

تبدیل کردم.

مستندهای خود براوو، بر سنت‌های عام بومی و رسوم متمرکز بود. او علاقه‌اش به کاوش در فرهنگ عامه بومی را به کلاس‌هایش در دانشگاه آورد. او مشوق تولید مستندهای کوتاهی بود که سینما دوستانه تازه‌کاری مثل دومنیگو سیرا و پدرو شاسکل می‌ساختند. سایر هنرمندان هم، پیگیرانه در گیر بازیابی سنت‌های فراموش شده بودند. ویلتا پارای موسیقیدان از شهر ببرون رفت تا سروده‌های سنتی مردمی و آوازهای اجتماعات را سنتایی را بیاموزد و آن‌ها را به جوامع بزرگتر شهری آورد. او «آریلراز»، چهل تکه‌ها سوزن دوزی شده توسط زنان را هم به نمایش گذاشت، و فرهنگ عامه وارد جهان هنری‌ای کرد که تحت تسلط فرم‌های اروپا و آمریکای شمالی بود.

ویلتا پارا و سرجیو براوو دو تن از نسل دانش‌آموختگانی بودند که تحول در فرهنگ شیلی در سال‌های ۶۰ را آغاز کردند و اینان بخشی از یک جنبش گسترشده سیاسی بودند که از ضرورت تحول پس از رکود دوران حکومت الساندرمی و ایبانز در فاصله سال‌های ۱۹۵۲-۱۹۶۴ حمایت می‌کردند.

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۶۴ دو نامزدی که طرح اصلاحات همه جانبه اجتماعی و سیستم اقتصادی را ارایه داده بودند - ادواردو فری دموکرات مسیحی و سالوادور آنله سوسیالیست - بیش از ۹۰٪ آرای مردمی را کسب کردند. فری به خاطر برنامه «انقلاب در آزادی» برینde انتخابات شد. برنامه‌ای که خواستار ایجاد راه میانی جدیدی، بین قطب جناح راست و احزاب سیاسی مارکسیست بود. تعداد کسانی که صلاحیت رأی دادن داشتند، در فاصله سال‌های ۱۹۶۴ - ۱۹۵۲ سه برابر شده بود و دموکرات مسیحی‌ها به آرای زیادی، خاصه از بین زنان و کارگران کم درآمد شهری، دست یافتند. آن‌ها حزب تحت حمایت سازمان توسعه بین‌المللی آمریکا هم بودند چرا که شیلی، یکی از بهترین موارد برای آزمودن طرح «اتحاد برای توسعه» بود. طرحی که قصد داشت قدرت احزاب مارکسیست را از طریق مدربنرایسیون اجتماعی و اقتصادی نابود کند. ترس از وجود آمدن «کوبایی دیگر» نیروهای امنیتی آن روزهای آمریکایی شمالی را فراگرفته بود. حدود نیمی از هزینه‌های رقابت‌های انتخاباتی دموکرات مسیحی‌ها را ابلاط متحده

من به ملتمنان و سرنوشتیش ایمان دارم. مردان دیگری وجود خواهند داشت، و به زودی گذرگاه‌های بزرگ، دوباره بازخواهند شد، جایی که مردان و زنان آزاد، برای ساختن جامعه‌ای آزاد، بر آن قدم خواهند زد. پاینده باد حلقاً پاینده باد کارگران! این‌ها حرف‌های آخر من هستند. من می‌دانم که از خود گذشتگی بی‌ثمر نخواهد بود.

سالوادور آنله، ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳

ریشه‌های سینمای جدید

ردپای سرچشمه‌های «فرهنگ فیلم نو» در شیلی را در ظهرور فعالیت‌های فرهنگی «جهانی شدن شیلی» در سال‌های ۱۹۵۰، می‌توان یافت. در اواسط دهه، انجمن سینمایی ایجاد شد که با یک مجله فیلم، یک برنامه رادیویی و نمایش هفتگی فیلم‌های خارجی، رویکردی پیشرفت‌تر به فیلم را تقویت می‌کرد. این فعالیت‌ها به تمايلی شدید، برای تحت تاثیر قرار دادن روند فیلم‌سازی، منجر شد و در سال ۱۹۵۹ مرکز سینمایی تجربی در دانشگاه و به مدیریت سرجیو براوو، مستندساز جوان، دایر شد. براوو در مورد این سال‌های اولیه، چنین می‌گوید: ما می‌خواستیم زبان تازه‌ای پیدا کنیم، تا به طور کامل از آنچه ما، آن را به عنوان سینمای رسمی شیلی می‌شناسیم، مستقل شویم. ما بهشدت تحت تاثیر کارهایی بودیم که فرناندو بیری الجام می‌داد. او در سال ۱۹۵۶ اولین مدرسه فیلم مستند آمریکای لاتین را بیجاد کرد... در سانتفه آرژانتین. او کار خود را با عنوان رئالیسم انتقادی، گونه‌ای از نثریلایسم، متمایز کرد، اگرچه دقیقاً شبیه آن نبود. افراد زیادی برای تحصیل به آن مدرسه رفتند. در این فاصله، مانمایشگاه‌هایی از سفالینه‌های اشیای حصری به راه انداختیم. کاملاً دیوانه بودیم، نور را کشف می‌کردیم، شفق جنوی مان را کشف می‌کردیم که نوری ساحلی و غنی از رنگ بود... من تا جایی که توانستم، همه را به فیلم

شاعران هم تحت سلطه و رهبری پابلو نرودا در صحنه حضور داشتند. نرودا به عنوان نامزد حزب کمونیست در انتخابات سال ۱۹۷۰ برای رهبری جبهه‌ی مردمی حضور داشت. در برابر زبان بلیغ و قادر تمند نرودا، نیکانور، برادر ویولتاپارا، ضد شاعری از نسل سال‌های شصت ایستاده بود. سینما هم بخشی از این حرکت جمعی برای ایجاد تغییرات اجتماعی محسوب می‌شد. دموکرات مسیحی‌ها دست به اصلاحاتی جزیی زندن که البته قادر به رفع مشکل بنیادی نابرابری‌های موجود در جامعه شیلی نبود (ملی کردن صنعت مس در شیلی وضعیت بهتری برای شرکت‌های آمریکایی به وجود آورد و اصلاحات ارضی نیز بسیار محدود بود)، و در راستای همین اصلاحات، حرکت‌های بسیار کم مایه‌ای نیز در حمایت از سینما انجام دادند. آن‌ها برای ارتقاء صنعت فیلم‌سازی به تشکیل شورایی بسته کردند و در سال ۱۹۶۷ در صدی از بودجه را به تهیه کنندگان بومی اختصاص دادند. حمایت‌های دولت از سینمای شیلی مشابه روند ملی شدن معادن مس و اصلاحات ارضی بود. یعنی آن‌ها می‌خواستند بدون ایجاد تغییرات بنیادی، اصلاحاتی را به عمل آورند. در حوزه فیلم‌سازی تجلی این حمایت‌ها، تنها در بخش تولید دیده می‌شد و در بخش‌های توزیع، پخش و مسأله نفوذ توزیع کنندگان خارجی، هیچ دخالتی صورت نمی‌گرفت.

عموماً سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ به عنوان سال‌های آغازین ظهور فیلم‌سازان جوان شیلی، در نظر گرفته می‌شد. در این سال‌ها، پنج فیلم داستانی ساخته شدند: سه بیرونی اثر راثول روئیز، نیترات خوین اثر هلویور سوت، عشق من و الپاریزو اثر آلدو فرانسیا، شغال ناهیلو و اثر میکول لیتین و شاهدان اثر کارلوس السر. در این دوره، گروه‌های مختلف سینماگران با ایدئولوژی‌ها و زیبایی‌شناسی‌های متفاوت شکل گرفتند. تمام فیلم‌سازان با امکانات محدودی کار می‌کردند، مثلاً روئیز، السر، فرانسیا و لوئین، پشت سر هم و با یک دوربین مشترک فیلم‌های شان را ساختند. موضوع مشترک همه فیلم‌ها، شور فرهنگی اواخر سال‌های ۶۰ بود و همه تحت تأثیر شکوفایی سینمای آمریکای لاتین بودند و گذاه این مسأله گردد همانی فیلم‌سازان آمریکای لاتین است که توسط آلدو فرانسیا در

پرداخت. بخش عظیمی از این پول صرف تبلیغات در رسانه‌ها شد، آن‌ها تصاویری از آنچه وقوعش در صورت برند شدن سرخهای خطربناک محتمل می‌شد را نشان می‌دادند. فیلم‌های کوتاه خبری کشیش‌هایی را نشان می‌دادند که به اعترافات مردانی گوش فرا می‌دادند که به دستور مارکسیست‌ها شلیک می‌کردند و اخبار پر از شایعات هراس‌انگیز ضد مارکسیست بود. در همان زمان سرجیو براوو عضو ستاد انتخاباتی سالوادور آنده، فیلمی مستند ساخت (در بندکشاندگان مردم ۱۹۶۴) که اداره سانسور آن را توقیف کرد. تصویرهای تانک‌های روسی و نظامیان کوبایی، تبلیغات رادیویی تحت حمایت سازمان سیا همراه با برنامه‌هایی که بر سرشت میانه‌روی دموکرات مسیحی‌ها تاکید می‌کردند هم تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر نتیجه انتخابات گذاشت. ناکامی اتحاد چپ به بحث‌های داخلی گسترده‌ای انجامید. بحث‌هایی که فقط در مورد انتخابات بودند (این که چرا چپ‌ستی نتوانست رای دهنده‌گان جدیدی را جلب کند)، بلکه به کارکرد هژمونی (سلطه) و ضرورت توجه فعالان فرهنگی به مقابله با ارزش‌های «متعارف» و خارج کردن فعالیت فرهنگی از دست جناح راست یا حزب دموکرات مسیحی نیز می‌پرداختند. بنابراین احزاب مارکسیستی در کنار بحث‌هایی که درباره استراتژی و تاکتیک مطرح می‌کردند، به شکوفا کردن فعالیت‌های شان در تئاتر موسیقی و سینما نیز پرداختند.

این فعالیت‌ها در فرم‌های گوناگون فرهنگی دیده می‌شد. البته پویاترین آن در موسیقی بود. خودکشی ویولتاپارا در سال ۱۹۶۷ مشوق خواننده‌ها و موسیقی‌دان‌هایی از خانوارده او (آنجل و ایزابل پارا) و از میان دانشگاهیان شد. در تظاهرات سیاسی که در اواخر دهه ۱۹۶۰ و در راهپیمایی‌های مربوط به انتخابات به اوج خود رسید، صدها هزار نفر سروده‌های ویکتور خارا و پاتریشیو مانس را می‌خواندند و بالا و پایین می‌پریلند و فریاد می‌زنند «هر کس در این شور همگانی شرکت نکند فاشیست است». در همین حین تئاتر هم نوزایی را تجربه می‌کرد. شاخص‌ترین گروه‌های تئاتر این دوره؛ ایستوس، گروه ال آلف، تئاتر ارانت و تئاتر کالج بودند. اکثر بازیگران این گروه‌ها از میان بازیگران فیلم‌های سینمای نوی شیلی انتخاب می‌شدند.

هر کس در آمریکای لاتین زندگی می‌کند موظف است فیلم مستند بساز! بررسی‌های شفاف و کتابی او از نقاط قوت و ضعف فرهنگ سیاسی آمریکای لاتین در طول سال‌های وجود آمدن دولت وحدت مردمی (۱۹۷۰-۱۹۷۳) ادامه یافت. و در این مدت او به سبک‌های مختلفی فیلم می‌ساخت. آلدو فرانسیا، پژشک کودکان بود که به فیلم‌سازی روی آورد. او از تجارب تخصصی در فیلم «عشق من، والپاریزو» بهره برد و به سراغ مشکلات کودکان به عنوان قربانیان بی‌گناه جوامع کشورهای در حال توسعه رفت. فیلم در مورد داستان واقعی مردی است که به خاطر سرقت در زندان به سر می‌برد و نمی‌تواند از غرق شدن خانواده‌اش در برهاکاری و فحشاء جلوگیری کند. از سوی دیگر، فیلم یادآوری شاعرانه از بندگاه والپاریزوست. سوتو ترجیح داده بود که یک پرده‌ی تاریخی بزرگتر را در نیترات خونین (Caliche Sangriento)، نقاشی کند. تحلیلی صدامپرایالیستی از جنگ اقیانوس ۱۸۷۹ (شیلی بر علیه بولیویا و پرو). از نظر سوتو، برنده نهایی این جنگ‌ها، حرص دیوانه‌وار انگلستان برای تصاحب منابع نیترات شیلی بود. و پیروزی شیلی در جنگ، باعث شد که او بتواند قلمروش را با دسترسی به صحراي غنی از نیترات آتاکاما و سعت بی‌خشد و منابع معدنی ارزشی را تصاحب کند که حداقل نیمی از بودجه کشور در چهل سال بعدی را تأمین می‌کرد. در این فیلم، جنگ آغاز سیطره امپریالیسم بر کشورهایی بود که منابع غنی معدنی داشتند. امپریالیسمی که بعدها از انگلستان به آمریکا تغییر کرد.

مردمی ترین فیلم این گروه، فیلم شغال ناجیوترو بود که نیم میلیون نفر برای دیدن آن به سینماها رفتند. اهمیت سیاسی این فیلم، پرداختن به ادعاهای دموکرات مسیحی‌ها در دوران حکومت قبلی یعنی دولت الساندزی بود: می‌خواست برای گروه‌های حاشیه‌ای امنیت اجتماعی تأمین کند تا از مشارکت آن‌ها در احزاب مارکسیست جلوگیری کند. دموکرات‌مسیحی‌ها، تحت تأثیر نظریات خورخه اهومادا، وعده ساختن صدها نواحیانه برای رعیت‌های بی‌خانمان را اعلام کردند. آن‌ها به دنبال کوتاه‌ترین راه بودند و فیلم رنج مردمان روستایی فقیر را نشان می‌داد: داستان واقعی مردی روستایی و فقیر که

۱۹۶۷ گردهمایی، آلدو فرانسیا، در بینا دل مار است. سه ببر غمگین، اولین فیلمی که در سال ۱۹۶۷ پخش شد، روئیس را به عنوان تجربی ترین سینماگر میان هم نسلانش مطرح کرد. عنوان فیلم که تلفظ اسپانیایی اش دشوار است و باعث پیچش زبان می‌شود اشاره به اثری دارد که به شکاف‌های بین دال و مدلول می‌پردازد، ژانرها را کشف می‌کند و مسائل بازنمود را نشان می‌دهد. سه ببر غمگین را می‌توان به صورت متنی ادبی خواند: سه ببر غمگین قهرمانان خرد بورژوازی هستند که در بارها می‌نشینند. آن‌ها در بارهای همه چیز و همه چیز حرف می‌زنند و قادر نیستند با واقعیت‌های دگرگون شونده‌ی جامعه ارتباط برقرار کنند. زبان آن‌ها، از سویی واقع گرایانه و از سوی دیگر ادبی است: الگوی این متن نیکانور پارا است. شاعری که از سال‌های ۱۹۵۰ برای شکستن سیطره شعرهایی که به شعرهای نرودانی مرسوم بودند، اقدام کرد و مجموعه کنایه آمیز «ضد اشعار» را که به شدت شخصی، طنزآلود و نیشدار بود منتشر کرد. پارا یک احساس آثارشیستی منحصر به خود داشت که همین رویکرد در فیلم روئیس دیده می‌شود:

مستقل از طرح‌های کلیساي کاتولیك
من رسماً اعلام می‌کنم که کشور مستقل هستم
... باشد که کمیته مرکزی مرا ببخشاید

فیلم را به پارا اهدا کردند، فیلمی که مخاطب را به تجدید نظر در انتظار اتش از ژانر (به خصوص ژانر ملودرام)، و ترکیب‌بندی (کمپوزیسیون) وامی داشت: شخصیت‌ها در داخل و خارج قاب سرگردان بودند و دوربین در جاهای نامعمولی قرار می‌گرفت: (ایده این بود که دوربین را در جایی بگذاریم که بهتر ببیند، جایی که باید باشد. معناش این است که، همیشه چیزهایی را دید دوربین را سد می‌کنند و چیزها از یک موضع آرمانی به خوبی دیده نمی‌شوند. یک رویکرد ضد درام نیز وجود داشت...) روئیس مدتی با بری در مدرسه سانتافه آرژانتین، درس خوانده بود. اما مستندهای نورنالیستی که در آنجا تدریس می‌شدند، توانسته بودند او را قالع کنند که «انگلار

طرح‌های او در نهایت حس انتقام‌جویی جامعه را ارضا نمی‌کند.

دوره‌ی وحدت مردمی

ال چاکل در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۱۹۷۰ مطرح شد و عنصر مهمی در پیج مردم بود. ائتلاف وحدت مردمی با کمترین اختلاف آرا برنده انتخابات شد: سال‌وادر آنده ۳۶٪، نامزد جناح راست، جرج الساندری ۳۵٪ و دموکرات مسیحی‌ها ۲۸٪. راستی‌ها فکر می‌کردند بدون ائتلاف با دموکرات مسیحی‌ها و برمنای مخالفت شدید با اصلاح طلبان و افراطیون (radicalism) هم می‌توانند انتخابات را برند. جبهه‌ی وحدت مردمی خوشبین بود زیرا معتقد بود که با رای دموکرات مسیحی، بیش از دو سوم کشور به نفع اصلاحات رای خواهند داد. قانون اساسی کشور حفظ شد و آنده به حکومت رسید ولی اقدامات او پیوسته و در همین مراحل با مخالفت یک‌صدا و جنجالی مخالفان روپرور می‌شد. چرا که ائتلاف وحدت مردمی، ائتلاف انتخاباتی بود و آنده برای فائق آمدن بر تفاوت‌های موجود بین دو حزب مارکسیست با مشکلات جدی مواجه شد. تحلیل فاندرز به روشن شدن این موضوع کمک می‌کند:

دولت وحدت مردمی برای حل اختلافات سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها هیچ کاری انجام نداد. دولت مردمی آن‌ها راندیده گرفت و به اشتباه همان طور که سیر وقایع بعدا نشان داد- گمان کرد که واقعیت مبارزه‌ی سیاسی آن‌ها را از صحنه خارج خواهد کرد. در حالی که این کشمکش‌های حل نشده به بن پست‌های متعدد سیاسی و اتحاذ سیاست‌های متناقض منجر شد. این مجموعه عوامل باعث شد که گروه‌های مخالف دولت را استمکر و بی‌هدف بدانند و چپ‌های افراطی، آن را به داشتن سیاست‌های تردیدآمیز متهم کردند.

کمونیست‌ها معتقد بودند که ائتلاف پارلمانی با عناصر پیشو ابورژوا به یک انقلاب ملى دموکراتیک می‌انجامد. و سوسیالیست‌ها معتقد بودند که کار با ساز و کارهای موجود حکومتی قطعاً به بن پست سیاسی می‌انجامد. بنابراین دولت وحدت مردمی، فاقد استراتژی مناسب بود و بازیچه‌ی نیروهای

در یک اقدام خشونت‌آمیز در حین مستی، زنی بی‌خانمان و پنج فرزند او را به قتل رسانده بود. در اخبار تحریک‌آمیز سال ۱۹۶۰، این مرد «شغال» نامیده شده بود. اما لیتین رویکردی متفاوت دارد. او در فیلم‌ش نشان می‌دهد که شرایط اجتماعی پر از دلسوزی و نامیدی، بستر چنین اتفاقاتی است و جامعه انعطاف‌ناپذیر از قوانینی تعیت می‌کند که از سوی جرم را ترویج می‌دهند و از سوی دیگر، مجرم را اعدام می‌کنند. (الکل، مذهب، لبخندها، قانون و حتی مهربانی، ابرارهای نظامی هستند که برای به زانو درآوردن مردم طراحی شده است).

لیتین چندین سال را صرف تحقیق حول این موضوع کرد و فیلم مستند بازسازی شده‌ای است که به لایه‌های مختلف واقعه می‌پردازد: واقعیت‌های بی‌روح، تفسیرهای احساسی، بازسازی مصاحبه‌هایی با شاهدان اصلی با حضور یک خبرنگار، صدای متهم که خوزه نام داشت. این شیوه روایی، در نیمه اول فیلم با تصاویر خوزه، پس از دستگیری و در بند و جمعیتی که خواهان ریخته شدن خون او بودند، همراه بود. فیلم به‌سوی گذشته می‌رود و لحظات کلیدی زندگی خوزه را دنبال می‌کند از جمله محرومیت‌های دوران کودکی و نامیدی‌های بی‌در پی او. خوزه رشد می‌کند و بزرگسالی را می‌بینیم که یک حاشیه‌نشین فقیر است و شغل‌های گوناگونی را تجربه کرده است. نقش فعال و پر توان دورین در بخش اول فیلم و حرکت بین زمان گذشته و حال، در قسمت دوم فیلم جای خود را به روایتی نسبتاً ثابت می‌دهد که طی آن خوزه در زندان، با قانون و زبان فرنگ آشنا می‌شود. لیتین بی‌رحمانه وضعیت ایدئولوژیکی نهادهای قانونی، قوانین کیفری، آموزش و پرورش و مذهب را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که چطور همین مجموعه قوانین آگاهی رشدیابنده‌ی خوزه را نابهنجار جلوه می‌دهد و زمینه را برای اعدام او فراهم می‌کند. خوزه در این قسمت از فیلم به نوعی احساس همبستگی دست می‌یابد (تا حدی که در حیاط زندان فوتیال راه می‌اندازد). او مهارت‌ها، آرزوها و اهداف زیادی کسب می‌کند و این‌همه به امید عضو شدن است. اگر او بخشوده شود به گفته خودش: «فروتن، سختکوش، مفید برای جامعه و کمک حال مادر» خواهد بود. اما این انعطاف پذیری و

می خواستند. آن روزها شاهد سالن‌های خالی و تعطیلی سینماها بودیم. صنعت فیلم شیلی متقابلاً با سازماندهی مبادله‌ی فیلم با بلغارستان، کویا، مجارستان، و چکسلواکی سعی کرد با این روند مقابله کند که نتیجه‌ای جز نومیدی تماشاگران به دنبال نداشت و زمینه را برای این ادعای جناح راست فراعم کرد که بازار پر شده است از تبلیغات مارکسیستی. توزیع و نمایش فیلم با مشکلات بسیاری روپرور بود و وقت کافی برای اعمال سیاست‌های اصلاحی وجود نداشت.

میگوئل لیتین با شور و اشتیاق فراوان و ایده‌های بدیع هدایت صنعت فیلم شیلی را به عهده گرفت. اما ده ماه پیشتر نگذشته بود که او خسته از مشکلات بوروکراتیک، استغفار داد. زیرا بسیاری از مقامات از قبیل سر کار بودند و امکان تعویض آن‌ها وجود نداشت و اعضای جناح‌های متفاوت ائتلاف وحدت مردمی نیز هریک سهم خود را می‌خواستند. رقات‌های فرساینده ابرزی و توان مشارکت را کاهش می‌داد. لیتین کارگاه‌هایی ترتیب داد که به بخش‌های اصلی سینما از جمله مستند، داستانی و سینمای کودک می‌پرداختند. گرچه هیچ‌کدام از این ایده‌ها، قادر نبود روال متعارف مستندسازی را کنار بگذارد. در دوران آنده، هج فیلم‌ساز شیلی‌ای، برای هیچ فیلم داستانی، بودجه‌ای دریافت نکرد. بنابراین فیلم‌سازان با این که از تمهیلات فیلم شیلی استفاده می‌کردند، اما ترجیح می‌دادند فیلم‌های شخصی‌شان را خارج از بخش‌های اداری بسازند. لیتین البته معتقد است که سینمای شیلی پیشرفت‌های قابل توجهی کرده است: ساختار رسمی سینما‌شاهد تحولات قابل ملاحظه‌ای بوده است از جمله: تاسیس شرکت ملی توزیع، پیشرفت روند ملی شدن سینما، نمایش فیلم‌های جدید آمریکایی لاتین در سطح کشور... پیشرفت قابل ملاحظه‌ی از بین کسانی که از این اقدامات بهره‌مند شدند، می‌توان به فیلم‌سازان جوانی مثل سرجیو و پاتریشیو کاستیلا و کلادیو سایپاین اشاره کرد که استعدادهای شان در تعیید شکوفا شد. تفاوت نگاه‌ها، منابع ناکافی و سرعت اتفاقات از شکل‌گیری منسجم جلوگیری کرد. تاریخ سینما در دولت وحدت مردمی چهل نکمای از گرایشات گوناگون است.

داخلی و خارجی می‌شد. جناح راستی‌ها، خرابکارانی که از خارجی‌ها دستور می‌گرفتند، مخالفینی که در کنگره بودند و سیزی که میان اعضای شش حزب عضو ائتلاف وجود داشت، هر تصمیم دولت را به توافقی بینابینی و شکننده تبدیل می‌کرد. با وجود همه این سختی‌ها، دولت اولیه توانت به آنچه «حد اعلای اقتصاد» می‌نامیدش برسد. از جمله با ملی کردن منابع معدنی که در اختیار آمریکا بود و بعدست گرفتن کنترل بانک‌ها، تعدادی از کارخانه‌های صنعتی و نزدیک ۲/۵ میلیون هکتار زمین، همین نقاط ضعف و قوت دولت در سینمانیز معکس می‌شد. فیلم‌سازان با شادمانی پیروزی را می‌ستوند و بینابینی پر شوری (به قلم میگوئل لیتین) صادر کردند. در هاله‌ای از ابهام، در این بینابینی اعلام شده بود که سینمای شیلی به سوی ملی شدن، مردمی شدن و انقلابی شدن پیش می‌رود. پس وظیفه سینماست که به شهادت قهرمانان، موضوع استقلال، رهبران کارگری بی‌نام و نشان پرپاداز و از تسلط راستی‌ها بر حافظه تاریخی مردم جلوگیری کند. این بینابینی، مبارزه با فرقه‌گرایی و کنترل‌های خفغان آور بوروکراتیک را نیز از اهداف خود می‌دانست و وعده می‌داد که راه‌های نوی دیدن را به تماشاگران می‌آموزد. وظیفه تبدیل بینابینی به واقعیت در مدارس فیلم شیلی به میگوئل لیتین سپرده شد. لیتین با مشکلات فراوانی مواجه بود. اول این که روند توزیع یا به عهده شرکت‌های آمریکایی بود و یا در پایخت کشورهای تحت سیطره آمریکا. از سوی دیگر طبق وعده‌های انتخاباتی دولت در مورد ملی کردن منافع آمریکا، حس انتقام‌جویانه آمریکای شمالی‌ها نسبت به کشوری که به گفته کیسینجر، انقدر احمق بوده که دولت مارکسیست انتخاب کرده، اجتناب ناپذیر بود. IT&T (شبکه مخابرات)، می‌خواست کاری کند که اقتصاد «فریاد بزند». با ملی شدن شرکت‌های آمریکایی، عملیات مخفی سیاست شروع شد که عبارت بود از رساندن پول و سرمایه‌ی لازم به روزنامه‌ها و احزاب مخالف دولت. برای مقابله با این اقدامات، ریس مؤسسه صادرات فیلم جک والنتی، دستور تعلیق واردات فیلم‌های آمریکایی را در ژوئن ۱۹۷۱ صادر کرد. بر عکس شرایط امروز، توزیع کننده‌های آمریکایی بالاترین میزان تعریفه پخش را از درآمد اندک نمایش فیلم در شیلی،

بیش از دیگران از آن‌ها بهره می‌گیرند.» اگر کترل زبان به دست پولنارها باشد، تمام قدرت نزد آنان است. ارتش برای قتل عام دوران و دنباله روهایش وارد عمل می‌شود. از دید لیتین، راه صلح آمیز و دموکراتیک به سوی سیوسیالیسم هم از نظر استراتژیکی و هم در تاکتیک یک اشتباه مخصوص بود.

پرکارترین فیلم‌ساز آن زمان که در سبک‌های مختلف فیلم می‌ساخت، راثول روئیس بود. او به روشنی تصریح کرده بود که سینماگران دوران وحدت مردمی باید در سه بخش کار کنند:

سینمای انقلابی (همگام با سازمان‌های مردمی)، سینمای دولتی (که به نفع سیاست‌های دولت عمل می‌کند) و سینمای بیانگری (یک شیوه‌ای سینمایی شخصی‌تر). خود روئیس در هر سه بخش فیلم ساخته است. «حالا تو را برادر می‌نامیم» فیلم کوتاه آموزشی اخلاقی بود. «کلوتی مجازات» (۱۹۷۱) در چزیره‌ای می‌گذشت که همه در آن لباس نظامی پوشیده و نگران آینده بودند. همه‌ی شخصیت‌های زبانی حرف می‌زدند که ابداع خود روئیس بود. او بسیاری از صحنه‌ها را به صورت بداهه از هنرپیشگان می‌خواست. بخش‌های جزم‌اندیش جناح چپ این رویکرد را نوعی خودکامگی بازیگوشانه می‌دانستند. فیلم مصادره در اواخر ۱۹۷۱ چهار روزه فیلمبرداری شد و لی تا سال ۱۹۷۳ به پایان نرسید و به خاطر تحریک آمیز بودن، اجازه اکران نگرفت. در سال ۱۹۷۳ فیلم رئالیسم سوسیالیستی به مسئله‌ای اشغال کارخانجات پرداخت اما این بار به طریقی کنایی. هدف ایجاد مباحثی در درون حزب سوسیالیست بود. راثول روئیس از شبه‌نظمیان حزب سوسیالیست بود. حزبی که روئیس آن را مناسب یافت چرا که مواضع بسیار سیالی داشت و از چپ‌های افراطی تا سوسیال دموکرات‌ها را جذب کرده بود و اضایش با اشتیاق مواضع مختلف اتخاذ می‌کردند و این وضعیتی است که او در رئالیسم سوسیالیستی تصویر کرده است. و یکبار دیگر، روئیس نگرشی کنایی در برابر سیاست‌های رسمی و فرهنگ پر زرق و برق و کم محظای دولتی در پیش گرفت.

«علت سوالات من بدینی نیست، طنز برای من، روش مناسبی برای تحلیل سیاسی است. وضعیت ناراحت‌کننده امروز حاصل

لیتین فیلم سرمیم موعود را قبل از کودتا به پایان رساند ولی مراحل پس از تولید در پاریس انجام شد. لیتین آنقدر خوش‌آقبال بود که به عنوان پناهنده‌ای تبعیدی به پاریس بود. او که در جریان پاکسازی موسسه‌ی فیلم شیلی و پس از کودتا، دستگیر شد، به لطف سرهنگی ارتشی که فیلم‌هایش را تحسین می‌کرد، موفق به فرار شد. فیلم سرمیم موعود به موفقیتی بین‌المللی دست یافت، چون به نظر می‌رسید کودتا را خونین ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ را پیش‌بینی کرده بود. وقایع فیلم مربوط به سال ۱۹۳۲ بود و طفیان سوسیالیست‌ها به رهبری افسر نیروی هوایی مارمادوک گرو بر ضد رئیس جمهور استوان مونترو را به تصویر می‌کشید. حکومت گرو فقط ۱۱ روز دوام آورد اما محبوبیت مردمی (او از حمایت نهادهای کارگری و انجمن‌های شهری بهره‌مند بود) از او افسانه‌ای ساخت. لیتین با دنبال کردن سیر زندگی رهبر دهقان، خوزه دوران و همراهانش، به زنده کردن خاطره‌ای جمیعی پرداخت. آن‌ها سعی می‌کردند با نیروهای گرو ارتباط بگیرند و مدینه فاضله سوسیالیستی خود را در پالمیلا در جنوب شیلی بنا کنند.

لیتین از ترفندهای متفاوتی استفاده کرده است که به او امکان خوانش‌های تاریخی، تمثیلی و اسطوره‌ای را به وجود می‌آورد. پیغمبردی داستان خود از وقایع سال ۱۹۳۰ را روایت می‌کند؛ روایتی که با خاطرات ساخته می‌شود. آوازهای فولکلوریک، جای جای فیلم را پر کرده‌اند و بر ارزش آن‌ها به مثابه‌ی تاریخ معتبر مردمی قبل از سلطه‌ی فرهنگ چاپ تاکید می‌کند. برگ‌هایی از تاریخ مثل ظهور اویجین در برابر مخالفان و دشیزه کارمل، راهبه شیلی‌ای حامی فقرا و ثروتمددان هم در اثر دیده می‌شوند. شیوه‌ی اغراق آمیز و غیر طبیعتگرای داستان گویی تاثیر شگرفی بر مخاطب می‌گذارد. در هر حال تاریخ درهم متن بایست بازیاری می‌شود و وقایع سال‌های اولیه ۱۹۳۰ به گونه‌ای هول انگیز با وقایع ۱۹۷۰ مازی می‌شوند. پس از دوره‌ای طولانی، کارگران قدرت را به دست می‌گیرند؛ ارتباط آن‌ها با بورژوازی محلی، خصم‌انه و تردید آمیز بود. نهادهای تثبت شده، زبان و در نتیجه قدرت را در اختیار خود دارند. خوزه دوران در جایی می‌گوید: «کلام و بحث کافیست چون در حکومت‌های دیکتاتوری همیشه پولناره،

سال اول (۱۹۷۲) را بسازد. مستندی درباره ماههای نخستین حکومت دولت، او پس از این کار برنامه‌ریزی و کار روی فیلم مستند داستانی درباره قهرمان استقلال، مانوئل روڈریگز را شروع کرد. این فیلم به دلیل سرعت یافتن فعالیت‌های سیاسی در اوخر سال ۱۹۸۲ به تعویق افتاد. مقارن با اعتصابات رانندگان کامپیون و رانندگان تاکسی در سال ۱۹۷۲ مغاره‌داران و صنعتگران محلی هم دست به اعتصاب زدند. مجموعه برنامه‌هایی که با سرمایه‌های سیا حمایت می‌شد. همزمان جناح چپ نیز دست به بسیج نامتعارف نیروهای خود زد و کارگران کارخانه‌ها را تصرف کردند و کنترل شبکه‌های توزیع را به دست گرفتند. گوسمن این وقایع را به تصویر کشید. مستند حاصل، پامچ در اکتبر (۱۹۷۳) در به تصویر کشیدن صنایع در اختیار شبه نظامیان بسیار یکنواخت به نظر می‌رسد. پس از وقایع اکتبر بود که گوسمن و گروهش تصمیم گرفتند تاروندی را به تصویر بکشند که به سرعت در حال گسترش بود. آن‌ها به دنبال ارایهٔ تحلیل بودند و نه محکوم کردن و نه ساختن فیلمی صراف تبلیغاتی. فیلمبرداری توسط گروه «سال سوم» برنامه‌ریزی شده بود. این گروه تشکیل شده بود از جرج فولر (فیلم‌بردار اکثر کارگرانان آن دوره و به طور خاص رائول روئیس که به همراه کارمن بوفون بازیگر در سال ۱۹۷۴ ناپدید شد). فدریو التون، خوزه پینو، پاتریشیو گوسمن و آنجلینا واسکوئز. آن‌ها تجهیزات فیلم‌سازی را به امانت گرفتند (یک ضبط صدای ناگرا و یک دوربین اکلر و فیلم‌های تاریخ گذشته باقی مانده از کریس مارکر، فیلم‌ساز فرانسوی) و در فوریه سال ۱۹۷۳ فیلمبرداری را شروع کردند:

«به این ترتیب فیلم‌نامه شکل نقشه‌ای را به خود گرفت که روی دیوار یک اتاق آویزان شده باشد. در یک طرف اتاق نکات اصمی مبارزات انقلابی را فهرست کردیم، طوری که به راحتی دیده شود. در طرف دیگر، تصویرهایی که قبل از گرفته بودیم را فهرست کرده بودیم... به این ترتیب طرح نظری را در یک طرف داشتیم و طرح عملی را که به واقع فیلمبرداری شده بود در سمت دیگر.»

آن‌ها تقریباً هفت ماه، همه روزه فیلمبرداری کردند و به بخش‌های مختلف جامعه در کسوت‌های گوناگون دست

حقیقی روند سیاست‌هایست. شفاف‌سازی اهمیت زیادی دارد و مهم است که به جای سوگواری به خاطر تقدیرمان به آن پردازیم. طنز برای طراوت بخشیدن و ادراک عمیق مسائل لازم است.»

فیلم سال ۱۹۷۱ او، «نادی دیچو نادا» به باورهای غیرقابل قبول روشنفکرانی می‌پردازد که فکر می‌کردند همه هستی دنیا روشنفکرانی آنان است. در این فیلم هم مثل سه ببر غمگین، زندگی در بارهای سانتیاگو خلاصه می‌شود. بار برای این روشنفکران حریمی خصوصی است که در آن حرف می‌زنند، می‌نوشند و شب را سپری می‌کنند و فقط نیم‌نگاهی دارند به واقعیتی که در ورای چشم‌انداز طبقاتی‌شان قرار دارد. در رنالیسم سوسیالیستی روشنفکران خرده بورژوا نیز در موقعیتی مهم قرار گرفته‌اند. روئیس از استراتژی قدرت مردمی حمایت می‌کند. یکی از حرکات بنیادی توده مردم که در مقابل تهاجمات جناح راست در اوخر سال ۱۹۷۲ دیده می‌شد، توجه به کمریندهای صنعتی اطراف سانتیاگو، کانسپسیون و والپاریزو بود. تا آگوست سال ۱۹۷۳ نزدیک به نیمی از کارگران مناطق صنعتی به یکی از گروه‌های شبه نظامی وابسته بودند؛ واقعیتی که برای دولت بسیار تهدید کننده بود. زیرا تصمیمات بیرون از محاری دولتی گرفته می‌شد؛ این مسئله برای اتحادیه‌های سازمان یافته نیز تهدیدی بود زیرا نمایندگان آن شبه نظامیان توسط خود کارگران انتخاب می‌شدند. فیلم‌سازان به تحلیل تناقض‌های بنیادی ائتلاف وحدت مردمی پرداختند: این ائتلاف نمی‌تواند با زور با قدرت مردم مخالفت کند؛ از سوی دیگر نمی‌توانست به عنوان تایید کننده‌ی این اعمال تلقی شود، زیرا خود در درون دستگاه دولتی عمل می‌کرد.

بهترین مثال از میان فیلم‌هایی که به بررسی روند افراط گرایی که به کودتا منتج شد پرداختند فیلم نبرد شیلی ساخته پاتریشیو گوسمن است. فیلمی مستند و سه بخشی که در کوبا و در تبعید ساخته شد. پیش از پیروزی ائتلاف وحدت مردمی و قبل از بازگشت به شیلی، گوسمن، دانشجوی سینما در اسپانیا بود. او نیز مثل تعداد دیگری از فیلم‌سازان، تصمیم گرفت خارج از محدوده فیلم شیلی کار کند. مدرسه ارتباطات دانشگاه کاتولیک، مواد خام فیلم او را تأمین کرد و او توانست فیلم

پرداخت. سوتر مثل رانول روئیس به فرانسه رفت و داوطلبانه در بخش مهاجران بلویل در پاریس ساکن شد. برای چند سالی، تولید فیلم در شیلی به طور موثری نابود شده بود. نظامیان تمام مدارس فیلم و مراکز تولید را اشغال کرده بودند. موسسات نابود شدند و فیلم‌های قدیمی سوزانده شد. شرکت تولید و توزیع فیلم شیلی بیشترین فشار را از سوی سرکوبگران متهم شد. ساختمان آن‌ها اشغال شده بود و محل نگهداری نگاتیوها، کورکرانه نابود شد. حتی فیلم‌های خبری بی‌ارزش سال‌های اولیه هم نابود شدند. ساختمان شرکت مهر و موم شد، تعداد زیادی دستگیر، زندانی و شکنجه شدند، تعداد زیاد از جمله ادوارد پارادو جان سپردن... و چند ماه پس از کودتا کارلوس آروالو که فیلم‌ها را در اتحادیه‌های کارگری و میان آلونکنشیان توزیع می‌کرد و «هونگ آرایا»^۱ فیلم‌بردار کشته شدند. فیلم‌ها و نوارهای صدای همراه کتاب‌ها، مجله‌ها، کتابچه‌ها، پوسترها و تحقیقات داشجوبی در خیابان‌ها سوزانده می‌شدند. سانسور عمومی دولت در حوزه هنر و رسانه‌ها در بخش فیلم به وسیله اداره سانسور سینمایی اعمال می‌شد. فیلم «ویولن زن روی یام» جزء فیلم‌های منوعه اواسط سال‌های ۱۹۷۰ بود. علت متنوعیت این فیلم تمایلات مارکسیستی آن بود! یکی دیگر از فیلم‌های منوعه، فیلم روز شغال بود که به نظر می‌رسید مروج گرایشات خشن ضد اجتماعی باشد. سال‌ها وقت لازم بود تا سینمای شیلی بتواند پس از تخریب اواخر سال ۱۹۷۳، دوباره سر پا بایستد. روند رو به رشد و قابل ملاحظه دهه‌ی ۱۹۷۰ مدیون جامعه‌ی تبعیدیان است.

به طور سر دستی می‌توان گفت آثار تبعید میان دو قطب آثار لیتیون و روئیس قرار می‌گیرند. روئیس به همراه همسر تدوینگر و کارگردانش، والریا سارمنیو، بی‌هیچ بولی به پاریس رفت. او با ساخت فیلم گفت و گوهای تبعید^(۲) در مورد جامعه‌ی تبعیدیان پاریس کارش را شروع کرد. فیلم به جای ارایه تصاویر خوشبینانه نشان داد که تا چه حد امیال و آزوهای تبعیدیان با شرایط جدیدی که در آن قرار گرفته‌اند ناسازگار است. او به شکلی کنایی از کلمات برشت درباره تبعید در شروع فیلم استفاده کرده بود: «بهترین مدرسه دیالکتیک مهاجرت است

یافتند. حاصل کار، جمع‌آوری مبسوط و تقریباً بی‌نظیری از سبارزه‌ی طبقاتی بود. پس از کودتا، فیلم‌ها به صورت قاچاق از کشور خارج شدند و در استودیوی ICAIC در کوبا تدوین شدند. ساختار فیلم حاصل سه بخش بود: «قیام بورژواها» به مبارزه‌ی خیابانی و رسانه‌ای طبقه‌ی متوسط علیه دولت می‌پرداخت. بخش دوم، یعنی «کودتا» به تحلیل بخش اول ادامه می‌دهد و ستیر تلغیخ چپ‌گرایان بر سر مسأله‌ی استراتژی را نیز به آن می‌افزاید. بخش سوم، «قدرت مردمی» به کارهای سازمان‌های مردمی در سال ۱۹۷۳ می‌پردازد. تحلیل‌های اصلی فیلم توسط شخصیت‌های اصلی (پروتاگونیست‌ها) ارایه می‌شود، اما صدای قدرتمند یک راوی روی فیلم نیز طلاعاتی پس‌زمینه‌ای را ارایه می‌کند و تحلیلی که تصاویر یا از آن حمایت می‌کند و یا در تعارض با آن قرار می‌گیرد. فیلم به مهم‌ترین شاهد آن روزهای شیلی برای جهانیان تبدیل شد و در دنیا توزیع گشت.

تبیعد و مقاومت

همان‌طور که خیلی‌ها انتظار داشتند، کودتا با بی‌رحمی به سرکوب جناح چپ و جنبش‌های اتحادیه‌ای پرداخت. کارکنان صنعت فیلم نیز جزو دهانه‌ی هزار کشته و ناپدید شده، صدها هزار زندانی در اردوگاه‌های موقتی مثل استادیوم ملی و تبعید شدگان بودند. نبرد شیلی، تصویری از ژوئن ۱۹۷۳ شیلی بود و در واقع کشته‌های بی‌رحمانه‌ی بعدی را پیش‌بینی می‌کرد. هانس هرمن، فیلم‌بردار آرژانتینی یک شورش نظامی را به تصویر کشید که تصویر مرگ خود او هم در آن بود. صفحه‌ای طولانی سریازان سوار بر کامیون‌ها که به دوریین شلیک می‌کردند و تا لحظه‌ای که فیلم‌بردار تیرخورده، تعادلش را از دست نداده بود، وضوح تصویری داشتند. همیستگی بین المللی زمینه‌ای فراهم کرد که بسیاری از شیلیانی‌ها ویزا گرفتند در نتیجه همه‌ی کارگردانان بزرگ به استثنای آلدو فرانسیسا به تبعید رفتند. فرانسیسادر والپاریز و به کار سابقش یعنی طبایت بازگشت. لیتیون مقاومت را به مکریک برداشت. ریس جمهور پر سور آن روزهای مکزیک لوئیس اکوریا بود. گوسمان به پدر و چاسکل در کوبا پیوست و با دریافت امکاناتی به تدوین فیلمش

با مسائل بیادی تبعید سرو کار دارند، غیاب از مرکز و آوارگی. تبعید آثار مثبت و منفی خود را بر جای نهاده است: برون از مرکز بودن به طور ضمنی به معنای نوستالژی یک مرکز است، و البته در عین حال به معنای رهایی از مفهوم فاصله هم هست. سه تاج یک ملوان (۱۹۸۲) به سفر مردی آواره می پردازد که در جستجوی ریشه هایش است. ریشه ها شاید در دوره کودکی پیدا شوند. لحظه ای از یک جور همدانی قبل از افول، یعنی وقتی که پدر بزرگها و مادر بزرگها افسانه سرایی می کنند و داستان های تمام نشدنی ارواح را تعریف می کنند - هر چند کودک روئیس چندان هم معصوم نیست. بنابراین ریشه ها را باید در فیلم هایش جست و جو کرد. در فیلم زندگی یک روئیست (۱۹۸۶)، مردی به سینمای دوران کودکی اش بازی گردد. او به دنبال تصاویر مقاومت شیلی است، تصاویری که در ناخودآگاهیش واپس رانده شده اند. او تصاویری از فلاش گوردون، مونگو و کاپیتان مارول پیدا می کند و این ها همه شخصیت های سریال های درجه «ب» آمریکای شمالی هستند. فیلم های مرسوم دوران کودکی روئیس، از این سریال ها، به سادگی به عنوان امپریالیسم خام فرهنگی یاد می شود ولی برای روئیس آن ها نمونه های جالبی از سازگاری سریع با مخاطب و فیلم سازی مستقیم و بداهه سرایانه هستند:

یک جمله از فورد بیب است که می گوید؛ برای تمام کردن فیلم بسیار تحت فشار بود (او اغلب فقط یک هفته برای فیلم ساختن وقت داشت) که وقت داستانی را می نوشت، او لین ایده ای که به مغزش خطور می کرد را می گرفت و منتظر توعی الهام می ماند بدون این که درک دقیقی از ایده داشته باشد. او از روش های نوشن خودکار تعریف می کرد، روشنی اختراع خود او بود و به عبارت بهتر، روشنی که او به سینما تحمیل کرد. این ها فیلم های سورئالیستی به معنای واقعی کلمه هستند.

شاید بتوان مفهوم مکان را در نهادهایی مثل کلیسا و یا احزاب سیاسی هم پیدا کرد، با این وجود شیوهی روئیس از کلام نرودا که حزب کمونیست را اقتدار واحد و متحد می خواند، دور بود. با این حال فیلم پیش معلق (۱۹۷۷) را می توان مرثیهی روئیس برای حزب محسوب کرد؛ در این فیلم طرح یک

و ماهرترین دیالکتیسین ها تبعیدی ها هستند. این تغییر است که آن ها را وادار به تبعید کرده و خود آن ها هم فقط به تغییر علاوه دارند». در مقابل با این جمله در فیلم، شیلیانی ها را می بینیم که در یک ساختمان با راهرویی بلند، گروه بندی شده اند؛ آن ها خواننده ای (از طرفداران فاشیسم) را ربوده اند، اعتصاب غذا کرده اند، برای مقاومت پول جمع می کنند و یکریز درباره وضعیت شان حرف می زنند؛ و این همه از نگاه کنایه آمیز دوربین روئیس دور نمانده بود.

واکنش جامعه شیلیانی ها نسبت به فیلم خصمانه بود. روئیس ناچار شد در نوعی تبعید مضاعف به دنیای فیلم سازی فرانسه پناه برد. شانس روئیس در این بود که رسیدن ش به فرانسه، با تغییراتی در تلویزیون فرانسه و تاسیس آموزشگاه های INA (مؤسسه ملی سمعی و بصری) که به کارهای تجربی می پرداختند، مصادف شد. INA از پروژه های اولیه روئیس برای تلویزیون حمایت کرد، وسائل فنی فراوانی در اختیارش گذاشت، و شغل فوق العاده ای در فرانسه به او داد. روئیس در فرانسه به عنوان مهمترین و پیشوأترین کارگردان کشور شناخته شده بود. سردبیر وقت کایه دو سینما، سرژ توبیانا، در شماره ای مخصوص در سال ۱۹۸۳ که به آثار روئیس اختصاص داده شده بود، نوشت:

در سینمای معاصر فرانسه، گروه کوچکی است که جذب شعبدۀ بازی شدند، که سایه ها را به حرکت و اداشتند و به همه زبان ها امکان دادند که در قالب یک زبان بیان شوند، یکی از زیباترین جایگاه هایی است که اکنون وجود دارد. زبان روئیس، زیبا و پخته و بی تردید نافذ است، و از همه این ها گذشته شاد است و هرگز موهی نمی کند. این زبان نوآوری ها ما را از ترسرویی روزمرهی فرانسوی ها دور می کند. آوازهی نام روئیس که به رائق تغییر کرد تا تلفظش آسان شود، حالا به مرکز هنرهای پیشو، خانه فرهنگ هاور رسیده است. هاور در قاره ای آمریکا بندر مهمی است، و دیدن روئیس، فرزند یک ناخدای دریا که پیوسته بین اروپا و آمریکا در سفر است، وسوسه انگیز است.

نشانه های به رمز شده ای اتوبوگرافی در سیاری از این فیلم های فرانسوی دیده می شود. سیاری از این فیلم ها به نظر می رسد

دیکتاتور سوری است که باید بین تمدن اروپایی و بربریسم عمده سرزمین مادری اش، یکی را انتخاب کند. او وقتی با یک شورش مارکسیستی سرنگون می‌شود، کاملاً شگفت‌زده شده است. فیلم صحنه‌های سبکی شاخصی دارد (مثل کارناوال بزرگ کوبا) و بازی هنریشه مورد علاقه‌ی لیتین، نلسون ویل‌گرای شیلیانی، قابل قبول است. اما گویی اجبار ساختن اظهارات تمثیلی درباره دیکتاتورهای اولیه‌ی آمریکای لاتین و سقوط گریزناپذیر آن‌ها توسط مردم، برخی اوقات روایت را در دام کلیشه گرفتار می‌کند. بعلاوه در موضوعات معاصر و مرتبط با دیکتاتوری در شب‌قاره در سال‌های ۱۹۷۰، تماشاگر بهت‌زده‌ها می‌شود، که آیا دیکتاتورهای تکنونکرات سال‌های ۱۹۷۰ و دارو دسته‌پیوشه هم به این سادگی و مضحکی سرنگون خواهند شد؟ در این اثر حس انتربیونالیستی و چشم انداز آمریکایی لاتین توزیع چندانی نداشت و منتقدان فیلم در آمریکای لاتین را نیز قانع نمی‌کرد. لیتین دردانه کایه دو سینما در اوایل سال‌های ۷۰ بود. یعنی زمانی که نقدهای آن‌ها رویکردی ماثنیستی - جهان سومی داشت. در پایان دهه، رویکردهای نقد تغییر کردند و روئیس الگوی فیلم‌سازی شخصی‌تر، و کتابی‌تر شد. بیوه فونتیل، تلاش لیتین برای به تصویر کشیدن مارکز است. نویسنده‌ای که وسوسه بسیاری از فیلم‌سازان از سال‌های ۱۹۶۰ تاکنون بوده است. به نظر می‌رسد همه فیلم‌سازان آمریکایی لاتین، حداقل یکبار وسوسه فیلم ساختن از آثار مارکز را تجربه کرده‌اند. لیتین به صحنه‌های تأثیرگذاری در منطقه استوانی تلاکوتالپان (در وراکروز) دست یافت. به خصوص در مورد مزارع افسانه‌ای خوزه مونتیل، مرد سختی که تجارت محلی را از طریق ایجاد جور عرب و حشمت منحصر در اختیار خود داشت. بعد از مرگ، فونتیل در خیالات بیوه‌اش و در نظر مردم شهر به حیات خود ادامه می‌دهد.

جرالدین چاپلین نقش بیوه را به خوبی اجرا کرد، اما سرانجام فیلم، روایت فشرده مارکز که در صفحات محدودی گنجانده شده بود، کارگردان را در دام فیلمی پخش وپلا و دو ساعته انداخت. از آنجایی که سلطنت مارگریتا لویز پورتیلاو، فیلم‌سازی مکزیک را از همه منابع مالی و غیرمالی معروف

جامعه‌ی جدید به واسطه‌ی تردیدها و سوء ظن‌های سلسه‌مراقب کلیسا و انفعال نهادهای کلیسای با بن بست رویرو می‌شود. مفهوم مکان در رسانه سینما نیز در قواعد و قراردادهای ژائز نمود دارد. با این وجود روئیس پیوسته درگیر کشف و نقیضه سازی از قراردادهای بود: مستند درباره اتفاقات بزرگ و مردم عادی (۱۹۷۹)، فیلم مهیج ماجراهای نقاشی دزدیده شده (۱۹۷۸)، و گفتگوی سگ‌ها (۱۹۷۷) ملودرامی که با قصه‌های بورخس و سروانتس تلفیق شده بود (۱۹۷۷). طبق برداشت یان کریستن، روئیس شیوه‌ی بیان خاص خود را دارد با بهتر است بگوییم از بازی بین شیوه‌های بیان بهره‌منی گیرد و به همین دلیل می‌تواند بدون آن که فرهنگ اروپاییان را به کلی پیدا نماید و یا به فرهنگ خود پشت کند، به گونه‌ای سخن بگوید که برای اروپاییان قابل تشخیص باشد». هر فیلم او مکافهه‌ای است: مکافهه‌ی جغرافیایی جنگل‌ها، شهرها، باغها، قصرها یا نقاشی‌ها، مکافهه‌ی همه‌ی امکانات روایی، فنی، دیداری و شنیداری سینما و مکافهه‌ی همه‌ی سبک‌های تصویری و ادبی در سینما است (به خصوص تجارب «باروک» رمان نویس کوبایی لساما لیما).

مسیر میگوئل لیتین کاملاً متفاوت است. شرایطی برای او فراهم شد تا بتواند مقاومت‌های آمریکای لاتین، فیلمی حمامی بسازد. شرایطی که از سوی شورای اقتصادی دولت مکزیک تأمین شده بود. روئیس بدون بدن مستقیم نام لیتین به سبک فیلم‌سازی او انتقاداتی داشت: «من فکر می‌کنم، این نمونه‌ای از نگرش هنر رسمی است که می‌خواهد تاریخ بسازد. آن‌ها با تاریخ آمریکای لاتین شروع می‌کنند که تاریخ خیانت و امپریالیسم است. قتل عام‌ها پنهان نگه داشته شده‌اند و از جنبش‌های دهقانی و مردمی سخنی به میان نیامده است. واضح است که باید به ساختن فیلم‌هایی روی آورده که تاریخ فراموش شده را آشکار کنند و رازهای شکست و کشtar را برملا سازند».

در یک نگاه بی‌طرفانه، لیتین نتوانست در آن حال و هوا باقی بماند. او به تولید بلندپروازانه دو اثر ادبی رو آورد دلایل بودن، (۱۹۷۷) و بیوه فونتیل، (۱۹۷۹). دلایل بودن براساس داستان آژو کارپنیتر، نویسنده کوبایی ساخته شد. داستان درباره

اکنون لیتین در حال ساختن فیلمی از زندگی ساندینو است؛ یک کار مشترک بلندپروازانه‌ی دیگر.

فیلم‌سازان دیگر سینمای قابل توجه و خلاقی را در تبعید و از مراکز مختلف اروپا و آمریکای لاتین ادامه دادند. در میان متقدان، دیوید والزالو و زوانا امپیک به تهیه فهرستی از فیلم‌های تولید شده پرداختند؛ در فاصله سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۸۲ فیلم تولید شده که شامل ۵۶ فیلم داستانی بلند، ۳۴ فیلم نیمه بلند و ۸۶ فیلم کوتاه است.

پیک شخصیت‌های بارز این سینما را در یک مجموعه مقالات مهم تحلیل کرده است.

پیش از همه، شوک شکست شیلی در محافل بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشت. قساوت‌های رژیم ارگونه و بعدتر آرژانتین هرگز به این شکل مورد توجه قرار نگرفته بودند. امور عالی پناهندگان سازمان مثل به سازماندهی برنامه‌های عظیمی از پناهندگان در کشورهایی مثل کانادا، سوئیس و سایر کشورهای اسکاندیناوی پرداخت و این پناهندگان به سرعت روادید می‌گرفتند. احزاب شیلی هم اجازه استقرار نظامیان شان در شرق اروپا را داشتند. ضربه تبعید ملایم شده بود. گروه‌های متحد برای حمایت از فعالیت‌های فرهنگی آماده شدند و تبعیدیان اجازه کار داشتند. بنابراین فیلم‌سازان به سرمایه‌ها دسترسی داشتند و فیلم‌های آنها می‌توانست بهانه‌ای باشد برای جمع شدن‌های سیاسی و بحث گروه‌ها. طبیعی بود که این فیلم‌ها، ابتدا به گذشته اخیر می‌پرداختند، پر از نکوهش بودند و برای بازسازی نیروهای مقاومت در خارج از کشور تلاش می‌کردند. مثلًا فیلم‌های پر سانسیاگو باران می‌اید (۱۹۷۵) یا اواز زبال‌ها رانمی مراند (۱۹۷۵).

بدون در نظر گرفتن شوخ طبعی‌های روئیس این فیلم‌ها ناچار در جست‌وجوی مدینه فاضله‌ای بودند که در سرودهای پایان می‌تینگ‌ها و سخنرانی‌های سیاسی، و کنسرت‌ها شنیده می‌شد. «اتحاد مردمی هرگز شکست نخواهد خورد» الزاماً حاوی تفسیری از واقعی نبودن اتحاد مردم و شکست خوردن آنان هر چند به طور موقت بود. کارهای هلویوسوتو، لیتین، سباستیان آلاکون، اورلاندو لوبرت و سرژیو کاستیلا، همگی در جهت ساختن داستان‌های عیب‌جویانه برای بالا بردن سطح آگاهی

کرد، لیتین مستند بعدی اش *السينو* و کرس‌های آمریکایی (۱۹۸۲) را در نیکاراگوئه ساخت. (اولین فیلم زنگی نیکاراگوئه). لیتین بار دیگر به سراغ منابع ادبی رفت. این مرتبه موضوع او داستان شناخته شده پدر و پرادر بود که در سال‌های ۱۹۳۰ خواندن آن در مدارس شیلی اجباری بود. قصه‌ی پسری که پس از تلاش برای پرواز فلنج شده بود، حان مکان تازه‌ای یافته بود (نیکاراگوئه اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰) و یک خوش‌بینی تازه؛ رویای پرواز همان انقلابی است که با سرنگونی دیکتاتوری سوموزا تحقق یافت. لیتین این فیلم را بدن در اختیار داشتن منابع قابل توجه سه فیلم قبلی اش و به دور از گراف‌گویی‌های آثار قابل اش ساخت؛ «لیخند آکسینو، لحظه‌ای که او خودش را مانون خطاپ می‌کند». لحظه‌ای است که او می‌رود تا به نیروهای پارتیزان بیروندد و برای اولین بار در فیلم نیخند می‌زند. نشانه‌ی شکست قریب‌الوقوع تاریخی است؛ نشانه‌ای که از اهتزاز صد پرچم سرخ قوی تر و گویاتر است. آرزوهای مردم در شکست کرس‌های امپریالیسم آمریکا، هلیکوپترهای نیروهای ضد شورش تجلی می‌یابد.

در سال ۱۹۸۵ لیتین پروژه خطوناک به تصویر کشیدن حکومت نامشروع شیلی را آغاز کرد. این حرکت او در کتابی از مارکز مورد تحسین قرار گرفت. مارکز به سبک و زبان خود در قالب مصاحبه‌ای طولانی بالیتین مطالب را نوشته است. هم در کتاب و هم در فیلم از مقاومت مردم شیلی با احترام یاد شده بود. و به گفته مارکز «هر دوی آن‌ها در بین دم الاغ به دیکتاتوری موفق بوده‌اند». نیروهای نظامی والپاراسیو در نوامبر ۱۹۸۶ ۱۵۰۰ نسخه کتاب را سوزانندند. فیلم و ضعیت عمومی شیلی، مستند چهار قسمتی بزرگی است که سرزین شیلی را از دید یک تبعیدی، بار دیگر کشف می‌کند، نیروهای مردم عادی را نشان می‌دهد، تاکتیک‌های گروه پارتیزانی ججهه‌ی مردمی مانوئل رودریگز را نمایش می‌دهد و به نماد انقلاب سال‌واردور آنده ادای احترام می‌کند.

فیلم لحظه‌هایی شاعرانه و برانگیزende دارد. مخصوصاً سکانس خوب گزارش آخرین ساعت آنده در قصر مونکادا، در حالی که نیروهای نظامی برای ورود به قصر و سرکوب تحریبه شیلیایی‌ها در عرصه مارکسیسم دموکراتیک، آماده می‌شوند.

موضوع برای فیلم سازان شیلی بعد از ۱۵ سال تبعید هستند. در همین زمان افزایش شدن وقایع شیلی بعد از سال ۱۹۸۳ به فیلم سازان تبعیدی اجازه داد که به کشورشان بازگردند و نبرد برای آزادی را به فیلم تبدیل کنند.

کاستون آنسلویسی که فیلم مستندش مشت‌ها قبل از گرگ‌ها (۱۹۷۵) رشد سطح اجتماعی شیلی‌ای‌ها را تا سال ۱۹۳۱ را دنبال می‌کرد، در مستند «داستان جنگ روز مرد» (۱۹۸۵) به همه طیف‌های فرهنگی و روش‌های سیاسی پرداخت. فیلم آندره راسز، در کشور نازنین (۱۹۸۵) هم به زندگی در حکومت دیکتاتوری پرداخت. یک گزارش به یادماندنی این فیلم، مصاحبه با مادر کارمن بونو بازیگری که در سال ۱۹۷۴ ناپدید شد، بود.

با بازگشت فیلم سازان، کمرنگ و کسد شدن سانسور و قوت‌گیری حکومت نظامی، سینما در داخل کشور رشد کرد. در اکثر سال‌های ۷۰ سینمای شیلی در اختلاف به سر می‌برد و حجم بالایی از آثار در زمینه‌های تبلیغاتی و گردشگری تولید می‌کرد. البته تا اواخر سال‌های ۱۹۷۰ نشانه‌های مهمی در سینمای شیلی دیده می‌شد. سیلویو کوئوزی در سال ۱۹۷۹ فیلم زیویو در جولای شروع می‌کند را در داخل شیلی ساخت. موضوع این فیلم به اویل قرن بیست بار می‌گشت. زمانی که اشرافیت اریاب و رعیتی قدرت خود را در برابر بورژوازی صنعتی از دست داده بود. فیلم در خانه‌ای به سبک فرانسوی و در خارج از شهر می‌گذرد. خانه از مبلمان و سایل وارداتی پر است. صاحب آن زمین‌داری است که می‌خواهد قدرتش را حفظ کند.

او فرزند پسری را در تخیلش می‌پروراند. تورنیلسون و ماریا لوئیزابمبرگ در آرژانتین با ظرافت بیشتری به درونمایه پرداخته‌اند. اما کیوزی توانست فیلم‌های شیلی را به سینماهای تجاری سانتیاگو بازگرداند. همان‌طور که کیوزی درباره وضعیت سال ۱۹۸۰ اشاره می‌کند، شرایط بسیار غم‌انگیز است: آلدو فرانسیا دیگر فیلم نمی‌سازد... ما کسانی مثل کارلیوس فلورز داریم، مستندسازی که درباره خوزه دونزو و بهترین داستان‌نویس‌ما فیلم ساخته. در یکی کارگردانی مشترک بوده و دیگری به کارگردانی خودش است: ال زاپاتوجینو که اخیراً

و افسای دیکتاتوری در خارج از کشور بود. مشکلات تبعید و مهاجرت هم درونمایه اصلی فیلم‌های این دوره است. یکی از بهترین مثال‌ها آنجلینا وازکوئز است که به فنلاند پناه برد. *Dos anos en Finlandia* (۱۹۷۵) تصویری از مجامع شیلی در فنلاند است و فیلم «حضور فاصله» (۱۹۷۵) به زندگی دوقلوهای فنلاندی می‌پردازد که به آرژانتین مهاجرت کرده بودند. یکی از آن‌دو به فنلاند برگشته بود و دیگری در آرژانتین، جایی که در سال ۱۹۷۱ در آن ناپدید شد، باقی مانده بود. در این فیلم فنلاند از دید آمریکای لاتینی‌ها و وارونه نمایش داده می‌شود. در فیلم داستانی واسکوئز «با تشکر از زندگی» (۱۹۸۰)، زنی که از شکنجه‌گرش آبستن است با شوهر و بچه‌هایش در هلسینکی، دیدار می‌کند. لحظات درد و شادی توأمان در این فیلم با مهارت به تصویر کشیده شده‌اند. ماریومالت در کانادا و والریا سارمیتو در فرانسه از دیگر کارگردانان زن بودند که آن‌ها هم به درونمایه‌های تبعید و مهاجرت پرداختند. البته دو فیلم از شاخص‌ترین فیلم‌های سارمیتو، به طور خاص در مورد موضوع تبعید نبودند.

فیلم مستند وقتی مردی صاحب مردی می‌شود (۱۹۸۲) و داستان ازدواج من با تو (۱۹۸۴) به جای موضوع تبعید با ساختار تمایلات جنسی در آمریکای لاتین، فرهنگ صنعتی و جوامع وسیعتری می‌پردازند. در «آل هومه» که در کاستاریکا ساخته شد، گزارشگران به ارایه نگاهی کلیشه‌ای، سرگرم‌کننده، ناگاهانه و متبحرانه‌ای از روابط زن و مرد بسته می‌کنند. سارمیتو طنز را بنوار صدای جرج نگرت مردانه‌ترین آوازخوان محبوب مکریکی ترکیب می‌کند. در «می‌بودا Miboda» به سنت‌ها و زیبایی‌های ملودرام می‌پردازد و داستان «رز» یا «دلکرمانس» را از داستان «کورین تلادو» نوشته باریارا کارتلند اقباس می‌کند. این تنوع درونمایه‌ها بخشی از مبسوط‌شدن موضوعاتی است که فیلم سازان شیلی‌ای با آن‌ها برخورد می‌کرند. مقارن با ظهور انجمن فیلم در خارج و سال‌های گسترش دیکتاتوری، فیلم سازان نمی‌توانستند فیلم‌ساز بمانند و در تبعید درباره شیلی فیلم بسازند. پابلودولا بارا که در نزروئتلا فیلم‌های موفقی را کارگردانی کرد و رئیس که مستمرآ در فرانسه کار می‌کرد دو مثال از خلا

طبيعت، اهداف سياسی و مشغله‌های هنری اش توافق برقرار کند، پرداخته بود. برادر او یک نظامی بود که در ۱۹۷۵ شد. سال‌ها او به جست‌وجوی برادرش می‌پردازد. به موازات این جست‌وجو، او در پی یافتن خبری از کمیته سياسی اش است. فيلم جسوارانه به موضوع نبرد نظامی می‌پردازد و (با اشاره‌ای صريح به حمله ناموفق به پیشوئه در اوسط سال ۱۹۸۰) و از شکنجه، ناپدید شدن و کارکرد هنری در دوره‌های تغييرات اجتماعي حرف می‌زند. شخصيت اصلی او شخصيت دو پهلوست که در مخاطب حس همدردي و نفرت ايجاد می‌کند. به خصوص در لحظاتی که مخاطب با تردیدهای او مواجه می‌شود، پیام فيلم رنگ سرنوشت او (۱۹۸۶) دروغ «آينده» به دختر جوان دانشجویی بود. زنداني ناپدید شده‌ای که اعتماد به نفس را در فعالیت‌های سياسی می‌جست. سازنده فيلم جورج دوران، فيلم ساز تبعيدی شيلاليي است: تصويری از نوجوانی شيلاليي که می‌خواست با هويت خودش زندگی کند و خاطره برادر مرده‌اش را زنده نگاهدارد.

این فيلم‌های داستاني در داخل کشور و با سرمایه‌های خارجی تولید شدند. استفاده از تكنولوژي ويدئو به طور فزيانده‌ای عادي شده بود. تمام وقایع به يادماندنی سال‌های آخر روی نواهای ويدئوي ضبط شدند. تعداد زیادی از تولیدات کوچک شرکت‌هایی که برای تبلیغات کار می‌کردند و یا آثار خود را به تلویزیون می‌فروختند باقی مانده است. استعدادهای زیادی برای پروژه‌های بعدی آماده‌اند. در لحظه نگارش اين مقاله، مرازهای فرهنگي رژيم دموکراتيک جديد، هنوز فرموليزه نشده است. اما به نظر نمي‌رسد، سرمایه چندانی باقی مانده باشد و بخش خصوصي به فيلم‌هایي که بر كاهش فرهنگ سينماوري غلبه كنند نياز دارد. با اين حال بخشی از پروژه دموکراتيک جديد، نياز مابه ساختن فيلم‌هایي است که دلایل شکست‌های گذشته را کشف کنند و آينده‌ای متفاوت را در تخيل شان پيرواند. يكى از بزرگترین شاهراه‌های ما در کلمات آنده است:

«جايي که مردان و زنان آزاد برای ساختن جامعه‌اي بهتر، بر آن قدم خواهند زد». ■

به صحنه آمد. اين‌ها فيلم‌های تجربی هستند که بين مردم کارگردانی شده‌اند... دولت هیچ علاقه‌ای به سينما ندارد.

برای ساخته شدن ژولييو سال وقت صرف شد و سرمایه‌های آن از آگهی‌هایی که کارگردانش می‌ساخت تأمین می‌شد.

گروه تئاتر ICTUS در اواخر سال‌های ۱۹۷۰ تعداد فيلم ويدئوي از اشكال فرهنگي و جنبش‌های اين سال‌های تولید کرد. فيلم سازان به طور فزيانده‌اي به روش‌های مخفی روی آوردن.

آن‌ها تعداد زیادي ويدئو از آزار و مقاومت در شيلي تهيه کردن و آن‌ها را به صورت قاچاق بیرون فرستادند. فيلم شيلي، جايي که گريف آغاز می‌کند (۱۹۸۳) در آلمان ساخته شد. اين فيلم واکنش تبعيدی‌های شيلاليي نسبت به فيلم‌های فراوان ويدئوي داخل کشورشان را نشان می‌دهد. ليتين برای فيلم Acta General de chik شيلي نام تو را در نالميدی نمي طليم (۱۹۸۳) بود که در دوران رشد افراطي گري ساخته شد. فيلم سازاني که در پاريس بودند، فيلم را تدوين کردن و به همت انجمن روشنيفرگانی که در تبعيد و جدا از هم می‌زیستند، راش‌ها از شيلي خارج و جمع آوري می‌شد. مخالفين پيشه از اوسيط دهه ۱۹۸۰ از نظر تعداد و وحدت نظر بيش تر شدند و در رفاندوم سال ۱۹۸۸ به حد اعلاي رأي «نه» دست یافتند. همین تعدد آرا در انتخابات نومبر سال ۱۹۸۹ به پيروزی ائتلاف دموکراتيک انجاميد. در هر دوی اين انتخابات، مخالفين از رسانه تلویزیون با موفقیت تمام استفاده کردن. و اين موضوع دليلي بر اين ادعا بود که از تكنيك فيلم‌سازی، چه در خارج و چه در خانه می‌شود به خوبی استفاده کرد. شرایط جديد به احیای فعالیت‌های فرهنگي در همه حوزه‌ها و به خصوص در تئاتر انجاميد.

مثالی از آزادی‌های جديد در حوزه سينما فيلم داستاني پابلو پرلن، تصوير لاتت (۱۹۸۷) است. که تماماً در شيلي و با سرمایه انجمن ملي فيلم کانادا ساخته شد. فيلم تأثيرات زیادي از فيلم کوبایي درخشنان خاطرات توسعه‌نيافتنگي پذيرفته بود. در اين فيلم به زندگي عکاسي شيلاليي که نمي‌توانست بين