

پیدایش زان در سینمای صدساله‌ی ما

میراحمد میراحسان

زان، در سینمای صدساله‌ی ایران، از زوایای گوناگون می‌توانند ارزیابی شود. ما می‌توانیم جستجو کنیم که سیر تاریخی پیدایش و مرگ زانها در سینمای ایران از آغاز تا امروز چه بوده است. می‌توانیم ریشه‌ی زانهای سینمای ایران را در سینمای غرب بکاویم و می‌توانیم به جامعه‌شناسی زانها، یا روان‌شناسی زانها و نسبت‌شان با دوران‌ها پیردازیم و رابطه‌ی طلوع زانها و موقعیت اجتماعی و واقعیت‌های زمانه را بررسی کنیم. شاید قبل از هرچیز بهتر است در یادیم زانهای سینمای ایران چه ویژگی‌های زیبایی‌شناسانه‌ای داشته‌اند. چگونه زانها در هم ادغام شده و چگونه قراردادهای تازه‌ای شکل گرفته و تفاوت زانها چه بوده است؟ می‌توانیم مشخصه‌ی زانهای سینمای ایران را بحسب آن که از روی موضوع مشترک شخصیت واحد یافته و یا نوع فیلم را یک محیط زندگی - مثلاً روستا - تعیین کرده و یا یک فرهنگ خاص - مثلاً فرهنگ رو به زوال لمهن‌ها - موجد آن در سینمای ایران بوده است، تبیین کنیم. حتی می‌توانیم بر مبنای الگوی قراردادهای روایی که نظریه‌پردازان سینمای جهان از جمله دیوید بردو و کریستین نامسن، استنلی کاول و آلتمن در کتاب‌ها و مقالاتشان مورد بحث قرار داده‌اند، تحلیل‌مان را شکل دهیم؛

کریمی، گرشواری‌قوی، محمد متولسانی، سپهرنیا، همایون، ظهوری و صیاد؛ در ژانر گنج قارونی فروزان و فردین، در ژانر کلاه مختمل ناصر ملک مطیعی، در ژانر قصیری بهروز و شوقی، پوری بتابی و بهمن مفید، در ژانر سینمای روشنکرانه تاجی احمدی و مهتاب نجومی، در ژانر موج سوم انتظامی، بهروز و شوقی، نصیریان، خوروش، فتن زاده و سعید راد، در ژانر حادثه‌ای و سینمای دلهزه بوئیمار و آرمان، در سینمای متفکر بعد از انقلاب سوسن تسلیمی، در سینمای اجتماعی بعد از انقلاب خسرو شکیبایی، نیکی کریمی و محمدرضا فروتن، در سینمای عامله‌پسند عرب‌نیا (با آن استعداد ستاره‌وار تلف شده) و پورعرب، در سینمای رویکردگار نابازیگران خانه‌ی دوست کجاست؟، زیر درختان زیتون، یادگذشتگ طعم گیلاس، باد ما را خواهد برد... حضوری مشخص داشته‌اند و رابطه بازی، فیزیک و تیپ‌سازیشان با ژانر فیلم، قابلیت بررسی دارد که نوشته‌ی دیگری را می‌طلبید. مهم‌تر از همه نه تنها در آثار ژانر موزیکال، بلکه در ژانرهای دیگر نظری ژانر کمدی، ژانر کلاه مختمل، ژانر اجتماعی، ژانر ملودرام و غیره باید توجه کرد که تمایزات درون ژانری وجود دارند. ندیده گرفتن این تمایزات به معنای بی‌خبری و غفلت از واقعیت وجود آنان نیست، بلکه ضرورتی است که در هر دسته‌بندی کلی تر هم موجود است. وقتی ما از نوع انسان و نوع گیاه حرف می‌زنیم، متنظرمان بکسانی همه‌ی آن‌ها نیست. در نوع انسان، هم ایشتبین وجود دارد و هم اصغر قائل، اما ویژگی‌های کلی تر هست که بر داشتن‌بندی یکی و جناه‌تکاری دیگری غلبه دارد و آن‌ها را یکپارچه می‌کند. در مورد مسایل تاریخ تحول ژانرهای مختلف ایران هم این حقیقت جاری است. مثلاً در ژانر اجتماعی، هم فیلم‌هایی به نام انتقام برادر ابراهیم مرادی و دختر لایرانی و سپتا را داریم هم هامون و سارا و لیلا را. در ژانر روستایی، هم ببل مزرعه و پرستوها به لانه باز می‌گردند گنجانده می‌شوند که از نظر سینمایی، بدرو هستند و هم باشون غویبه کوچک و هم افتتاب‌نشین‌ها و هم فیلم درخشان مادیان و هم سینمای نوین و رویکردگرایی نظری خانه‌ی دوست کجاست؟ که اساساً دارای زیبایی‌شناسی متمایزی است. و حتی سبک‌های کاملاً متفاوت را نمایندگی می‌کنند و سطوح مختلف شعور و خلاقیت را باز می‌آفیرند. آیا با این گسترش ابعاد ژانر ما واقعاً خاک را ببل مزرعه‌ی مجید محسنی، و کلاه چوبان معزالدیوان نکری را با خانه‌ی دوست کجاست؟ کیارستمی، و کلاه غبی سalar عشقی را با باشوی... بیضایی یکی پنداشته و در سینمایی صداسله با این هرج و مرچ طبقه‌بندی، به هر روش علمی تعریف و

یعنی می‌توانیم اهمیت ژانر را از نظر تماشاگر عام و کمک به او برای آمادگی ذهنی جهت مواجهه با چیزهای ویژه بررسی کنیم. زمانی که تماشاگر معمولی با نشانه‌های مختلف، اطلاع کسب می‌کند که مثلاً فلان فیلم از ژانر جنگی است، می‌داند که وقت به تماشای آن برود با چه فضای رویدادهای رویه رو می‌شود. در فصل روایت به مثابه‌ی یک سیستم فرمال، از کتاب هنر فیلم، یک معرفی اثر بردول که در ایران با نام هنر مینما (ترجمه‌ی فتاح محمدی نشر مرکز، ۱۳۷۹) منتشر شد، چنین آمده است: «ژانرها بر اساس توافقی اعلام نشده بین سازندگان فیلم‌ها و تماشاگران بنا شده‌اند. بیننده در یک فیلم موزیکال انتظار صحنه‌های رقص و آوازی را دارد که هم می‌توانند به صورت رئالیستی در بافت داستان فیلم ادغام شده باشند (مانند رقص‌های فیلم تبا شنبه شب) و هم می‌توانند با انگیزه‌های کمتر رئالیستی ارایه شده باشند، (مثل جادوگر شهرزاده یا یک امریکایی در پاریس). ژانرها مجموعه‌ای از قواعد را برای ساختار روابی شکل می‌دهند که هم برای فیلم‌ساز و هم برای بیننده آشنا هستند... دانستیم یک اصل واحد برای شناخت ژانرها وجود ندارد... و ژانرهای مختلف در هم تداخل می‌کنند و این انعطاف‌پذیری تعاریف مربوط به ژانرها را ثابت می‌کند... ولی ادغام ژانرها در هم به این معنا نیست که بین آن‌ها تفاوتی نیست. بهترین روش برای تشخیص ژانرها این است که به جای تعریف‌های انتزاعی، به دنبال این بایشیم که چطور بیننده‌ها و فیلم‌سازها در دوره‌های مختلف تاریخی و در کشورهای مختلف یک نوع فیلم را از نوع دیگر به صورتی غریزی تیزی می‌داده‌اند. ترکیب ژانرها خود مؤید وجود ژانرهای مستقل از هم دارای قواعد متفاوت مورد توافق فیلم‌سازها و بیننده است». آشکار است که در مقاله‌ای هر چند طولانی، همه‌ی مفاهیم یاد شده و عنوانین مذکور نمی‌توانند طرح و مرور شود. بدین‌سان معرفی ژانرهای مشخصه‌های زیبایی‌شناسانه، خصوصیات صعودی ساختی و برای ما، حکم مروی شتابزده را داشته باشد. در این معرفی مجال بررسی زیبایی‌شناسانه و جامعه‌شناسانه تحول ژانرها و یا عناصر دیگر آن، تحول تیپ‌ها و یا بیازیگران شخصیت‌دهنده به ژانرها نیست؛ در حالی که هر یک، جزئی جذاب از جوانب موفقیت و معنای ژانر را معرفی می‌کنند. برای نمونه از بازیگری می‌توان مثال آورد. مثلاً در ژانر تاریخی سپتا و محتشم، در ژانر ملودرام موزیکال دلکش و گوگوش، در ژانر روستایی مجید محسنی و متجم شیرازی، در ژانر کمدی ارحام صدر، وحدت، نصرت

تحلیل، قلم کشیده‌ایم؟ مسلماً به لحاظی، چنین طبقه‌بندی، یک سرهمندی غیرقابل جبران و نارساست. چگونه کارگردان خلاق و تالیفکننده‌ای نظیر کیارستمی یا پیشای باکارگردانی که دوربین را می‌کارد و بازیگران مدت‌های طولانی در برابر شناسه با لهجه‌ی روستایی به نقالی می‌پردازند، همسان است؟ اگر هدف این طبقه‌بندی بسی در و پیکر، واقع‌آ درک همسانی است، در نتیجه حقیقتاً نارساست. روش انتخاب، غیرمنطقی است و لائق این متداول‌بودی، به قول ریک آلتمن در مطالعه‌ی زانر کارامد نیست و ما را دوباره به بنی‌شکلی نخستین فرو می‌غلتاند در عین حال به ما اجازه نمی‌دهد دریابیم که در زانر کلاه مخلص آثار فیلم فارسی از هر چیز، از صوری‌ترین فرمول‌ها سود می‌جویند، در حالی که آثار متکر، نیروی خود را بر اندیشه و فرم استوار می‌کنند. پس آیا باید ما از تعریف سنتی زانر دست بشویم و طبق پیشنهاد نظریه‌پردازان مسایل تاریخ زانر، به معماری پیکره‌ی اختصاصی خود پردازیم و شیوه‌ی دیگری برای رسیدن به یک پیکره‌ی ابداع کنیم؟ که برای شناخت طبقه‌بندی سینمای صدالله‌ی ایران مفید باشد؟

شیوه‌ای که ما را در نحوه‌ی شکل‌گیری زانر و آثار و تحولات آن طی صد سال با محدودیت‌های زیبایی‌شناسانه بیشتری روبرو کند تا منطق قابل پذیرش تری بر تعریف زانر حاکم شود؟ این نوشه قصد تأسیس یک اصطلاح‌شناسی نو در مطالعه‌ی زانرهای سینمای ایران را ندارد. اما با متداول‌بودی تواییم بدون ضربه‌زدن به گستردگی زانر، آن را از سمت‌های دیگر محدود کنیم و یا طبقه‌بندی دقیق‌تری را به صورت تشکیل زیرمجموعه‌های زنریک بوجود آوریم. هرچند این متداول‌بودی ما را به یاد تُرُپ فرای می‌اندازد و اتفاقاً آلتمن را ندیده من گیرد.

مسلماً زانر، جدا از شناخته‌های مکانی و محیطی، نمودهای تپیکال و یا هر محور مرکزی شباهت با ساخت و پرداخت نیز تعریف می‌شود؛ و از همین جاست که می‌توان تردید کرد چگونه می‌توان هم پرستوها به لانه باز می‌گردند را اثری روستایی دانست و هم مادیان را و هم خانه‌ی دوست کجاست؟ را. وقتی ما با این معیار جدی تر و زیبایی‌شناسنی زانر روبه‌رو می‌شویم و به شناخته‌شناصی زانر رو می‌کنیم، دیگر مسلماً دفترچه‌های و باشوه‌های قابلیت گرد هم آمدن را از دست می‌دهند.

اما اگر زانر را به صورت فرایند مطالعه کنیم، همان‌گونه که با اصطلاح سینمای ایران هم فیلم‌فارسی و هم سینمای روشنگری را نشانه می‌رویم، با زانر روستایی نیز همه‌ی فرایند تحول آثاری که

به نوعی روستا را بهسان بستر رویدادهایشان پذیرفته‌اند، در نظر می‌آوریم و دچار اختشاش و هرج و مرچ نمی‌شویم. ما در قلمرو یک زانر، می‌توانیم آثار هنرمندانه و آثار بازاری را تفکیک کنیم و اشاره به زانر متفاوتی با واقعیت حضور این آثار در طبقه‌بندی دیگری، طبقه‌بندی سینمای عامیانه و سینمای متکرانه ندارد. از یاد نبریم که زانرها می‌توانند در هم مداخله کنند و تغییر یابند و هیچ چیز در تاریخ زانر حاضر و آماده و برای همیشه ثابت و ناگهانی ظاهر نشده است، پس پذیرفتی است که در زانر وسترن هم آثار مبتذل و هم هوشمندانه را تماشا کنیم. البته اگر بخواهیم در بحث شخصی شناخته‌شناسی را و مقدم بر آن ایده‌های سوسوری و یا تأثیل اسطوره‌شناسی زانر را، آن چنان که لوی استراوس و میرچا الیاده و دیگران پیشنهاد می‌کنند و آلتمن آنرا مورد نقد قرار می‌دهد، مبنی قرار دهیم، توشه‌ی حاضر دچار رویکردی متفاوت با هدف کنونی خود می‌شود، و بحث کشدار خواهد شد و ما را به جدال با کارکرد آیینی یا ایدئولوژیک و یا زیبایی‌شناسنی آن می‌کشاند. این جدل تنافق‌آمیز، البته دلخواه منظر پسامدرنیستی من در نگاه به سینمات است. لیکن دلخواه قواره‌ی مقاله‌ای نیست که هم تمام تاریخ زانر را باید مرور کند و هم به انزوی خارق‌العاده‌ی نهفته در زانر برای نقدی اسطوره‌شناسانه، متدى آیینی و یا مضمونی ایدئولوژیک تن در دهد و من به یک نوع رویکرد به زبان دیگری، اصراری ندارم.

به هر حال اکنون به مرور زانرها می‌پردازیم: اولین زانر فیلمی که ما در تاریخ سینمای ایران با آن آشنا می‌شویم، زانر مستند است. آیا ما می‌توانیم فیلم سفر مظفرالدین شاه به اوستان‌بلدیک را اثری از یک زانر محسوب کنیم؟ از لحاظی خیر و از لحاظی آری. خیر، برای آنکه در تولید این فیلم هیچ اراده و گزینش و قراردادی بین تماشاگران و فیلم‌ساز وجود نداشت؛ و اساساً مفهوم زانر با شان یک تویید اجتماعی معنا دهد. اما فیلم سفر شاه، مستندی خصوصی است که بنا به دلایل متعدد، از جمله اولین فیلم ساخته شده به وسیله‌ی یک ایرانی و حضور شاه قاجار و اولین فیلم به نمایش آمده در ایران (هرچند در دربار شاه)، امروز بر تارک سینمای ایران نشسته است و ارزش تاریخی و آغازگر یافته است. شروع سینما در ایران با یک مستند در اختیار حکومت استبدادی و هم‌چون لبزار بست لحظه‌های زندگی شاهانه و وسیله سرگرمی، تأثیرات خود را بهجا نهاد و البته قبل از آنکه عامل مؤثر باشد خود، نشانه‌ای معلوم واقعیت زندگی ما بود. ولی نمی‌توان

چالش سنت و مدرنیسم که خصوصاً پس از انقلاب پر و بال گرفت نیز شمرده تواند شد. در عین حال این فیلم نظری تیپ حاجی آقای جاهل و خرافی اما متمول را که بعد در سینمای کمیک ایران پاگرفت، در خود نهفته دارد؛ تبی که اگر یک سویش واقعیت اجتماعی دستهای از مردم آلوه به حرص و ریا بود، سوی دیگر شن حاوی تعریض مدرنیسم علیه موانع سنتی غلبه اش به شمار می‌آمد؛ و زانری که برحسب این تیپ شکل می‌گرفت حاوی استهزا با توطئه‌ی مدرنیته علیه سنت می‌توانست تحلیل شود با تحلیل می‌شد! همان‌گونه که از سوی نگرش تقابل نشان افشاری پدیده‌ای کهنه بود و حاجی آقا‌اکتور سینما اوگانیانس، از نظر شیوه‌ی روایتی، تحت تأثیر شیوه‌ی مسلط کلاسیک سینمای غرب، یعنی بهره‌مند از قواعد فیلم‌های هالیوودی است. در واقع این فیلم برداشتی از زانر اجتماعی انتقادی را پیشنهاد می‌کرد که مبنی بود بر این پیش‌فرض «کنش اساساً منبعث از شخصیت‌های متفاوت به متابه‌ی عوامل علی است...» و روایت حتی وقتی که سوبهای اجتماعی دارد، همیشه حoul علّت‌های روان‌شناختی شخصی، خصوصیت‌های شخصیت‌ها، روان‌شناسی و آن‌ها آن‌چه باور دارند و فرداً برمی‌گزینند، شکل می‌گیرد. آرزوی اجازه یافتن برای شرکت در فیلم که تجلی همه رویاهای مدرن است، در فیلم اوگانیانس باعث پیشبرد روایت می‌شود. و بسط روایت فیلم، همان مراحلی است که رویدادها و کشمکش‌ها سپری می‌شوند تا این هدف تحقق پذیرد. فیلم اوگانیانس نیروی بازدارنده‌ی روایت کلاسیک هالیوودی را حاجی آقای سنتی انتخاب می‌کند، البته رویارویی او با سینما و ممانعتش از دختر و داماد خود برای بازی و شرکت در فیلم، هم سازنده‌ی لایه‌ی عمل شخصیت‌های متفاوت به متابه‌ی عوامل علی و ضمناً شالوده‌ای است برای لایه‌ی معنای اجتماعی چالش سنت و مدرنیته که در روایت مخفی شده است. قهرمانان مثبت فیلم در ذومین زانر سینمای ایران، می‌کوشند با عقلایت مدرن، وضعیت را به نفع خود و شکست خرافه‌ی کهنه تغییر دهند و موفق می‌شوند.

تا همین جا هم نسبت به زانرهای آینده و مبتدنل فیلم فارسی، شعور برتر و فهم دقیق‌تری از روایت کلاسیک اوگانیانس می‌بینیم که متأسفانه فعالیتش ناکام ماند و تجربه ساختاری اش در فیلم‌سازی بر باد رفت. اما زانر اولین فیلم ناطق، یعنی فخر لویک زانر اجتماعی عشقی است که در آن، دخالت عوامل زانر سینمای حادثه‌ای هم ملحوظ شده است. این زانر که اردشیر ایرانی و سپتا تجربه‌اش

انکار کرد که این بازی تاریخ، مایه‌ی احراز جایگاه خاص برای سینمای مستند شد. و بالاخره زانر مستند، نقش بزرگی در زیبایی‌شناسی آوانگارد و حرفه‌ای ایران بازی کرد که اگر آغازگاهی داشته باشد، بی‌شک همان فیلم سفر مظفرالدین شاه است. صرف نظر از فیلم‌های مستند حکومتی که پاره‌ای متعلق به دوران قاجار، و پاره‌ای مربوط به سلطنت پهلوی اول هستند، سینمای حرفه‌ای ایران با زانر کمی صامت شروع شد.

حاجی آقا‌اکتور سینماساخته‌ی اوگانیانس، از نظر شیوه‌ی روایتی، تحت تأثیر شیوه‌ی مسلط کلاسیک سینمای غرب، یعنی بهره‌مند از قواعد فیلم‌های هالیوودی است.

ابی و ای، فیلمی کاملاً برگرفته از نوع سینمای کمیک رایج در سینمای صامت غرب بود. آزمون این زانر با ذاته‌ی ایرانی سازگار در نیامد. البته فاصله‌ی بزرگ اجرای این اثر با نمونه‌های جذاب غربی و سینمای چاپلین و هارولد لوید و لورل هارדי و باستر کیتن، و حتی نمونه‌ی مورد تقلید قرار گرفته‌اش یعنی پات و پاتشون، می‌تواند دلیل شکست مراج سینمایی اوگانیانس در ایران باشد که با ابزار ناقص، باز خامدست‌تر جلوه‌گرد شد و باور نگشست. جالب است که به‌خاطر آغازگر بودن زانرهای سینمایی، هر فیلم حکم آزمون ذاته‌ی عمومی را برای تأسیس قراردادهای ناگفته بین مردم و فیلم‌ساز نیز دارد تا سینمای ایران، دریابد کدام زانر با سلیقه‌ی مردم ایران سازگارتر است. البته متأسفانه این آزمون و خطاب ادامه نیافت و پس از چندی با توجه به استبداد بوروکراتیک رضاخانی و عدم حمایت او، و سیستم بورکراتیکش و اوضاع جهانی و ایران سینما در ایران با مشکل رویه‌رو شد و بالاخره کارش به رکود کشید. جنگ جهانی دوم نیز مزید بر علت شد و تولید فیلم در ایران چندی تعطیل گشت، اما تا آن زمان چند زانر سینما در ایران تجربه شد و در همان آزمون دوره‌ی اول، متوقف ماند. مثلاً ذومین فیلم اوگانیانس یک زانر انتقادی - اجتماعی است که با طنز نیز آمیخته است، فیلم در عین حال دارای چند ویژگی است: در حال مکالمه با خود موقعیت سینما به متابه‌ی هنر مدرن در جامعه‌ی سنتی است و می‌خواهد مفید بودن و آموزنده بودن سینما را پیام مرکزی خود قرار دهد. این فیلم از زانر آثار ناظر بر

کردند، موقفیت چشم‌گیری به دست آورد و به نحو خارق‌العاده‌ای با ذائقه‌ای ایرانی جفت و جور شد. شاید نزدیکی روحی عame مردم ایران با روحیه‌ی مردم هند و بهره‌وری ایرانی و سپتا از عناصر جذاب سینمای هند و آواز و فضای عاطفی و تأثیرآور و انگیزش‌های ملی‌گرایانه و ... در پیروزی این ژانر دخالت داشت.

تجربه‌ی سپتا در ژانر تاریخی و تاریخی عاشقانه، با توجه به مزاحمت‌های فراوان نظام ناکارآمد بورکراتیک و پاگرفتن کمپانی‌های واردکننده‌ی فیلم خارجی، تجربه‌ای شیرین نبود و با تلحظ کامی به بنیست رسید.

ژانر تغزیلی تاریخی در کارنامه‌ی سپتا، حاوی تلاشی بزرگ برای هنرمندانی هنر مدرن و هنر سنتی ایران، یعنی شعر، از یکسوس و ایجاد سازگاری بین هنر تکنولوژیک و عصر جدید با نشانه‌های اشتباوی بومی و استفاده از میراث‌های خودی از سوی دیگر بود. با ورشکستگی سپتا، این تلاش که می‌توانست منجر به سینمای عامله‌پسند سالمی شود و ژانر مفیدی را در سینمای ایران پس‌ریزی کند، برای همیشه نابود شد؛ و سپس هر بار که به ژانر تاریخی در سینمای فیلم‌فارسی ایران دست آویختند، جز ابتدا حاصلی به بار نیاوردند، تا آن‌که در دعوه‌ی پنجاه علی حاجی با ستارخان و سلطان صاحبقوان در دهه‌ی شصت، نجفی با سریلان و افعمنی با سردار جنگل در دهه‌ی هفتاد، میرباقری با امام علی (ع) حکایت تازه‌های را آغاز کردند. البته در این جا بحث سیاوش در تخت‌پیشید بحث متفاوتی است که در گرو فهم ژانر سینمای مدرن و احضار تاریخ است. قابل ذکر است که با امعان نظر سریال‌هایی را هم که سینمای سینمایی داشتند، در مثال به کار زدیم. با تولد دوم سینمای ایران، قبل از هر چیز ژانر ملودرام - (ژانر خانوادگی)، ژانر کمدی موزیکال و ژانر ملودرام موزیکال، با آثاری چون توفان زندگی، واریته‌ی بهاری، شرسوار، مستی عشق، شکار خانگی، دستکش سفید و ... ظاهر شد. این ژانر طی پنج دهه تحولات فراوانی را به خود دید و حتی عوامل منفی که به عوامل مثبت ژانر تبدیل شدند در تشکیل این دو ژانر نحس سینمای مصر نقش داشت، اما حاصل، تجربه‌ای درخشان نبود. رشد ژانر اجتماعی با فیلم ولگرد، سروسامانی گرفت و ملک‌مطیعی تیپ نورا وارد سینما کرد. در این ژانرها که سراسر سال‌های پایانی دهه‌ی دوم و آغاز دهه‌ی سوم قرن چهارده را می‌پوشاند و سپس تا دهه‌ی بعد ادامه می‌یابد، خواننده‌ی مشهور ترانه، نقش مهمی ایفا می‌کند. سینما با رجوع به خوانندگان هم مشکل هنرپیشه را در جامعه‌ای حل می‌کند که سنت تئاتری

نیرومندی ندارد و در آن مدارس بازیگری به تربیت بازیگران تحصیل کرده نمی‌پردازند، و هم از شهرت آنان برای پول‌سازی سود می‌جوید. و در عین حال به ضمیر شاعرانه‌ی عامه‌ی مردم ایران که در ژانر اجتماعی و موزیکال و خانوادگی، یعنی در ملودرام و فیلم حادثه‌ای و کمدی به یک اندازه از ترانه خرافی محظوظ می‌شدند پاسخ می‌گوید و به روان‌شناسی اجتماعی یک ملت و نیازهای او و ضمیرش پاسخ می‌گوید. در مبحث نسبت شعر و سینما در ایران به تفصیل می‌توان نحود نفوذ شعر در ژانرهای مختلف را پی‌گیری کرد. روندی که از رجوع مستقیم به تغزل و حمامه‌های شعری کهن نه تنها به شکل بهره‌وری فیلم از مضامین آن‌ها بلکه کاربرد خود شعر در سینما شروع و به سینمای شاعرانه ختم می‌شود.

ژانر تغزیلی تاریخی در کارنامه‌ی سپتا، حاوی تلاشی بزرگ برای همنشینی هنر مدرن و هنر سنتی ایران، یعنی شعر از یکسوس و ایجاد سازگاری بین ژانر تکنولوژیک و عصر جدید با نشانه‌های بومی است.

در سینمای عامیانه، در ژانر خانوادگی و اجتماعی، نه تنها خوانندگان برجسته‌ای نظیر قمرالملوک وزیری، روح‌بخش، بنان، چفرودی، دلکش، فاخته‌ای (قوامی)، مرضیه، شمس، ابریج، پوران، عهدیه آواز خوانده‌اند، بلکه خوانندگان کافای چون مهوش و آفت و جلی و سوسن و آگاسی نیز مطبق با ابتدال فیلم فارسی و شعور مضمحل آثار بازاری، واسطه‌ی انتقال زبان شعری (تصنیف) به مخاطبان این سینمای عامیانه بوده‌اند و پاره‌ای، محبوبیت بسی نظری داشتند. با پسیدایش و رشد قشر متوسط مدرن تحصیل کرده شعر و موسیقی مناسب آنان، یعنی پاپ با ترانه‌های مدرن تر به وسیله‌ی خوانندگانی چون ویگن، گوگوش، فرهاد، فریدون فروغی، داریوش به ترسیم فضای دلخسته و سرخورده و سیاه‌قشر متوسط و زندگی محبوس او در نظم دیکتاتوری مدرن پرداختند. مهم‌تر از همه‌ی این‌ها سینما در دوره‌های مختلف با همه‌ی تحولات ژانر خانوادگی و روستایی از ناموری یک خواننده‌ی مشهور دوران سود جست. از مادر با شرکت دلکش و تعداد زیادی آثار بعدی با شرکت همین خواننده گرفته تا فرستنی

زیبایی‌شناسی تصویری و اشاعه‌ی ذهنی‌گرایی سطحی درباره‌ی واقعیت زندگی است و ژانر روستایی اساساً بر معیط و مسایل آن متکی است. بعد از انقلاب مشتی آثار روستایی آفریده شد که مادیان در آن درخشش دارد. اما باشوه خانه‌ی دوست گجاست؟ فراموشی ناپذیرند؛ هرچند هم باشوغیریهی کوچک و هم خانه‌ی دوست گجاست؟ با دو سبک مختلف متعلق به سینمای متفکر ایران‌اند. البته در دهه‌ی پنجاه و در متن موج سوم فیلمی چون خاک به ژانر روستایی آبرو بخشدید و پیش از آن گاو‌مهرجویی، در ایران ژانر کلاه متحملی، از انواع موفق بود که اساس تشكیل آن مربوط به یک تیپ ستی رو به اضمحلال در شرایط مدرن است. جذابیت این ژانر، توافق آن با داوری جامعه‌ای نیمه‌ستی و روان‌شناسی عمومی مردم ایران است که از جوانمردی و ناموس پرستی و دفاع از مظلوم مشعوف می‌شوند و نوستالژی گذشته دارند. اما ژانر کلاه متحملی فراز و نشیب‌های متعددی را پشت سر نهاده و چندبار طلوع و افول داشته است که آخرین بار را باید در *آدمبرقی*، فیلم پر فروش میر باقری، پی‌گیری کرد. لیکن پرشکوهترین دوران تولد آن مربوط به سینمای قصری است که البته نسبت به همین نوع در گذشته دورتر قراردادهای تازه‌ای را تأسیس کرد.

ژانر کلاه متحملی را اولین بار مجید محسنی در سینما شکل بخشدید. لات‌جهانمرد داستان بارفوش لوطی مایی به اسم *داش هسن* است و حکایت لوطی‌گری و بخشش و مبارزه‌اش با نامردی. این فیلم در سال ۱۳۳۷ ساخته شد و در همان سال، فرخ غفاری داستان جنوب شهر را به فیلم درآورد که هدفش تصویر زندگی عقب‌مانده و سرشار از فقر جنوب شهر تهران بود. شاخه سینمای جنوب شهری غفاری که سینمایی متفکرانه بود، مشمول سانسور شد، تکه‌پاره گشت و واپس نشست تا بار دیگر در دهه‌ی پنجاه با موج سوم ژانر کلاه متحملی و بالایه‌ای رئالیستی و نگرشی متفاوت با فیلم فارسی سربرآورد. اما لات‌جهانمرد مجید محسنی فیلم کم اهمیتی نبود. این فیلم از سوی محافل روشنگری نیز با استقبال روبرو شد و گلستان و فرخ غفاری، فیلم را تحسین کردند و آن را اثری دانستند که موفق شده بود با زبانی ساده، به پیام‌های اخلاقی دلنشیز و انسانی دست یابد، آن دو، هم‌چنین فضای ایرانی اثر را از نشانه‌های متمایزش خواندند که خود را از دیگر فیلم‌های فارسی جدا می‌کند. ابراهیم گلستان آن را بهترین اثری نامید که تا آن زمان در ایران ساخته شده بود و فرخ غفاری آن را فیلم مهمی خواند که در برهود سینمای آنزمان که هیچ روزنایی از واقعیت در آن نبود

فوازی با شرکت گوگوش و تعدادی آثار دیگر که او جشن را در بی‌تا، نازنین، پنجراه، طوغ و ... دیده‌ایم، و دیگر خوانندگان بازاری مبتذل. بدین‌سان شعر و موسیقی در جزء لایتجزای همه‌ی انواع فیلم در ایران درآمد که خود جامعه‌شناسی ترانه در سینما بخشی مفصل و دارای ابعاد متنوع است. ژانر خانوادگی در ایران اگر ساختارزدایی شود، با همه‌ی ابتدا و ضعف روایت‌گری و فقدان شعور سینمایی در ساختن فیلم و نوشتن فیلم‌نامه، گویای حقیقتی است. جامعه‌ای هراسیده از رشد مظاهر فاسد زندگی مدرن، جامعه‌ای دارای مضمون اخلاقی ستی و ترسیده از دستبردهای فرهنگ مهاجم که شالوده‌های خانواده‌ی مقدس را با الکلیسم و عشت‌طلبی و قمار و جنایت و خیانت و تجاوز و ... در خطر می‌دید، آماده‌ی استقبال از آثاری بود که حاوی پام اخلاقی دفاع از شرافت و نجابت کهن محسوب می‌شدند و به نجات و سعادت خاتمه می‌یافتد. آثاری که عبرت‌آموز بودند و در آن‌ها بدلکاران به سزا بدی خود می‌رسیدند و بی‌گناهان خوشبخت می‌شدند. اما در ضمن، سینما به طور پنهان به بهانه‌ی هنجرازدایی روایت این زندگی انبوه تماشاگران محروم را وارد فضاهای وسوسه‌انگیز ممنوع کاباره‌ها و روابط هنجرازدای اخلاقی می‌کرد. از اوایل دهه‌ی سوم بهویژه از سال ۱۳۲۲ ژانر روستایی در سینمای ایران، به ترسیم چهره‌ی ارباب‌زاده‌ی متجلوز، دختر فریب خودره‌ی روستایی اقدام می‌کند. در این ژانر عامیانه آشکارا تمايل جامعه به پیام دادن بر تاریخ تجاوز زمین داران فتووال بهویژه با توجه به جنبش‌های اجتماعی آن سال‌ها نهفته است. ولی چه بسا صحنه‌های تجاوز خود به عامل ارضی جنسی در جامعه‌ای محروم بدل می‌گردد. همه آثار روستایی سرشار از سطحی‌گری معیوب بودن زنجیره‌ی کشن‌ها، ناتوانی در تصویر عمل فردی و روان‌شناسی شخصیت‌ها و درک عمیق از بستر اجتماعی و روابط علی به انضمام ساختار روای و تصویری ویران و ابتدا اند و نه از نظر پام معنوی و تفکر و نه از نظر زیبایی‌شناسی ارزشی ندارند. بعد از محبوبیت محسنی چهره‌ی محبوب پام آشی جویانه ژانر روستایی، جذابیتی به این نوع فیلم می‌دهد که ربطی به فضای سینمایی ندارد. او با نقل تیپ رادیویی عمداً غلی صمد، پام‌آور بازگشت به رستا، بهویژه در شرایط اصلاحات ارضی می‌شود. سادگی فیلم برای بسیاری از تماشاگران شهرستانی و روستایی شیرین است، لیکن در این جا کمترین تلاش برای بیان سینمایی هم وجود ندارد. علی‌رغم حس و حال بازی عاطفی مجید محسنی، این ژانر متمهم به واقع‌گریزی، فقدان

رقص و تقسیم آن به تناسب در سراسر فیلم فرمول‌های کارآمدی برای جلب مشتری پدیدار شدند و شعارهای اخلاقی و امیدپروری برای طبقات فروخت جای خاصی یافت.

و بالاخره با ستایش الگوهای جوان فقیر، اما سالم و سرزنشه و نیرومند و بی‌غم، و مرد ثروتمند، اما بیمار و گرفتار و نومید، بر زخم‌ها و آگاهی توده مردم، پرده کشیده شد، هرچند روای فردین، به رویای بزرگ مردم محروم تبدیل شد. ولی نباید انکار کرد که این زانر با دعوت عامه به دو ساعت تقریب و دیدار از کلابه‌های تهران و رقص و آواز، سرگرمی بزرگی بود که در ضمن با شعارهای غلظی و اخلاقی اش با مقاصد زمانه مقابله می‌کرد و درس جوانمردی و انسانیت و معرفت و آزادگی و ظلم‌ستیری و بی‌طبعی می‌داد. این شعارها به ذاته مردم فروخت خوش می‌آمد و آن روایی خوبی‌بخشی، آن‌ها را شادمان می‌کرد. شالوده‌شکنی این زانر و سنجهش آن با جربان‌های دوران اصلاحات ارضی، اگر از نظر روان‌شناسی عمومی اهمیت داشته باشد، از نظر درکی زیبایی‌شناسی فیلم کافی نیست و حتی ممکن است سبب گمراهی

یک مرثیه تپی است که در آن کافه شیوه کافه و کوچه شیوه کوچه است. در لات جوانمرد صاحنه‌های بسیاری خارج از استودیو فیلم‌برداری شده بودند و بدان سیماهی واقعی من دادند.

اما مهم‌ترین ویژگی زانر کلاه محملی، تناسب آن با عناصر بومی ایرانی بود. اگر وسترن زانر کاملاً امریکایی سینمای غرب و حشی است، فیلم جاهلی زانر کاملاً جنوب شهر ایرانی سینمای ایرانی است که هم در فیلم‌فارسی و هم در سینمای متفاوت ایران ریشه دواند و به مهم‌ترین زانر سینمای ایران تبدیل شد. مجید محسنی در تیپ‌سازی نوع کلاه محملی موقوفیتی به دست نیاورده، اما ناصر ملک‌طیبی یک بازیگر دلخواه این تیپ شد. اهمیت زانر کلاه محملی، گذشته از ابتدا بسیاری از این آثار، در بازتاب یک وضعیت اجتماعی بحران‌آییز هم است.

یک جامعه سنتی با سرعت به گونه‌ای تاندیشیده و مستبدانه و سطحی در معرض تغییرات حاصل از مدرنیزاسیون قرار می‌گیرد. در این مدرن‌گرایی محمدرضا شاهی، سلطه‌جویی جهان مدرن، بهویژه فرهنگ امریکایی با مبتذل ترین مظاهر آن، چهره‌ای مخرب و در حال فساد به روابط اخلاقی می‌دهد. ناجوانمردی، عیاشی، فساد، تجاوز در بحران چالش سنت و مدرنیسم، رأس مقابله جو بدون تردید بقا و میراث‌های سنتی است. جاهل‌ها، لوطن‌ها، کلاه محملی‌ها، ناموس‌پرست‌ها، همان جوانمردان و اهل فتوتی هستند که از اعماق و حاشیه‌ی زندگی شهری به در می‌آیند و سنت‌های انسانی‌شان را برای مقابله با فساد و ظلم جهان در رو پیکر مدرن به کار می‌گیرند. بیهوده نبود که در زانر کلاه محملی و آغازگر آن هم اسم فیلم، لات جوانمرد بود و هم قهرمان فیلم داشت‌حسن نام داشت. در عرض عنصر ناجوانمرد فیلم نامش خسرو بود و ... او نشان تخطی از ارزش‌های معنوی سنتی بشمار می‌آمد. این‌ها ویژگی‌های اصلی زانر کلاه محملی هستند چه نوع مبتذل چه نوع قابل قبول این سینما، هر دو از عناصر ذکر شده بهره‌مند هستند، هرچند طی تحول زانر، خصوصاً در سینمای قیصری و سپس در سینمای دوم خردادی، مفاهیم تازه‌ای در این زانر رشد کرد. پس از ظهور آثار گنج قارونی و محظوظ دوران آثار کلاه محملی، دورانی وجود دارد که دوران فترت این زانر است.

در این دوران که دوران زانر فیلم‌فارسی بزن و بکوب و کاباره‌ای و رقص آوازی از نوع گنج قارون است، سینمای ایران، ابتدا را تجربه می‌کند که برای همیشه بهیاد من ماند. در زانر گنج قارونی، عشق پسر فقیر و دختر ثروتمند احیا شد. به وسیله‌ی ساز و آواز و

اخلاقی و کنش مندی اثر به حساب می‌آید؟ و تازه آیا تلقی برادر بزرگتر از ضرورت حفظ ناموس واقعاً از همه لحاظ مهم بود و منابع مدرن از همه لحاظ حقانیت اخلاقی داشت؟

به هر حال از جالب‌ترین تحول‌های ژانر در سینمای ایران که با چالش‌های یک جامعه‌ی در حال گذار نسبت دارد و ژانر ریشه‌داری است، همین تحول ژانر کلاه مخلصی است که آثار انبویی را در کارنامه دارد.

ژانر مهم دیگر سینمای ایران، ژانر سینمای حادثه‌ای و جنایی و یا پلیسی جنایی و معماهی، و یا سینمای دلهره‌ی جنایی است. آفرینشده‌ی بی‌بدیل و استاد این ژانر هالیوودی در ایران، سامولن خاچیکیان است. او پیش از هر فیلم‌ساز سینمای تجاری، در ایران برای سینمایی درست کوشید. خاچیکیان البته با یک فیلم عبرت آموز خانوادگی به نام بازگشت آغاز به کار کرد که از روی آثار موفق آن دوران یعنی ولگرد و افسونگر ساخته شده بود تا رضایت خاچاطوریان، مؤسس استودیو دیانا فیلم را جلب کند و بعدها به خاچیکیان اجازه دهد فیلم خود را بازارد.

در دختروی از شیواز خاچیکیان اولین نشانه‌های سبک شخصی خود را آشکار می‌سازد. فضای حادثه‌ای فیلم و فیلم‌نامه‌ای که بر اساس نمایشنامه‌ی پرده‌های خاکستری، توشه‌ی خود او آماده شد بود، حضور آرمان، چهره‌ی مشخص آثار دلهره‌ای و حادثه‌ای آینده و قتل و جنایت و انتقام و زندان و ... همه و همه به خاچیکیان امکان معماری سینمای ترس و جنایت را به سبک هالیوودی می‌دادند. او با سلیقه‌ای پویا در حرکت دوربین، دکوباز حساب شده‌تر از قبل، فیلم‌برداری‌ها و نورپردازی اکسپرسیونیستی و یک ساختار طرح و توطئه، دختروی از شیواز را آفرید که در سینمای ایران همچون یک اتفاق به شمار می‌رود. وی سطح فیلم‌سازی و بمویزه فیلم‌برداری را گامی به پیش برداشت، البته فقط گامی، زیرا فیلم در اجرای مشخصه‌های ژانر حادثه‌ای هنوز تقصی‌های بزرگی داشت. با این حال این فیلم مسلماً از کموفنکن مرادی که آغازگر ژانر حادثه‌ای در ایران است، فیلم مهم‌تری است. فیلم کاراکاهی و حادثه‌ای بوالهوس که در سال ۱۳۲۳ ساخته شد نیز از فیلم خاچیکیان نازل تر بود. و بالاخوه در همین سال خاچیکیان در ژانر حادثه‌ای فیلم چهار راه هوادث را می‌سازد. و به ژانر حادثه‌ای خود شخصیت و تعریفی عینی می‌دهد. او می‌گوید:

دینامیزم، اساس پرداخت من در فیلم چهار راه هوادث بود. دوربین اکثراً حرکت داشت و در صحنه‌های اگر دوربین ثابت بود موتاڑ

شود و بر اجرای ابتدایی و فقدان فضای سینمایی و شعور بصری فیلم پرده افکند. به هر حال دوران سینمای گنج قارونی دوران فراموشی آثار کلاه مخلصی است. در اینجا دورانی وجود دارد که دوران عقب‌نشینی این ژانر است. اما در سینمای موج سوم سینمای قیصری، بار دیگر ژانر کلاه مخلصی، جهان جاهمانها و داش‌ها، فرهنگ و رفتارشان احیا می‌شود. این بار این ژانر فاصله‌ای جدی از فیلم فارسی دارد. عموماً در تیپ‌پردازی، شخصیت و تفرد شخصیت‌ها در نظر گرفته شده و جدا از پختگی پیشتر تکنیکی و هنری، نگاه اجتماعی فیلم‌ساز نیز تحول پذیرفته و به سوی یک سینمای متفکر گرایش یافته است. بدويزه در آثار کیمیایی انتخاب خشونت فردی در برابر خشونت فاسد نظام با روحیه‌ی چریکی آن دوران سازگار و نیز لایه‌ی اجتماعی مقابله با مقاصد یک مدرنیسم بی‌ریشه، انکا به ارزش عمل فردی و بی‌اعتماد به نظم رسمی و ابلاغ ارزش‌های اخلاقی سنتی و ستایش آن بسیار چشم‌گیر بود. سپس بار دیگر دوران این ژانر به‌سرآمد. اما پس از انقلاب، داود میرباقری بازیرکی و در پوشش مضمونکاری عناصر تپیکال این ژانر، از آن سود جست، معیارهای فیلم‌فارسی این ژانر را تجدید حیات کرد، از آن برای جذب تماشاگر بهره گرفت و با یک لایه سطحی انتقادی، به احیای درونه‌ی ژانر کلاه مخلصی و ژانر مردانه زن‌نمای پرداخت. اما مهم‌ترین تحول در این زمینه را خود کیمیایی شکل داد. او در فیلم دوم خردادی اعتراض‌باش به ذاته‌ی زمانه، همه یافته‌های لات جوانمرد و لوطنی سنتی و ارزش‌های اخلاقی او را بازنخوانی کرد، به رد آن پرداخت و قبصه را به تاریخ‌گرانه‌ی اشباح تاریخی فراموش شده و بدتر از آن، قابل فراموشی گشیل داشت و به جای آن تیپ دوم خردادی و متنقد و خواهان اصلاحات و جامعه‌ی مدنی و آزادی و آشنا طبقاتی را که در برابر کوچکتر گرد آمدند بود و با چاقوکشی و کشتن انسانی به صرف ناموس پرستی مخالفت می‌کرد، نشاند.

تحول این ژانر با به ویژگی زمانه جاگ است. اعتراض، خود به خود اثر پرتفصی است، اما پرسش مهم تماشاگر از تناقض اصلی فیلم است. جدا از بی‌حصلگی فیلم‌ساز در معماری متفکرانه و هنرمندانه‌ی صحنه‌ها و ... در فیلم قرائت جدید کیمیایی را باید پذیرفته باشد که افکار برادر بزرگر مهمل بوده و تیپ جاهمانه انتقام‌کش در ژانر کلاه مخلصی برای همیشه مرده است؟ یا در همان حال، هنوز برجسته‌ترین مرد جوهردار فیلم، همان برادر کلاه مخلصی و ناموس پرست است که کانون ژذاب

فرا راه خود قرار داد. برای همین، علی‌رغم سبک متفاوت و ازدواج موقعيت خاصی در تاریخ سینمای ایران پیدا کرد. در دوره‌ی نخست و قبل از دهه‌ی پنجاه، نصیب سینمای روشنفکرانه شکست در جلب اقبال عمومی بود، اما این شکست، شکست در حقیقت این سینما نبود و آثار تولید شده که به نام غفاری، گلستان، رهمنا، فروغ فرززاد ثبت شدند، همچون آرمانی در روح نخبگان باقی ماند تا در تلاشی دیگر بر نواقص، لکن و مهجویت این زان فایق آیند. البته عنوان زان برای سینمای روشنفکرانه دهه‌ی چهل کمی عصیت به نظر می‌رسد، اما این سینما در طبقه‌بندی عمومی، واقعاً خاصیت به نظر می‌رسد، اما این سینما در طبقه‌بندی عمومی، آثارشان، وقتی کسی می‌گفت این اثر روشنفکرانه است، معلوم می‌شد از چه سخنی است او با پذیرش تماشای فیلم، می‌دانست به استقبال چه اثری می‌رود. در نواقص این سینما عوامل گوناگونی دخالت داشتند که بازها به آن اشاره شده است. با این همه در بیان این زان فیلم، هر یک ویژگی بینانگذارانه‌ای را حفظ کردند. خشت و آینه‌که آمیزه‌ای از سینمای رئالیستی، نمادگر، و زان‌کوتوبی بود و زیان سینمای آوانگارد و فرانسه و فضای نهیلیستی و اگریستانیالیستی مشوشی را در زیربنای فکری اش گرد آورده بود؛ بدون تردید، اولین اثر فمینیستی سینمای ایران و یک اثر پیشرو فمینیستی در جهان است که این وجهش ناشناخته مانده است. زان فمینیستی در ایران که در سینمای آینین بیضایی و سینمای مدرن مهربوی آثاری از آن وجود دارد، هرگز و هرگز به عمق خشت و اینه دست نیافت.

سترنونی تمام مردان در این فیلم از راننده تاکسی تا دکتر درون کلالتری، از جمع کافنه‌نشین حرف‌آف تا هر مرد دیگر درون فیلم، جالب توجه است. آنان در فضایی هذیانی هستند، هراسیده‌اند و علی‌رغم صورت‌های مردانگی - میل و درزش باستانی و اندام سبیر - از نور، انتخاب و پذیرش مسؤولیت و حضور دیگران می‌هراسند و به شدت منفعل اند و می‌خواهند از کنش و عمل فردی شانه خالی کنند. آیا آنان نماد یک فرهنگ مردسالار نازای اجتماعی نبودند که مسؤولیت نگاهداری از نوزاد آزادی و استقلال ملی را پذیرفتند و جنیش ملی را به شکست کشاندند؟ در عرض تاجی احمدی، به نحوی مسحورکننده فعل و خواهان حضور زنده و پیونده‌های است. مسؤولیت کودک را می‌خواهد برای زندگی آینده و اید و رهایی از گمگشتنگی به عهده بگیرد. بازی عالی او در آن زمان گیج‌کننده و باورپذیر است. آیا گلستان تحت تأثیر شخصیت

سریعی را در برنامه کار خود قرارداده بودم. دو فصل از فیلم هست که هنوز هم آن‌ها را دوست دارم. صحنه‌ی نزاع ملک‌مطبعی و زندی در کارخانه‌ی چوب‌بری و پرتاب قطعه‌ای از الوار بین این دو که در پنج نما (هنر نما چهار کادر) موتاژ شده بود و هم‌چنین صحنه‌ی فرار ملک‌مطبعی پس از سرقت جواهرفروشی در خیابان در حالی که دو اتومبیل از دو سو با سرعت به طرفش در حرکت هستند. این صحنه کلاً هفت نما (هنر نما پنج کادر) داشت که حاصلش بسیار جاندار و با روح و هیجان‌انگیز شده بود.

ساموئل خاچیکیان در گفت‌وگو با جمال امید، ۱۳۴۸، نقل قول بالا، سبک خاچیکیان در زان حاده‌ای را کاملاً معرفی می‌کند. این سبک در فون و شفوف ادامه یافت. سبک وی حتی در کمدی شبتشنی فرهنگ و قاصد بهشت نیز ویژگی اش را حفظ کرد، در توافق فرهنگ ما تقویت شد، اما در فلهوه و ضربت کمال یافت. این‌باشی در توان این سبک در کلیشه‌ها بسیار باقی ماند. که از فیلم فارسی سازان مشهور این زان است، هرگز نتوانست جاوشین استاد بزرگ سینمای دلهزه هالیوودی در ایران شود. در آثار وی فرمول‌های تعقیب و گریز و معما در کلیشه‌ها بسیار باقی ماند. حتی هوشیگ کاووسی، متقد تحصیل کرده و یازگشته از فرانسه هم در هفده روز به اعدام علی‌رغم چشم‌پوشی نسبی از عناصر فیلم فارسی، نسبت به سینمای خاچیکیان ضعف سینماییش را در کاربرد زان حاده‌ای و جنایی ثبت کرد. و اثرش ساختمانی پر عیب را به نمایش گذاشت که کار حرفه‌ای خاچیکیان از آن کاملاً بتعابیز است. به نظر من علی‌رغم خصلت روشنفکرانه‌ی سینمای غفاری، و علی‌رغم تفاوت دلهزه‌ی شب‌قوزی با دلهزه‌ی سینمای خاچیکیان، از نظر مهارت‌های تکنیکی مسلماً، سینمای خاچیکیان از سینمای غفاری نیرومندتر است؛ هرچند تلامیش غفاری برای ایجاد فضای ترس با تفکر توأم است. در ایران سینمای روشنفکرانه علی‌رغم تمايزات سبکی، می‌تواند یک زان به حساب آید. این‌که سراغار آن فیلم نایاب شده‌ی جنوب شهر غفاری است یا شب‌قوزی مهم نیست، در هر حال از نیمه‌ی دوم دهه‌ی سی، با ورود کسانی چون غفاری و کاووسی توقع تولید آثاری متفاوت بالا گرفت. تفاوت این آثار با فیلم فارسی و آثار مبتنی، باید با کاربرد درست ابزار، هدایت و کنترل ماهرانه‌تر نیروی انسانی، کنترل آگاهانه و علمی عناصر درون صحنه، و در واقع تولید یک فضای سینمایی خلاق برای انتقال تفکرات و روایت مستطیقی از شخصیت‌ها و رویدادها، معنا می‌یافتد. در حقیقت زان روشنفکرانه نیز تا حدودی این اهداف را

سبکی متفاوت و در واقع فیلمی از دامنه‌ی این ژانر مستند شاعرانه یا مستند مردمگرا. این اثر در آن دهه به هیچ‌وجه متوقف نشد و به زهدان بارور سینمای واقعگرای شاعرانه ایران و سینمای رویکردگرای مستندنما در هر سه دهه‌ی بعدی یعنی تا امروز تبدیل شد. سینمایی که در آن استناد و شاعرانگی به نحو سلیس و به دور از لکته‌های سینمای روشنفکرانه گرد آمده بود.

در واقع سینمای فروغ را می‌توان در رأس ژانر دیگری در درون سینمای رز سفکری قرارداد که همان ژانر سینمای شاعرانه مستند یا مستندنماست؛ ژانری که پس از انقلاب به ژانر تازه‌ای تحول می‌یابد که همان ژانر آمیزه‌ای از لمس زندگی به مثابه‌ی سبک کیارستمی است. این ژانر آمیزه‌ای از لمس زندگی به مثابه‌ی متن زیبایی‌شناسانه و یا تأویل‌گرایی، و یک شانوده‌ی فکری کاملاً معاصر و مابعد نیچه‌ای دارد. در همین جا اهمیت ژانر مستند، و مستند داستانی در سینمای ایران آشکار می‌شود. این ژانر فیلم هم فی نفسه اهمیت دارد و آثار برجسته‌ای را زاده و نیز هم چون یکی از منابع زیبایی‌شناسی سینمای جهانی رویکرد گرای امروزی مهم است.

فعالیت از یاد نرفتنی سینمای کانون پروردش فکری، وزارت فرهنگ و هنر، تلویزیون، سینمای آزاد، و ... و امکان رویکرد به زندگی محبوسی که اثر بسیار اندکی از اعماقش در سینمای حرفه‌ای حاضر بود و آزادی لمس واقعیت و ... سبب رشد یک ژانر سینمای جدی با گرایش شدید رئالیستی شد. در نمونه‌های نمادگرای این سینما نظری عموم‌بیلو و رهایی هم با همه‌ی وجه داستان‌پردازانه و گاه متصنعت، عناصر زنده مواجه‌اند. حتی سینماگران داستان‌پرداز (موفق: کیمیابی، ناموفق: قریب)، که گاه آثارشان به قواعد فیلم فارسی آنوده من شد، در سینمای مستند نمای خود - پس‌شوقی، هفت‌تیرهای چوبی - وارد فضایی کاملاً سالم و جدی و هنرمندانه می‌شوند. ژانر سینمایی کودک در دل سینمای مستند و مستندنای حاشیه‌ای، به همان اندازه‌ی سینمای مستند، برای سبک جهانی سینمای آتش ایران، یعنی سبک رویکردگرای اهمیت دارد. شاهکارهای این سینما، نه تنها دستمایه‌ی آثار بزرگ بعد از انقلاب شدند، بلکه بازگشت به کودکی را تا حد یک کشف زیبایی‌شناسنی از یک سو و پسامدربنیستی و فلسفی از سوی دیگر، فرا برند و آن را به نشانه‌ی رجوع به کودکی یک گروه از مردم و فرائت جدید از بکارت‌هایی که آنوده‌ی خرافه و تحریر نیست و امکان شروع مجدد و ارزیابی نو و آوایی از آینده در درون حال، تبدیل کرد. مؤثرتر از همه‌ی این آثار

زاپدیده‌ی فروغ فرخزاد و با ابراز تحسین و ستایش برای آن همه خلاقیت، و شیقتوگی نسبت به دنیای زنانه‌ی او این فیلم را ساخت و سپس لایه‌ای نمادین - اجتماعی بر آن تدارک دید. اتفاقاً صحنه‌چینی‌های نمادین گلستان به انضمام زبان آهنگین و بی‌ربطش که از زیبایی انتزاعی برخوردار است ولی فاقد هرگونه ارزش دراماتیک و بسیار تصنیعی است، ضعیف‌ترین سیمای فیلم است.

**در واقع سینمای فروغ فرخزاد
رامی توان در رأس ژانر دیگری در
درون سینمای روشنفکری قرارداد که
همان ژانر سینمای شاعرانه‌ی مستند یا
مستندنماست.**

کسانی مرعرب چهره‌ی ادبی گلستان، بیهوده کوشیدند این ضعف را توجیه کنند، اما کجا توجیه‌پذیر است که زن کاباره‌ای و زن دا و راننده تاکسی و ... مثل البر کامو و سیمون دو بوار و ژان پل سارتر سخن بگویند! و دیوالوگ به نحو ناپسندیده‌ی خود را از سطوح رویداد طبیعی فضای فیلم جدا کند و به عامل نمایشی جداگانه‌ای بدل شود که در فضای رئالیستی بسیار مصنوع است. در ژانر سینمای روشنفکری، فیلم رهمنا هم از اهمیت برخوردار است. او در خارج از ایران همنشین آلن رنه و لانگلو والوار بود. آن‌ها او را تحسین می‌کردند و او تجربه‌های آوانگارد سینمای مدرن جهان، سینمای سیال ذهن، و سینمایی را که آمیزه‌ی تئاتر و فیلم بود و از ساختارهای ترکیبی سود می‌برد، در ایران دنبال می‌کرد. اما در ایران همه‌ی عناصر اجتماعی و تکنولوژیک و فرهنگی و ادبی و سینمایی لازم برای این زیبایی‌شناسی تو غایب بودند. در نتیجه با سطح نازل تکنولوژیک و تجربه فرمی و عناصر انسانی و ... کار او دشوار و باورنایپذیر و خسته کننده به نظر می‌آمد. با این‌همه جهان متفکرانه‌ی این سینما هنوز بسیار جذاب است. گفتمان شرق و غرب درک باستان گرایانه‌ای که می‌خواهد آمیزش تمدن‌ها و مکالمه‌ی آن‌ها را به‌رسمیت بشناسد و شکل حضور سرزمین ایران را در معتبر رویدادها و مدنیت جهانی با آمادگی برای هضم و جذب معنا کند، یک تفسیر کاملاً نو از سیاوش همه و همه بیان اندیشه‌گونه‌ی افکار دورانی سپری شده است. اما درخشنان‌ترین نمونه‌ی ژانر سینمای روشنفکرانه‌ی دهه‌ی چهل بی‌تردید فیلمی است از فروغ فرخزاد که خانه صیاه است نام دارد؛ با

کدام اوج، بسایید مسافر بزمیم (وحیدزاده)، آرایشگاه افتتاب، اربیعن، بادجن (تقوایی)، یا خاصمن آهو، پ مثل پلیکان (کیمیاری)، تهران کنه و نو (فرمان‌آرا)، مشهد شهر مقس (جلال مقدم) چه هراسی فارد ظلمت دوح (نصیب نصیبی) یاور سری، یالانچی بهلوان (احمد شاملو)، چنگ خروس (طیاب)، بلوط (ظاهر)، چرس (درم‌بخش) به یاد هریتانش، فانوس خبال (ری‌پور).

فاطمه
امیر

به پژوه مجموعه آثار کانون پرورش فکری و در راس آن کارهای درخشنان کیارستمی که آثار فروزش و دیگران همراهی اش می‌کرد این ژانر با مشخصه‌های فرو رفتن در اعماق زندگی و تماس با مردم امکان آن را می‌یافت که تجربه بزرگی برای تأسیس یک سبک کاملاً یکه کسب کند که دیگر هرگز با سینمای مستند، مستندنما، واقعگرا همسان نبود، آن تجربه در کشف عناصر زیبایی شناسی نو برای ژانر

برای سبک رویکردگرایی، نان و کوچه، زنگ تغییر، یک اتفاق ساده، سازدهنی، مسافر یعنی آثار کیارستمی، نادری و شهید ثالث بودند. البته فیلمی مثل سفر (بیضایی) نیز اثری نام‌آور بود که در آن فیلم‌ساز به بهانه فیلم کودک، اندیشه‌ها و فضاهای فکری خود را در آن به رشته تصویر کشیده بود. چشم سینمای ما با آثار مستند و مستندنما نظری بادجن، پ مثل پلیکان، یا خاصمن آهو ز اربعین، به زندگی گشوده شد و با توجه به جزئیات واقعیت، ذخیره‌های بزرگ و تجربه‌ای فراموش نشدنی برای تحریک نوعی سینمای مستندگون اما حرفه‌ای و برای رویکرد به سوی زندگی فراهم آورد.

شیوه پیدایش سینما در ایران، با نخستین مستند و سپس با فیلم‌های مستند عکاسیابی از قمهزن‌ها و دوشان‌تپه و گارماشین و تکیه دولت و شاه عبدالعظیم و بازار و کاخ شاه... ادامه یافت. خان‌بابا معتقدی در حیات آینده‌ی این ژانر نقش مهمی بازی کرد. در دسته‌بندی فیلم‌های ژانر مستند و ژانر مستندنما، تقسیم‌بندی‌های متنوعی وجود دارند که ضرورتی به توصیف جزیایشان نیست، اما از میان همه‌ی آن ژانرهای مستند اجتنابی، مستند شاعرانه، مستند واقعیات روزمره، مستند سینما - حقیقت، مستند قوم‌نگار، مستند تصویرگر و مستندی که خود مردم (نه نابازیگران) را به نمایش می‌نهاد، بیش از پیش بر سینمای رویکردگرا اثر گذاشت. البته مستند داستانی نزدیک‌ترین مستندها به ژانر حرفه‌ای رویکردگرا به شمار می‌آید. از علفزار (مریان سی)، کوپر، ارنست شودزاک) تا باد صبا (آلبر لاموریس) و فعالیت استودیو گلستان یعنی چشم‌انداز یک‌آتش، موج، مرجان، خار، آب و گمرا و بالاخره، خانه سیاه است، فرایندی از مستندسازی است که با نقطه‌ی عطف فیلم گلستان و فروغ، میراث آینده را تحکیم می‌بخشد. تلاش‌های فراموش نشدنی رهنمای و راه افتادن مستندسازی در کانون پرورش فکری و تلویزیون این ژانر را در حاشیه‌ی نادیدنی، به ذخیره‌ی عظیم تفکر، تجربه و آفرینش سینمایی جدی در ایران برای آینده بدل می‌سازد که پاره‌های از آن‌ها را نام می‌برم: طوط جدی (احمد فاروقی قاجار)، خار و وزن و هجران (مصطفی فرزانه)، شنقایق سوزان (هوشمنگ شفتی)، جلد مار، چهره گود مقدس، بوم سینمین، اوشب که بارون اومند (کامران شیرل) تخت جمشید (رهنما)، قالی شبورها (غفاری که علی رغم ساختن آثار مهمی چون نور زمان و فریاد بارس مستندسازی زیبایش را پس نگرفت. شروع حال، آن سوی هیاوه، پروستش (خسرو سینایی)، گل بروآفتتاب (رفیعا)، وحیدزاده (کدام قله،

آوینی در لمس فضای واقعی جنگ نرسیدند، با این‌همه به سینمای سیاسی - اجتماعی مبلغ آرمان‌های دوم خرداد بدل شدند. در حالی که حرف‌های ناگفته بسیاری درباره‌ی سینمای مستند جنگ و بهویژه آثاری که بعد از جنگ به نمایش درآمد وجود دارد. بعد از انقلاب یک ژانر سینمای عرفانی رواج یافت که با همین گرایش در پیش از انقلاب تفاوت داشت در سینمای گاو، به مثیلیکان، چه هواسی دارد ظلمت روح، باغ‌ستگی و غیره، یک روایت چند صدایی وجود دارد؛ بهویژه در اثری چون گاو ما می‌توانیم هم قرائت انتقادی و آسیب‌شناسانه از احساس وحدت وجودی بین مش‌حسن و گاو داشته باشیم و هم قرائت عارفانه.

در باغ‌ستگی نیز این حالت معمایی که حاصل برخورد ذهن مدرن با پدیده‌ای کهنسال بود محفوظ ماند. جایی که تردیدناکی بزرگی بر جان تماشاگر چنگ می‌انداخت که آیا درویش لال یک شیاد، یک متوجه و یا یک اهل شهد است؟

اما پس از انقلاب چه در آثار سینمای جنگی، چه در آثار شبه هالیوودی و خامدست و چه در آثار جدی، با نگاهی باورمندانه به عرفان نگریسته شد. در تاروفی ما شاهد یک مکائشفی عارفانی انسانی مدرن هستیم که حادثه‌ای او را به اعمال گذشته و میراث از دست رفته هدایت می‌کند، در تولد یک پروانه و ننگ‌خدا آشکارا طنبی نمایشگرانه یک باور عارفانه را از مشیت و الوهیت و شعور باطنی می‌شنبیم و حتی در دیدهبان و مهاجر این ارتباط ورا و مaura به روشنی وجود دارد. باوری بی خدشه به غلبه‌ی روح و غیب بر عالم شهادت و جسم. اما چهره‌ای دیگر از پرپوش عرفانی در سینمای بعد از انقلاب وجود دارد که ژانر مذکور را تنوع تاره‌ای می‌بخشد. شاخص این فیلم‌سازی، مهربوی است. او پس از انقلاب از اجاوهشین‌ها تا اپیزود قصه‌های کیش، هم‌چنان فیلم‌سازی درخشان، صاحب سیک و فرهیخته با جذابیت عمومی باقی‌مانده و پس از انقلاب در سینمای او تحولاتی نوادرانه صورت گرفته است.

اما مهم‌ترین نکته‌ی سینمای بعد از انقلاب او گسترش دامنه‌ی تم چالش مدریته و سنت از یکسو و طرح منظری از عرفان از سوی دیگر است که بسیاری از متقدان عجول، معنای آنرا درک نکرده و گرایش نوبن سینمای او را به حساب فرست‌جویی مهربوی نهاده‌اند؛ در حالی که او در وضعیت تازه، با شاخص‌های حسی روشنفکرانه یکی از پرسش‌های گره‌دار دوران و زندگی کنونی را به درستی تشخیص داد و مشغول بازخوانی آگاهانه آن از موضعی

رویکردگرایی ارزشمند بود، ممچنان‌که تجربیات مستندگرایی و سینما - حقیقت و رئالیستی و موج نو بدین سان بود، اما در آزمون آفرینش نو، سبکی کاملاً متمایز که فقط از تجربه سینمای مستند و سینمای زنده گذشته، از نایابیگری، کار در محیط زندگی و ساختارهای ناداستان پرداز در روایت غیرخطی سود می‌برد آفریده شد. آن‌گاه این‌همه با زیبایی‌شناسی پسامدرنیستی و اندیشه تقطیعی سبیل و فلسفی انتقادی وجودگرا درآمیخت، از میراث آفرینش شهودی سود جست و سبکی را بنا نهاد که در آن مکالمه‌ی بسیار نوبن با زندگی در سطح فرایندهای فرمال کاملاً تو تحقق می‌یابد. سینمای مخاطب‌گرا که ذاتاً با زیبایی‌شناسی آزادی‌گرایی محقق شده است جبلی، متحمله‌ها، پرتوى، پناهی، طالبی، مهرانفر، شهیازی، تبادی، یکتاپناه و ... در این ژانر فیلم ساخته‌اند.

مهم‌ترین نکته‌ی سینمای بعد از انقلاب مهربوی گسترش دامنه‌ی تم چالش مدریته و سنت از یکسو و طرح منظری از عرفان از سوی دیگر است.

ما هم‌چنین بعد از انقلاب با ژانر سینمای جنگی، سینمای دینی و سینمای عرفانی و ژانر سینمای فمینیستی سروکار یافته‌ایم که با ژانر سینمای سیاسی، سینمای دوم خردادی، تکمیل می‌شود. البته ژانرهای سابق، یعنی ملودرام، حادثه‌ای، هم به کارشان ادامه داده‌اند. اما نکات جالب تأثیر سبک کیارستمی بر سینمای مردم‌گرا و بهویژه سینمای دوم خردادی است. این سینما که پیکره‌ی سالم تر سینمای بعد از انقلاب را می‌سازد و متوجه رواج‌های عمومی است تا حدود زیادی مشخصه‌های ماهوی ژانر رویکردگرای را تهی می‌کند و از صورت‌ها و سطوح آن و سویه‌ی مستندگونگی و رویدادهای محیط و بازیگری نایابیگرانه و نقی روایت تکخطی سود می‌جوید. در این میان تحول نقش زن بعد از انقلاب از ملودرام تا ژانر سینمای سیاسی بسیار جالب است. عناصری از سینمای رویکردگرای نیز بر سینمای مهربوی بعد از انقلاب تأثیر داشته است. البته تأثیر سینمای مستند بر سینمای جنگ دو جانبه است و هم‌چنین سینمای حاتمی‌کیا، درویش، ملاقی‌پور و ... هیچ‌گاه به استحکام سینمای مهربوی در داستان‌گویی و سینمای

مهاجر یا از کرخه‌تا راین یا کیمیا و سوزمین خورشید و دیدهبان روح اصیل دینی بازتاب اندکی داشت. آثار بسیار ضعیف مخلبایف، توبه نصوح، استعاذه، دوچشمی سوبه نحو متظاهره‌ای دین پرورانه و اما سطحی و فاقد فضای سینمایی بودند. به مرور روح دینی در آثاری نظری بجهات اسلام تقویت شد هرچند این‌گونه آثار هم‌چنان انگشت شمار باقی ماندند. زانر سینمای دینی در غرب از ده‌فرمان تا موشّت و نور زمستانی و فرشته‌ای پر فراز برلین و ... گسترش داشته است. اندیشه‌های انجیلی، انواع تأثیرات عرفانی، انواع تجربه‌های قدسی و زندگی مقدسینی چون فرانچسکو و ترز در آن‌جا به فیلم درآمده در زانر سینمای دینی از سینمای عامله پسند تا سینمای برسن و تارکوفسکی گنجانده می‌شود. در ایران گست رابطه‌ی دین و سینما دهه‌های متولی پیش از انقلاب سینما را در مقابل آرمان‌های اخلاقی و دینی مردم قرار داد. سینمای مبتذل به این دوری دامن زد و تنها با ظهور انقلاب اسلامی بود که دین و سینما آشنا شتی کردند. اما سیاست‌های نادرست و سلیقه‌های حفیر

اتفاقاً روشنفکرانه و انتقادی شد. پرسش اصلی نامبرده همان عرفان است. از هامون تا بانو و پری... مهرجویی هرگز مبلغ عرفان را بایج امروزی و نوع محفلی - روشنفکرانه‌اش نبوده، بلکه اتفاقاً با موضوعی نقادانه آن را مورد سؤال جدی قرار داده و با ذهن مستفکر مدرن آن را شک آورانه نگریسته است. به ویژه در متن حکومت دینی این پرستشگری روشنفکرانه، معنادار بوده است.

زانر سینمای دینی بعد از انقلاب هم در سینمای ایران، نوعی سینمای بی‌سابقه یا کم‌سابقه آفرید که قبل از صرفاً در خانه‌ی خدای مقدم و چند اظهر نجفی در آخرین سال پیش از انقلاب و تا حدودی در صفر منگ مسعود کیمیایی ظاهر شده بود؛ که این آخری خصلت پیشگویانه‌ای داشت، و یا لاقل روند رویدادها را به خوبی حدس زده بود. اما پس از انقلاب تحت نام سینمای دینی ملهمه‌ای از بن‌دانشی، فیلم فارسی تصفیه شده؟ آثار مهمل شبه هالیوودی با خودنمایین نشانه‌های سطحی از دین رواج یافت. در آثاری چون

در حال جنگ برای حقوق مستقل و یا حتی کسب برتری ختم شد که نشان آن به طور کامل در ژانر دوم خردادی دنبال شده است.

ضریب‌های هولناکی بر رشد سینمایی در پرتو روحیه و آفرینش اصیل دینی وارد آورد و به شیوه‌ی ڈانفی کار را به دستور العمل و آینه‌نامه و پیروی از سطوحی ترین نشانه‌های صوری در متنی از جهالت و زیبایی‌شناسه ابتدا کشاند. اگر نبود نمونه‌های اصیل زیبایی‌شناسانه در پاره‌ای از آثار دینی، این سینما یکسره در ابتدا فرو می‌غلتید. همین مصیبت بر سر سینمای جنگ هم فرود آمد و تجربه‌ای بی‌همتا که در صورت لمن واقعی می‌توانست بستر آفرینش صدها شاهکار باشد جز چند نمونه‌ی قابل اشاره از جمله از کوخه‌تا واین و دیده‌مان و مهاجر نیافت. آن‌همه مستندهای ناب از جنگ می‌توانست موجد یک زیبایی‌شناسی ویژه در سینمای رویکردگرا شود. دریغا که این امکان تباہ شد. ژانر جنگی یک ژانر بی‌سابقه در سینمای ما بود، اما انبیه آثار شبه هالیوودی، به تحریف واقعیت جنگ پرداختند و در آن‌ها کوچکترین اثری از آن جوانان ساده‌ی بسیجی در برابر زندگی‌های رنگارانگ وجود نداشت، بلکه کلاه‌سیزها و دوازده مرد خبیث ایرانی شده، جانشین آنان شده بود. ژانر سینمای فمینیستی بعد از انقلاب، خصوصاً با مار، بانو، لیلا، بوسیله‌ی مهرجویی رهبری شد و این سینما در کنار سینمای آیینی بیضایی قرار گرفت که با چهره‌ی حمامی زن -اله از قبل از انقلاب و بهویژه در مرگ یزدگرد و چریکه‌تارا و باش... و مسافران، به نحو پی‌گیری در پیکره‌ی سینمای ایران، نوعی سینمای متفکر و استادانه را روپاند و بارور کرد. رخشان بنی‌اعتماد، در جایگاه میانی سینمای عامه‌پسند متفکر بعد از انقلاب خصوصاً در نوگن، روسوی ایسی و بانوی اردیبهشت به گروه فیلم‌سازان معتقد به فمینیسم پیوست. مسئله‌ی دفاع از حقوق زن در جامعه مردسالار و افسای مشکلات، بن‌بستها و بعران‌های زندگی زنان در کانون این فیلم‌ها قرار داشت که به عنوان آخرین نمونه‌ی آن از فایروهی پناهی بساید نام برد. ولی نامورترین این آثار دوزن است که حتماً در راس سینمای سیاسی دوم خردادی نیز قرار دارد.

علم انسانی و مطالعات فرهنگی