

اوگتسو مونوگاتاری

اریک رد، ترجمه محمدگذرآبادی

هنرمندی میزوگوچی، کارگردان سینما، در نمایش کشمکشها بی به گستردنی همه جهان و به عمق آدمی، از زمان و مکان در می‌گذرد و به طرزی متقاعد کننده با موقعیت انسان امروزین ارتباط برقرار می‌کند. اوگتسو مونوگاتاری (۱۹۵۳) همچون راشومون به ژانر فیلمهای ماجراجویی قرون وسطایی تعلق دارد که بعد از جنگ در ژاپن رواج یافت؛ گونه‌ای که معادل آن در سینمای تجاری هالیوود، وسترن است؛ شیء اصلی در اولی شمشیر، و در دومی شسلول است. بسیاری از فیلمهای این دوره، سرشار از ماجراجویی‌اند و به دنیایی پرت و خوفناک می‌گریزند که ساکنانش تبهکاران دیوسیرت و قهرمانان توانا وزیرک‌اند. اما اوگتسو... همچون دیگر فیلمهای ممتاز این دوره که به غرب رسیده‌اند، از بیش اخلاقی عمیقی سود می‌برد. اریک رد موقفيت هنری میزوگوچی را در توایایی اش برای هماهنگ ساختن و توازن بخشیدن به واقعیت و خیال می‌بیند: اوگتسو... «حوادث پیش پالافتاده روزمره را در سطح حفظ می‌کند و همزمان، دنیایی کودکانه از ترسهای فراتبیعی^۱ می‌آفریند، به نحوی که گرفتاری آدمها هم از جنبه طبیعی و هم از جنبه جهش‌های پرمعنا و پنهانی‌تر ذهن پذیرفتی و باورپذیر است. این مقاله بر مدعای اندرسن و ریچی در سینمای ژاپن: هنر و

اما در مرکز (یا شاید در حاشیه؟) این جهان کابوس وار، حریم امن و آرامی وجود دارد. در یکی از کلبه‌های این دهکده، دو کوزه‌گر، به نامهای گنجورو و توبی، زندگی خانوادگی بسی‌بهره مشقت و فقر، این دو، از نعمت‌های زندگی خانوادگی بسی‌بهره نیستند. گنجورو شیفتۀ همسر نمونه‌اش، میاگی و فرزند خود است؛ اما توبی، با همسر نه چندان کاملش، یک رابطه‌کاری موفق دارد. داراییهای اندک آنها بر ثبات زندگی‌شان می‌افزاید؛ برنج و آرد برای خوردن و چرخ و گل رس که با آن چند سکه طلا در می‌آورند. اما خیلی زود می‌فهمیم که این ثبات، دروغین و خیالی است؛ زیرا نظم طبیعی که شالوده‌ثبات بوده، از دست رفته است. میاگی، همسر نمونه، به وضوح می‌بیند که جنگ روح مرد را دگرگون ساخته و هوس زندگی دیگری را در او بیدار کرده است. او به شوهرش التماس می‌کند که تقدیر خود را پذیرد و خوشبختی را در کارش جستجو کنند. بنابراین، مضمون فیلم را اینجا از زبان میاگی می‌شنویم؛ اینکه آرزوهای بشر مرهم‌اند و خواهانخواه به فاجعه می‌انجامند. چنان‌که در داستان می‌بینیم، جز او، بقیه شخصیتها در حسرت چیزی اند که به طور طبیعی نمی‌توانند داشته باشند؛ و همه آنها برای رسیدن به آرزوهایشان بهایی بس سنگین می‌پردازن.

غارتنگران بر سر دهکده خراب می‌شوند و آن را با ولع به تاراج می‌برند. کوزه‌گران و خانواده‌هایشان از سرناچاری کوره مملو از ظروف در حال پخت را بر جای می‌نهند و پا به فرار می‌گذارند. به هیچ چیز اطمینانی نیست؛ مایملکشان که مایه اطمینان خاطر آنها بود به اندازه روح بیش غیرقابل اعتماد است و بدین سان آسان از دست می‌رود. در سکانسی به غایت زیبا، میز و گوچی فرار روسیایان از دهکده ویران را به مانشان می‌دهد. تصاویر او همچون همیشه ساده و اصیل‌اند: نمایی ایستا و باز از روسیایان که در میان نیها از راست به چپ قاب سرازیر می‌شوند، قطع می‌شود به نمایی مورب و تعقیبی از آنها که در شیب تپه پنهان می‌شوند؛ انتقالی که به نظر ساده و بدیهی می‌آید، اما تنها کارگردانی نخبه می‌تواند آن را چنین نفس‌گیر اجرا کند. غارتگران، پس از اتمام کار، دهکده را ترک می‌کنند و کوزه‌گران باز می‌گردند و با خوشحالی در می‌بینند که کوره ظرفهایشان صحیح و سالم است.

بهترین توصیف برای این سکانس، این است که آن را نوعی

صنعت (۱۹۵۹) صحه می‌گذارد. یعنی این گفته که اوگتسو مونوگاتاری میز و گوچی، یکی از بهترین فیلمهای این کارگردان و یکی از نقصت‌رین فیلمهای تاریخ سینمای ژاپن است.« کنچی میز و گوچی را عموماً از استادان سینما به شمار می‌آورند. در فرانسه، وی از کارگردان محبوب کایه [اویسنا] است. در اینجا [انگلستان] [اوگتسو مونوگاتاری] او، در رأی گیری منتقلان سایت اندساند (به همراه فیلم حرص [اشتروهایم]) مقام چهارم را به دست آورد. و با این همه، تنها یکی از فیلمهای میز و گوچی در این کشور اکران عمومی داشته است: خیابان شرم. این فیلم که بررسی هوشمندانه زندگی گیشاهاست، به عنوان یک فیلم برهنه‌نگار، شش ماه بر پرده سینماها باقی ماند. اکنون، شش سال پس از مرگ میز و گوچی، شاید فرصلت خوبی باشد تا به ارزیابی جدیتر توانیمی‌باشی او بنشینیم زیرا اوگتسو...، یکی از آخرین فیلمها و احتمالاً بزرگترین آنها در میان هشتاد و هشت فیلمی است که او ساخت، بالآخره در لندن اکران عمومی شده است.

اوگتسو، تحلیلی شخصی از امر فراتطبیعی است؛ افسانه‌ای غیرزمینی، و فراتطبیعی به این دلیل که ترسهای دوران کودکیمان را در ما زنده می‌کند؛ ترس از زوزه باد در لوله بخاری یا دری که شبانگاه با صدایی گوشخراش باز و بسته می‌شود. در سراسر فیلم، همچنان که در رویا، خود را در کشوری اسرارآمیز و افسانه‌ای با رودخانه‌های پوشیده در مه، دهکده‌های بی‌روح و ملال‌آور، زمینهای تشنه و قصرهای جن‌زده می‌یابیم. هیچ چیز، آنچه می‌نماید، نیست. این سرزمین را بر هیچ نقشه‌ای نمی‌توان یافت؛ همچون ارواح ساکن یک قصر، مدام در حرکت و تغیر است؛ و آرامش از آن رخت برپسته است. بر این زمین تشویش و عذاب حاکم است. صدای خفة شلیک گلوله‌ها، فضما را نارام و ملتهب می‌کند؛ و هر لحظه باید منتظر بود که زمین زیر پایمان دهان پگشاید و از کوهها آتش فوران کند. اربابان زمیندار نظیر شیباتا و نوبوناگا- این حیوان نفرت انگیز - قدرتهایی ناشناخته‌اند که بسدرت دیده می‌شوند؛ اما همواره در معیت زیرستان خود، حضور دارند؛ زیرستانی از ساموراییها، راهزنان و دزدان خطرناک که زمین و دریا را غارت می‌کنند، به زنان تجاوز می‌کنند و دهکده‌ها را به تاراج می‌برند.

پوشاند زیرا با فروش ظرفها، طلای کافی به دست می‌آورد تا برای خود زره سامورایی تهیه کند. بخت با اوست؛ دست بر قضا، او تنها شاهد گردن زنی یک فرمانده نظامی است. توبی با دزدیدن سر بریده و با از پای درآوردن، قدری بزدلانه، جلال از پشت، نزد فرمانده رقیب می‌رود و سر بریده را به او تقدیم می‌کند. این حرکت، کارساز است. توبی، بلافضله لقب قهرمان می‌گیرد و به فرماندهی دستهای سرباز می‌رسد. بدین ترتیب، آرزویش، شاید قدری شرم‌آورانه، تحقق می‌یابد. بهایی که باید برای این پیروزی بپردازد این است که همسر تهماندهاش، به دست سامورایی دیگری می‌افتد. زن در حالی که تلوتلوخوران در دشتی می‌رود، به چهار ولگرد برمی‌خورد که او را به قصری خالی می‌برند و به او تجاوز می‌کنند.

میزوگوچی در اینجا با نمایهای موازی - صحنه‌ای که در آن به روی اوهامی تجاوز شده، طلا ریخته می‌شود موازی است با صحنه‌ای که در آن توبی برای خدمتی که کرده پول دریافت می‌کند - نشان می‌دهد که چگونه شوهر و زن، هردو، به خاطر جاه طلبی شوهر، تحقیر می‌شوند. از این نوع تدوین موازی، به شکلی انتزاعیتر باز هم وجود دارد. در سراسر فیلم تأثیرات جنگ و پول، مشابه هم و فاجعه‌بار معرفی می‌شود؛ هر چند که، میزوگوچی هرگز توضیح نمی‌دهد که چرا چنین است. بعداً در لحظه‌ای سخت عذاب‌آور، اوهاما، که اکنون فاحشه شده. در خانه گیشاها به طور اتفاقی با توبی برمی‌خورد می‌کند و از او می‌حوادد که با هم باشند. آنها در کنار دو قایقی که در ساحل پهلو گرفته‌اند، به توافق می‌رسند؛ توبی - به شکلی نه چندان پذیرفتگ - به حماقتش اعتراف می‌کند و آن دو به کلبه خود باز می‌گردند، با این امید که به قول اوهاما «رنجهایشان بی‌ثمر نبوده باشد».

این پیرنگ فرعی، رمتن ظریفتر و سنجیده‌تر پیرنگ اصلی، که در ظاهر قصه‌ای یکسر متفاوت دارد، بافته شده است. در حالی که گنجورو، کالایش را در بازار می‌فروشد، دو زن به او نزدیک می‌شوند. یکی از آنها بانو واکاسای زیاست که به درنا می‌ماند و دیگری داینه پیر اوست که از گنجورو می‌خواهد تعداد زیادی از اجنباس خود را به محل اقامت واکاسا بیاورد. گنجورو که مجدوب بانو شده است، با اشتیاق می‌پذیرد. در قصر با شکوه بانو، بی‌ثمر بودن امیال آنها آشکار می‌شود؛

معرفی مضمون (exposition) بنامیم؛ زیرا با نمایش نامنی عمومی، بی‌نظمی طبیعت در درون و بیرون روح، کارکردی جز پیشگویی پیرنگ ندارد؛ پیرنگی که از اینجا آغاز می‌شود. کوزه گران، از این فکر که ممکن بود کوره‌شان به همین راحتی ویران شود به وحشت می‌افتد و مصمم می‌شوند که ساخته‌های خود را هر چه سریعتر به فروش برسانند. اما در حالیکه راهزنان پشت هر بوته و درختی کمین کرده‌اند، آنها چگونه باید خود را به شهر برسانند؟ آنان پس از یافتن یک بلم بر آن می‌شوند که از راه آب سفر کنند و از این‌رو، به آب می‌زنند. سفری است خوفناک؛ دریاچه چنان تاریک، هدآلود و رعب‌انگیز است که چه بسا آن را بالته، رودخانه مرگ [یا فراموشی در اسطوره‌های یونانی، - م.]، اشتباه بگیریم. چنان که انتظار می‌رود، وقتی دماغه قایقی از درون مه بیرون می‌آید، کوزه گران آن را کشته اشباح و تنها سرنیش را روح می‌پندارند. این اشتباه، نمونه خوبی از سوء تعبیرها در فیلم است که هیچ چیزش آنچه می‌نماید نیست؛ زیرا سرنیش قایق فقط آدمی است که به دست دزدان بختی مجرم و شده است و پیش از دورشدن قایق کوزه گران، آنان را از خطوات دریاچه آگاه می‌سازد. گنجورو این حادثه را بدرستی نشانه‌ای شوم می‌پندارد. زن و فرزند خود را در ساحل دریاچه پیاده می‌کند و به همراه توبی و اوهاما، به بازار می‌رود. او در نمی‌باید که آن حادثه هشداری درباره جدایی خانواده‌ها بود و نه تهدید راهزنان.

کنش دراماتیک، اینک، همچون نمایشنامه‌های دوران جیمز اول، به دو پیرنگ اصلی و فرعی تقسیم می‌شود؛ و در هر یک از آنها دو کوزه گر، جداگانه در نقش قهرمان ظاهر می‌شوند. هر دو پیرنگ واریاسیون‌هایی از مضمون اصلی‌اند؛ و از راههای مختلف به یکدیگر شباهت می‌یابند. به طور کلی، هر دوی آنها، نشان می‌دهند که چگونه ممکن است آدمی فریفته کمالی آرمانی شود؛ چگونه برای تحقق آن به ریا و تقلب متول شود؛ و چگونه، وقتی به بطلان آرمانش پی برد، به خاطر جاه طلبی و فربیکاری اش بهایی سنگین بپردازد. به عنوان مثال، در پیرنگ فرعی، جنگ باعث می‌شود که توبی اشتیاق و افری به سامورایی شدن و زندگی گنججویان پیدا کند. او، در شهر، می‌تواند به این آرزوی خود جامه عمل

غلبه بر عواطف خود شمشیری به دست می‌گیرد و در سکانسی عجیب و کم ویش باله گونه، ارواح را از قصر بیرون می‌راند. اما در این میان، زمین می‌خورد و بیهوش می‌شود. وقتی به هوش می‌آید قصر را ویرانهای می‌باید که سالها پیش سوخته است. ظاهراً او به جهان مردگان پای نهاده است. صدایی در گوشش تکرار می‌کند: «بهترین ابریشم از بین می‌رود.» کمال، دست نیافتنی و همه چیز رویاست.

گنجورو غروب هنگام به خانه می‌رسد و از همسرش تقاضای بخشش می‌کند که تقاضایش به آسانی پذیرفته می‌شود. اما او هنوز در رویاست. صبح روز بعد، از همسایه‌ها می‌شنود که همسرش مرده است و آنکه دیشب به او خوشامد گفت احتمالاً یک روح بوده است. در حالی که گنجورو و تویی با اندوه به سر کار باز می‌گردند، دو پیرزنگ، باز به یکدیگر می‌پیوندند. اما همه چیز از دست نرفته است؛ زیرا یکی از نکات اصلی فیلم این است که آدمی باموزد که وهم و خیال نیز، بخشی از واقعیت است. گنجورو در حین کار برروی ظرفها صدای همسرش را می‌شنود که می‌گوید همیشه در کنارش خواهد بود و خاطره‌اش الهام‌بخش اوست؛ و بدین ترتیب، با این کلمات، ایمان زنده و مضمون فیلم کامل می‌شود. در حالی که فرزند گنجورو بر سر گور مادر خود گل می‌گذارد، میزوگوچی دوربین خود را بالا می‌برد، به نحوی که می‌توانیم در دور است، دو مرد را در حال کار برروی زمین ببینیم. با این به اصطلاح کادانس معکوس، استاد، فیلم خود را به پایان می‌برد.

ما غریبها در برخورد با امور فراتریبعی حالتی تداعی داریم. گرچه انبو فیلمهای مربوط به خون‌آشامان و فیلمهای فضایی حاکی از تمایل ما به این امور است؛ اما کسی برای این تمایل ارزشی قابل نیست. واکنش ما به این فیلمها معمولاً دوگانه است؛ هر چقدر هم که از آنها لذت ببریم و خود را شیفته آنها معرفی کنیم، همچنان، قدری احساس گناه با ماست و طوری حرف می‌زنیم که گویی قربانی نوعی عادت رایج شده‌ایم. به همین دلیل، نیت کسانی که این فیلم را می‌سازند نیز، به اندازه واکنش ما دو گانه است؛ برخورد آنها با امور فراتریبعی هم هزل‌آمیز است و هم جدی. درواقع، این ژانر، دشوارترین ژانر سینماست و بسختی می‌توان تصور کرد که از میان کارگردانان

همانقدر که گنجورو می‌کوشد کمال بانو را صاحب شود، بانو در آرزوی فراگرفتن رموز هنر اوست. این هر دو آرزو غیرممکن و به یک معنا، نشانه‌های خطراند. با این حال، گنجورو چنان مسحور دنیایی است که به آن پا نهاده؛ که از شیطانی بودن آن غافل است. میزوگوچی این فضای شوم را با مهارت تصویر کرده است بویژه آنجا که بانو و اکاسا برای کوزه گر می‌خواند:

بهترین ابریشم، با دلخواهترین رنگ
ممکن است دگرگون و محو شود
همچون زندگی من، ای معشوقم،
اگرکه بی‌وفایی ات آشکار شود

حین خواندن او، دوربین با سرعت گرد اتاق می‌چرخد و از یک کلاه‌خود تیره سامورایی، خنده‌ای زنده به گوش می‌رسد. پرستار، با دستپاچگی به گنجورو توضیح می‌دهد که این صدای عجیب، از پدر مرحوم بانو است که دارد به روش خود از مشوق دخترش ابراز رضایت می‌کند. آنگاه، بانو و اکاسا از گنجورو تقاضای ازدواج می‌کند و او بی‌آنکه از ازدواج قبلی خود سخنی به میان آورد، با خوشحالی می‌پذیرد. صحنه‌های عاشقانه‌ای که در پی می‌آید همچون تابلویی از هوکوسای، سبک پرداخته و انتزاعی‌اند. اول؛ آبگیری در میان تخته سنگها و عشاق که از میان مده، به سوی هم می‌آیند. سپس یک چمنزار و فرش سفید ابریشمی در دور است، که عشاق برروی آن، یکدیگر را دنبال می‌کنند و لباسشان دور آنها تاب می‌خورند. نمایی درشت از چهره‌های بی‌قرار آنها بر زمینه آسمان، به یک نمای باز دیگر از چمنزار ختم می‌شود و عشاق، یکدیگر را در بر می‌گیرند. اما، در حالی که این مجلس عیش ادامه دارد، گنجورو باید هنوز بهای شادی خود را بپردازد. همسر او در راه بازگشت به خانه، به دست راهزنان می‌افتد و به خاطر چند تکه نان، کشته می‌شود. اکنون گنجورو باید از خواب غفلت برخیزد؛ راهی به او می‌گوید که چون بانو و اکاسا یک روح است، اگر از او دست نکشد وی رانیز به دیار مردگان می‌برند. درگیری آغاز می‌شود. دایه تصدیق می‌کند که بانو واقعی نیست، همان طور که هیچ یک از آنها هم نیستند. او روح دختری است که در جوانی مرده و اکنون به دنیا بازگشته است تا عشقی را که از آن محروم شده بود، بیابد. گنجورو، با

چرا این گونه است؟ مطمئناً ما از نظر مواد و مصالح در مضيقه نیستیم. تنها در ادبیات انگلیسی -اگر خواسته باشیم به چند مورد اشاره کنیم-، افسانه مالوری، *The Lord of the Rings*، یا *sir Gawagne the Grene Knight* همگی قابلیت پنهانی برای سینما دارند. چرا تهیه کنندگان از به دست گرفتن چنین قصه‌هایی برای سینما منع می‌شوند؟ به نظر من، دلیلش -و این توضیح می‌دهد که چرا آنها در کار با این ژانر تا این حد ناشی اند- به برداشت آنها از واقعیت باز می‌گردد. لیونل تریلینگ در تخلیل *Liberia* با تأسف می‌نویسد: «از دید ما، واقعیت، هر آن چیز بیرون از ماست که جدی، زمخت و ناخوشایند است.» گرچه شاید چنین انتقادی درباره بهترین رمانهایی که امروزه نوشته می‌شوند روانباشد، اما به نظر می‌رسد که این ادراک محدود از واقعیت، همچنان در سینما حضور مسلطی دارد و ساختار اغلب فیلمها را رقم می‌زند. به عنوان مثال، به فنونی که برای خلق شخصیت به کار می‌روند توجه کنید. این فنون، عمدتاً ساده و طرحواراند و به هیچ رو دنبای درون فرد را به حساب نمی‌آورند؛ و این در حالی است که تاین جهان درونی رادرک نکنیم، اعمال بشر، نامفهوم باقی خواهند ماند؛ زیرا تخیلاتی که سازنده این دنیای درونی است محتوای اصلی فرایندهای ناخودآگاه ذهن و تعیین کننده رفتار حتی عادیترین افراد است.

شاید منظور ایسن همین باشد، آنجاکه می‌نویسد: زندگی مبارزه‌ای است میان پندرهای ذهن؛ اشاره‌ای که فکر می‌کنم تا حد زیادی توضیح می‌دهد چرا واقعگرایی ایسن چنین محظوظ و استحکامی دارد و چرا تنشهای میان شخصیتها بشیش چنین عمیق اند. در برابر این غنا، واقعگرایی بسیاری از فیلمهای به اصطلاح واقعگرا قرار می‌گیرد؛ درست به این دلیل که این فیلمها تخیلات را آن چنان که باید و شاید جدی نمی‌گیرند. اما چون تخیل، بخشی حیاتی از کل جهان است ما، هر چند غیر مستقیم، در آرزوی جبران غیبت آئیم؛ و بتایران، اگر نمی‌توانیم واقعگرایی تمام عیار داشته باشیم، دستکم می‌توانیم غذای عادی خود را با چاشنی خون آشامها و بشقابهای پرنده، تکمیل کنیم. اما به نظر نمی‌رسد که میزو گوچی در قید چنین واقعگرایی فقیری باشد. قراردادهایی که او -از افسانه - وام می‌گیرد به وی امکان می‌دهند تا هم جهانی

طراز اول غرب (احتمالاً به استثنای فرانزو) کسی حاضر شود با کار در این ژانر، شهرت خود را به خطر بیندازد. اگر دست بر قضا یکی از آنها به این وسوسه دچار می‌شد، من خیلی شک دارم که در کار او بشود ذره‌ای از جدیت میزو گوچی را پیدا کرد.

جنگ شباخت زیادی به استفاده شکسپیر از نماد توفان دارد و پرنگ دوگانه اش شکسپیری است؛ و به لحاظ شباخت نتش ارواح در آن به نقش خدایان در اساطیر یونان، و وحدت یافتن آن بر پایه یک عقیده اخلاقی، متأثر از یونان باستان. به علاوه، معتقدم که میزوگوچی با ارسطو هم‌صدا بود که اثر هنری باید حرکات ذهن را تقلید کند و نه نظم امور واقع را؛ زیرا واقعگرایی او، بیش از هر چیز، به این معنا کلاسیک است. □

پانوشتها:

- ۱- animistic. برای این واژه برابرهای چون جانگرایانه، جانمندانگارانه یا جانپندازانه به کار برده‌اند و منظور از آن جاندار فرض کردن طبیعت و اشیاء است. اما در اینجا فراتطبیعی را مناسبتر یافتم. -م.
- ۲- miracle play. نمایشی قرون وسطایی که به رغم وجود عناصر این جهانی در آن، ماهیت مذهبی داشت و موضوعات خود را از انجیل من گرفت. -م.

واقعی بیافریند، که در آن مسائلی فوری، مثل ترس از جنگ و بی‌پولی ملموس و حقیقی می‌نمایند، و هم جهانی که بخوبی، به تخیلات میدان می‌دهد. بدین ترتیب او به یادمان می‌آورد که این دو اقلیم، در واقع غیرقابل تفکیک‌اند. اوگتسو...، چنان که پیشتر گفته‌ام، گفتاری است درباره امر فوق طبیعی؛ یعنی، حوادث پیش‌پا افتاده روزمره را در سطح حفظ می‌کند و همزمان، دنیایی کودکانه از ترس‌های فراتطبیعی می‌آفریند؛ به نحوی که مشکلات شخصیتها هم از جنبه طبیعت‌گرایانه و هم از جنبه جهش‌های پرمcona و پنهانی تر ذهن، پذیرفتی و باورپذیر می‌نمایند. این دوگانگی را محافظه کاری می‌گزینی، هم ایجاد می‌کند و هم زنده نگه می‌دارد. زیرا وقتی او از شوهرش می‌خواهد که به تقدیر خود راضی باشد و جاهه طلبی را کار بگذارد، در واقع مضمونی را به زبان می‌آورد که قراردادهای فیلم بر آن استوار شده است. برای او، همچون ادموند برک، زندگی میثاقی است میان مردگان، زندگان و آیندگان؛ از این‌رو بر ما نیست که علیه میراث گذشتگان بشوریم؛ بلکه باید ستتها را بپذیریم و حرمت مردگان را نگاه داریم.

در متن این مضمون، حضور ارواح پذیرفتی است؛ زیرا آنها نشان می‌دهند چگونه گذشته، با تمام یادمانها، آرزوها و حوادث، نقش حیاتی در زمان حال ایفا می‌کند و بدان معنا می‌دهد. از این محافظه کاری متفرق باشیم یا نباشیم، باید تصدیق کنیم که میزوگوچی امکان می‌دهد تا شماری از حقایق انسانی را درباره ماهیت الهام، تأثیر متقابل انگیزه و آرمان، و اهمیت ایمان (تقدیس زندگی) بوضوح نشان دهد. جمال اینکه، یکی از زیباترین فیلمهای انسانگرا، یعنی چنگ برم‌ای ساخته ایچیکاو، افسانه‌ای است با مضمونی مشابه همین فیلم، شاید تناقض، دقیقاً، در همین جا باشد که انسانگرایی لیرال، فقط در چنین شرایط محافظه کارانه‌ای کار آیی دارد.

تعجبی ندارد که واقعگرایی اوگتسو... به واقعگرایی تئاتر یونان شبیه است؛ و این از سر اتفاق نیست. میزوگوچی، در فیلم خود، هم به لحاظ نوع پرنگ و هم به لحاظ سبکش در ساختن تصاویر، متأثر از تئاتر نو (Noh) است. و تئاتر نو، به قول ازراپاوند، شباختهایی با تئاتر یونانی و نیز، تئاتر شکسپیر دارد؛ زیرا آنها جملگی از نهایش مذهبی (تزریه)^۲ نشات می‌گیرند. اوگتسو به لحاظ کارکرد تصاویرش (استفاده میزوگوچی از نماد