

نوونوار و موج‌های نو

میریلین یاکوبیستتو، ترجمه محسن غفاری

ما دختر امهارت‌های تازه‌ای لازم داریم... چون تا پرامون بیست و یک ساله میشن، یا تو زندون،
با از کار افتادن، یا مردن. ما تنها باید بچه هامونتو بزرگ کیم.

گنگستر مونتی در فیلم زندگی دیوانه‌ی من (۱۹۹۴)

در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰، مجموعه‌ی متنوع و شرارت‌باری از فیلم‌های گنگستری عرضه شد. با وجود
وعده‌ای که کاپولا درباره‌ی قدرت التیام‌بخش دهه‌ی نود داده بود، گنگسترهای پلید از پنجره‌ی هالیوود
بیرون ریختند؛ انگار که در خط تولید کارخانه‌ای تولید شده بودند. علاوه بر این، به مجموعه‌ی قابل
اعتماد‌تر گنگسترهاي سیاه، سفید، یهودی، ایرلندی و ایتالیایی، گروهی تازه از افرادی که به خاک امریکا
- و به این ژانر - مهاجرت کرده بودند، نیز افزوده شدند. این حقیقت که دهه‌ی نود نویدبخش تحول
چندانی نبود، داستان فیلم‌های گنگستری را تغییر نداد، زیرا بیشتر آن‌ها دوباره به دوره‌ی امتحان پس داده
هرچ و مرچ و هیجان هالیوودی، یعنی دوره‌ی ممنوعیت مشروبات الکلی، باز گشتدند.

تفااطع میلر یکی از آثار خوب و نوین، اما نقص دار درباره‌ی دوره‌ی ممنوعیت بود که همزمان با فیلم‌هایی چون رفقای خوب و پدرخوانده^۳ به سینما آمد. تفااطع میلر قصه‌ی دو سلطان خلافکار است که در حال رقابت برای رسیدن به قدرت‌اند؛ یکی لیو اوبانیون (آلبرت فینی)، گنگستر رده پایین ایرلنندی، و دیگری جانی کسپر (جان پولیتو)، ایتالیایی مبادی آداب و ضداجتماعی. اما نقش اصلی از آن رفیق گاه و بی‌گاه قابل اعتماد لیو، تام ریگان (گریل بایرن) است. در انتهای، تام پس از نارو زدن به ناروزنان، کشنن یکی دوخبرچین از پس لیو برمی‌آید، اما از آن‌جا که خود قمارباز و عاشقی بینواست - و گرفتار اصول اخلاقی‌ای مبهم - صحنه را ترک می‌کند، و زندگی گنگستری را به لیو واگذار می‌کند. رابطه برقرار کردن با تام اغلب برای تماشاگر مشکل است، زیرا او مدام در حوال تردید، تسویه‌چینی و خودشیفتگی است.

این اثر دوره‌ای خوش‌سبک، محصول ذهن مبتکر برادران کوئن است: جوئل کارگردان، و اتان تهیه‌کننده. آنان با فیلم تو نوار سال ۱۹۸۴ خود، یعنی ساده‌خون (دریاره‌ی قتل‌های نزدیکان) مقام خود را تثیت کردند. آنان هم‌چنین فیلم‌نامه‌ی تفااطع میلر را نوشتند، و تارو پود آن را با دیالوگ‌های زیرکانه و گیرا تینیدند. بعد از آن‌که کسپر به تام می‌گوید که می‌خواهد نیرنگ‌بازی‌های شخصیتی به نام برنی را پایان دهد، تام می‌پرسد: «پس می‌خوای بکشیش؟» کسپر لبخند می‌زند و زیرلب مسی‌گوید: «به عنوان شروع» با این حال، شخصیت‌های فیلم هم‌چون نقاشی‌های متحرک‌اند، و جزء بسیار کمی از آن‌چه را در ظاهر بیرونی شان می‌گذرد، بروز می‌دهند. حتی به‌نظر می‌رسد گروه قدرتمند بازیگران فرعی فیلم تنها برای زیبایی بصیری افر تعبیه شده‌اند. استیو بوسیمی صرفاً گنگستر تندگویی است که وجود او غیر از ایجاد تنفس‌های فکاهی در فیلم، فایده‌ی دیگری ندارد. از دیگر شخصیت‌های فکاهی فیلم، ریس پلیس و شهردارند (تام یکی از انتخابات را به‌یاد می‌آورد: «من شیش بار بهش رأی داده‌ام!»). این دو چنان در لحظات بی‌اهمیتی، نماد قساد اداری هستند که از حضورشان چیزی جز باسمه‌ای بودند

برستند.

بزرگسال) ظاهر می‌شود. فیلم بر پایه‌ی این پیش‌فرض روایت می‌شود که اشتباهًا فرد دیگری به‌جای دیلینجر به دست گنگسترها کشته شد و دیلینجر هویت جدیدی برای خود انتخاب کرد. سال‌ها بعد او پیدا می‌شود، با اکراه به خدمت قدرت رو به زوال کاپون (اف. سوری آبراهام) درمی‌آید. کاپون از دیلینجر می‌خواهد که به «خرانه»‌ی گنگسترها دستبرد بزند و گنج مخفی خود را بازیابد.

حتی فیلم‌های پرهزینه‌ی اوایل
دهه‌ی نود نیز به‌گونه‌ی نامتناسبی به قصه‌ی آبر
گنگسترهای درگذشته، پرداختند.
باگزی وارن بیتی را، که آخرین بار در
نقش کلاید بارو در زیر باران گلوله‌ها جان داد،
به دنیای گنگسترها بازگرداند

فیلم‌های کم‌هزینه دیگری نیز با وسواس بیشتری به ماجراهای کاپون و همدستانش پرداختند. کاپون گمشده (۱۹۹۰) به قصه‌ی کمتر روایت شده‌ی برادر آل، یعنی جیمی کاپون، پرداخت؛ او «گوسفند» خانواده بود و بعدها افسر دولت فدرال شد. داستان جیمی می‌توانست فیلم جالبی از آلب درآید، اما فیلم مذکور منحصر به‌فرد بودن داستان را تحت الشعاع شخصیت و داستان آل (اریک رابرتسن) قرار می‌دهد.

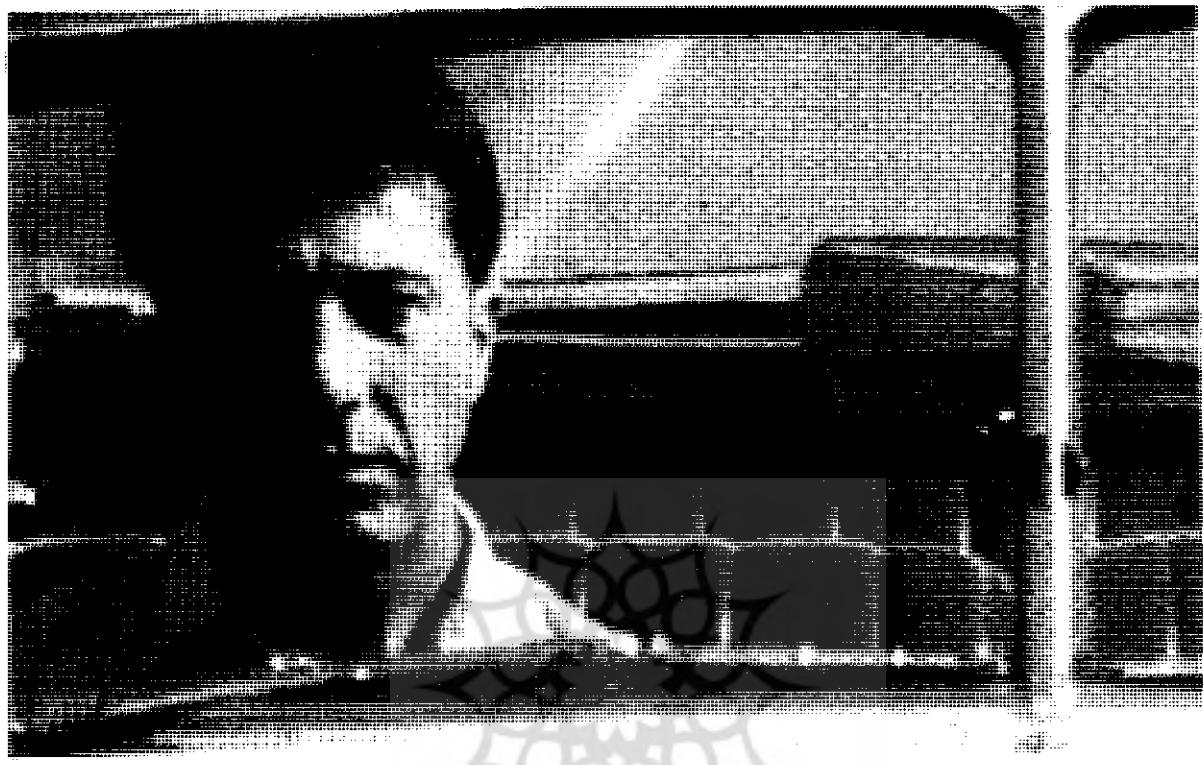
حتی فیلم‌های پرهزینه‌ی اوایل دهه‌ی نود نیز به‌گونه‌ی نامتناسبی به قصه‌ی آبر گنگسترهای درگذشته، پرداختند. باگزی وارن بیتی را، که آخرین بار در نقش کلاید بارو در زیر باران گلوله‌ها جان داد، به دنیای گنگسترها بازگرداند. بیتی در باگزی، دست‌کم از دید قانون، نمونه‌ی معاصر کلاید باروست: بنجامین سیگل (باگزی) نابغه‌ای روان‌پریش و عاشق‌پیشه است که پدیده‌ی لاس و گاس را اختراudi کرد. کانون فیلم، رابطه‌ی عاشقانه‌ی میان سیگل و دوست ابرستاره - و تا حدودی بازیگر - او، ویرجینیا هیل، است. بیتی با زیرکی طبیعت گستاخ و نبوغ گاه و بی‌گاه، سیگل را به تصویر می‌کشد و تمایلش به شخصیت پرززق و برق هیل

پیتر تراوروس از نشریه‌ی رویسینگ استون، از تقاطع میلر به عنوان «جواهری در میان فیلم‌های گنگستری» یاد کرد، اما ریچارد آلو در نشریه‌ی کامنویل نوشت: «برادران کوئن رمان جنایی بی‌نظیر دشیل همت را گرفته‌اند، حادثه‌پردازی محکم و منطقی آن را با جلوه‌های ویژه خشونت‌بار معاوضه کرده‌اند، غزلسرایی تیره و تار شهری اش را در فیلم برداری خودنمای و صحنه‌پردازی فراموش شدنی حل کرده‌اند، و شخصیت‌های بی‌ارزش را جایگزین شخصیت‌پردازی واقعی و آکنده از قساوت داستان کرده‌اند». (چندین متقد) قصه‌ی فیلم را به داستان کلید شیشه‌ای اثر دشیل همت نسبت داده‌اند، اما خود برادران کوئن در فیلم از آن به عنوان منبع الهام اثر خود، نام نبرده‌اند).

فیلم حاوی چندین کلیشه نیشدار است. کسپر در نمایه‌ی حاکی از محبتی گزند، در حالی در کنار فرزند چاقش نمایش داده می‌شود که هم او را در آغوش می‌گیرد، هم با او بی‌رحمی به خرج می‌دهد. او پس از ناخن سیلی شدیدی به صورت پسر، او را هم‌چون حیوانی خانگی نوازش می‌کند و هم‌زمان به تام می‌گوید که زندگی بیدون چه ناقص است. از این اظهار همدردی چنین می‌نماید که داشتن فرزند برای ایتالیایی‌ها جنبه‌ای حیوانی دارد و از وجوه انسانی مبراست.

در همین اثنا، عناصر ایرلندي فیلم (سوای دنی بیوی، که دارای جاذبه‌ی جهانی است، و نیز لهجه بایرن، که واقعی است) عاری از هرگونه ویژگی‌های ایرلندي‌اند. بدترین شخصیت‌پردازی فیلم از آن برقی بیرون باوم پول پرست، با بازیگری جان تورتروی توواناست. او از انواع ناتامطبوع کلیشه‌های یهودی است که بیش تر ظاهر نقش‌های شکسپیری را دارد تا شخصیت‌های گنگستری.

دوره‌ی ممنوعیت هم‌چنان تسبیح سینما را ادامه داد، که از جمله‌ی آن‌ها مخصوص‌لاتی تلویزیونی، هم‌چون دیلینجر بود. در این اثر، ارایه‌ی تصویر گنگستر به‌دوش مارک هارمون است. هم‌چنین در فیلم غریب سال ۱۹۹۵، یعنی دیلینجر و کاپون، مارتبین شین در نقش دیلینجر (به عنوان هکلبری فینی

شرکا و دوستان قدیمی اش، لاکی لوچیانو و مایر لنسکی، قول داده بود که هزینه‌ی آن پیش از یک میلیون دلار نخواهد شد. در نوشته‌ی پایانی فیلم نیز عنوان می‌شود که قمارخانه فلامینگو تا سال ۱۹۹۱ یکصد میلیون دلار به جیب سرمایه‌گذارانش ریخت، و در این میان کمتر سودی به یاد رؤیاپرداز مجذوبی که رسیدن به چنین ثروتی را امکان‌پذیر کرد، صرف شد.

رابطه‌ی عاشقانه و صحنه‌های مضمون سیگل با همسر و فرزندانش، جزییات خشن فیلم را ملامیم می‌سازد، و تأثیر آن را به عنوان اثری گنگستری تضعیف می‌کند. با این حال بری لوینسن، کارگردان فیلم (آثار دیگرش، رستوران، رین من) مدعی است که او و بیتی قصد ساختن یک فیلم گنگستری را نداشتند. لوینسن گفت: «باگری صرفاً بر حسب اتفاق گنگستر است.» و هنگامی که از او پرسیدند «آیا باید باگری را دوست بداریم یا از او متغیر باشیم؟» پاسخ او، جذابت‌های نوع

آنقدر متقاعدکننده بود که بعدها خود در زندگی واقعی دلباخته‌ی بازیگری شد که ایفاگر نقش او بود. انت بتینگ در نقش ویرجینیا هیل متکی به نفس و تندرگویی که دو میلیون دلار از پول مافیا را اختلاس کرد و بعدها به شکل عاقلانه‌ای بازگرداند، بازی بسی نظری ارایه می‌دهد. او در دنیای گنگسترها شخصیتی شناخته شده بود و هیچ‌گاه هنگام حضور خیره‌کننده و نمایشی اش در برابر کمیسیون‌های بازرسی تحقیق‌کننده درباره‌ی جرایم سازماندهی شده، هیچ‌یک از گنگسترها رده‌بالا را لو نداد. او مکمل روح سیگل بود و همان‌قدر جسمور، چشم‌نواز و خشن. هیل بعدها در اروپا، در نهایت تنهایی و ورشکستگی خودکشی کرد و سیگل نیز پیش‌تر از آن سرنوشت گنگستری خود را در بارانی از گلوه دیده بود؛ یعنی همان مرگی که اوج پایانی فیلم است. او ظاهراً بدین خاطر کشته شد که با شش میلیون دلار، وسط بیابان قمارخانه‌ای ساخته بود، در حالی که به

گنگستری را زنو مرور کرد: «هم باید مجدوب او باشیم، هم از او مشمنز شویم. اتفاقاً همین است که مطممان را تکان می‌دهد.»

باگزی هم چنین به عنوان تصویری خیره‌کننده از اسطوره‌ای به یادگار مانده، در نهایت زیبایی با شیفتگی هالیوود نسبت به گنگسترها و شیفتگی سیگل نسبت به هالیوود - دست و پنجه نرم می‌کند. هم‌چنان که زمانی داگلاس بروود نوشت، فیلم‌های مورد علاقه‌ی باگزی، فیلم‌های گنگستری استودیوی برادران وارنر بودند (به‌ویژه فیلم‌هایی که دوست صمیمه‌اش، جرج رفت، در آن‌ها شرکت داشت).

بازگشت بیتی به عنوان ستاره‌ی گنگستر و تهیه‌کننده سینما، نامزدی اسکار دیگری را به همراه داشت. باگزی نامزد ُه اسکار (از جمله بهترین فیلم) شد، و اسکار بهترین صحنه‌آرایی و بهترین طراحی لباس را از آن خود کرد. نشریه‌ی ورایتی فیلم را «درامی با پایه و اساس هوشمندانه» توصیف کرد، و بازی بیتی را «ایفای جسورانه‌ی شخصیتی کاملاً واقعی و دارای پیچیدگی روان‌شناختی» دانست. اما ورایتی شخصیت پردازی هیل را ناقص یافت، و آن را حاوی تعجیلی با شخصیت سیگل که فیلم‌سازان مدعی آن بودند، ندانست. ورایتی اضافه کرد که وی «... در تمام طول فیلم، شخصیتی خشک، تک‌بعدی و آزاردهنده است.» در هر حال، همیشه تجسم شخصیت‌های قدرتمند مؤثث، حتی به دلنویزی هیل، برای هالیوود یک معضل به حساب می‌آمده است.

از دیگر قصه‌های دوره‌ی ممتوّعیت که در آن شخصیتی مؤثث نقش داشت، بیلی پنگیت (۱۹۹۱) بود، عنوان فیلم از شخصیت اصلی رمان ای. ال. دکرف به همین نام، اقتباس شده است. فیلم داستان یک ایرلندي پانزده ساله‌ی خشن و عضو داروسته‌ای برانکسی است که تبدیل به بخشی از گروه داخلی دویچ شولتز (داستین هافمن) می‌شود. بیلی (لورن دین) مأمور می‌شود تا دوست سرکش شولتز، یعنی درو پرستن (نیکول کیدمن)، را زیر نظر بگیرد. پس از آن‌که شولتز به دست مزدورش، ایروینگ (استیو بوسمنی)، عاشق نیرنگ باز درو، یعنی مو واینبرگ (بروس ویلیس) را به قتل

می‌رساند، تبدیل به حامی او می‌شود. بیلی رابطه‌ی مخفیانه‌ای را با درو آغاز می‌کند، اما به‌مجرد آن‌که شولتز دستور قتل درو را به خاطر دیدن صحنه‌ی قتل مو، صادر می‌کند، بیلی مجبور می‌شود از میان وفاداری نسبت به این دو فرد، یکی را انتخاب کند. بیلی جان درو را نجات می‌دهد، و خود نیز به دنبال هلاکشدن شولتز به دست لاکی لوچیانو، از مهلهکه می‌گریزد. زمانی که لوچیانو متوجه می‌شود که شولتز به دنبال فرار از پرداخت مالیات و تحت تعقیب قرار گرفته، تصمیم به کشتن فرد رده‌بالایی به‌نام دیویی گرفته، به این نتیجه می‌رسد که شولتز از کنترل خارج شده است.

با آغاز قصه در سال ۱۹۳۵، سلطه‌ی شولتز، روزهای واپسین خود را می‌گذراند؛ داستان کتاب نشان از آن دارد که وی با نزدیک شدن به پایان خود، روزبه روز نومیدرت می‌شد. اما هافمن - با منش ثابت و مشخص خود - کم‌تر نشانه‌ای از این دگردیسی در ظاهر خود بروز داد. داستان کتاب روی شخصیت بیلی متمرکز شده بود، اما فیلم به خاطر تلاش کم هافمن، قادر نیست از شولتز هویتی اسطوره‌ای بسازد. بخشی از مشکلات اثر به آن‌جا بر می‌گردد که کارگردان آن، رابرт بتن (شهره به توشن فیلم‌نامه‌ی بانی و کلاید)، مدت زیادی از زمان فیلم را به هافمن اختصاص داده است. چندین صفحه‌ی کلیدی فیلم به تصویر کردن سلطه مرگیار او بر زیردستان و خشم شعله ورشدنی اش بر نیرنگ بازان، صرف می‌شود. یکی از صحنه‌ها، افسانه شولتز را با نمایش آموزش‌های او به بیلی درباره‌ی اهمیت داروسته‌های گنگستری، به تصویر می‌کشد. او می‌گوید: «من از داروسته‌ها استخدام می‌کنم. اون‌جا میدون تربیته»، سپس توضیح می‌دهد که چگونه نام او، که زمانی آرتوور فلجن هایمر بود، به دست هم‌دستان گنگستری تغییر کرد. آنان زمانی که وی ویژگی‌های بزرگ‌ترین الگویشان را بروز داد، او را دویچ شولتز صدا زندن. شولتز گنگستری افسانه‌ای در قرن نوزدهم بود که «سخت‌جان‌ترین جنگجوی خیابانی تاریخ» به حساب می‌آمد.

جين سیسلکل از عدم تمرکز فیلم خوده گرفت، اما مهارت

بستان را در پدید آوردن «وقاری متكامل» تحسین کرد. سیسکل نوشت: « نوعی اندوه بر بستر فیلم حاکم است که در فیلم‌های گنگستری به ندرت دیده می‌شود.» اما نقش کیدمن را چیزی فراتر از «تحفه‌ای که ارزش» خواند، و ادعا کرد که ... شاید شگفت‌انگیزترین شخصیت فیلم ارتو بورن، مشاور زجرکشیده و پدر ماب دویچ، باشد. استیون هیل، بازیگر باسابقه، با صدا و منش دنیادیده‌اش، تبدیل به کانون توجه فیلم شده است.»

با افزایش تعداد فیلم‌های گنگستری

در اوایل دهه ۱۹۹۰، دیگر تنها این سابقه‌داران نبودند که مشغول کار شده بودند.

دوره، دوره گنگسترها جدید، زندگی در محله‌های کثیف، و بهروی کار آمدن نسل جوانی از بازیگران بود که استعدادهای خود را با نقش‌های گنگستری می‌آزمودند

فیلم هم‌چنین مشکل استخدام گنگسترها و سپس تلاش برای جلوگیری از جلب شدن توجه تماشاگر به آنان، را باز می‌سازد. بدقول داگلاس برو «تماشای بی‌بستگی مانند تماشای نسخه‌ی تئاتری بانی و کلاید است.» و رایتی نیز چنین عنوان کرد: «این درام پالوده و هوشمندانه درباره‌ی گنگسترها، فکر را بسیار به خود مشغول می‌کند، اما تأثیر کمی روی دل می‌گذارد. فیلم‌های گنگستری نباید این‌گونه باشند.»

تفنگهای جوان

با افزایش تعداد فیلم‌های گنگستری در اوایل دهه ۱۹۹۰، دیگر تنها این سابقه‌داران نبودند که مشغول کار شده بودند. دوره، دوره گنگسترها جدید، زندگی در محله‌های کثیف، و بهروی کار آمدن نسل جوانی از بازیگران بود که استعدادهای خود را با نقش‌های گنگستری می‌آزمودند. مایکل کاربلینکف، برای فارغ شدن از ساخت آگهی‌های تلویزیونی، تجربه‌ی کارگردانی را باگنگسترها (۱۹۹۰) آغاز

کرد. فیلم بازیگران جدیدی داشت، اما هم‌چنان به موضوع دوره ممنوعیت مشروبات الکلی می‌پرداخت. فیلم داستان به‌ظاهر واقعی چهار دوست در محله‌های کثیف نیویورک را روایت می‌کند که در دوران بلوغ تبدیل به ستاره‌های دنیای گنگسترها شدند. محور فیلم ماجراهای رفاقت میان لاکی لوچیانو (کریستین سلیتر) و مایر لنسکی (پتریک دمسپی) است و باگزی سیگل (ریچارد گریکو) و فرانک کاستلو (کاستاس متندیلور) شخصیت‌های فرعی داستان هستند. (در واقع کاستلو، پائزده سال از سیگل بزرگ‌تر بود و نمی‌توانست دوست دوران نوجوانی اش باشد).

گنگسترها با دوران سخت کودکی لاکی لوچیانوی ایتالیایی تبار در خیابان مات (جایی که با دیگران آشنا می‌شود و با آنان دوستی برقرار می‌کند) آغاز می‌شود. سپس فیلم اوج گرفتن آنان، رقابت‌شان با رؤسای پیر مافیا، و نهایتاً غالب شدن‌شان بر دنیای زیرزمینی نیویورک را پی می‌گیرد. با این حال، بدقول روزنامه شیکاگو تریبیون «فیلم اثری کمالت بار است، بارها مشایه آن را دیده‌ایم؛ دون مافیایی که مدام رب گوجه‌فرنگی می‌خورد، زن خوش‌قلبی که رابطه‌اش با مافیا به نایبودی اش منجر می‌شود، و مزدور آدمکشی که به‌شکل لذت‌بخشی دیوانه است.» و اصولاً شماشگر از شنیدن جملات تکراری‌ای چون «وقتی جریانی بین ایتالیایی‌ها اتفاق می‌افته، سرآخر یکی از ایتالیایی‌ها می‌میره!»، خسته شده است.

آنونی کوین (در نقش دن ماسریا) و نیکلاس سدلر (در نقش مد داگ کول) به عنوان هیویت‌های فرعی فیلم نیز شخصیت سادیستی لبخند به‌دهانی را که ریچارد ویدمارک در بوسه‌ی مرگبار مشهور کرد، تقلید می‌کنند. اما پیام درونی فیلم به‌نوعی متناقض است. در جایی، مرشد این جوانان، آرنولد رشتاین (اف. موری آبراهام) به لوچیانو می‌گوید: راز امریکا چیه؟ پول... پول همه چیزه! در حالی که فیلم در چندین صحنه موضعی عکس اختیار می‌کند. مثلاً در یکی از صحنه‌ها مایر به لوچیانو می‌گوید: «موضع پول نیست... موضوع رفاقت». در پایان، گنگسترها جوان دشمنان خود

را به قتل می‌رسانند و با کاپون سرمیزی می‌نشینند تا قلمروهای زیرزمینی شان را تقسیم کنند و رفاقت‌هایشان را محکم سازند. نه حادثه‌ی غمباری اتفاق می‌افتد، نه انحطاطی، و نه رستگاری‌ای. به طور خلاصه، گنگسترها بیش‌تر یک فیلم رفاقتی است تا گنگستری.

یکی از آثاری که در سال پرمشغله‌ی ۱۹۹۰، رتبه‌ای بالاتر از حد متوسط به دست آورده، موضع شرف بود، که در آن گروه جدیدی از بازیگران حضور داشتند، اما جنگ‌های میان ایتالیایی‌ها و ایرلندي‌ها را تبدیل به جهنمی امروزی کرد. محله در حال دگرگونی است؛ زمانی مامن داروسته‌های ایرلندي بود، اما حالا در حال تبدیل شدن به قرارگاه جوانان آس و پاس است. فیلم، داستان تری نونان (شون پن) را دنبال می‌کند؛ جوانی که ده سال پیش از محله گریخت تا در بوستان پلیس شود. حال از سوی پلیس نیویورک مأمور شده است تا به درون داروسته قدمی اش - که جنگ‌فلانتری (گری الدمن)، دوست دوران کودکی اش، عضو آن است و فرانکی (اد هریس)، اداره‌اش را به عهده دارد - نفوذ کند. اما هم‌چنان که نزاع میان ایتالیایی‌ها پیچیده‌تر می‌شود، نونان مجبور می‌شود موضع بگیرد، وفاداری خود به یک طرف را اعلام کند و در مورد مأموریتش به عنوان یک پلیس مردد شود. رابطه‌اش با کیت (راین رایت) خواهر جکی که برای فرار از خشونت‌های خانواده به شمال شهر کوچ کرده، اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند. زمانی که کیت درمی‌باید که تری به اندازه برادرانش فاسد است، تری به حرفی اصلی خود اعتراض می‌کند تا ثابت کند که با آنان متفاوت است و نشان دهد که «یه پلیس جهود مزخرف» است. پس از آنکه فرانکی نوچه‌های خود، از جمله جکی، را برای خوشامد همکاران ایتالیایی‌اش به قتل می‌رساند، تری به خشم می‌آید. او نشان پلیس خود را تحويل فرانکی می‌دهد و سپس در انتظار دوئل نهایی، که پایان بخش فیلم است، می‌نشیند.

در این میان ستون پلیس جاه‌طلبی (جان سورتورو)، که به درخواست تری مبنی بر صرف نظر کردن از مأموریت توجه نمی‌کند، مشکلات تری را مضاعف می‌سازد. اما باور این موضع که هویت چنین افسر به هم ریخته و همیشه

مستن؛ برای مدت زیادی پوشیده بماند، مشکل است. نکته‌ی غیرقابل باور دیگر، مطرح شدن «محرومایت ایرلندي محله» به عنوان دلیل تمایلات آدمکشی جکی است؛ موضوعی که خود نیز هیچ‌گاه به درستی نشان داده نمی‌شود. فیلم‌نامه‌های خوب همیشه دلیل خوبی برای ساختن فیلم‌های گنگستری نیستند، چراکه بخش عمدۀ‌ای از عناصر داستان متکی به اسطوره و درک نویستنده است. اما زمانی که بنا می‌شود فیلمی، همانند موضع شرف، واقعیت محض را عرضه کند، باورپذیری نقش بسیار مهمی پیدا می‌کند.

با وجود این، داستان فرعی خبرنگارانه‌ی فیلم، بسته‌ی است که در صورت بسط‌یافتن می‌توانست تأثیرگذار باشد. در دوره‌ی معاصر، میان ایتالیایی‌ها و ایرلندي‌ها بارها جنگ‌هایی درگرفته است؛ به ویژه پس از آنکه خانواده‌ی گامبینو مردان خشن خیابانی (معروف به «وستی‌ها») را به خدمت گرفت. صحنه‌های تصویرگر رابطه‌ی میان ایتالیایی‌ها (که مثل همیشه در حال غذا خوردن هستند) و جوانان ولگرد ایرلندي، برحی از روشنگرترین لحظات فیلم را تشکیل می‌دهند.

این در حالی است که فرشته‌ی نجات‌بخش فیلم، بازی ماهوانه پن و هریس است. پن با وجود آنکه دارای رازی خط‌نراک، وفاداری متناقض، و دردسری سهمگین به عنوان پسری است که به زادگاه خود باز می‌گردد، اما در محدوده‌ی جسمی و روانی نقشش، بازی قابل باوری ارایه می‌دهد، و جذبه‌ی پسرانه هریس نیز، که منحصرًا در خدمت اوج دادن شقاوات غافل‌گیرکننده شخصیت قرار می‌گیرد، گولزننده است. تنها الدمن است که در ایفای نقش جکی، به‌گونه غربی افراطی عمل می‌کند. الدمن انگلیسی، که تبحر خاصی در ارایه‌ی لهجه‌ی نیویورکی خیابانی نشان می‌دهد، منتهای خشمش را پیش از حد لازم بروز می‌دهد. این طنین مداوم، احساسی به تدریج شکل مزاحمی به خود می‌گیرد و توجیه علاقه‌ی شدیدتری به وی را مشکل می‌سازد. رابطه‌ی آنان، مشابه کمرنگ پیوند منحصر به‌فرد میان جانی بوی دیوانه و چارلی متفکر فیلم خیابان‌های پایین شهر است.

اقتباس داستان ذکر می‌کند. آخرین باری که فیلمی درباره‌ی قدیمی ترین منبع داستان‌های گنگستری صداقت داشت، اثر انگلیسی جو مکبث در سال ۱۹۵۵ بود؛ با وجود تلاش جو مکبث برای محدود نشدن فیلم به دوره‌ای خاص، روزنامه‌ی نیویورک تایمز آن را به «انحراف جاذبه‌ی داستانی اسکاتلندي به سوی نوعی بی‌تجربگی دانشجویی» محاکوم کرد. مردان محترم نیز وضع چندان جالب‌تری ندارد. فیلم، مجموعه‌ی چندین دهه کلیشه، شخصیت گردگرفته، خشنوت دور کند، و تبهکاران شکسپیری را در اثری کسالت‌بار ادغام می‌کند؛ و این در حالی است که از بازیگران طراز اولی چون دنیس فارینا، پیتر بویل، استنلی توچی و راد استاینگر (در نقش دن سنگدلی که با ضربات چاقو به قتل می‌رسد) بهره می‌برد.

فیلم‌ساز مستقل دیگری که از روایت قصه‌های جنایی زیرزمینی مقام والایی کسب کرده، و تحسین شعف‌آمیز و نیشدار منتقدان را به همراه داشته است، ابل فرازانم دارد. فیلم ستوان بد (۱۹۹۳) او به خاطر نگاه موشکافانه‌اش به تمدن رو به زوالی مملو از مشتی معتمد، دلال و پلیس فاسد، با استقبال فراوان روبرو شد، و در این میان بیش ترین تحسین متوجه هنرآفرینی هاروی کایتل گشت. او در نقش یک ستوان پلیس به غایت پست و فاسد، آنقدر مسیر قهقهایی اش را ادامه می‌دهد تا این که در شرارتی که خود به بار آورده است، دفن می‌شود؛ هرچند که گلوه‌ای زندگی اش را خاتمه می‌دهد. از آن‌جا که سیر سقوط وی از همان ابتدای فیلم هویداست، کایتل مجبور است با بازیگری محض و نقش‌آفرینی تکان‌دهنده‌اش، نوعی تلغی نیز به لحن فیلم پیغایید. بحران اعتقادی این پلیس - که درواقع کاتولیکی گمراه است - سوای فحاشی‌های او و مصرف پی‌درپی کوکایین، با سکوت مرگبار کایتل القا می‌شود.

ریچارد کورلیس ستوان بد را به متابه بیو نامطبوع گوگرد دانست، و اشاره کرد که این اثر «فیلمی جدی درباره‌ی خردکنندگی وجودان و عطش فرد برای رستگاری است، اما لحن فیلم آنقدر بی‌رحمانه است که ممکن است تماشاگر را تکان دهد یا دچار حالت تهوع کند». دیگر منتقدان، فیلم را به خاطر تصویر کردن کابوس یک فرد کاتولیک و در آغوش

جانی بوی دنیو ابتدا منفجر و سپس آرام می‌شد، و بدین طریق طرح رفتاری غیرقابل پیش‌بینی‌ای به وجود می‌آورد که او را حیرت‌انگیز می‌ساخت. شاید همین مقایسه‌ی تحمیلی بود که باعث شد دیوید کر منتقد، موضع شرف را «اسکورسیز مصنوعی» توصیف کند.

در همان حال که فیلم‌سازان افریقایی - امریکایی در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ با پرداختن به داستان‌های محله‌های کثیف، با شتاب به سوی خط مقدم دویدند، دیگر فیلم‌سازان اقلیت، به ویژه اهالی امریکای لاتین، تلاش کردند جاده‌هایی برای ورود به دنیای زیرزمینی بسازند

به عنوان مقایسه‌ی شکست‌خورده دیگری، باید گفت که فیلم جوانو، کارگردان فیلم، استفاده‌ی تکان‌دهنده کاپولا از عنصر تضاد را در تیراندازی نهایی تقلید می‌کند. جوانو صدای‌های رژه‌ی روز سنت پاتریک را روی صدای تیراندازی‌های مرگبار کافه ایرلندی می‌اندازد، و هم‌چنان که صدای فلولت‌های ایرلندی، خیابان‌های شهر را مسخر می‌سازد، خون روی کاغذ دیواری سبزرنگ کافه پاشیده می‌شود. اما کافه، هم‌چون خود فیلم، خالی از هرگونه عنصر ایرلندی است. بدون چنین بستره‌ی، فلولت‌های جوانو هیچ‌گاه نمی‌توانند حامل بار احساسی حرکات موزون کاپولا باشند.

به روش‌های مستقل

گروهی از فیلم‌سازان مستقل نیز تعدادی فیلم گنگستری به بازاری که به اندازه کافی شلوغ شده بود، ریختند. مردان محترم ویلیام رایلی، قصه‌ای مافیایی با شرکت جان تورتورو در نقش یک دُن مافیایی تازه ارتقا یافته، به‌جز نمایش زن جاه‌طلبی که غلبه‌ی خونبار همسرش را طرح‌ریزی می‌کند، چیز جدیدی برای گفتن ندارد. فیلم ابایی از مطرح کردن منبع الهام خود ندارد، و مکبث ویلیام شکسپیر را به عنوان اساس

طرح‌های عام‌المنفعه، اعلام می‌کند. تلاش او برای تبدیل شدن به یک رابین هود امروزی (از جمله ساختن یک بیمارستان در محله‌ای فقیر، به کمک پول‌های حاصل از فروش مواد مخدر)، نه تغییری در سادیسم ذاتی این مرد می‌دهد، نه لحظه‌ای وجودانی از زندگی او را آشکار می‌کند. در پایان فیلم، او به همراه دارو و دسته‌ی چندنیزادی آدمکش‌ها و دلالان مواد مخدوش، هم‌چون روال معمول فیلم‌های گنگستری، کشته می‌شود. اما این تصویر خوش‌سبک از خشونت و گنگ بودن انگیزه‌های وايت، چنان تأثیرگذار بود که اثر به مقام یک فیلم آئینی (cult movie) رسید. با وجود این، بازی جاهطلبانه‌ی واکن تحت الشعاع نقش‌آفرینی بازيگران فرعی فیلم - از جمله لارنس فیشبرن (در نقش مزدور براج‌گیر وايت)، استیو بوسمن و جیان‌کارلو اسپوزیتو، به همراه دیوید کارسون و وزلی استایپس (در نقش پلیس‌های انتقام‌جویی که رفتار و سرنوشتی گنگستری دارند) - قرار

کشیدن احساس گناه هم‌چون اشتیاق فرد برای ارتکاب گناه، با خیابان‌های پایین شهر مقایسه کرده‌ند. اما برخلاف خیابان‌های پایین شهر (و با وجود حضور کایتل در هر دو فیلم)، به نظر نمی‌رسد ستوان بد غیر از شهامت هنری کایتل، چیز معناداری برای عرضه داشته باشد.

فرازا اول بار با فیلم سلطان نیویورک (۱۹۹۰)، که فقط در نتیجه‌ی تبلیغ دهان به دهان، قریب به یک سال در یکی از سینماهای نیویورک نمایش داده می‌شد، صاحب مقام شد. این فیلم محصولی تمام امریکایی یا سرمایه‌گذاری ایتالیایی‌ها بود. فیلم به داستان فرانک وايت گنگستر (کریستوفر واکن) می‌پردازد که بعد از آزادی از زندان، کلمبیایی‌ها، ایتالیایی‌ها، و چینی‌های رقیب را از صفحه‌ی روزگار محظوظ می‌کند تا تخت سلطنت خود را دوباره به دست آورد. او سپس با نشانه‌های طرفی از صداقت، تمایل خود را برای وقف بخشش‌های قابل توجهی از امپراتوری اش به

- گرفته است.

لاتینی تبارها دیده نمی شود؛ حتی ژانر گنگستری نیز به میزان قابل توجهی نسبت به گنگستر لاتینی تبار، بسیار اعطا بوده است. به همین علت زمانی که در ۱۹۹۰، گنگستر کاپون مانندی به نام دیوید رامیرز را در شیکاگو از تخت پایین آوردند، ماجرا توجه کمی را در میان عموم برانگیخت. رامیرز بیست و هشت ساله‌ی مولتی میلیونری بود که خزانه خود را از راه فروش کوکائین پر کرده بود. پلیس می‌گفت وی از پانزده سالگی گروهی از بجهه‌های دبستانی را به کار گماشته بود تا کیسه‌های پر از سکه‌ی حاوی ماری‌جوانا را برایش رد و بدل کنند.

اما جامعه‌ی لاتینی تبار علاقه‌ی چندانی به نمایش زندگی رامیرز بر پرده‌ی سینما نشان نداده‌اند. فیلم سازان لاتینی تبار اشاره کرده‌اند که هم تیره‌های ایشان در اغلب حرفه‌های وابسته به هالیوود نقش ندارند و هنگامی هم که استخدام می‌شوند، محدود نقش‌های مهمشان شامل نقش‌های مزدوران و خلافکاران برنامه‌های جنایی تلویزیونی است؛ نقش‌هایی که بیشتر شدنشان چندان با استقبال لاتینی تبارها توانم نیست.

هم‌چنان به یادماندنی ترین فیلم دارای بستر لاتینی، داستان وست ساید است؛ فیلمی مملو از پرتو ریکوبی‌های ولگرد رفاقت و آوازه‌خوان. هم‌چنان که سال‌ها ایتالیایی‌ها بر پرده‌ی سینما به شکل هویت‌های کارتونی تصویر می‌شدند، نقش‌های لاتینی هم به طور معمول به انگلوساکسنهایی که لهجه‌ای قلابی اختیار می‌کنند و تمثیل‌آمیزترین عادات رفتاری ممکن را به نمایش می‌گذارند، محول می‌شود. نقش‌های برجسته نیز به راحتی به ستارگان انگلوساکسن داده می‌شوند. ناتالی وود برای ایفای نقش ماریا در داستان وست ساید، به واسطه‌ی چهره‌پردازی، قیافه‌ای برزه یافت، و اخیراً هم مددنا با ریودن نقش او پرون، آرژانتینی افسانه‌ای معروف به اویتا، جامعه‌ی لاتینی تبارها را به خشم آورد.

نقش‌های ثانویه‌ای که در مجموعه‌های تلویزیونی و فیلم‌های لاتینی تبارها را در میان انتظار داشتند، محدودیت‌های زیزمنی امریکا تصویر می‌کنند، هم‌چنان تحت الشاعر گنگسترها ایتالیایی و سیاهپوست‌اند، به نظر

نشریه‌ی درایتی به «صحنه‌پردازی تأثیرگذار فیلم، به ویژه نمای خوب‌بار نهایی آن» که دو محافظ مؤنث وايت در آن به قتل می‌رسد، اشاره کرد. کوینتین تارانتینو، متصدی گمنام یک ویدیو کلوب که بعدها تبدیل به یکی از عجایب هالیوود شد، گفت: «تا جایی که به من مربوط می‌شود، سلطان نیویورک بسیار بهتر از رفقای خوب است.»

نقش‌های ثانویه‌ای که در مجموعه‌های
تلویزیونی و فیلم‌های گنگستری، لاتینی تبارها را
نیروهایی خارجی در حال شکار
دنیای زیرزمینی امریکا تصویر می‌کنند، هم‌چنان
تحت الشاعر گنگسترها ایتالیایی
و سیاهپوست‌اند

اما لحظه‌ی روشنگری که وايت را در نهایت زیبایی، به اجداد گنگسترش، به ویژه آل کاپون، پیوند می‌دهد، زمانی واقع می‌شود که وايت در می‌یابد تبدیل به دشمن شماره‌ی یک مردم شده است. او می‌گوید: «این ملت سالی صد میلیارد دلار خرج می‌کنه تا نشئه بشه. این تقصیر من نیست. من مشکلتون نیستم. من تاجرم.»

محله‌های مردسالار

در همان حال که فیلم سازان افریقایی - امریکایی در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ با پرداختن به داستان‌های محله‌های کشیف، با شتاب به سوی خط مقدم دویدند، دیگر فیلم سازان اقلیت، به ویژه اهالی امریکای لاتین، تلاش کردند جاده‌هایی برای ورود به دنیای زیرزمینی بسازند.

امروزه لاتینی تبارها ده درصد جمعیت ایالات متحده را تشکیل می‌دهند، و این میزان سریع تراز هر اقلیت دیگری در حال رشد است. انتظار می‌رود که نسبت آنان در چند دهه‌ی آینده، از نسبت سیاهپوستان امریکا (که در حال حاضر سیزده درصد جمعیت است) فراتر رود، با وجود این رقم رو به تزايد، در بسیاری از صنایع، از جمله هالیوود، اثری از

آمده‌اند تا گنگسترها لاتینی تبار خلق کنند که نه تنها هویت‌های موثق، بلکه از لحاظ فرهنگی انسان‌هایی پیچیده‌اند. لوییز والدز زمینه را با فیلم سال ۱۹۸۰ خود، به نام *Zoot Suit*، آماده کرد. این فیلم خرد و فرهنگ غنی لاتینی تبارهای لس آنجلس در اوآخر دهه‌ی ۱۹۳۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۴۰ را تصویر می‌کرد، و ادوارد جیمز اولموس، بازیگر مکزیکی - امریکایی، در آن نقش آفرینی می‌کرد. اولموس با شرکت در مجموعه تلویزیونی فساد میامی و نامزدی اسکار به خاطر بازی در فیلم بایست و از ایه بده، به شهرت رسید. او هم‌چنین از فعالان سیاسی جامعه لاتینی تبار است و اثر مستند و تحسین‌آمیز زندگی در خط را که در زادگاهش، در شرق لس آنجلس فیلم‌برداری شده بود، تهیه کرد.

اولموس برای اولین بار کارگردانی را در ۱۹۹۲ با من امریکایی، فیلمی درباره‌ی گنگستر بی‌رحم لاتینی تباری به نام سانتانا (بزرگفته از دوران زندگی اولموس در محله‌های شرق لس آنجلس)، تجربه کرد. اولموس در نوشتن فیلم‌نامه همکاری داشت، و نقش اصلی فیلم را نیز به عهده گرفت. صحنه‌های افتتاحیه‌ی فیلم، دوباره اشوب‌های سال ۱۹۴۳ را، که در آن ملوانان به مکزیکی - امریکایی‌ها حمله کردند، تصویر می‌کرد. (پلیس، لاتینی تبارها را به جرم ایجاد آشوب دستگیر کرد و ملوانان را آزاد گذاشت.) دوران کودکی سانتانا محدود به زندگی گنگستری و ندامتگاه‌های نوجوانان است و او بخش اعظم دوران بزرگسالی خود را در زندان ایالتی فلوریزون می‌گذراند. سانتانا (اولموس) با وجود زندانی بودن، درون زندان، نوعی امپراتوری خلافکاری پی می‌ریزد. چیزی که خود، آن را مافیای مکزیکی می‌خواند، با آزاد شدن تدریجی زندانی‌ها و گسترش نفوذ سانتانا، عملیات به خیابان‌ها کشیده می‌شود، و هم‌چون دیگر فیلم‌های جنایی‌ای که به گذراندن عمر در زندان می‌پردازند؛ صحنه‌های فیلم دارای حس تنگناترسی و مملو از نژادپرستی اغراق شده و خشونت مهارنشده‌اند، زندانیان با وجود قرار داشتن در محدودیت شدید، تشنی قدرت‌اند. اولموس به دنبال واقع‌گرایی بود، و برای فیلم‌برداری، سه

می‌رسد که خاستگاه گنگسترها لاتینی تبار امریکایی جنوبی و مرکزی (مکزیک، پرو، کلمبیا، بولیوی، گواتمالا پاناما) باشد. در فیلم‌های گنگستری امریکایی، لاتینی تبارها تنها کسانی‌اند که لهجه‌ی بسیار دارند. اما بسیاری از این اراذل لاتینی تبار، خارجی نیستند؛ آنان شهر و ندان امریکایی هستند که با تعصب دیرپایی ملت امریکا نسبت به افراد لهجه‌دار رو به رو نباشند. این نکته یادآور بچه‌های محله‌های کثیف است که نشانه‌های زادگاهشان در گفتارشان محسوس است، اما درباره‌ی پیمودن مسیرهای انحرافی برای نیان سریع به موقعیت، افکار امریکایی دارند. مهاجران لاتینی تبار، هم‌چون مهاجران ایرلندی و ایتالیایی قرن پیش، در پایین‌ترین طبقات اجتماع امریکا قرار دارند؛ و جوانانشان هم‌چون جوانان دیگر اقلیت‌های نژادی سرخورده‌ی پیش از خود، احترام و قدرت را از طریق حضور در دارودسته‌های جوانان سازماندهی شده، یا به قول امروزی‌ها، با تبدیل شدن به آدمکش‌های جایزه‌بگیر، به دست می‌آورند.

یکی از همین دارودسته‌های لاتینی تبار، معروف به «دسته خیابان هجدهم» از بزرگ‌ترین و رو به رشدترین دسته‌های غرب امریکاست و امروزه در حال جذب تعداد بی‌شماری سیاهپوست، سرخپوست و آسیایی است. این دسته مدت‌ها پیش از لحاظ تعداد اعضا و میزان سلطه بر معاملات مواد مخدوم، از دسته‌های بدنام سیاهپوست - از جمله کریپ‌ها و بلادها - پیشی گرفت. علاوه بر این، چنگ‌های خیابانی میان لاتینی تبارها و سیاهپوستان، به‌طور روزافزون، دلیل قتل‌های مربوط به دارودسته‌ها در شهرهای اصلی است.

دارودسته‌های لاتینی تبار، یکی از دردسرهای قدیمی عوامل رسانه‌ها - از جمله فیلم‌سازان - را احیا کرده‌اند. واژه‌ی «لاتینی تبار» چندان در متمایز ساختن لاتینی تبارهای متولد امریکا از مهاجران قانونی یا غیرقانونی اسپانیولی زبان، نقشی نداشته است. خبرنگاران فرض می‌کردند که کاپون فردی خارجی بود که در صورت اجرای اجرای صحیح دستورالعمل تبعید، ریشه کن می‌شد. همین منطق اشتباه امروزه در مورد آدمکش‌های لاتینی تبار نیز به کار می‌رود.

در سال‌های اخیر، تعدادی فیلم‌ساز لاتینی تبار به میدان

مرز بهره‌برداری و منفعت طلبی می‌رسد، و بدین ترتیب فیلم تبدیل به تفرجی در مناظر دنیای زیرزمینی شده است.» متأسفانه بخش‌های خشونت‌بار فیلم، دقیق‌ترین و تعریف‌شده‌ترین لحظات داستان‌اند. داستان فیلم به هم ریخته است و ابعاد شخصیت‌های آن چنان وسیع است که برقراری ارتباط با آنان ممکن نیست، به‌طوری که فیلم عاری از هرگونه نقطه‌ی ثقل احساسی شده است. همدستان - و نهایتاً قاتلان - سانتانا در قالب بازیگران همیشگی این ژانر، از جمله ویلیام فورسایت و پهپه سرنا، تجسم یافته‌اند، اما هیچ‌گاه پرده از باطن خود برنمی‌دارند. حتی بازی اولموس نیز زیادی مرموز است. سانتانا اولموس، تداعی باور خلل ناپذیر داروسته‌هast: این‌که هیچ‌گاه نباید احساسات و نقاط ضعف خود را بروز داد. اما این خونسردی و زبان‌بستگی مرگبار، چیز زیادی درباره‌ی زجر درونی سانتانا به تماشاگر نمی‌گوید. با آن‌که کارگردان از ما می‌خواهد که

هفته را در زندان فولسوم گذراند و از نگهبانان و زندانیان، به عنوان هنروران استفاده کرد. فیلم آنقدر واقع‌گرا بود که در طول تولید از سوی مافیای مکزیکی مورد تهدید واقع شد، اما خوشبختانه گروه پیش از آغاز فیلم برداری، صلحی با داروسته‌های خیابانی منعقد کرد تا مجاز به فیلم برداری در قلمرو آنان باشد.

دیوید دنبی در روزنامه‌ی نیویورک اشاره کرد که اولموس در تلاش برای خلق نوعی پدرخوانده‌ی مکزیکی - امریکایی بود، اما «... بستر اصلاح‌طلبانه‌ی فیلم، در قالب اثر عظیم و خشن هالیوودی‌ای که سعی در ساختن آن دارد، نمی‌گنجد.» صحنه‌های آزاردهنده تعدی‌های خشونت‌بار داخل زندان در من امریکایی، به گونه‌ای افراطی تکان‌دهنده‌اند، و پیام درونی فیلم را - این‌که خشونت و قلدری، خود خشونت بیش‌تری به دنبال می‌آورد - تحت الشعاع قرار می‌دهند. نشریه‌ی مک‌لین نوشت: «هرگاه که خشونت مکرر و نمایشی می‌شود، به

پشتیبانی می‌کنند. فیلم کم‌هزینه‌ی سال ۱۹۹۴ اندرز، به نام زندگی دیوانه‌ی من، قصه‌ای سه قسمتی را به سبکی شبه‌مستند روایت می‌کند. اندرز به زنان فیلم خود همان اعتباری را می‌بخشد که به زنان آواره‌ی فیلم تحسین برانگیز قبلى خود، منزلگاه بنزین و غذا (۱۹۹۲) دارد.

زندگی دیوانه‌ی من به شکل چند قسمتی روایت می‌شود، و هر فصل آن دارای عنایون مشخص (معرفی شده با حروف خالکوبی مانند) و نیز شخصیت‌های است که از طریق صدای خارج از صحنه با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. شخصیت‌های اصلی آن، دختران نوجوانی به نام ماوسی (سیدی لوپز) و مونا (اینجل اویلز) هستند. مونا در محله پیش‌تر به نام دسته‌اش، «دختر غمگین»، یعنی عنوانی که پشت دشتش خالکوبی شده، شناخته می‌شود. هر دوی این دختران در اوایل داستان از ارنستو (جیکوب وارگاس) صاحب بجهاند. ارنستو خواهان هر دوست، اما ذهنش متوجه وانت زیبایش است. او هم‌چنین قاچاقچی مجرب مواد مخدر است.

دختر غمگین و ماوسی از زمان کودکی، یعنی از زمانی که یکی بدون آشنایی با زیان انگلیسی از مکزیک به امریکا آمد و دیگری خواهر امریکایی اش شد، با یکدیگر دوست بوده‌اند. هر دو زن، اسلحه بدست، می‌خواهند بر سر ارنستو با یکدیگر دوچار کنند، اما هیچ یک نمی‌تواند به خود بقبولاند که دیگری را بکشد. در این میان ارنستو به دست یکی از بی‌شمار معتادان سفیدپوست طبقه‌ی متوسط که برای خرید مواد مخدر به محله می‌آیند، کشته می‌شود.

یکی دیگر از گنگسترها زن داستان، ویسپر (نلیدا لوپز)، گنگستر مؤشی که برای بازی در فیلم به کارگارده شد) است. او سعی می‌کند تا به شادو (آرتور اسکوثر) کمک کند، اداره‌ی امور برادر مرده‌اش، ارنستو، را به عهده گیرد. اما بعد معلوم می‌شود در این کار خود ویسپر نسبت به شادو تبحر بیش‌تری دارد. در این میان، همه‌ی دختران، گیگلز (مارلو مارون) را دختری عاقل می‌دانند، چون تا دهه‌ی سوم عمرش زنده مانده و «اولین دختریه که زندگونی شده». بعد از آنکه این دارو دسته‌ی زنانه، گیگلز را از زندان به منزل

به واسطه‌ی خواندن آثار کلاسیک در زندان، به پدید آمدن نوعی وجودان اجتماعی در او پی ببریم، به قول دنبی «اولموس نمی‌تواند از مردسالاری تقدیر شده‌ای که خود آن را نوعی دام معرفی می‌کند، چشم پوشد.» سرانجام ساتانا به زندان بازمی‌گردد، و هدایتش تنها منجر به کشته شدنش می‌شود، چراکه زیرستان قبلی اش به این نتیجه رسیده‌اند که او نرمخو شده است.

با وجود این، در مدتی که فیلم مشغول محیط زندان نیست و در حال گشت‌زنی در محله است، مناظر عمیقی از ایه لیاس‌های مد روز، دکه‌های ساندویچ فروشی و روحیه‌ی خشن جوانان، او را درست انگار که از قایقی پا به خشکی گذاشته - مورد تهاجم قرار می‌دهند. او هنوز کفش‌های او اخیر دهه‌ی ۱۹۵۰ را به پا دارد، و کارهای روزمره‌ای همچون رانندگی کردن را باید به او آموخت. او با آنکه در نهایت خشونت با گنگسترها سیاه و ایتالیایی رویه‌رو می‌شود، ولی تلاش می‌کند تا نوجوانان را از زندگی گنگستری دور بدارد. با این حال، او خود آنقدر از لحظه احساسی عقیم شده است که قادر نیست برای این نوجوانان الگو باشد.

با وجود اعتبار حرفه‌ای اولموس و تعهد کاری او، فیلم بسیار موجزی از یک فیلم‌ساز انگلوساکسن - و نیز مؤثر - نتیجه بسیار دقیق‌تر و تأثیرگذارتری داشت. آیین اندرز، فیلم‌ساز اهل کنتاکی، فقدان ارتباط فرهنگی اش با اجتماع را با بهره‌گیری از تجارت زندگی اش در اکو پارک، جبران کرده است. این در حالی است که اندرز خود را «... دختر پر از خالکوبی و ترک تحصیل کرده‌ی دوران دیروستان و مادر مطلقه‌ی دو فرزند که با کمک‌های نهادهای خیریه زندگی کرد وارد مدرسه فیلم‌سازی UCLA شد» توصیف می‌کند.

اکو پارک، محله‌ای در شرق مرکز لس آنجلس - منزلگاه ستارگان هالیوودی دهه‌ی ۱۹۶۰ - امروزه مأمن و مأوای دارو دسته‌های خیابانی است. اندرز در فیلم خود، به‌ویژه بر اعضا یک دارو دسته‌ی زنانه تمرکز می‌کند، و نشان می‌دهد که چگونه دنیای آنان از دیگران متمایز است و چگونه آنان به‌طور همزمان محیط مردسالار را پوشش می‌دهند و

می‌آورند، او به آنان می‌گوید که تصمیم دارد مهارت‌های رایانه‌ای بیاموزد و کاری پیدا کند. اعضای گروه نگران می‌شوند، و فکر می‌کنند که رفتار او نرم شده است. گیگلز آنان را نسلی گمشده خطاب می‌کند؛ نسلی فاقد شرف که راه و روش پسران و غرور بی‌سرانجام آنان را در پیش گرفته است.

مدتی بعد، دختران از این‌که قرار است پول حاصل از فروش وانت، به جای مصرفشدن برای فرزندان ارنستو، به جیب مردان بروند، به خشم می‌آیند و گیگلز، گنگسترهاي گروه را به تشکیل جلسه‌ای فرا می‌خواند. او پیشنهاد می‌کند که به عنوان یک گروه تصمیم بگیرند چه کنند و سپس با پسران وارد مذاکره شوند.

داستان فرعی دیگر فیلم درباره‌ی دلباختگی زنی به نام چشم‌آبی (ماگالی آلوارادو) به یکی از اعضای دارودسته‌ی رقیب است. نام مستعار مرد، ال دوران (جسی بوریگو) است، و مدام در محله با اتومبیل شیکش به گشت‌زنی مشغول است. پیش از پایان فیلم، زنان دیگر از سر حسادت، تلاش ال دوران برای تجات چشم‌آبی را (که قصد رفتن به دانشگاه را دارد) فشاش می‌کنند. با آن‌که زنان نقشه‌ی پیچیده‌ای برای سلطه بر ال دوران می‌کشند، ولی مردان به قتل رهگذری او قانع می‌شوند؛ زیرا او تهدید کرده که می‌خواهد وانت محبوش را بدزدد.

پس از تشییع جنازه‌ی دوم، دختر غمگین به عنوان راوی داستان چنین می‌گوید: «دخترا یاد گرفتن اسلحه جمع کن، چون عملیاتمون پیچیده‌تر شده... اما ما آدمای امن و مطمئن هستیم. زنا برای ثابت کردن چیزی اسلحه دستشوی نمی‌گیرن. زنا اسلحه رو برای عشق استفاده می‌کنن.» مدت کوتاهی بعد از تشییع جنازه‌ی ال دوران، انتقام مرگ او را زن جوان تفنگ به دستی می‌گیرد. تشییع جنازه‌ی سوم در حالی پایان بخش فیلم است که گنگسترهاي زنده‌ی داستان همگی از تابودی جوانان در چنین سنین پایینی، متلاطم‌اند.

بهترین لحظات فیلم، آن‌هایی اند که زنان را در حال دست و پنجه نرم کردن با وظایف مادری، بحران‌های اقتصادی و معضل مtarakeh شدن، تمايش می‌دهند. آنان با نوعی سادگی

تکان‌دهنده و روحیه‌ی مصمم، با این مشکلات روبرو می‌شوند. پوچی وابستگی و وفاداری لجو جانه‌شان به مردانی که اغلب محکوم به سرنوشتی شوم‌اند، بر هیچ یک از آنان پوشیده نیست، با این حال تلاش می‌کنند تا هم فرهنگ خود را زنده نگاه دارند، هم خود زنده بمانند.

فیلم اندرز هم‌چنین بازتاب‌دهنده‌ی سهم زن از محیط گنگستری است. در یکی از صحنه‌های فیلم، ویسپر، شادو را آموختش می‌دهد که چگونه مواد مخدر معامله کند، و نمای متوسط هر دو شخصیت را در کادر قرار می‌دهد، اما بیشتر روی اتزجار ویسپر از تماشای ور رفتن شادو با ابزار حیاتی دلالان مواد مخدر - دستگاه پیچر - تأکید می‌کند. کارگردانی صحنه در جهت نمایش دیدگاه ویسپر و تضادهای درونی اش است. این دیدگاه، بعد از ده‌ها سال تماشای گنگسترهاي جذاب سینمایی و دیدگاه‌های کاملاً مردانه‌شان، بسیار تازگی دارد. (ریشه‌ی عضویت زنان در دارودسته‌ها نیز به سده‌ی هجدهم بر می‌گردد. برخی از بدنام‌ترین زنان، حتی در نزد دارودسته‌هاي مردان نیز شناخته شده بودند، چون این زنان به عنوان سلاح‌های مخفی، دندان‌های پیشین‌شان را با سوهان نیز، و ناخن‌های مصنوعی برنجی به انگشت می‌کردند).

ریچارد کورلیس نوشت: «فیلم دارای لحظات کند زیادی است، و پیام آن نیز از پیش معلوم است، اما دارای نوعی زرق و برق تأثیرگذار هالیوودی است». میتلند مکدونا در نشریه‌ی فیلم کامنت تحسین فراگیرتری از فیلم کرد: «فیلم اندرز نه تنها شخصیت پردازی‌های تکراری را زیر پا می‌گذارد، بلکه گهگاه به شکل حیرت‌انگیزی به شعر نزدیک می‌شود» و این نکته را به عکس اثر گنگستری لاثینی تیلور هکفورد، محکوم به شرافت که مانند من امریکایی «به طور نامیدنکننده‌ای قراردادی است»، می‌داند. مکدونا چنین ادامه می‌دهد: «فیلم هکفورد پایان خوشی دارد که به شکل زجرآوری مصنوعی است، اما از آن‌جا که دوستان ورشکسته‌ی دوران کودکی، در محله‌های کثیف هیچ‌گاه امید به آینده روشنی ندارند، زندگی دیوانه‌ی من موقفيت را زنده ماندن در طول روز می‌داند». دلیل بهتر بودن زندگی دیوانه‌ی

من نسبت به دیگر تلاش‌های لاتینی تبار، همین نگاه نزدیک به بحران‌های روابط درونی میان گنگسترها و شخصیت‌های وابسته به گنگسترهاست.

بزرگ شدنی به سان مرگ

با آنکه زندگی دیوانه‌ی من، زندگی گنگستری خیابانی را بررسی می‌کرد، به عنوان یکی از فیلم‌های مربوط به دوران بلوغ نیز شناخته شد. بیش از آن برچسب مشابهی بر چههای محله و یکراست از بروکلین نیز زده بودند. فیلم اخیر پایان‌نامه‌ی دانشگاهی سال ۱۹۹۲ نویسنده و کارگردان نوزده ساله‌ای به نام مری ریچ بود، اما این اثر بیشتر به روابط مخرب می‌پرداخت تا خشونت دارودسته‌های خیابانی.

چنین نمایش‌های اخلاق‌گرایانه‌ای از زندگی گنگستری و جوانان تأثیرپذیر در ۱۹۹۳ در قصه‌ی برانکسی نیز به کار برده شد. فیلم ما را به جامعه‌ی ایتالیایی - امریکایی باز می‌گرداند. رابرт دنیرو علاوه بر گذراندن اولین تجربه‌ی کارگردانی اش، نقش لورنزو، پدر سخت‌کوش و همیشه حاضر کالوگروی تأثیرپذیر را بازی می‌کند. کالو گرو پسری است که میان الگوی پدری درستکار، و جاذبه‌ی زرق و برق «آدم زیلای» محله، سردرگم مانده است. داستان فیلم از نمایش‌نامه‌ی خود زیست‌نامه‌ای نوشتۀ‌ی چن پالمیتری (که نقش سانی، گنگستر فیلم را بر عهده دارد)، اقتباس شده است. او بر سر آینده‌ی پسره، با لورنزو رقابت می‌کند، اما در نهایت تبدیل به مرشد خیابانی و فرشته‌ی نگهبان او می‌شود. مایکل ویلمینگتن در روزنامه‌ی شیکاگو تریبیون نوشت: «او دزدی شرافتمد است؛ یکی از آن تبهکاران خوش قلب سینمایی همانند جیمز کاگنی در فرشتگان آلوده صورت.»

در اوایل داستان، کالو گروی نه ساله (که نام، پدر بزرگ ایتالیایی اش را دارد)، سانی را در حال کشتن مرد دیگری، به‌خاطر دعوا بر سر جای پارک اتومبیل، می‌بیند. پس از بازجویی مظنونین همیشگی پاتوق آدم زبل‌ها، سانی از لو دادن سانی به پلیس امتناع می‌ورزد، و بدین‌وسیله توجه و

علاقة سانی را به‌خود جلب می‌کند. اما سانی به‌جای تبدیل شدن به پلی دیگر در مقابل هنری هیل، التماس لورنزو را برای تبدیل نکردن پسرش به یک گنگستر، می‌پذیرد. زمان وقوع داستان، همان زمان فیلم رفقاء خوب است، و ملودی‌های دهه‌ی ۱۹۶۰ صحنه‌ی را پر می‌کنند؛ یعنی همان

زمانی که «میکی متل واسه‌ی خودش خدا بود».

سانی به‌جز آموزش قماربازی به کالو گرو، او را از زندگی خلافکارانه دور می‌دارد، زیرا از این‌که زندگی خودش را به عنوان مجرمی مخوف (و مردی پردافعه) هدر داده، پشیمان است. او کالو گرو را تشویق می‌کند هم‌چنان که به مدرسه می‌رود، از «دانشگاه خیابان بلمانت» نیز غافل نشود. فیلم‌نامه‌ی حاوی جمله‌ای به‌یاد ماندنی است که می‌توانست از زمان پیدایش این زان، از زبان هر گنگستری شنیده شود.

هنگامی که کشیشی از کالو گرو می‌پرسد که منظور از «پنجمی» چیست، او به این معنی است که هر فردی مجاز است در دادگاه به جرم خود اعتراف نکند. بدیهی است که منظور کشیش «فرمان پنجم» بود؛ این‌که نباید کسی را کشد. هنگامی که کالو گروی نوجوان (با بازیگری لیلو برانکاتو در اولین تجربه‌ی سینمایی اش) دلباخته‌ی یک دختر جوان سیاهپوست می‌شود، سانی به پسر توصیه می‌کند که بیشتر نگران ارزش‌های اعتقادی او باشد تارنگ پوستش. با توجه به هم‌زمانی بلوغ کالوگرو با سیاست‌های نژادپرستانه دهه‌ی ۱۹۶۰، داستان با مجهز کردن او به نوعی بیش و طیبانگری، او را قادر می‌سازد تا حجاب رنگ پوست دختر را بردارد و درون او را ببیند. با این حال، هیچ‌گاه معلوم نمی‌شود این منطق از کجا آمده است. لورنزو به اختلاط نژادها اعتقادی ندارد، و کالو گرو در همان اجتماعی بزرگ شده که رفقایش در آن پرورش یافته‌اند؛ رفتایر که طی شورشی خشونت‌بار، به‌حاطر نفرت کورشان با کوکتل مولوتوف به سیاهان حمله می‌برند. سرانجام کالو گرو بصیرت پیدا می‌کند، و سرانجام رفقایش می‌میرند.

متقدان کارگردانی دنیرو، در پی یافتن نشانه‌های تأثیرپذیری از اسکورسیزی بودند. دنیرو نیز در نهایت هوشمندی از بازیگران غیرحرفه‌ای برای نقش‌های فرعی‌ای که به‌نوعی

و ژانر هالیوود، مافیایی روسی است. این شبکه‌ی مافیایی، باوجود نام آن، نه مانند نوع ایتالیایی اش سازماندهی شده است، نه منحصراً روسی. مافیایی روسی شامل شهر وندان چندین جمهوری شوروی سابق به همراه اهالی برخی کشورهای اروپایی شرقی است که سابقاً تحت نفوذ شوروی بوده‌اند.

به دنبال سقوط امپراتوری شوروی در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰، خلافکاران این دیار به تدریج از پشت پرده بیرون آمدند. در شرایطی همچون تورم انفجاری قیمت‌ها، ایجاد ققر آنی (به خاطر از بین رفتن یارانه‌های سوسیالیست‌ها)، و پدید آمدن تفکری که به وجود «دستی نامری» در اداره‌ی بازار اعتماد نداشت، محیط برای رشد بازار سیاه و اوج گیری جنایتکاران خطرناک و فرصل طلب، کاملاً آماده شد. بخش، برایتن بیچ بروکلین، که زمانی صحنه‌ی نمایش نامه‌های نیل سایمن بود، امروزه تبدیل به پناهگاه بسیاری از شهر وندان شوروی سابق است. از آنجا که اغلب آنان روسی‌اند، این منطقه به نام «ادسای کوچک» معروف شده است. از میان دویست هزار مهاجر به منطقه در سال‌های اخیر، حدود دوهزار نفرشان مجرمان خطرناک و دارای پرونده بوده‌اند. یکی از آنان فردی شبیه پدرخوانده به نام ویاچسلاو ایوانکف است. ایوانکف را ف. بی. آی (که مدعی است وی ریسی بلماناز شبکه‌ی وسیع باج گیری و قاچاق مواد مخدر مافیایی روسی است) دستگیر کرد. اف. بی. آی. هم‌چنین می‌گوید بسیاری از اهالی بی‌گناه روس و اروپای شرقی که در ایالات متحده زندگی می‌کنند، همچون مهاجران پیش از خود، نسبت به پلیس و افسران دولت فدرال بی‌اعتمادند. این بی‌اعتمادی سبب شده است تا آنان نسبت به لودادن بقیه‌ی عوامل جرایم سازماندهی شده در اجتماعات خود، اگرچه داشته باشند.

این تبهکاران روسی به تدریج به فیلم‌ها نیز نفوذ کردند؛ هرچند که تاکنون عمدها خوارک قهرمانان داستان‌های تمام کلنسی بوده‌اند. با این حال در ۱۹۹۳، رمش استفاده می‌کنند، گنگستری روسی را به سطح ستاره‌ی فیلم ارتقا داد. فیلم حاوی بازی‌ای چندلایه از گری الدمن در نقش پلیسی فاسد

واکنش‌های خودکار را در بازیگر برمی‌انگیخت، استفاده کرد. اما فیلم نسبت به آثار اسکورسیزی بسیار امیدوارکننده‌تر است، و به محله‌های خشن برانکس جاذبه‌ای گرم و روحی رُمانیک می‌بخشد.

همان‌طور که سال ازدهای مایکل چیمینو نشان داد، برای نمایش گنگسترهاي آسیایی - امریکایی و خلق تصاویر واقعی و پیچیده، شاید لازم است فیلم‌ساز، یا خود اهل چنین اجتماعی باشد یا علاقه و توجهی مفرط به آن داشته باشد

اتفاقاً نقص فیلم در احساسات‌گرایی فراگیر آن در پایان داستان است؛ یعنی زمانی که دنیرو به عنوان کارگردان، اهمیت اندوه کالو گرو را به دنبال کشته شدن سانی طی یک انتقام‌جویی، به چالش می‌کشد. عمق رابطه‌ی میان این دو، کاملاً قابل درک است، از این‌رو صحنه‌ی طولانی تشییع جنازه، حضور شخصیت جو پشی، و جمله‌ی پایان‌بخش و قابل پیش‌بینی لورنزو («بریم خونه»)، همگی با اسماء و بی‌موردن.

تحت تعقیب: گنگستر از هر فرقه

همان‌طور که سال ازدهای مایکل چیمینو نشان داد، برای نمایش گنگسترهاي آسیایی - امریکایی و خلق تصاویر واقعی و پیچیده، شاید لازم است فیلم‌ساز، یا خود اهل چنین اجتماعی باشد یا علاقه و توجهی مفرط به آن داشته باشد. گزارش‌های اف. بی. آی. از نفوذ روزافزون گنگسترهاي چیني و ویتنامي در دسته‌های نیویورکی (که پیش‌تر در اداره‌ی خانواده‌ی گامبینو بودند و امروزه به دنبال سقوط گانی دچار بی‌نظمی شده‌اند) حکایت دارند. شاید فیلم‌سازی نوظهور این قابلیت‌های روایی را در نظر گیرد و نوعی پدرخوانده‌ی ژاپنی یا نگاهی عمیق به چهره‌ی همیشه متغیر جرایم سازماندهی شده، خلق کند.

یکی از دسته‌های نژادی جدید برای دنیای زیرزمینی امریکا

منبع:

Yaquinto, Marilyn: *Pump 'Em full of lead*, A Look at gangsters on film, Twayne pub, 1998.

بود. اما جالب تر آن که حاوی نسخه‌ی کارتونی ترسوریستی روسی باکفشهای پاشنه‌بلند به نام مونا دمارکف (لنا اویین) نیز بود. مونا فردی است که ایتالیایی‌ها بارها او را برای آدمکشی به کار گرفته‌اند، اما حالا آنان می‌خواهند خود او را هم معذوب کنند. بعد از آن که شخصیت الدمن در فیلم با او رابطه‌ی مهرآمیزی برقرار می‌کند، خود او عامل این اعدام می‌شود؛ هرچند به بهای چندین تلاش شکست‌خورده و کل مدت فیلم.

از فیلم‌های دیگری که به نحو بهتری از موضوع جدید *vory* (معادل روسی «دزدان قانونی») استفاده می‌کند، ادسای کوچک (۱۹۹۴) است. فیلم، با فیلم‌نامه و کارگردانی جیمز گری، اثری غمبار و بدینانه درباره‌ی ترسوریستی روسی - امریکایی به نام جاشوا شاپیرو (به بازیگری تیم راث، انگلیسی دیگری که به لهجه خیابانی امریکا تسلط دارد) است. جاشوا دستور می‌گیرد که به محله‌ی دوران کودکی اش در برایتن بیج بازگردد و فردی را بکشد. این در حالی است که سرداشتی محلی خلافکاران روس، که پسرش به دست جاشوا کشته شده، به فکر انتقام است. جاشوا در مدت حضورش در ادسای کوچک، به دیدن خانواده فراموش شده‌اش - شامل برادر کوچک‌تر تأثیرپذیرش روبن (ادوارد فرانگ) و مادر رو به موتش (ونسا ردگریو) - می‌رود. پدر جашو (ماکسیمیلیان شل)، که او را جوانی محکم بار آورده، هم‌چنان از او بیزار است، و محبویه‌ی قدیمی اش آلا (مویرا کلی) دوباره در او محبتی می‌افروزد. با این حال، در اوج نهایی فیلم، همه به جز جاشوا کشته می‌شوند. با مرگ تک‌تک آنان، آخرین ذرات انسانیت از جاشوا زده می‌شود، و وی تبدیل به یک ماشین آدمکشی می‌گردد. فیلم مตکی به نمایها و سکوت‌های طولانی است؛ اما تأثیر این تمهدات، با در نظر گرفتن بازیگران درخشان و صحنه‌های نیزه‌ای که تشنی جملات انسانی است، نومیدکننده است. شاید گری از این کار منظوری داشته است، اما همچون بسیاری از دیگر فیلم‌های گنگستری دهه‌ی ۱۹۹۰، تقدیر تصویر شده، نه عمیق است و نه صادقانه ترین پایان ممکن.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی