت مبارزه بی امان با کمونیسم تضعیف شده بودند مغذلک توانستند با حضور خود زمینه را برای تولید سینمای مستقل سال‌های ۶۰ آماده سازند. اشغال آمریکا نخواسته دو جریان مخالف را موجب گردید که بر کارگردانان نسل پس از جنگ اثر عمیقی بر جای گذاشت: جریان ضد انتی و ضد آمریکایی.

بهجه‌های هیروشیما اثر کنوقو شیندو، صیادان خرچنگ اثر سویا مامورا تا فیلمی به نام صورت دیگری اثر هیروشی تاشی کوهارا. به خاطر اتزجاراتی خدا اتمی شان و فلم خوکها و ناوه‌ها اثر شوهی ایسامورا تا فیلم او پس از جنگ سرد اثر ناگیسا اوشیما برای جریان ضد آمریکایی آنها، سال پس از جنگ، سال اولین بوسه بر پرده سینما، بوئهای به علامت آزادی آداب و سنتهای که سینما بعدها شاهد عادل آن خواهد بود.

۱۹۶۱

داشمون اثر آکیرا کوروساوا در ونیز برنده شیر طلایی شد - این امر اسباب شگفتی ژاپنی‌ها گردید و به منزله اولین پرخورد عین اروپائیان با یک سینما نوگراف و یک کارگردان بود.

جاپانهای شیر طلایی در حقیقت درها را برای معاملات برون مرزی ژاپن بازمی‌کند و تسام توچهای را به طرف یکی از خارق‌العاده‌ترین کارگردانان تاریخ سینما معطوف می‌دارد - کوروساوا که در طول جنگ منتقدی بیش نبود، هم اکنون همراه کنجی میزوگوچی در زمرة بزرگ‌ترین و معتبرترین کارگردانان ژاپن محسوب می‌شود. سه سال بعد، فیلم هفت سامورایی مقدمات تولید یک رونوشت آمریکایی و سترن در همین سال شوهی ایمامورا، کار خود را با خوکها و ناوه‌ها آغاز می‌کند که دارای نوعی استهای ویرانگر است. در حالی که یاسو جیرو اوزو فیلم طعم ماهی را تهی می‌کند، آکیرا کوروساوا به اوج موقعت می‌رسد اما ستایش در آغاز نهیه می‌شود. این اتفاق باعث می‌شود سه سال بعد، فیلم هفت سامورایی در زمرة شده‌ای را فراهم می‌آورد مانند یوجیمو که توسط استاد فن و سترن اسپاگتی نویا، سرجیو لونه مورد تقلید قرار می‌گیرد.

در حالی که آکیرا کوروساوا در اوج کمال و در آغاز نهیه یک سری فیلم‌های ارزشمند قرار دارد، در مقابل، کنجی میزوگوچی آخرین شاهکارهایش را بر پرده سینما می‌آورد. زندگی او هارا، زن روپی، داستانهای ماه رنگ پریده بعد ازباران، امپراطربن یان کیوفی و هم چنین در مورد یاسو جیرو واوزو با سفر به توکیو و ...

۱۹۵۶

کنجی میزوگوچی می‌میرد و با مرگ خود به یک دست شاهکارهای خارق‌العاده پایان می‌دهد.

شاهکارهایی که به خاطر سختگی‌ی بی‌تزلیش و شفاقت نادری که در بهروی صحنه آوردن آنها به خرج می‌داد، تمایز شناخته می‌شدند - شفاقت به این معنا که موجب ازین رفت‌تعام بالودگی‌هایی می‌شود که مانع بروز هیجانات عمیق درونی می‌گردد - این سینما از روش سینما سکوپ یا آناموتفک استفاده می‌کرد که بعدها این روش بیش از سایر کشورهای جهان مورد توجه سینماگران ژاپنی قرار گرفت.

یک دسته از جوانان خشمگین، بر اساس اثر ایشی هارا، چندین فیلم تهیه کردند - پس از فلم فصل آفتاب، نسل آفتاب با کون ایشی کاواه کونا کاشری، یاسورا مازومورا، کوریوشی کوراهارا باعث لرزش پایه‌های صفت سکنی سینمای ژاپن شدند. وجود آنها بیشتر به منزله پرچمی برای معرفی دنباله روهاشان، تا ارزش‌گذاری ضمنی جبی که بیش از اندازه خود را نمایش بخشی کوچکی از تاریخ فرهنگی محدود کرده بود.

۱۹۷۳

ینکانسو یکی از ۶ کمپانی دوران طلایی سقوط می‌کند ولی قبل از اینکه کاملاً در نیستی فرو رود به تولید فیلم‌های شهوانی و داستان‌های پورتو که در آنها بیشتر خشونت وجود دارد تا لذت جسمانی، می‌بردارد - و به خاطر جاذبه تجاری این محصول ارزان قیمت این کمپانی از این وضعیت استفاده کرد - این کمپانی از سریال‌های مربوط به کانگشووه، یاکورا یا شخصیت‌های فیلم ماسورکور، زاتومچی یا تورما، یا پیر لوس که در سال‌های ۶۰ با موفقیت روبرو شده بود ناتوان شده و دیگر قادر به نجات همه چیز نیستند تلویزیون ژاپن را در برمی‌گیرد - تولید به ۱۶۹ فیلم در سال ۱۹۷۶ در ۱۲۴۱ در سال کاهش یافته است - حتی اگر کارگردانان مستقل موفق به تهیه فیلم می‌شوند باز هم در معرض خطر قرار داشتند.

ارتیا ناگیز کیلد که فیلم‌های آنها را توزیع می‌کرد نیز در سال ۱۹۷۵ دست از فعالیت کشید - کارگردان مایی مانند شوچی ترایاما، شخصیتی‌های زبده و حرفة‌ای فیلم‌های تهیه می‌کنند اما به صورت مخصوص‌لاتی متفرق و منفرد ...

۱۹۸۲

بعد از موفقیت جهانی فیلم کاگه موشا، آکیرا کوروساوا، که هم اکنون ۷۷ سال دارد، سی و یک سال پس از فیلم راشمون، موفق شد جایزه شیر طلایی شیرهای طلایی و نیز را از هیئت زوری شکل از شخصیت‌های فرهنگی جهان دریافت می‌نماید. فیلم شوهی ایمامورا به نام انتقام مال من است، پس از دریافت جایزه اول فستیوال جراید استرامبورگ در پاریس به تعیش گذاشته می‌شود و ناگیسا اوشیما در نیوزیلند فیلم جدیدی را تهیه می‌کند.

متاسفانه وضعیت به آن خوبی‌ای که به نظر می‌رسید، بیش نمی‌رود - ناگیسا اوشیما با وجود ۲ موفقیت جهانی برای فیلم‌های امپراطوری احسان‌ها و امپراطوری هوس، مدت ۵ سال فیلمی تهیه نکرده است، شوهی ایمامورا هم عاقبت به کمک جراید و مردم به شهرت

فیلم شب و مه ژاپن ارزش و اعتبار خود را به خاطر کمپانی سرمایه‌گذار از دست می‌دهد. این امر شانگر جدایی ناگهانی و مطلق بین هنر و پول، تمسک سرمایه و استقلال میمارگذاری و استقلال طلایی فکری است. کارگردانان معروفی چون ناگیسا اوشیما که در بطن کمپانی‌های بزرگ سینمایی شکل گرفت استعدادهای خود را بروز می‌دهد: در دوران فعالیت‌های سینمایی پس از این دوره‌اش به اوج موقعت می‌رسد اما ستایش جهانی هرگز طبیعت مفترض او را که جرأت می‌کند از ورای ازدواجی نزدیک بین عقل و احساس از شهوت و سیاست صحبت به میان می‌آورده، ضایع نگردد.

در همین سال شوهی ایمامورا، کار خود را با خوکها و ناوه‌ها آغاز می‌کند که دارای نوعی استهای ویرانگر است. در حالی که یاسو جیرو اوزو فیلم طعم ماهی را تهی می‌کند، آکیرا کوروساوا به اوج موقعت می‌رسد. و به این ترتیب صفحه‌ای از صفحات سینمای ژاپن ورق می‌خورد. کارگردانان کلاسیکی که کار را با سینمای صامت آغاز کرده‌اند تا این زمان یا زدن رفته‌اند با اینکه پایان لغخ و بی‌شخصیتی حرفة‌ای را تجربه می‌کنند. دوران شکوفانی صفت سینمای ژاپن به پایان رسیده است.

با اینکه سال ۱۹۶۱ نقطعه اوج قابلیت تولید به حساب می‌آید (۵۲۵ فیلم و ۵۰۰۰ سالن فعال) مغذلک سقوط آغاز می‌شود و لحظه به لحظه تشدید می‌گردد. ۵۳۵ فیلم تا همین جایی ۲۲

تاریخ نمایش نورن

بچه از صفحه ۱۲۱

دوباره مبدل به یک اسباب نمایشی می‌شود، و این بر تجربه تراژیک صحنه‌ی گذارد چهره بازیگران در میان نور خیره کننده، به نظر رنگ پربرده می‌آید.

ایدهٔ این طراحی صحنه در کوههای سیراماشترا در کوه به ذهن خطوط کرد؛ صخره‌های سفید و زمین سرخ گردنه‌ها و کوهها را در اوقات مختلف روز نظاره کرد. شکل آنها با تغییر نور به طرز مشخصی دیگرگون می‌شد. تراژی نیز بر پایهٔ تضاد ساده نور و سایه قرار دارد. همین تضاد ساده است که زبان تراژدی را می‌سازد.

● تئاتر من

شایستیس در صحنه‌های مختلف و با نمایش‌های و کارگردانهای مختلف کار می‌کند تئاتر من (چانجه بتوان این عبارت را به کار بردا) بسیار متعدد است. دوست دارم برای تراژدیهای باستان، درام «موج نو»، درام‌های خانوادگی و اجرای‌هایی که در فضای باز انجام می‌شوند، کار کنم، اگر با یک ایدهٔ تئاتری جالب و نوظهور برخورد کنم، حتی‌کار با آن را تجربه خواهم کرد.

از کارهای او با عنوان ساختار گرایی طبعهٔ آمیز یا مفهوم گرایی هیجانی یاد می‌کنند. ولی بهتر آن است که بگوییم، کار او گلچینی هم‌اهمیگ است. خود وی می‌گوید که یک طراح صحنه می‌تواند از هر آنچه در جهان دیداری پیرامون‌اش موجود است، بهره گیرد. و جهان اطراف، مجموعه‌ای است پیچیده و ما در میان شیشه، بتون و آلومینیوم زندگی می‌کنیم. چشمانمان به این چیزها خوگرفته است. دنیای اطراف ما، شکل ادراک‌مان را تغییر داده است، و هنگام طراحی صحنه باید این حقیقت را مدنظر داشت.

کار شایستیس، به معنای دقیق‌کلمه، مدرن است. او جنبهٔ زیبا شناختی محیط روزمرهٔ خود را درک می‌کند. شایستیس در مورد استعاره‌ها و ندادها جانب احیاطاً را می‌گیرد. تصویر از پیش تعیین شده‌ای را برای نمایش پیشنهاد نمی‌کند، بلکه صحنه‌ای را برپا می‌سازد که فکر و احساس در آن به نمایش در آید.

اما نمی‌توان کار شایستیس را با تعاریف خاصی محدود کرد. همانگونه که خودش می‌گوید: یک تئاتر واقعی باید جهنه‌ای پراهم و رازگونه داشته باشد، و آفرینش این جهنه، یعنی از هر کس، بر عهدهٔ طراح صحنه است.

جنی در شخصیت پردازی «اشت»، اما معتمد بود که عشق نمی‌تواند کاملاً بر پایهٔ ارضای خود استوار باشد. گرچه شیستزِ کمتر درباره موضوعات دیگری می‌نوشت. در کارنامه آثارش نمایش‌نامه‌هایی با موضوعات متفاوت نیز دارد؛ مانند پروفسور برنهاردی (۱۹۱۲) که نمایش «خد سامی» است. [۱]

● طراحی صحنه و...

بچه از صفحه ۱۲۸

با نور به نظر می‌رسد، اما قضای بی‌روح صحنه را جان می‌بخشد. آفرینش فضای تراژیک برای هرمندان کار پرهیجانی است. شایستیس آن را از طریق درک خود از خلاء می‌سازد، مرزی که در ماورای آن خال نهفته است، چنان نیست که تماشاگران خود را در میان دیوارهای صخره‌ای محصور بیابند، بلکه تاروید آنها به طرز نامحسوسی تغییر می‌کند (گویی فی الواقع سطح صخره‌ها است که دیگرگون می‌شود) و فضای صحنه را نیز دیگرگون می‌سازد.

● در اینجا شایستیس از نور همچون اسکنه

پیکر تراشان بهره می‌گیرد. او به کمک نور، فضا را تقسیم می‌کند، حاشیه‌ها را مشخص می‌سازد، آن را شکل می‌دهد و بدین سان آنرا نامحدود جلوه می‌دهد. روش مورد علاقه او آن است که

باریکه‌های نور را از بالا بتاباند تا توهم و جرد یک هرده نورانی در ذهن تماشاگر ایجاد شود، گویی ستون‌هایی از نور را می‌بیند. نور در مقابل یک زمینه مه‌گرفته و مهم، به طور عمودی می‌تابد. اما بازیگران، هنگامی که به تهابی بازی می‌کنند، در معرض تابش‌های مقاطعه و نامشاران قرار می‌گیرند، انگار توسط نور به صلیب کشیده شده باشند. در اوج تراژدی، شایستیس گویی

چهره‌ها را پنهان می‌سازد و فقط سایه آنها را باقی می‌گذارد. وانگکی، زنجیره‌ای از عکس‌ها نیز وجود دارد. چهره شاهدان عینی از دیوارها و از صحنه برکنده و راهی تالار نمایش می‌شود. بزرگترین بخش کار عبارت است از بیان و تایید ایده و سولد و یشنوسکی این موضوع همان قدر

که به هرمند مربوط می‌شود به کارگردان نیز سربروط است. در صحنه تاپض‌گونه واپسین، انوار خیره کننده گویی به تماشاگر می‌گوید که این فقط یک نمایش تاثیر بود ویس، آن چه همچون یک جهان ملموس و واقعی به نظر می‌آمد.

● سوسوی چند شمع...

بچه از صفحه ۶۵

گل سرخ‌ها و خاک را برتابوت ریختیم. چند ثابه بعد تابوت در زیر خاک از نظر محو شد.

ساعت بعد، در سایه‌ی درختی نشتبه‌بودیم و صحنه‌های فودی محبویان را به خاطر می‌آوردیم. جان استافورد پسر آنالی و یکی از ملوانان استرالیای جوان را دیدیم، که برسر گور پدر خوانده‌اش انجیل می‌خواند و در همان حال قسمت‌هایی از نوار صدای Haw green wan my valley در کنار او، پخش می‌شد. کلمات بست مورگان به گوشمان خورد. همین الان آمد پیش من - آیورهم بالو بود. برایم از شکوهی که دیده بود صحبت کرد. و کلمات پایانی فیلم که: مردانی مثل پدر من نمی‌توانند بسیرند. آنها هنوز با ماهستند، همواره مودد احترام و عشق. چه قادر آن‌نمود در هم سریز بود! رفت استافورد را تماشاگر دیدیم و سپس خودمان گورستان را ترک کردیم. فوراً، تنها ماند. [۲]