

اندرو ساریس
ترجمه مجید محمدی

وضعیت نقاشی در امریکا^۱

چایلن، کتون، لورد و داگلاس فرینکس^۲ بود. با این حال، لبزی، مانستیرگ و شروع در اخیراً موردنویجه قرار گرفته‌اند و بدین دلیل نمی‌توان گفت که دارای تأثیر قابل توجهی بر جواد کنم که از طریق آن، حداقل چیزهای اندکی که در مت کلاسیک تقدیم شده در ایالات متحده امریکا وجود دارد مطرح شود. کتاب هنر تصویر اگر^۳ نقاد فیلم مجله «تاپیم» و «تیشن»^۴ در دهه ۴۰ و رابرт وارشو^۵ مقاله‌نویس سینماپی در «کامتری»^۶ در اوخر دهه ۴۰ و اوایل دهه پنجاه یومند. اگر و وارشو شیلدزین تأثیرات خود را از طریق مجموعه‌های آن بهترین نوشته‌هایشان به نامهای اگی و دیگر فیلم و تجربه بیواسطه اعمال کردند. هر دو نفر نوشته‌های خود را که سرشار از عشق به سینما بود برای مطبوعات و خوانندگانی می‌توشند که به مردگاه جدی در باب سینما علاقه بودند. سیک اگی به شاعرانه بودن، هیجان‌آوری و خاص بودن تمایل دارد اسک و وارشو نیز خطابی، مؤثر و ایندولوژیک است. او تیس فرگوسن^۷ منتقدی بود که بدون روابط اشتراحتی را نظر ساخت. این کتاب تأملی در باب روابط مقابل میان سینما و صامت و محاطین آن است که به تحقق مورد غفلت واقع شده است. ولی مشهورترین نقاد دوره صامت رابرт ای شروود^۸ است که بعداً نمایش‌های مشهوری مثل جاده‌ای بعم، جنگل سنگ مدد، شادمانی احمن و آبه لیکلن در ایلیو توی را به رشته تحریر در آورد. لبزی توجه خاصی به هنر «دی. دبلیو. گریفیث» داشت ولی شروع طرفدار عیوب در این موقعیت را ادعای کنم، بلکه تلاش

خواهم کرد به جای صادر گردن حکم در مورد موضوعی که مشتقت با آن درگیر هست، شان گزارش و توضیق کار را در نظر داشته باشم. لخصت می‌خواهم بسادی برای این بحث ایجاد کنم که از طریق آن، حداقل چیزهای اندکی که در مت کلاسیک تقدیم شده در ایالات متحده امریکا وجود دارد مطرح شود. کتاب هنر تصویر دعوه کار واش لبزی در سال ۱۹۱۵ می‌شود. می‌آورند. باین ترتیب نقش اجتماعی سینما در حال حاضر متحده سالمتر از وضعیت خود سینما در ایالات متحده است، در حالیکه میلیونها سینما و در حال ترک و رها گردن این رسانه هستند، هزاران دباخوه احساساتی در دانشکده‌ها و دانشگاه‌هایی که در حول و حوش مسلط رومانتی هستند برای اشغال صنایعی سینما همچو^۹ می‌آورند. باین ترتیب نقش اجتماعی سینما به همان ترتیب که تئاتر، نمای فرن پیش نقش خود را بدان و آغازدار کرد، به گونه‌ای سوپر شهرت فرهنگ ایون تلویزیون به گونه‌ای سوپر شهرت فرهنگ سینما را به ازد پرده است که روشگران اندک حاضرند با جذب و آگاهانه چیزهایی در مورد این تأثیرات رسانه همگانی بتویستند. از سوی دیگر، فیلمهای تازه و کهنه بالشتاق بیشتری مورد مطالعه قرار گرفته و با پشت کاری پیش از همیشه موضوع تحقیق واقع می‌شوند. ایون نسبت به سالهای دعه‌های پیش تا پنجاه تعداد بیشتری از مطالعات آکادمیک و دانشگاهی در باب فیلم متشر می‌شود. این تحول فقط تحولی کمی نیست، بلکه کیفیت نیز ارتقا یافته است. حضور کنجدکاویهای فلسفی و چشم‌اندازهای تاریخی پیش از گذشته در نقد و بررسیهای معمولی فیلم ملاحظه می‌شود. همچنین جدالها حرارت پشتی باقماند. من به عنوان کسی که در بسیاری از این جدلها درگیر بودم، نمی‌توانم بی‌طرفی و عیوب در این موقعیت را ادعای کنم، بلکه تلاش

منفی^{۱۵} است و دست به نوعی از تحلیل فیلم می‌زند که بشدت به هنر گرافیک تمایل دارد؛ نفر دیگر پارک تیلور^{۱۶} است که در کتاب به نامهای «جادو و اسلامه یافلها» و «دینی تحلیل هالیود»^{۱۷} دارد؛ او در شیوه تفسیری رولکاوانه - اسطوره‌ای از ستارگان سینما جلوتر بود، منتقد دیگر ویلیام کی، اورتون^{۱۸} است. او تنها نویسنده زیری فرعونگ فیلم در ابیات متحده امریکاست و از شمشندترین اثار را در مورد لور و هارדי، دبلیوسی، فیلدز^{۱۹}، و وسترن امریکایی به رشته تحریر درآورده است. دیگر منتقدین صاحب‌نام، جوناس مکاس «لوبیکش و مبلغ سبک پیش‌تازانه [آوانگارد] و لوی جاکوبز» مؤلف ظهور فیلم امیدگایی هستند. کتاب جاکوبز معترضین تاریخ فیلم است که تاکنون توسط یک امریکایی نوشته شده است.

بدین ترتیب است که به پیش‌نقدی فیلم در ابیات متحده در حال حاضر می‌رسیم. ولی یک منتقد فیلم از کجا آغاز به کار می‌کند؟ این پرمش فقط بدین معنی نیست که منتقد با چه نظریه‌ای آغاز می‌کند بلکه منظور این است که در گدام نقطه و شهر کار منتقد آغاز می‌شود؛ نیویورک؟ شیکاگو؟ سان فرانسیسکو؟ لوس‌آنجلس؟ واشینگتن؟ یا یکی از هزاران نقطه دیگر در ابیات متحده. اگر با نیویورک شروع کیم که بسیاری از وقایع معقول نقد فیلم در آنجا رخ می‌دهد، بدترین کار آن است که با منتقدان «تیوبورک تایمز»^{۲۰} یعنی قدرتمندترین و مؤثرترین روزنامه فو ابیات متحده آغاز کنیم. گروه منتقدان این روزنامه در حال حاضر شامل است بر ونست کنی^{۲۱}، راجر گرینسون^{۲۲}، هوارد تامپسون^{۲۳} [که تفاصیر رمایش در باب فیلمهای قدیمی در تلویزیون قابل توجه‌اند] و آبه وایلس^{۲۴} [که دو منتقد با یکدیگر در تقابل قرار می‌گیرند: گیلیات به فیلم‌نامه توجه دارد و کیل به تصاویر موجود در صحنه نمایش، گیلیات تا مزد تجاه مخصوص در شاخت این صفت قدرتمند است]. این گروه قدرتمندترین منتقدان تایمز از آغاز سینما هستند. کتبی و گرینسون بویزه در وارد کردن خوانندگان تایمز - که از نظر زیبایی شناسی محافظه کار هستد به قلمروهای تازه تحریره سینمایی بدون از دست دادن برداشی آنان استاد هستند. دو نفر دیگر از منتقدان مؤثر فیلم هولیس البرت^{۲۵} و آرتور نایست در «ساتردي ری ویو» هستند؛ شریهای که بیرون از نیویورک بیش از خود این شهر بزرگ اعتبار دارد. جویست کویست^{۲۶} و وکس رید^{۲۷} خود را پشت به صورت شخصیت‌های چندسانه‌ای می‌نمایاند تا منتقدانی

شده‌اند؛ برخی از این منتقدان - رمان‌نویسان عبارتند از ویلفرد شید^{۲۸}، برندان گیل^{۲۹}، هولیس الیوت، جوزف مورگنשטרن^{۳۰}، پتلوبه گیلیات و استانلی کاوفمان^{۳۱}. آرتور شلزینگر^{۳۲} نقد فیلم را به مشاغلی دیگر همچون مشاورت رئیس جمهور، مورخی شناخته شده و معلمی مشهور افروده است. تحول مهم در دوره‌های اخیر آن بوده است که بسیاری از منتقدان فیلم نوشته‌های خود را در زمان حیات خویش به صورت مجموعه منتشر کردند. برخی از این افراد عبارتند از بالین کیل، رناتا آتلر^{۳۳}. که قبلاً در تایمز می‌نوشته است - هولیس الیوت، آرتور نایست، استانلی کاوفمان، ریچارد شبکل^{۳۴}، متی فارسر، جان سیمون و اندره ساریس. دو مقاله‌نویس سینمایی که فیلم‌ز شده‌اند پیش با گلدن‌رویج^{۳۵} و سوزان روتاگ^{۳۶} هستند. تعدادی از زنانی که به نوعی به تقادیر فیلم می‌پردازند نسبت به زنان دیگری که در اشکال دیگر فعالیت‌های هنری فعالیت می‌کنند به طور غیرمهم‌سول از شان والاتری برخوردارند.

منقدی بزرخی از زنانی که به نوعی را تعداد است عصی می‌شوند. در سالهای اخیر بسیاری از منتقدان فیلم به رمان گرایش پیدا کرده‌اند یا شاید بتوان گفت که بسیاری از رمان‌نویسان به منتقدان فیلم مبدل

علاوه بر پنطولویه گیلیات، بالین کبل، جوینیت
کریست، رناتا آدلر و سوزان زوتاگ که از آنها
بحث شد می‌توان از مولی هاسکل در «ویلچ
رویس»^۱ واندا هیل^۲، کاتلین کارول^۳ و آن
گوریتو^۴ در «دبیلی نیوز»^۵، آرلن کروس^۶ در
«اشنال رویو»^۷ لیز اسپت^۸ در
«کامبیولیتان»^۹ و سیاری دیگر باد کرد.

فکر من کنم دیگر تیازی به ذکر اسامی بیشتر
باشد. سیاری دیگر در این میان وجود دارند که
نه نحوی شایستگی ذکر را دارند، گرچه شایستگی
آنها به اندازه شایستگی افراد مذکور نیست. اکنون
من خواهیم از حیرات گیج کننده بحث در
شخصیتها که هر یک به منحصر به فرد بودن
خوبی باور دارد، گلزاره است و به جای آن به
پیکربندی ایندولوژیک در تقدیم سینما در امریکا
توجه کنیم. نخست آنکه یک بحث همیشگی
در مردم شایستگیهای نسی فیلمهای امریکایی و
خارجی در برابر هم وجود دارد. ما در اینجا باید
این نکته را متلک شویم که اولین طرفدارهای
جدی از فیلم خارجی در دهه پیشتر در مردم
سینمای آلمان و روسیه مطرح شد. این دو سینما
به ترتیب برای حرکت بین‌گرانیانه دوریسین و
نظریه‌های اقلایی در مردم تدوین قابل توجه بودند.
سینمای جدی فرانسه برخی از علاوه‌مندان را در
دهه ۳۰، عمدتاً به خاطر نگاهی «بالغانه» و
بکار رفته به سکس جذب می‌کرد. بسیارها و
باورهای نورثالیسم ایتالیا در اثار روسیتی
ویسکوتی، دسیکا و زاویتی در اوایل دهه ۴۰ و
اوایل دهه ۵۰ مطرح بود. سپس دوران
کارگردانان معحب از جهات مختلف فرارید:
ابنگمار برگمن از سوئیڈن؛ فلینی و آنتونیو از
ایتالیا؛ میزوگوشی، کوروواسا و اوزو از ژاپن؛
بونول از اسپانیا؛ شابرول، گودار، تروفو و رنه از
فرانسه؛ اسکولیموسوسکی، پولانسکی، هانس و
آپنا از لهستان؛ ساتیا جیت رای از هند؛ و
کارل درایر از دانمارک. جو نقادی در دیوبورک
طب سالهای پیشمار نسبت «فیلمهای خارجی

فلمر و فشارهای جنسی، هالبود کاملاً معانعت
می‌کرد. ولی در دهه گذشته باندول در جهت
مقابل حرکت کرده است و منتظر امریکایی دیگر
نمی‌توانند سیتمای خود را به خاطر فقدان
صراحة سرزنش کنند. در نتیجه، بسیاری از
منتظران فیلم امریکایی از ظهور یک سینمای
امریکایی که مدعی «ازاد شدن» است لذت
می‌برند در صورتی که دیگر منتظران ترجیح
یکی از حالت‌ترین پدیدهای فرهنگی در
دهه گذشته، اگاهی روز‌آمد و تازه از کارگردان
فیلم به عنوان یک هزمند هوشیار است. بخشی از
این اگاهی را می‌توان به گسته شدن نظام
استریوپرا، بخشی را به داشتن تاریخی که مکتب
نقادی مشهور به «مؤلفگرا»^{۱۰} بدان نیاز دارد، و
بخشی را به مروضهای فراپائده خود کارگردانان
ست داد. البته ظهور و برآمدن کارگردان فیلم را
می‌توان فقط به عنوان یک برآمدن در نسبی ترین
چارچوبها و تعابیر توضیح داد. طلوع کارگران
پیش از طلوع خورشید نیست. همان طور که
سخن از طلوع خورشید نوعی شیوه گفتار است
که چرخش سانه‌روزی زمین از نقطه دید، چشم
خطایان اسان و آتوصفی می‌کند، برتری و تفوق
کارگردان نیز موضوعی تخیلی - تفتشی با نگرش
انتقادی بوده است.

کارگردان نیز همانند خورشید همیشه در
مجموعه قرار داشته است و توجه او به مورد
ستایش واقع شدن از روزهای اولیه تفوق اینها
جویانه ای در پشت دوربینهای سه بایه ابتدایی که به
جهانی دست تحریره از نظر بصری شانه‌گیری
شده بودند تکمیل شده است، ولی اکثر نقدیهای
سینمایی گذشت به دلیل خارج شدن از گردونه
انتشار پس از نشر تجارتی اولیه دچار فراموشی
می‌کند. افرادی که در دهه ۴۰ رشد کرده و
متوجه شدن کاملاً از سیتمای دهه ۲۰ از
کالیکاری تا پوتینکن ناگاه بودند. استثنای این
مطلوب نیز فیلمهای در حلقاتی که کم تخم مرغی
و اندک و نمایش گاه‌گاه فیلمی از مخزن و ایبار
فیلمهای خارجی بود. تا حدود سال ۱۹۴۴،
سانسور، سیاری از فیلمهای اوایل دهه ۳۰ را
خارج از مسترس قرار داده بود. این شرایط تا
دهه ۴۰ و ۵۰ ادامه یافت. در این دو دهه در
ایبار استودیوها بر روی تلویزیون گشوده شده و
سود سرشاری را به جیب شرکت‌های تولید فیلم
ریخت. در این دوره ما هنوز با زمانی که محققان
و دانشجویان بتوانند فیلمها را از آرشیوهای فیلم

این واقعیت نیز در جای خود باقی است که
اکثر فیلمهای خارجی توان ادامه حیات تجاری
خود را به خاطر افزایش بیجیدگی محتوابی در
فیلمهای امریکایی از دست داده‌اند. فیلمهای
خارجی با از دست دادن قدرت تجارتی خوبیش
بخش زیادی از اینها انتقادی خوبیش را نیز از
دست دهند. دیگر هاله‌ای از حرمت و هیبت
در حول و خوش اثار کارگردانان خارجی وجود
ندارد. یک بونول، یک برگمان، یک ویسکوتی،
یک فلینی، یک شابرول و یک تروفو، همه یک
بازی تجارتی برای پرحرارت ترین طرفدار
سینمای اروپا هستند.

رئیس دیگر در نقادی فیلم امریکایی اگاهی
فراپائده از میکهای کارگردان و قنون سینمایی
است. مورخان فیلم در گذشته که جهت‌گیری
جامعه‌شناسانه داشتند به فیلمها پیشتر به عنوان یک
رسانه همگانی لگاه می‌کردند. تا یک شکل هنری.
از این گروه می‌توان به جاکوبز، گری برسون،
کراکون، روتا، گریفیت، لیندا، سادول و انرادی
دیگر اشاره کرد. همچنین اکثر منتظران فیلم

9. *Commentary.*
10. *Agee on Film.*
11. *The Immediate Experience.*
12. Otis Pergusen.
13. *New Republic.*
14. Manny Farber.
15. *Negative Space.*
16. Parker Taylor.
17. *Magic and Myth of the Movies.*
18. *Hollywood Hallucination.*
19. William K. Everett.
20. W.C. Fields.
21. Jonas Mekas.
22. Lew Jacobs.
23. Vincent Canby.
24. Roger Green span.
25. Howard Thompson.
26. Abe Weiler.
27. Hollis Alpert.
28. *Saturday review.*
29. Judith Crist.
30. Rex Reed.
31. Penelope Gilliat.
32. Pauline Kael.
33. *The New Yorker.*
34. Wilfrid Sheed.
35. Brendan Gill.
36. Joseph Morgenstern.
37. Stanley Kauffmann.
38. Arthur Schlesinger.
39. Renata Adler.
40. Richard Schickel.
41. Peter Bogdanovich.
42. Susan Sontag.
43. Molly Haskell.
44. *The Village Voice.*
45. Wanda Hale.
46. Kathleen Carroll.
47. Ann Guarino.
48. *The Daily News.*
49. Arlene Croce.
50. *The National Review.*
51. Liz Smith.
52. *Cosmopolitan.*

مقاصد و نیات کاملاً خیرخواهانه، نشانه مالعی از استانداردهای بالاتر است. متأسفانه، این پاندول از حد نهایی و افراطی ممتاز و وقار به سوی حد مبالغه‌گذشت و افراطی حسافت حرکت کرده است. از این رو، یکباره همه کارگردانان بر روح صحنه نقد فیلم امریکایی، موقعیتی برابر باقیاند و متقدانی در این زمان مجبورند بسیاری از پیش‌فرضها و شنونات بسط یافته خود را کنار بگذارند.

در نهایت، وضعیت نقد سینما در ایالات متحده را باید به صورت فرایندی تردیکر به مبادی آن تصور کرد تا به مقاصد نهایی آن. [در اوایل دهه هفتاد] ملتف‌گرایی، ساختگرایی، تحلیل اسطوره‌ای و گونه‌ای، نشانه‌شناسی و تعریف هستی شناسانه، همانند خود رسانی‌که می‌خواهند آن را قفسه‌کنند [سینما]، در دوران کودکی خوبی‌ستند. این دوره بسیار حالت است چرا که خود سینما در پیک وضعیت سخت از جبه انتقال بصیری به سر می‌برد. متقدان و محققان سینمای امریکا دارای این امتیاز ویژه هستند که مسیر ایندهی‌پیک هر تازه را در دنبای کهنه ترسیم می‌کنند، هرجاه جدالها و مباحث بحث‌انگیز پیش از پیش و بشدت شویغ بینا خواهد کرد.

پادشاهها

۱. این مقاله از کتاب زیر گرفته شده است:

Donald E. Staples (ed). *The American cinema Forum Series.* 1973. "The State of cinema criticism in the United States", pp. 371-378

۲. مachel Lindsay اسم کامل او بیکلاس واش لیتری است (۱۹۷۱-۱۸۷۹) شاعر امریکایی بخش از کتابهای او بین فرانزه و مخت و نگهبان خندان (۱۹۱۲) روزان و میلم بوت به بهشت وارد می‌شود و اشعار دیگر (۱۹۱۳) کنگ و اشعار دیگر (۱۹۱۶) بیل جنس (۱۹۱۷) والهای عذرخواهی کالیفرنیا (۱۹۱۷) کام برداشت به سوی خودشید (۱۹۲۳).

۳. Robert E. Sherwood

۴. Lloyd

۵. Douglas Fairbanks

۶. James Agee.

۷. *The Nation.*

۸. Robert Warshow.

بگیرند، فاصله بسیاری داریم، ولی هر اوایل پیغمباری فیلم تأثیر خود را بر نقد معاصر گذاشته است. اگاهی بیشتر از گذشته، احساس تداوم سیک در آثار کارگردانان متقدان، و بدگذاری به سکهای شخصی دوره‌ای، بحث اندکی از منافع حاصل از توزیع مناسب فیلم‌های کهنه در دهه شصت برای متقدان هست.

متأسفانه، کارکردهای کارگردان از پیک فیلم به فیلم دیگر و از پیک کارگردان به کارگردان دیگر پیمار متفاوت است به طوری که بسیاری در مورد سهم دقیق کارگردان X در فیلم ۷ خلطهایی صورت گرفته است. برخی از متقدان ممکن است پیک کارگردان را به عنوان خالق اثر، برخی دیگر به عنوان پیک ناظر، برخی به عنوان داشтан گو یا تصاویر و تطبیقات دوربین به جای واژه‌ها و بعضی به عنوان پیک صحته‌آرای محض از ساریوهای دیگر افراد تلقی کنند. کارگردان می‌تواند همه اینها و بیشتر با کمتر باشد، ولی تتجه این خلط میان متقدان و کارگردانان آن بوده که نقد فیلم به واگرایی در دو اردوگاه متصاد تعامل داشته باشد و کارگردان بیچاره فیلم نیز در وسط گیر بیفتد. تخت و بیش از همه، ما با فراردهای ادبی و زیالمی درگیر هستیم که سیک بصری را به بندهای فرعی در بررسیها و نقدها تحویل می‌کند. پس از آن با تصویرگر ایام مواجه هستیم که طرحهای قصه و گفت و گوها را به عنوان آلوگهای زبانی و ادبی خوار می‌شوند. البته جالبترین متقدان کسانی هستند که تلاش می‌کنند بر شکافهای میان متن ادبی و تصویر پل یزندند ولی کوششها و تقلاهای مرسوب به فرونشاندن تنشهای جملی رسانه فیلم در درون خود آن و نوشتن شری انتقادی که واضح و خوانا باشد، منکر و مخالف تحیل هستند.

به هر حال با پیچیدهتر شدن کار محققان فیلم و مهارت پیدا کردن آنان، تمايزات ساده و ابتدایی میان فیلمهای معروف به «هنری» و فیلمهای معروف به «تجاری» بی‌معنی و بی‌معنى نیز شد. حاصل بررسیها دقیق و نکنستجیها نیز تقسیم تاریخی بود که فیلمهای را از یک سویه دیگر به فیلمهای بد «هنری» و «تجاری» تقسیم می‌کرد. در اینجا هنر و تجارت با هم تلاقی و برخورد ندارد و به نظر می‌آید که هر دو با فرادری‌های گیج‌کننده فیلم‌سازی گره خورده باشند؛ حتی فیلمهای هنری نیز باید حرفی برای گفتن داشته باشند. به بیان دیگر، متقدان بیشتر و بیشتر طالب سرگرمی و تفنن بیشتر در هنر و هنر بیشتر در سرگرمی و تفنن شنند. سروصای تو-مارکیسم و جنبهای داشجیوی [در اوایل دهه شصت و اوایل دهه هفتاد] شاید واکنش شدید و مبالغه‌آمیزی به سگبینی و وقار اگاهی اجتماعی درگذشته باشد ولی شکاکت فراینده در مورد

کویر منتشر کرده است درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران

و

زوال اندیشه سیاسی در ایران
اثر دکتر سیدجواد طباطبائی
از کتاب‌فروشی‌ها بخواهید

