

بررسی هویتسازی از طریق تأثیر جایگاه خواننده بر مخاطب

امیرحسن ندایی^۱

چکیده:

موسیقی تصویر **Music Video**، قالبی نسبتاً جدید و بسیار تأثیرگذار در برنامه‌سازی و تلویزیونی ترین شکل استفاده از موسیقی است. موسیقی تصویر به عنوان شکلی جذاب، اکتون در بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی غرب جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. این پدیده، ابزار جدیدی برای گسترش امکانات بیانی در فرم‌های پیشرو فیلم‌سازی و هنرهای رسانه‌ای است. اما نکته مهم، تأثیر انکارناپذیر این پدیده بر ذهن مخاطب است. به خصوص از این نظر که مخاطبان این پدیده را غالباً جوانان تشکیل می‌دهند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که زمینه‌های نشانه‌شناسانه موسیقی تصویر و حضور ستاره (خواننده)، تا چه حد برای هویتسازی در ذهن مخاطب (که غالباً طیف نوجوان و جوان را در برمی‌گیرد) تأثیرگذارند؟ از این رو این مقاله در پی آن است تا چهارچوبی نشانه‌شناسانه برای درک هویتسازی در موسیقی تصویر، به عنوان پدیده‌ای همه‌گیر و عامه‌پسند **Popular**، بیابد. مبنای بحث در این مقاله، قطعات موسیقی تصویر غربی است که اجرایکنده (خواننده) نقشی کلیدی در آن‌ها ایفا می‌کند. در چنین حالتی ارائه تصویری یک قلعه موسیقی، به حضور خواننده به عنوان راوی، شخصیت داستانی و خالق جهان درون اثر، در نوعی حالت آرامانی، و القای تفکرات مورد نظر سیاست‌گذاران رسانه‌ای غرب، بسیار وابسته است. در واقع موسیقی تصویر نشانه‌های جدیدی را برای ارتباط با مخاطب ساخته و رمزگان‌هایی را به کارگرفته که بر ناخودآگاه تماساگر تأثیر می‌کذارند. این رمزگان‌ها، بنا به گفته پژوهش‌گران علوم رسانه‌ای، زمینه‌ای مناسب را برای هویتسازی و القای ایدئولوژی‌های خاص بر ذهن جوانان پدید می‌آورند. ایدئولوژی‌هایی که گاه در غالب یک تفکر منحط (قابلی با هنجارهای فرهنگی جامعه) و گاه در هیئت فرهنگی‌های مصری (برای وابسته‌سازی بیشتر جوانان) نموده می‌باشدند. از این رو در این مقاله پس از مرور تاریخ موسیقی تصویر، به نشانه‌شناسی عناصر اثرگذار آن و سپس به عنوان پدیده‌ای که هر روز جلوه‌ای نو می‌یابد، می‌پردازیم و سپس سیستم و کارکرد نتارتاره‌سازی در موسیقی تصویر بررسی شده و در نهایت عملکرد این سیستم در خلق جهانی آرمانی برای جذب بیننده و ساخت هویتی تازه برای او تحلیل می‌شود. بررسی کارکردهای اثرگذاری این پدیده، از مهم‌ترین بحث‌های آکادمیک امروز جهان در علوم رسانه‌ای، هنرهای بصری و روان‌شناسی اجتماعی است.

واژگان کلیدی: موسیقی تصویر، هویتسازی در رسانه، سیستم ستاره‌سازی، نشانه‌شناسی شخصیت در تلویزیون.

مقدمه

موسیقی تصویر^۱، قالبی نسبتاً جدید در برنامه‌سازی و تلویزیونی ترین شکل استفاده از موسیقی است. در این قالب، موسیقی باید تبدیل به پدیده‌ای دیداری^۲ بشود. این شکل از بیان تصویری که از آغاز دهه ۸۰ متولد شد، به سرعت مورد استقبال قرار گرفت و در مدت زمانی بسیار کوتاه شبکه‌های تلویزیونی را تسخیر کرد و هم‌چنان که آیروف اشاره می‌کند، تمامی اشکال بصری، از آگهی‌های تجاری تا فیلم‌های سینمایی را به شدت متحول کرد (Ayeroff, 2000:7).

از خصوصیات بارز موسیقی تصویر، تأثیر بر فکر مخاطب و شکل‌دهی ذهنی او است. رابطه موسیقی تصویر با موسیقی پاپ سبب شده تا نسل جوان، مخاطبان اصلی این پدیده باشند. از این‌رو تمامی سیاست‌گذاران رسانه‌ای در جهان با توجه به تأثیرگذاری نافذ این پدیده بر اذهان جوانان به دنبال القای افکار خاص، چه از نظر ایدئولوژیک و چه از نظر گسترش فرهنگ مصرفی، بوده‌اند (Vernallis, 2004:113-5). موسیقی تصویر فرهنگ جوان نسل جدید را شکل می‌دهد (Kaplan, 1989:8) و از این طریق «تمدنی تازه بنیان می‌نهد که در تقابل با تمدن‌های پیشین است» (Kaplan, 1989:30).

نکته مهم در این میان حضور اجراکننده موسیقی است. حضور فیزیکی خواننده و جلوه ظاهری او از طریق سیستم ستاره‌سازی تأثیری مضاعف بر ذهن بیننده می‌گذارد و در اینجا هدف، ایجاد نوعی هم‌ذات‌پنداشی در مخاطب است. از این‌روست که در نهایت نوع موسیقی، طرز لباس پوشیدن، رفتار، کلام و حتی طرز فکر خواننده به بیننده منتقل می‌شود و او دیگر تنها خریدار موسیقی نیست بلکه همه آن‌چه را که با خواننده ارائه می‌شود نیز می‌خرد. این مسئله خود نکته مهمی در بررسی‌های روان‌شناسانه علوم رسانه‌ای است.

موسیقی تصویر اغلب به عنوان پدیده‌ای مطلقاً پست‌مدرن شناخته می‌شود. این پدیده همیشه به عنوان جلوه‌ای از هنر پاپ مطرح شده و سرعت، خلاء مفهومی و جلوه هویت‌سازی جنسیتی آن مهم‌ترین ویژگی‌های ظاهری آن بوده‌اند (Kaplan, 1989:95). این نکات، مسائلی بوده‌اند که همیشه در بررسی‌های آکادمیک

1. Music Video
2. Visual

مورد توجه قرار گرفته‌اند. از دیدگاه فردیک جیمسون، موسیقی تصویر به عنوان زمینه‌ای شیزوفرنیک از "شانه‌های بدون تداوم معنایی"، "نامربوط و فاقد تمرکز" مطرح می‌شود. آندره گودوین از آن‌ها به عنوان "هرزه‌نگاری نمادین"، "تصاویر تزیینی الکترونیکی"، و نوعی جلوه "نوفاشیسم" نام می‌برد (Goodwin, 1993) و مایکل شور آن را جلوه "آغاز انحطاط" و "مضامین بدون عمق" می‌داند که از "تصاویری کلیشه‌ای" شکل می‌گیرند (Shore, 1984). حال آن که نظریه پردازانی چون آن کاپلان، استاد پژوهش‌های رسانه‌ای ادبیات معاصر اروپا و امریکا و نظریه‌های فرهنگی در دانشگاه راتجرز، آن را پدیده‌ای "هویت‌ساز و اثرگذار بر نسل جوان" می‌دانند (Kaplan, 1989)، یا مارشاکیندر، استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در زمینه علوم ارتباطات، موسیقی تصویر را وسیله‌ای برای القای ایدئولوژی‌های مختلف ارزیابی می‌کند (Kinder, 1984).

نکته مهم آن است که موسیقی تصویر در تمامی لایه‌های جامعه جوان جهانی نفوذ کرده و به صورت پدیده‌ای فراگیر خود را در عرصه‌های گوناگون تحمیل کرده است. این واقعیت کهامتی وی¹ به صورت عرصه‌ای درآمده که فرهنگ جوان، خود را در آن به نمایش گذاشته و گسترش می‌دهد، نه تنها موسیقی تصویر را به صورت ابزاری تأثیرگذار و فراگیر در توسعه صنعت موسیقی درآورده، بلکه آن را به پدیده‌ای در القای تفکرات ایدئولوژیک خاص بدل می‌کند (Kaplan, 1989: 7). موسیقی تصویر، با به کارگیری کارگردانان و استعدادهای جوان در فیلم‌سازی به رسانه‌ای تبدیل شده که از صرف قطعات تجاری و سرگرم‌کننده فراتر رفته و به درون بیان‌های فرهنگی جامعه نفوذ کرده است (Kinder, 1984). این نکته‌ای است که به سادگی نمی‌توان از آن گذشت، حتی اگر آن را به عنوان فرمی هنری محسوب نکنیم. از طرف دیگر بسیاری از فیلم‌سازان حرفه‌ای عرصه سینما، این پدیده را به عنوان زمینه‌ای برای تجربه آزموده‌اند. استیون اسپیلبرگ²، اسپایک جونز³، مارتین اسکورسیسی⁴، و دیوید فینچر⁵ از جمله

1. MTV, Music Television

2. Steven Spielberg

3. Spike Jonze

4. Martin Scorsese

کارگردانانی بوده‌اند که عرصه موسیقی تصویر را آزموده‌اند. موسیقی تصویر امروز جشنواره‌های مستقل خاص خود را نیز دارد و اکنون در مرکز توجه اقتصادی، هنری قرار گرفته و توان جلب عامه مردم را نیز دارد (Kaplan, 1989:13).

با درنظر گرفتن توانایی‌های هنری، اقتصادی و حتی ایدئولوژیک این پدیده، ضروری است که نشانه‌شناسی موسیقی تصویر و کارکرد متنی آن بر جامعه را از جایگاهی ژرف‌تر بررسی کنیم. برای بررسی نشانه‌های پدیده‌ای چندبعدی مانند موسیقی تصویر، باید این نشانه‌ها را از دیدگاه‌های گوناگون حسی مطالعه کرد. در پژوهش‌های فرهنگی به دلیل گسترده‌گی مفاهیم نگرشی آن‌ها، می‌توان به قرائت‌های متنوعی دست یافت. در درجه اول نکته قابل توجه، یافتن عاملی است که تخلیه روانی مخاطب از طریق آن صورت می‌گیرد. این عامل در قطعات گوناگون موسیقی تصویر یکی بوده و عاملی است که نقش کانونی در ساختار موسیقی تصویر بازی می‌کند. با نگاهی دقیق به تمامی قطعات موسیقی تصویر (صرف‌نظر از سبک، نوع یا شکل موسیقی) این نکته جلب توجه می‌کند که مرکز بصری، صوتی، روایی، ارتباطی و اجتماعی تمامی موسیقی تصویرها حول یک عامل می‌چرخد: شخصیت خواننده (ستاره). تمامی جلوه‌جذاب و پر زرق و برق قطعات موسیقی تصویرها توسط ستاره‌ای ایجاد می‌شود که در مرکز توجه مخاطب است و جایگاهی والا را در ذهن او اشغال می‌کند. آن کاپلان جایگاه خواننده را در موسیقی تصویرها با خدایان آزتك‌ها مقایسه می‌کند (Kaplan, 1986:109). این مقایسه اغراق‌آمیز نشان می‌دهد که بدون شک نقش خواننده را در تأثیرگذاری بر مخاطب نمی‌توان انکار کرد.

از طرف دیگر با مطالعه دقیق موسیقی تصویر و تأثیر گسترده آن بر طیف وسیع مخاطبان (که گاه حتی افرادی با سنین بالاتر را نیز دربرمی‌گیرد). تصاویری که در موسیقی تصویرها بدون داشتن تداوم منطقی ظاهری کنار هم چیده می‌شوند، از نظر معنایی، تداومی خاص را دنبال می‌کنند ضمن آن که حتی بدون درنظر گرفتن آن‌ها، حضور خواننده خود نخی ارتباطی میان اجزای ساختاری موسیقی تصویرها است. جلوه

تجربی موسیقی تصویر به حدی است که گاه هر بیننده‌ای را مسحور می‌کند و عوامل تصویری با به کارگیری فناوری مناسب، ذهن مخاطب را در هر سطح و جایگاهی تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

مروری بر تاریخ تحول موسیقی تصویر

درباره تاریخ پدید آمدن موسیقی تصویر نظرات متفاوتی ارائه شده است. برخی از محققان معتقدند موسیقی تصویر از لحظه‌ای که امتنی خود را در سال ۱۹۸۱ آغاز کرد، متولدشده است (Kaplan, 1989: 1-8).

براساس نظریه‌ای دیگر اولین موسیقی تصویر قطعه راپسودی بوهمی از گروه کوین^۱ بوده که در سال ۱۹۷۵ به کارگردانی بروس گورز^۲ ساخته شد (Clark, 2004: longroadmedia.com). بعضی دیگر نیز ریشه‌های آن را در نخستین فیلم‌های کوتاه یا بلند که در آن موسیقی نقش مهمی ایفا کرده، جستجو می‌کنند. در این نظریه اولین شکل ارائه موسیقی تصویر در سال ۱۹۱۱ و با فیلمی براساس سمفونی پرومته^۳ اثر الکساندر اسکریابین^۴ مطرح می‌شود و سپس در فیلم کارتونی سمفونی مسخره^۵ والتدیزنسی جلوه‌ای متفاوت می‌یابد. از این دیدگاه مهم‌ترین جلوه این پدیده در فیلم الکساندر نووسکی^۶ به کارگردانی سرگئی آیرنشتاین^۷ و محصول ۱۹۳۸ دیده می‌شود که در آن صحنه‌های نبرد تمام‌اً بر مبنای موسیقی طراحی شده‌اند (Middleton, 2002: 91). اما واقعیت آن است که موسیقی تصویر به شکلی که امروز ما می‌شناسیم به طور دقیق در روز اول ماه اوت ۱۹۸۱ با پخش اولین موسیقی تصویر تاریخ تلویزیون به نام ویدیو ستاره‌های رادیویی را کشت^۸، متولدشده. آن‌چه دیگران مطرح کرده‌اند تنها زمینه‌های شکل‌گیری موسیقی تصویر را دربرمی‌گیرد. تأثیرگذاری

1. Queen's Bohemian Rhapsody
2. Bruce Gowers
3. Prometheus, Poem of Fire
4. Alexander Scriabin
5. Silly Symphony
6. Alexander Nevsky
7. Sergei Eisenstein
8. Buggles' Video Killed the Radio Stars

فرهنگی توسط موسیقی تصویر، جلب مخاطب و شکل‌گیری سیستم ستاره‌سازی از طریق آن، مهم‌ترین اهداف موسیقی تصویر محسوب می‌شوند که امتی‌وی آغازگر آن است. هر چند شبکهٔ تلویزیونی نمی‌توانست بدون وجود داشتن موسیقی تصویر (پیش از راه‌اندازی) پایه‌گذاری شود. اما مطرح شدن پدیدهٔ موسیقی تصویر، جهانی شدن آن، تأثیرگذاری بی‌تردید بر مخاطب، شکل‌گیری فرم‌های هنری و متنوع آن و سازوکار تولید و پخش این پدیده بدون پدید آمدن شبکهٔ تلویزیونی امتی‌وی ناممکن بود.

پیش از آغاز به کار امتی‌وی، موسیقی تصویر به صورت پراکنده در شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شد اما زمان پخش مشخصی نداشت و هدف خاصی جز سرگرمی و پر کردن ساعت شبکه‌ها را دنبال نمی‌کرد^۱. البته تلاش‌هایی در سال‌های دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به صورت شوهای تلویزیونی صورت گرفت و نمونه‌های پراکنده‌ای نیز ساخته شد، مانند برنامهٔ برترین‌های پاپ^۲، اما همه این برنامه‌ها موقعت بودند و تداوم و تکرار به عنوان عنصر ساختاری برنامه‌ها اعمال نمی‌شد. ضمن آن‌که در اکثر موارد این شوهای تنها به برنامه‌هایی نازل تبدیل شدند که اجرای تندگان و خوانندگان معروف تمایلی به حضور دائم در آن‌ها نشان نمی‌دادند و از سوی دیگر اغلب قطعات پخش شده در این شوهای قطعات اجرایی^۳ بودند که خواننده بر روی صحنه، مانند کنسرت زنده، قطعه‌ای را اجرا می‌کرد و می‌رفت، بدون هیچ تأثیرگذاری جانبی. تولید موسیقی تصویر به صورت مستقل تحولی در این زمینه ایجاد کرد و امکانات هنری و بصری متفاوتی را نسبت به اجرای صحنه‌ای برای ارایهٔ موسیقی پدید آورد. از این دیدگاه قطعه Paperback writer از گروه بیتل‌ها^۴ به عنوان نخستین موسیقی تصویر که از تلویزیون پخش شده، مطرح می‌شود.

قبل از آن نیز دستگاه‌هایی ساخته شده بودکه با انداختن یک سکه، قطعه‌ای تصویری برای یک موسیقی پخش می‌کرد (Cook, 1995: 5). در این دستگاه‌ها هیچ خوانندهٔ معروفی دیده نمی‌شد و شامل قطعات کوتاه نمایشی یا رقص می‌شد. در آن

1. Top of the Pops
2. The Beatles

دوره مطرح شدن یک ستاره به هیچ وجه در کانون توجه نبود و جذابیت خود دستگاه کافی به نظر می‌رسید (Cook, 1995:5). هر چند به نظر می‌رسد شکل ارائه تصویر، موضوعات و شیوه سرگرم‌کنندگی این قطعات کوتاه بعدها در ارائه شکل ظاهری قطعات موسیقی تصویر بی‌تأثیر نبوده باشد.

نوزایی عناصر بیانی در موسیقی تصویر و ارتباط با مخاطب

برای رسیدن به یک ساختمان نظری مناسب از نظر تاریخی که بتواند جایگاه موسیقی تصویر را تبیین کند، ابتدا باید جایگاه موسیقی تصویر را در میان رسانه‌های جهان معاصر ارزیابی کنیم. بدون شک موسیقی تصویر زیرمجموعه رسانه تلویزیون و نوعی فیلم کوچک¹ محسوب می‌شود (Kaplan, 1989:1-2). البته از آنجا که موسیقی تصویر از تلویزیون آغاز شد و بعد در سینما تأثیر گذاشت، می‌توان آن را به نوعی برنامه‌سازی برای تلویزیون یا شیوه‌ای برای بصری کردن رادیو (از نظر ارتباطاش با موسیقی) نیز درنظر گرفت. اما مسئله این جاست که هیچ‌کدام از این جایگاه‌ها زمینه‌ای کافی برای تعریف و کارکرد موسیقی تصویر به دست نمی‌دهد. به دلیل آن که موسیقی تصویر از طریق تمامی رسانه‌ها (تلویزیون، سینما، اینترنت، ویدیو، دی‌وی‌دی، و...) قابل دسترسی و مشاهده است باید آن را فرمی مستقل ارزیابی کرد که با همه رسانه‌های اصلی ارتباط مستقیم دارد. در واقع موسیقی تصویر، پدیده‌ای پویا و انعطاف‌پذیر است که می‌تواند خود را با تمامی پیشرفت‌های تاریخی رسانه‌ای و زیرمتن‌های فرهنگی هم خوان کند (Williams, 1990:11). هر چند ابزار، مخاطب و شیوه تهیه و تولید آن در تأثیرگذاری و ایجاد زیرمتن هر قطعه موسیقی تصویر اهمیت بسیار زیادی دارند (Williams, 1990:11).

هدف در تمامی این زمینه‌ها در نهایت اثرگذاری بر مخاطب است. گروه هدف در موسیقی تصویرها جوانان هستند. امتی‌وی گروه سنی هدف خود را "دوازده تا سی و چهارسال" معرفی می‌کند، و شبکه وی‌اچ‌وان² مخاطبانی در حدفاصل سین "بیست و

1. Mini film

2. VH-1

پنج تا چهل و نه سال" را هدف قرار می‌دهد (Kaplan, 1989:2). گروه جوان، به عقیده اغلب محققان، گروهی هستند که به دلیل شرایط سنی خاص خود به دنبال هویت می‌گردند و حاضرند به خاطر به دست آوردن آن هر هزینه‌ای را پردازنند (Kaplan, 1989:25) و مخاطبان بزرگ‌سال در پی ارضی تمنیات و آرزوهای درونی خود هستند (Kaplan, 1989:101). کاپلان به گزارش‌هایی که از نوجوانان و علاقه‌شان به امتنی‌وی به دست آمده اشاره می‌کند و معتقد است که «تقریباً تمامی نوجوانان به این شبکه و شبکه‌های مشابه در طول روز و شب، و حتی در حال انجام تکالیف درسی‌شان، برای آرامش و لذت، نگاه می‌کنند» (Kaplan, 1989:20). نکته بسیار مهم و در واقع مساله‌اصلی، مفهوم تجربه مشاهده موسیقی تصویر است. هر مخاطب بسته به پس‌زمینه روانی، فرهنگی، اجتماعی و طبقاتی خود در لحظهٔ تماشا، مفهومی متفاوت برداشت می‌کند. این پس‌زمینه اصلی‌ترین عاملی است که تمامی عناصر موجود در موسیقی تصویر را تحلیل کرده و اجزای قطعه از آن طریق، مخاطب را به سمت انگیزش عاطفی و تأثیرِ مورد نظر سوق می‌دهد. تعامل میان عناصر موجود در موسیقی تصویر و پس‌زمینه ذهنی مخاطب سبب می‌شود، تماشاگر به جای تعویض کanal تلویزیونی، خیره به صفحهٔ تلویزیونی بماند و حتی در هنگام گوش کردن به موسیقی (به تنهایی) تصاویر موسیقی تصویر آن را در ذهن باز آفرینی کند (Kaplan, 1989:84). این تعامل در نهایت به نوعی دنباله‌روی می‌انجامد و تماشاگر در حرکات، شیوهٔ آرایش مو و طرز لباس پوشیدن از ستارهٔ مورد علاقهٔ خود تقلید کند. کاپلان به این نکته اشاره می‌کند که چگونه مخاطبان نوجوان با تقلید از لباس، حرکات، اعمال و تفکرات ارائه شده توسط ستاره، برای خود هویتی نو می‌سازند (Kaplan, 1989:19-20). همین کارکرد است که در مطالعات فرهنگی، نوعی سازوکار ستاره‌سازی در رسانه‌ها را هورد بحث قرار می‌دهد که عیناً می‌توان آن را به ویژگی‌های موسیقی تصویر تعمیم داد (Cavell, 1979).

سازوکاری که در مباحث فرهنگی از آن سخن می‌رود، یکی از عناصر اصلی رسانه است. جلوه‌ای است که در هر رسانه‌ای تولید شده و پس از به وجود آمدن، توان باز تولید خود را به طور خودکار دارد (Kaplan, 1989:21). این پدیده در نهایت با

عناصر تأثیرگذار خود به صورت فزاینده‌ای جنبهٔ خودانگیخته^۱ می‌یابند (Kaplan, 1989:34). از این‌روست که موسیقی تصویرها با درهم‌ریزی بینان‌های فرهنگی و عدم تأکید بر ملیتی خاص زمینه‌ای را برای همگانی‌شدن مضامین فرهنگی مورد نظرشان پدید می‌آورند. به عنوان مثال گاه استفاده از عناصر شرقی تلاشی است برای شکستن مرزهای فرهنگی. در موسیقی تصویر سیاه یا سفید^۲، خواننده در مکان‌های گوناگونی از مناطق مختلف جهان به اجرا می‌پردازد. مثلاً در جایی در کنار سرخ‌پوستان امریکایی است، و لحظه‌ای بعد در کنار رقصنده‌ای هندی، و در پایان نیز چهرهٔ انسان‌هایی از ملیت‌ها و نژادهای گوناگون در حال خواندن اشعار قطعه به هم تبدیل می‌شوند. در این شرایط مرزهای فرهنگی، ملیتی و فکری شکسته می‌شوند. این فقدان تمرکز بر روی فرهنگی خاص نوعی راهبرد آگاهانه است برای رسیدن به اهداف مصرف‌گرایانه و در عین حال ایدئولوژیک که نهایت خواستهٔ سیاست‌گزاران است. عدم تمرکز موسیقی تصویرها بر روی فرهنگی خاص، نوعی درهم‌آمیزی فرهنگی پدید می‌آورد که در نهایت به گیجی مخاطب می‌انجامد. از این طریق بینان‌های پذیرفته شده پیشین تجزیه شده و به هیچ بدل می‌شوند و در نتیجه تمامی آن هنجارهای پذیرفته شده از میان می‌روند. در این حالت خواننده دیگر به مرزی خاص و کشوری مشخص تعلق ندارد و خصیصه‌ای جهانی می‌یابد.

نشانه‌شناسی عناصر تأثیرگذار بر مخاطب

مهم‌ترین اثر قطعات موسیقی تصویر، ایجاد نوعی جلب توجه بر روی خواننده برای بیننده است. قادر تصویر، چه کسی را در مرکز توجه قرار می‌دهد؟ بیننده در نخستین نگاه که را می‌بیند³ خواننده (ستاره). طرز لباس پوشیدن، طراحی حرکات و نورپردازی به گونه‌ای است که ستاره را در مرکز توجه قرار می‌دهد، زیرا اوست که حرکات متفاوت دارد و مستقیم به دوربین (تماشاگر) نگاه می‌کند. به همین دلیل تماشاگر در بسیاری لحظات، به طور ناخودآگاه، لب خود را نیز مانند خواننده حرکت می‌دهد و

1. Self-reflexive
2. Black or White

این ساده‌ترین عکس‌العمل عاطفی تماشاگر است نسبت به خواننده. به این ترتیب خواننده نه تنها در مرکز توجه بصری^۱، بلکه در مرکز توجه صوتی^۲ تماشاگر نیز قرار می‌گیرد (Kaplan, 1989:20-1).

گسترش امتی وی و رشد آن به دلیل تأثیرگذاری این تلویزیون بر فرهنگ جوان صورت گرفت. هر چند فیلم‌های موزیکال، به خصوص فیلم‌های ال‌پریس پریسلی^۳، را نباید در شکل‌دهی فرهنگ و سبک زندگی جوانانه‌ای که متأثر از موسیقی راک بود نادیده گرفت (Kaplan, 1989:9).

هم‌جنین فیلم‌های موزیکال باسی بركلی^۴ با زرق و برق خاص تصویری‌شان در به‌کارگیری نمایه‌های هوایی، استفاده از تصاویر تجربی کلایدوسکوب^۵، حرکات دوربین و شیوه مونتاژ، بر شکل‌گیری موسیقی‌تصویرها موثر بودند (Cook, 1995:274). در این فیلم‌ها سکانس‌های ساده رقص به «فیلم‌های تجربی با نوعی دریافت انتزاعی» از تصویر تبدیل شدند و دیگر هیچ شباهتی به فیلم‌های موزیکال اولیه نداشتند (Cook, 1995:275). همسان‌سازی حرکت و موسیقی در فیلم‌های اینیمیشن والت دیزنی زمینه‌ای دیگر بود که "ترکیب صدا و تصویر را به شکلی گویا وارد سینما کرد" (Cook, 1995:276). این‌ها عناصری بودند که در قطعات موسیقی‌تصویر بازتاب یافتد. شیوه‌های مونتاژی در مکتب مونتاژ روسی نیز که از آن به عنوان نوعی ساختگرایی^۶ و شکل‌گرایی^۷ نام بده می‌شود، بیش از آن که به بیان قصه کمک کند جلوه‌ای از نمادگرایی^۸ را به تصویر می‌کشند.

تأثیر این شیوه‌های مونتاژی در موسیقی‌تصویر به مراتب بیشتر از سینمای داستان‌گو بوده است (Cook, 1995:143). آیزنشتاین، از طریق مونتاژ سریع تصاویر و استفاده از شیوه مونتاژ جاذبه‌ای^۹، و تأثیر بصری چشم‌گیر آن به دنبال ایجاد جلوه‌ای

-
1. Visual
 2. Auditive
 3. Elvis Presley
 4. Busby Berkeley
 5. Kaleidoscope
 6. Constructivism
 7. Formalism
 8. Symbolism
 9. Attraction

شاعرانه، نمادین و استعاری بود که اثر نهایی خود را در ذهن بیننده می‌گذاشت. این همان کارکرد گشتالتی تصویر در سینما است که سبب می‌شود ذهن تماشاگر به صورت ناخودآگاه به سمت مفاهیمی برود که فیلم‌ساز در پی القای آن است. پیوند سریع تصاویر در این شیوه مونتاژی قدرت فکر و تصمیم‌گیری آگاهانه را از تماشاگر می‌گیرد و در نهایت همه چیز در ناگاه ذهن او ثبت می‌شود. موسیقی تصویر دقیقاً به دنبال همین تأثیرگذاری است (Kaplan, 1989: 3-4).

به این ترتیب تصویری ایده‌آلی از خواننده (ستاره) در ذهن مخاطب ایجاد می‌شود که از طریق مونتاژ سریع و غیرروایی جاذبه‌ها به وجود آمده است (Gunning, 1991: 138). تأثیر هیپنوتیک این شیوه به گونه‌ای است که دیگر محققان موسیقی تصویر نیز به تأثیر شگرف آن اشاره کرده‌اند. در این حالت نوعی خیرگی جنسیتی در مخاطب پدید می‌آید که توان چشم برداشتن از تلویزیون را ندارد و نوعی انگیزش عاطفی را در درون خود احساس می‌کند (Kaplan, 1989: 89). فراموش نکنیم که نقطه تأکید بصری در تمامی این حالت‌ها شخص خواننده است. این بسیار فراتر از کارکرد تصاویر ایستا و ساکن فیلم‌های اولیه است و از قابلیت‌های بصری خواننده به تمامی استفاده می‌کند.

اما نکته‌ای که تقریباً همه نظریه‌پردازان موسیقی تصویر بر آن اتفاق نظر دارند، آن است که این پدیده با جلوه نمادین خود، تأثیری غیرقابل انکار بر ناخودآگاه مخاطب دارد. موسیقی تصویر نشانه‌ها و رمزهای جدیدی را برای ارتباط با مخاطب ساخته است (Kinder, 1984).

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های موسیقی تصویر، قدرت آن در شکل دادن تصاویر خیالی (نوعی رویابینی در بیداری) در ذهن مخاطب است. تصویری که با هر بار گوش کردن به موسیقی، در ذهن، دوباره شکل می‌گیرد. موسیقی، به طور کلی، تصاویر رویاگون را به ذهن متبار می‌سازد که برآمده از دل احساسات درونی ما است و جلوه‌ای تخیلی و رویایی دارند (Kaplan, 1989: 135). از این‌روست که بیشتر تصاویری که در موسیقی تصویر استفاده می‌شوند، فضاهایی رویایی و ذهنی دارند. تصاویر ذهنی موسیقی همیشه واضح نیستند. یکی از وظایف موسیقی تصویری در ک

آسان و عینی کردناین تصاویر سنجش ناپذیر است (Vernallis, 2004:94). اما این روند چگونه رخ می‌دهد؟

روند تأثیر تصویر بر ذهن

شكل دادن تصاویر خیالی در ذهن مخاطب مهم‌ترین خصوصیت موسیقی تصویر است. تصاویری که دارای ویژگی خودانگیختگی هستند و می‌توانند دوباره در ذهن جان بگیرند (Kaplan, 1989:34). تجربه تماشاگر و گوش کردن به یک موسیقی تصویر خاص در تلویزیون هم این نکته را در مورد چنین عملکردی در مغز به اثبات می‌رساند (Kaplan, 1989:135). با تکرار این تجربه در زمانی کوتاه، مخاطب، چنین ارتباط ذهنی را در مغز خود تقویت می‌کند و پس از آن هنگامی که چنین بیننده‌ای آن قطعه خاص را از رادیو یا هر وسیله دیگری که فاقد ویژگی تصویری است، می‌شنود، حضور موسیقی به تنها، همان تصاویر را در ذهن تداعی می‌کند؛ البته همراه با احساس تمایل به دوباره دیدن آن موسیقی تصویر خاص (Kinder, 1984). این در واقع خود شکل بنیادین یادگیری و تأثیرگذاری از طریق شرطی‌سازی است.

در موسیقی تصویر این نکته که ما اجرائندۀ قطعه را (هم‌چون یک کنسرت زنده) می‌بینیم یا خیر اصلاً مهم نیست. در بسیاری از موسیقی تصویرهایی که بر اساس قطعات مختلف موسیقی ساخته می‌شوند، هیچگونه تأکیدی بر اجرائندۀ (در حال اجرای قطعه) صورت نمی‌گیرد بلکه به صورت بازیگر یک داستان به تصویر کشیده می‌شود. موسیقی تصویرها در طول زمان تحولی اساسی یافتند و جلوه‌های ویژه تصویری، حالتی متفاوت در آن‌ها پدید آوردند اما در بسیاری موارد هنوز شکل بنیادین خود را در استفاده از اجرائندگان قطعات حفظ کرده‌اند (Vernallis, 2004:83).

در بیشتر قطعات موسیقی تصویر آن‌چه ما می‌بینیم زنگیرهای از تصاویر متفاوت و گاه غیرقابل مقایسه است؛ تصاویری که در فضا و زمان خاصی جریان ندارند و ساختاری شبیه فرم رویاهامان یافته‌اند. گرچه ریتم و ضربان‌گ مونتاژ تصاویر بر اساس ضربات موسیقی شکل می‌گیرند، اما روند جریان موسیقی و اشعار به یکی‌شدن هویت و معنا با چنین تصاویر نامریوط به یکدیگر کمک می‌کنند (گاه این عملکرد

به وسیله یک گفتار متن که به اشعار یا تصاویر اضافه شده نیز صورت می‌گیرد) Vernallis, 2004:204-5). این خصوصیت سبب می‌شود تا تصاویر به ظاهر نامربوط بهم به صورت تصاویری پیوسته و در ارتباط با متن موسیقی و اشعار آن درآیند. چنین ساختاری این نکته مهم را به اثبات می‌رساند که «تصویر» اساساً بنیادی‌ترین منبع ایجاد لذت است (Kaplan, 1989:22) و به همین دلیل است که زمانی که مخاطب در حال تماشای تلویزیون نیست و تنها به موسیقی گوش می‌دهد و تصاویر را نمی‌بیند، همان تصاویر قبلی در ذهن او تداعی می‌شوند (Kinder, 1984). در تمامی برنامه‌های تلویزیون ترکیبات تصویری از امتیاز ویژه‌ای نسبت به صورت برخوردارند؛ شرایطی که عوامل فرهنگی، تاریخی و روانی، خصوصیات آن را تعیین می‌کنند و مخاطبان تلویزیون در آن حق انتخاب دارند (Kaplan, 1989:89). پیچیدگی ساختار تصاویر در موسیقی تصویر عملکرد اصلی خود را در حافظه می‌یابند و به همین دلیل تکرار مدام آن‌ها (برای جای‌گیری تصاویر و مفاهیم در ذهن) از اصلی‌ترین ضروریات پخش این گونه برنامه‌ها است (Kaplan, 1989:7).

موسیقی تصویر می‌تواند تماشاگران را برای دیدن تصاویر خیالی‌شان تحریک کند. یادآوری تصاویری که یک فرد قبلاً آن‌ها را دیده است، اولین گام در این روند محسوب می‌شود؛ روندی که بارها شاهد تأثیرگذاری آن بر مخاطبان نوجوان بوده‌ایم، که چگونه درباره این که کدام یک زودتر و بهتر جزئیات موسیقی تصویر آن قطعهٔ خاص را به یاد می‌آورند، با هم به بازی و رقابت پرداخته‌اند (Kaplan, 1989:35). نمونهٔ دیگر در تأثیرپذیری تماشاگران نوجوان از شکل ظاهری خواننده‌گان، تلاش برای هویت‌سازی بر اساس آنان و در نتیجه گسترش فرهنگ مصرفی است (Kaplan, 1989:22). از این رو حتی بسیاری از خواننده‌گان در اجرای زنده تلاش می‌کنند تا فضای موسیقی تصویرهای معروف خود را بازسازی کنند تا تصاویر آن موسیقی تصویرها دوباره در ذهن مخاطبان بازآفرینی شود.

موسیقی تصویر، شنونده را به مبارزه‌ای برای به خاطر آوردن تصاویر غایب دعوت می‌کند. آیا می‌توانی در حین شنیدن نیز یک تماشاگر باشی و مجموعهٔ تصاویر و صوات را دوباره تجربه کنی؟ زیرا تا انتهای یک موسیقی تصویر، ما احساساتی

در هم آمیخته را تجربه می‌کنیم که از طریق بازی با تصاویر آفریده شده‌اند (Kaplan, 1989:101). این بازی سبب می‌شود تا مخاطب همواره توجه خود را به سمت شبکه‌هایی که این موسیقی تصویرها را پخش می‌کنند، معطوف کند.

اگر موسیقی تصویر با بخش‌های گوناگون زندگی خواننده همراه شود، نوعی احساس نزدیکی میان او و خواننده ایجاد می‌شود که در نتیجه آن علاوه‌مندی بیشتری نیز در او نسبت به آن خواننده خاص به وجود می‌آید. هنگامی که تماشاگران، خواننده را در مکان‌هایی همچون رستورانی که می‌شناسند یا اتاق خانوادگی اش، حیاط خانه‌اش، استودیوی تلویزیونی و حتی فضایی ناشناخته می‌بینند در واقع این تماشاگر است که همراه با آن خواننده بخشی از تاریخچهٔ خصوصی او را پی‌گیری می‌کند (Kaplan, 1989:18). از این راه با همذات‌پنداری میان مخاطب و خواننده شیوهٔ زندگی و تمامی عناصر مربوط به ستاره به هویت تازه او مبدل می‌شود.

در طی پخش یک برنامهٔ خاص، تماشاگر باید حضوری همه‌جانبه داشته باشد. این احساس به خصوص در موسیقی تصویرها قدرت خاصی می‌یابد؛ جایی که حضور همه‌جانبه مخاطب اولین و مهم‌ترین ویژگی الزامی آن است. پخش تلویزیونی از شکل سنتی ساخت فیلم، مجرزا است، در این حالت باید حضور چشمان بیننده در هر لحظه از آن اتفاق یا برنامهٔ خاص، مورد نظر قرار گیرد (Vernallis, 2004:110). در واقع شکل ارائه آن باید بر حضور خودآگاه بیننده تأکید ورزد.

این احساس خاص در حضور همه‌جانبه مخاطب، حتی در ساخت نمایش‌ها و فیلم‌ها نیز مورد توجه قرار می‌گیرد، که جلوه‌ای از کارکرد ناخودآگاه جمعی است. استفاده از صدای ضبط شدهٔ خنده‌ها و یا خطاب قرار دادن تماشاگر به صورت دوم شخص در آگهی‌های تبلیغاتی، اخبار، برنامه‌های تلویزیونی و برنامه‌های کودکان، همه و همه از جمله همین عوامل هستند. استفاده از حضور همه‌جانبه مخاطب در موسیقی تصویرها با نگاه خواننده به دوربین (تماشاگر) و خطاب قرار دادن او و یا از طریق روایت یک داستان جذاب و عاطفی شکل می‌گیرد (Kinder, 1984).

بینندهٔ تلویزیون دو نقش اصلی ایفا می‌کند: اول، در مقام تماشاگر یا شنوندهٔ خاص که تصاویر و صدای را در بخش آگاه ذهن‌اش می‌بیند و می‌شنود و آن‌ها را به خاطر

می‌سپارد. دوم، در مقام عضوی از مخاطبان گروهی و اجتماعی (یکی از اهالی دهکده جهانی) که ارتباط آرزوها و ایدئولوژی خود را با دیگران قسمت می‌کند (Kinder, 1984). این همان جنبه از تلاش برای یکسان‌سازی هویتی در جوانان است. دریکی‌سازی ویژگی‌های عمومی و خصوصی، این نقش دوگانه، عملکردی دوگانه نیز می‌یابد: نخست، ورود تصاویر تلویزیون به درون زندگی ذهنی تماشاگر و ترکیب آن‌ها با تصاویر ذهنی او؛ دوم، جایگاه‌سازی مخاطب در بازار جهانی و در مکانی که او به عنوان مصرف‌کننده بالقوه، تصاویر تلویزیونی را دریافت می‌کند و این‌ها به خواسته‌ها و در نهایت هویت او بدل می‌شوند. این یکی از ارکان اساسی اقتصادی سرمایه‌داری است. به دلیل سلطهٔ تبلیغات بر تلویزیون، همهٔ چیز باید در خدمت هدف اصلی یعنی ورود فرهنگ مصرفی به جامعه قرار گیرد (Kaplan, 1989:12).

بررسی روان‌شناسی ساخت‌شکنی ۱ در موسیقی تصویر

تفاوت بین این موسیقی تصویر با ساختار کلاسیک فیلم‌ها از طول زمان کوتاه آن نشأت می‌گیرد. در واقع جذابیت سینما بر اساس نظر پرخی نظریه‌پردازان از تمایلات درونی تماشاگر نسبت به مسئلهٔ Voyeurism و Fetishism نشأت می‌گیرد (Kaplan, 1989:91-3). به عبارت دیگر هنگام تماشای یک فیلم، حسی که ما را به دیدن فیلم ترغیب می‌کند نوعی حس کنجکاوی نسبت به زندگی دیگران است. این حس در تئاتر نیز وجود دارد و از آن به دیوار چهارم تعبیر می‌شود که در حقیقت گویی دیوار چهارم خانهٔ یک فرد برداشته شده و تماشاگر به تماشای وقایع درون آن می‌پردازد. این حس از دورهٔ کودکی به نوعی در همهٔ افراد وجود داشته است. آن کاپلان، نظریه‌پرداز ویدیوکلیپ می‌نویسد: "تمام ساختار رسانه‌ی سینما، با نمایش آن در یک سالن تاریک و تصاویری بزرگ بر پرده‌ای روشن شکل می‌گیرد که در واقع با اضافه کردن میل به Voyeurism به این مجموعه، جذابیت آن به خاطر بازگشت

تمایلات دوران کودکی به وجود می‌آید" (Kaplan, 1989:103). اما این ویژگی در موسیقی تصویر چگونه به کار گرفته می‌شود؟

کاپلان از قول ژاک لاکان^۱، روان‌کاو فرانسوی می‌گوید: "سینما یک آینه بازنماست. زیرا نظریه لاکان درباره این که چگونه ذهن از طریق زبان مادری شکل می‌گیرد، در نظریه‌های اخیر فیلم مؤثر بوده است. از نظر لاکان، تصویر کمبودها، به خصوص، هر دو جنس را به احساسی خاص در توهمندی کشیدن با مادر فرو می‌برد. آن چه لاکان «تصویر آینه‌ای»^۲ می‌نامد (لحظه‌ای که کودک برای نخستین بار با تصویر خود در آینه ارتباط برقرار می‌کند) به آگاهی فرد نسبت به توهمندی کشیدن با مادر اشاره دارد. کودک، در آن لحظه متوجه می‌شود که با مادر خود تفاوت دارد (در آینه، تصویر کودک، در آغوش مادر دیده می‌شود)؛ او همچنین تصویر آینه‌ای خویش را نیز بازمی‌شناسد (که لاکان به آن تصویر ایده‌آل^۳ می‌گوید)؛ ذات و وجودی که از خودش جدا است. ذهن در این شرایط دچار شکاف می‌شود (میان مادر و غیرمادر؛ این سوی آینه و آن سوی آینه).

این نکته مهم را باید بدانیم که خود ایده‌آل^۴ کودک که از طریق این تصویر آینه‌ای شکل می‌گیرد به طور کامل این تصویر را نمی‌باید که تصویر مادرش یک تصویر دیگر است؛ او به این ترتیب نگاه خودش را به عنوان نگاه «دیگری» نمادپردازی می‌کند و از این رو تمایلات اش نسبت به مادر تحریک می‌شود، تمایلاتی که تأثیری محکم بر زندگی او می‌گذارد" (Kaplan, 1989:42-3). این احساس جدال‌فتدگی احساسی است که در تمام عمر با ما همراه است و به اشکال گوناگون سعی در اراضی آن داریم.

این نمادپردازی مادر به عنوان دیگری، از نظر لاکان، یک تجربه عمومی است و برای آن که یک فرد پا به دنیای انسان‌ها بگذارد ضروری است. این جداسازی که

1. Jacques Marie Lacan

2. Mirror-Phase

3. Ideal Image

4. Ideal Ego

میزان نمادپردازی بستگی به آن دارد، روندی الزامی است. اما اگر کودک دست از خیال‌پردازی برندارد، این «زمان» است که در نهایت زوج کودک/ مادر را از هم جدا می‌کند. به این ترتیب تصویر آینه‌ای، کودک را برای ورود به دنیای واقعی نمادها، طی سال‌های زندگی اش آماده می‌کند (مقصود لاکان از دنیای نمادها، مجموعه زبان، نشانه‌ها، تصویر، اشاره‌ها، صدایها و غیره است)، که در آن کودک موقعیت خود را به صورت یک جنس مشخص درمی‌یابد (و موقعیت را با واژه «او^۱»، «تو» و «آن» درک می‌کند) (Kaplan, 1989: 35-119). کاپلان با ذکر نمونه‌ای از یکی از موسیقی‌تصویرهای مشهور^۲ جایگاه ستاره را در موسیقی‌تصویر با جایگاه ناخودآگاه مادر در ذهن تماشاگر می‌سنجد و نتیجه می‌گیرد که مخاطب بی آن‌که متوجه این روند (به صورت آگاهانه) باشد ستاره را با مادر جدا شده خود جایگزین کرده و آمال و آرزوهای خود را در او می‌بیند (Kaplan, 1989: 100-95).

از سوی دیگر رولان بارت^۳ نیز به این مسئله اشاره می‌کند که بیننده یک فیلم تلاش می‌کند تا از درون تصویری که بر پرده افتاده، در درون خود به نوعی احساس کمال برسد (Kaplan, 1989: 5-24). از این‌رو موسیقی‌تصویر تلاش می‌کند تا اندازه‌ای ذهن را در موقعیت دوگانه‌ای که از ناگاهی توهمنی صحنه برای یکی شدن با تصویر ایده‌آل ایجاد می‌شود، قرار دهد.

به عبارت دیگر ما درجهانی قرار می‌گیریم که در آن تخیل و موقعیت در نوعی موقعیت توهمنی به یکدیگر می‌رسند و در نهایت به این باور می‌رسیم که همه تخیلات از یک موقعیت اصلی نشأت می‌گیرد و این همان جهت ساخت‌شکنانه است. موسیقی‌تصویر و شبکه‌هایی که به طور ۲۴ ساعته به پخش آن اختصاص دارند، با زمینه فاقد تمرکز آن، با محدود کردن اشیا در درون یک سیستم، با بخش‌هایی که همه به هم مربوطاند و بی‌پایان نیز هستند، مرزها را درهم می‌ریزند، قالب‌ها را می‌شکنند و جهانی نوین را بنیان می‌گذارند؛ جهان نوینی که مبنای آن ستاره است.

1. She/he

2. Paul Young's "Every Time You Go Away"

3. Roland Barthes

کارکرد سیستم ستاره‌سازی

ستاره‌سازی همیشه به نوعی در تاریخ غرب حضور داشته است. خدایان یونان باستان و قدیسین قرون وسطی و امپراتوران دوره‌های مختلف همگی چنین کارکرده داشتند. همه آنان جلوه‌ای ایده‌آل یا الگویی از شجاعت و قدرت، ایشار و پارسایی یا شایستگی و عدالت محسوب می‌شدند و مردم عادی از آنان هویت خویش را می‌ساختند. سیستم ستاره‌سازی که از قرن بیستم آغاز شد دقیقاً همان اهداف را، به نوعی، دنبال می‌کرد. ستاره‌های سینما و موسیقی پاپ همگی نمونه یک انسان عادی و در عین حال ممتاز را به تصویر می‌کشیدند که از میان عامه مردم برخواسته‌اند. ستاره‌ها مفهوم هویت را برای مخاطبان‌شان جلوه‌گر می‌کنند، که از درون رؤیای موفقیت، با فریبندگی سربرآورده‌اند (Kaplan, 1989:27). این خصوصیات ستاره‌ها، چه در فیلم و چه در موسیقی پاپ، در موسیقی تصویر با یکدیگر ترکیب می‌شوند.

خواننده‌های موسیقی پاپ همیشه نسبت به اعضای گروه نوازنده‌گان و همچنین جمعیتی که آن‌ها را احاطه می‌کنند، برتری دارند. حتی از نظر موسیقایی، صدای آنان بالاتر از صدای ارکستر قرار می‌گیرد و طبیعی است که حالتی انسانی‌تر (نسبت به صدای ساز) دارند. اگر به اجرای یک قطعه موسیقی پاپ توجه کنید، محل قرارگیری خواننده که جلوتر از بقیه است، مؤید همین امتیاز و برتری آنان است. حتی گاهی ارکستر در تاریکی پس زمینه یا در محلی خاص مخفی می‌شود (Kaplan, 1989:19). اگر خواننده‌گان را با جمعیت تماشاگر مقایسه کنیم باز هم بیشتر متوجه این برتری و تفوق می‌شویم. زیرا محل او نیز بالاتر از جمعیت قرار دارد و نوری مرکز سبب جلب توجه مخاطب می‌شود. جالب است که در این شرایط حتی اگر بخواهیم نمی‌توانیم ستاره را بر روی صحنه و زیر نورباران پر زرق و برق آن نبینیم. از سوی دیگر ستاره روی صحنه پرتحرک‌ترین فرد است. تنها اوست که می‌خواند، با سرعت روی صحنه به اطراف می‌رود و حرکت می‌کند. در این حالت شنونده تنها خیره به او، حرکات اش را نگاه می‌کند و اگر صدایی تولید کند، یا تشویق ستاره است یا تقلید صدا و آواز او (Kaplan, 1989:19-20).

هنگامی که به گذشته باز می‌گردیم، نخستین جلوه متفاوت از ارائه یک خواننده به گروهی از مردم زمانی بود که گرامافون و سپس رادیو اختراع شدند. اختراع گرامافون سبب شد تا صدای خواننده از حضور فیزیکی او جدا شود. این مسئله اگر برای آن دوره معجزه به حساب نیاید اما حتماً خصوصیتی ماقبل طبیعی محسوب می‌شده است. این مسئله سبب ایجاد هاله‌ای برگرد خواننده می‌شد زیرا او را دارای برتری نسبت به انسان‌های عادی می‌کرد. اختراع گرامافون و رادیو سبب شد که صدای خواننده به داخل خانه‌ها بی‌آید و در تمامی لحظات زندگی با شنووندۀ خود شریک شود. پس از آن سینما و تلویزیون نیز همین کار را کردند. طرفداران یک ستاره با او احساس نزدیکی می‌کنند و این احساس در نوعی جلوه پرستشی ظاهر می‌شود. به این معنی که طرفداران، عکس‌ها، وسایل و هر چه که به ستاره مورد علاقه‌شان مربوط باشد، جمع می‌کنند تا ارتباط خود را با او حفظ کنند. از این طریق ستاره به نوعی بتبدل می‌شود. برای آن که تصویر ستاره با انتظارات عمومی همخوان شود، نوعی شمایل‌شناسی عکس متداول شد تا جهان عکس را از محیط پیرامونی جدا کند و هر آن چه هست بر روی ستاره متتمرکز شود. این شمایل‌شناسی جلوه‌ای از ستاره است تا او را در ذهن طرفدارانش پا بر جا نگه دارد؛ چه در شمایلی بی‌حالت و عمودی (شبیه نقاشی‌های دوره بیزانس) و چه در حالت‌های گوناگون در زندگی عادی. از سوی دیگر این تصاویر اثباتی بر وجود واقعی ستاره‌اند (جدای از اجراء‌های صحنه‌ای یا تصویر روی پرده) (Butler, 1991:49).

وجود ستارگان در مرزی میان واقعیت و رؤیا شکل می‌گیرد و این بر اساس شخصیتی که در فیلم‌ها دارند ساخته می‌شود (Cook, 1995:40). ستارگان، مانند خدایان باستانی‌اند تنها با این تفاوت که معبد آن‌ها، سالن سینما است (Butler, 1991:49). نگاهی کلی به عکس‌های ستارگان هالیوود در دوره طلایی دهه ۱۹۴۰ مؤید این مسئله است. کادریندی، نوع لباس، آرایش و نورپردازی، همگی در خدمت جدا کردن ستاره از دنیای عادی پیرامون او هستند. همه چیز در پی آن است که ستاره را در مرکز توجه بیننده قرار دهد.

روند تصویرپردازی ستارگان موسیقی در موسیقی تصویر، ترکیبی از هر دو حالت سینما و موسیقی است زیرا در موسیقی تصویر هم صدا و هم تصویر نقشی مهم ایفا می‌کنند. سازوکار عملکرد موسیقی تصویر در جهت خلق ستاره است، نه نمایش تنها آن. ستاره‌ها بازتاب رویاهای امیدها و آمال اجتماعی در یک دوره خاص و از دیدگاهی انسان‌شناسانه هستند (Dyer, 1979:6). این مسئله به نوعی ناخودآگاه جمعی بازمی‌گردد و گاه زمینه‌های سیاسی یا اقتصادی در کنار زمینه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. بدیهی است که ساخته شدن ستاره‌ها فقط نتیجه نیاز عمومی و مسائل اجتماعی نیست، بلکه راهبردهای شرکت‌های تولید فیلم و موسیقی نیازمند این سازوکار هستند (از نظر اقتصادی). از دیدگاه سیاسی نیز ستاره‌ها، نوعی نخبگان بی‌خطر محسوب می‌شوند که می‌توانند در خدمت بسط ایدئولوژی حاکم قرار گیرند، اگر چه تصاویر متنوع ستارگان همیشه بر یک مسیر حرکت نمی‌کند و جلوه‌های متفاوتی به خود می‌گیرد (Hall, 1980).

این حقیقت که ستاره‌ها از نظر فکری و ایدئولوژیک اثرگذارند، از طریق عنصر همذات‌پنداری قابل توضیح است. به عبارت دیگر بیننده خود را با ستاره روی پرده یکی می‌پندارد و به او وابستگی عاطفی^۱ پیدا می‌کند. این دلستگی و یکی پنداشتن در همه زمینه‌ها (حرف‌زدن، حرکات و رفتار و حتی لباس پوشیدن) نمود پیدا می‌کند (Mulvey, 1988). این بدیهی است که وقتی ستاره در خودروهای شیک، لباس‌های گران‌قیمت و خانه‌های اشرافی دیده می‌شود، همذات‌پنداری خودبه‌خود خصوصیتی سرمایه‌داری می‌باید و بیننده به داشتن چنین چیزهایی تمایل پیدا می‌کند (Kaplan, 1989:30). موسیقی تصویرها برای اغلب مخاطبان آرزوهای جدیدی به همراه می‌آورند (آرزوی زندگی پرزرق و برق، دکوراسیون مدرن، چیزهای لوکس - خودروهای گران‌قیمت، لباس‌های رنگارنگ، جواهرات، مبلمان امروزی) (Kaplan, 1989:30).

این حس الزاماً بنیانی مادی ندارد و می‌تواند به زیرفرهنگ‌های خاصی که بیننده به آن‌ها تعلق دارد نیز متکی باشد. هم‌چنان که می‌تواند بنیان یک ضدیت با هنجارهای اجتماعی را پی‌ریزی کند؛ تضاد نسل جوان با نسل گذشته (مانند موسیقی تصویر پاپا موعظه نکن^۱ یا تضاد مرد و زن (مانند موسیقی تصویر عروسی سفید^۲) یا بنیان‌های طغیان‌گرانه بر علیه نظم موجود (مانند موسیقی تصویر رادیو گاگا^۳) (Kaplan, 1989:130,106,64).

سازوکار همذات‌پنداری در این حالت خصوصیتی عینیتی می‌یابد که می‌توان آن را جلوه‌ای از نوعی فتیشیسم^۴ دانست که با خیرگی تماشاگر به صفحهٔ تلویزیون پدید می‌آید (Kaplan, 1989:61). همین مسئله سبب می‌شود که عینی شدن نیاز در قطعات موسیقی تصویر به مراتب بیش از سینما نمود یابد؛ زیرا در فیلم‌های داستانی، عنصر روایت سبب کم شدن این احساسات می‌شود (Mulvey, 1988).

ذکر چند مثال در اینجا ضروری است. یکی از نمونه‌های ضدیت با زیرساخت‌ها و هنجارهای اجتماعی مطرح شده توسط این گروه، تفسیری است بر اصرار زنان (دختران) جوان بر زیرپاگداشتن محدودیت‌هایی، که والدین شان (و هنجارهای اجتماعی) بر آن‌ها اعمال می‌کنند.

در موسیقی تصویر وقت به وقت^۵ این مفهوم به صورتی پیچیده و مبهم خود را نشان می‌دهد. خواننده (که یک دختر جوان است) تصمیم به جدایی از نامزد را خود دارد. اما مسئله مهم آن است که قطعه، عشق قهرمان زن ماجرا را نسبت به نامزدش با عشق او نسبت به مادرش درهم می‌آمیزد. هنگامی که برای نخستین بار دختر با نامزدش دچار مشکل می‌شود، تصویری از مادر در مقابل او ظاهر می‌شود، تا به او آرامش بخشد. هنگام جدایی از نامزد، بار دیگر چهره مادر دختر ظاهر می‌شود و این بار درحالت وداع. جایی دیگر نیز دختر، مادر را در حال جارو کشیدن کف اتفاق تصور می‌کند.

-
1. Madonna's Papa Don't Preach
 2. Billy Idol's White Wedding
 3. Queen's Radio Ga Ga
 4. fetishism
 5. Cyndi Lauper's Time after Time

مسئله اصلی با این نوع نمایش مادر، آن است که ضمن به تصویر کشیدن رابطه نزدیک مادر و دختر، مادر با نمادهایی که نشانگر ضعف یک زن سنتی است نشان داده می شود. او در جایگاهی ستمدیده و مظلوم نمایانده می شود و با جلوهای احساساتی و کاملاً حاکی از ضعف، که نشان می دهد توان کمک به دختر خود را ندارد و پیش از داشتن هر نوع قدرت یا توان ایجاد تغییر در وضعیت دختر، تنها برای او دلسوزی می کند.

آنچه در این قطعه به نمایش درمی آید، جلوهای از نوعی تقسیم‌بندی میان نسل دیروز و خواسته‌های نسل امروز است که به مخاطبان هم سن و سال ستاره القا می شود. به عبارت بهتر در این موسیقی تصویر، همچنان که چهره‌ای ضعیف و تحت سلطه از زن سنتی به تصویر درمی آید (مادر)، چهره‌ای از دختری امروزی نیز که پاییند سنت‌های والدین خود نیست نیز به تصویر کشیده می شود (ستاره) و مسئله آن است که این دختر امروزی همان قهرمانی است که قرار است مخاطب با او همدات‌پنداری کند و از او الگو بردارد.

کاپلان با اشاره به برخی موسیقی تصویرهایی که موضوع زن را در محوریت خود قرار می دهند، می نویسد که: "این موسیقی تصویرها همگی به خاطر ارائه موقعیت‌های جانشین مضمونی / روایی زنانه خود اهمیت دارند، حتی اگر تصاویر جانشین نداشته باشند" (Kaplan, 1989:130). این ویژگی، اهمیت بسیاری دارد. زیرا به عنوان مثال در اینجا مبین محدودیت‌های سیاست‌های فمینیستی در آزادی انسانی هستند که از طریق رمزگان‌های قراردادی تأثیرگذار تصویری، توصیف می شوند.

یکی از مهم‌ترین جلوهای این سیاست‌های فمینیستی تشویق دختران در سرپیچی از سنت‌ها و رد ارزش‌های مورد قبول والدین و به عبارت دیگر نسل‌های پیشین است. کاپلان در این زمینه تأکید می کند که تلویزیون و موسیقی تصویرها نه تنها نسل جوان زنان را به چنین رفتاری تشویق می کند بلکه "پدر و مادرها را نیز به پذیرفتن این قواعد تازه زندگی دعوت می کند" (Kaplan, 1989:150).

نمونه چنین مفهومی در یکی از موسیقی تصویرهای بسیار معروف به نام پاپا موعظه نکن به شکلی خاص به تصویر کشیده شده است. در این قطعه، قهرمان زن، دخترنوجوانی به ظاهر با اراده و محکم است که با عاشق شدن و سپس باردار

شدن اش، تلاش می کند تا کودک خود را حفظ کند. این قهرمان که به صورت دختر نوجوانی با شلوار جین و بلوز راه راه نشان داده می شود، دختری وابسته به پدر است، و در طول قطعه به نوعی تحول (از نوع مورد انتظار سیاست‌گزاران فرهنگی غرب) می‌رسد. اما در لایه‌لای قطعه تصویر قهرمان با لباسی تنگ و سیاه نیز نمایانده می‌شود که به نوعی تصویرگر چهره بد دختر نیز هست. هر چند هیچ عمل و کنش خاصی دال بر بد بودن او نشان داده نمی‌شود اما سیاه بودن لباس و حرکات اغواگرانه‌اش می‌تواند نمادی از این بدبومن تلقی شود. این قطعه آشکارا مرز میان یک دوشیزه پاکدامن با یک زن بدکاره را مخدوش می‌کند و این همان جلوه اثرگذار سیاست‌های هویت‌سازانه است. قهرمان، دختری بدکاره نیست اما دختر نوجوانی است که عاشق و سپس بدون ازدواج باردار شده، و حال، احترام به قراردادهای اجتماعی و سنت‌ها را نفی می‌کند و می‌خواهد کودک خود را نگه داشته و به همین شکل زندگی کند. پدر با این عمل دختر بهشدت مخالف است. اما نکته مهم نهفته در این قطعه در صحنهٔ پایانی آن است. این صحنه از یک توافق تدریجی میان پدر و دختر حکایت دارد، و نمای پایانی، آن‌ها را در آغوش هم نشان می‌دهد. این، نکته مهمی است که رفع اختلاف میان پدر و دختر زمانی صورت می‌گیرد که پدر تصمیم می‌گیرد نرم شود، نه دختر. قهرمان به‌سادگی از سرنهادن به خواسته‌های پدر سر باز می‌زند، چون اصرار دارد که خودش باشد. موقعيت سریع و گسترش این قطعه نشان از هم‌دلی تماشاگران نوجوان با آن داشت و به این معنا بود که قهرمان در جایگاه بسیاری از نوجوانان امروزی قرار گرفته، به خصوص آنان که به طبقات متوسط و پایین اجتماع تعلق دارند. این قطعه نوعی راهکار به چنین دختران جوانی ارائه می‌کند که در نهایت هویت نسل آن‌ها را می‌سازد. در موسیقی تصویرهایی که زن قهرمان به عنوان نماد و نماینده نسلی خاص از جوانان مطرح می‌شود "پاکدامنی سنتی به هجو کشیده شده و از این طریق قطب‌بندی‌های معمول (میان خوب و بد) دیگر دوام زیادی نمی‌آورند" (Kaplan, 1989:130).

قرار گرفتن این قهرمانان زن در جایگاه‌های مختلف و مشاغل غیرستی به تماشاگر زن می‌فهماند که زنان چه جایگاهی دارند، کجا باید بروند و آرمان آن‌ها چیست؟ این مسئله از طریق درهم‌آمیزی زمینه‌های مختلف و جایگزینی موقعیت‌های قدیمی

(به عنوان زن خانه‌دار و مادر ایده‌آل) به وسیله موقعیت‌های جدید صورت می‌گیرد (Vernallis, 2004:108). از این رو ستاره به جلوه‌ای از آرمان‌های مخاطب بدل می‌شود. اما این جهان آرمانی از طریق چه سازوکاری ایجاد می‌شود؟

عملکرد ستاره (خواننده) در خلق جهانی آرمانی برای بیننده

همان‌طور که آمد، کارکرد اصلی موسیقی تصویر در خلق ستاره‌ها نمود می‌یابد. در قطعات موسیقی تصویر مجموعه‌ای از جذایت‌ها و عناصر فریبینده به کار گرفته می‌شود تا ستاره به آرمانی برای تماشاگر بدل شود و از این دیدگاه همه چیز در خدمت این کارکرد قرار می‌گیرد (Kaplan, 1989:61). بنابراین موسیقی تصویر تلاش می‌کند تا جهانی آرمانی پدید آورد که در آن ستاره نماینده و انگیزش آن است. این مشابه همان حالتی است که در فیلم‌های موزیکال رخ می‌دهد. در فیلم‌های موزیکال صحنه‌های رقص و آواز، روایت را به تعویق می‌اندازند تا همان فضای ایده‌آل و آرمانی را باسازند (Dyer, 1979:28).

نمونه چنین برخوردي را در اغلب فیلم‌های موزیکال می‌توان دید. به عنوان مثال در فیلم اشک‌ها و لبخندها^۱ هنگامی که بازیگر اصلی شروع به خواندن می‌کند، در جایی قایقرانان و در جایی دیگر در شکه‌چی با او همراه می‌شوند و این نمود همین جهان آرمانی است. نمونه جالب و قابل تأمل این مسئله در فیلم رقصندۀ در تاریکی^۲ دیده می‌شود. بیورک^۳ (زن قهرمان داستان) در این فیلم، هنگامی که می‌خواهد از سختی‌ها و مراتت‌های جهان پیرامونی اش فرار کرده و کوری‌اش را فراموش کند، به دنیای موسیقی پناه می‌برد و در آن لحظه (مثلاً در کارخانه پرس فلزات یا کنار ریل راه‌آهن) همه (کارگران، دوستان یا قایقرانان) با او همراه می‌شوند و جهان آرمانی او که از همه سختی‌ها و شداید تهی است، شکل می‌گیرد. در این بخش‌ها، آواز و موسیقی نوعی نقطه‌گذاری است میان جهان داستان (که گاه با سختی همراه است) و جهان ایده‌آل‌ها

1. Sound of Music

2. Dancer in the Dark

3. Bjork

و آرزوها. تصور و تخیل جهان آرمانی در فیلم‌های موزیکال بیشتر به یک احساس درونی و یک تأثیر اشاره دارد تا انگاره‌ای هستی‌شناسانه و نظری از جهانی با الگوها و قوانین معمول و مرسوم (Dyer, 1979:35). این همان عنصر فرّار در هنرهای سرگرم‌کننده است که سبب می‌شود مخاطب از جهان واقعی پیرامون خود خارج شود و به دنیای رؤیاها پناه ببرد تا سختی‌های زندگی خود را فراموش کند.

خصوصیات این جهان آرمانی سبب می‌شود تا دنیای بیننده در آن لحظات تغییر یابد و خستگی به انرژی، خلاء درونی به سرشاری، تیرگی به شفافیت، و فروریختگی به انسجام بدل شود (Dyer, 1979:42). "این خصوصیات با دو گروه نشانه‌های عینی و غیرعینی نمایانده می‌شوند. نشانه‌های عینی نشانه‌هایی هستند که در داستان، عناصر صحنه، شخصیت و لباس و مانند آن نمود می‌یابند و مستقیماً از سوی تماشاگر درک می‌شوند. نشانه‌های غیرعینی، عناصری هستند مانند رنگ‌ها، نورپردازی، زاویه دوربین، مونتاژ، جلوه‌های ویژه و از همه مهم‌تر موسيقی که به‌طور مشخص و مجرد دیده نمی‌شوند و به طور غیرمستقیم تأثیر می‌گذارند" (Dyer, 1979:44). اگر چه این نشانه‌ها همگی در خدمت رساندن معنا هستند، اما به‌طور مستقیم توسط مخاطب دیده نمی‌شوند و به صورت جانبی بر ناخودآگاه اوثر می‌گذارند. این نشانه‌های غیرعینی با درون‌مایه قدرتمندی برای شکل‌دهی جهان آرمانی، بر مخاطب به شدت مؤثروند و از آن جایی که این نشانه‌ها (غیرعینی) گاه اصلاً به عنوان نشانه به حساب نمی‌آیند، استفاده آسان‌تری برای تأثیرگذاری بر مخاطب دارند. به عبارت دیگر نشانه‌های غیرعینی بر ناخودآگاه بیننده اثر می‌گذارند و بیننده بدون آن که بداند، تحت تأثیر آن‌ها قرار می‌گیرد.

نشانه‌های غیرعینی در خلق فضا برای ایجاد هویتی تازه نیز مؤثرند. در نورپردازی، نور قوی^۱ یا نور خفیف^۲ در خلق فضای شاد یا عاشقانه یا غم‌انگیز مؤثرند؛ هم‌چنان که لباس و رنگ می‌توانند در زیبایی ظاهری شخصیت و محیط وی تأثیرگذار باشند. لنزهای تله یا زاویه از پایین بر جایگاه و اهمیت شخصیت تأثیر می‌گذارند. ضمن آن که این تأثیرگذاری فقط در تصاویر (نمایان) به خودی خود نمود نمی‌یابند، بلکه ارتباط میان

1. High Key
2. Low Key

نماها نیز معانی خاصی را می‌توانند پدید آورند. مونتاژ (تلوین) در موسیقی تصویر اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا مفاهیم از طریق کنار هم قرار گرفتن نماها ایجاد و منتقل می‌شوند.

در موسیقی تصویرها حرکات و آواز ستاره، در کنار روایت، شکل دهنده جهان درون اثر یا به عبارتی همان آرمانی است. به همین دلیل است که جهان آرمانی درون موسیقی تصویرها به مراتب فراتر از آن چیزی است که در فیلم‌های موزیکال وجود دارد. این بخشی از جهان بصری درون موسیقی تصویر است که در ظاهر هیچ ربطی به جهان بیرون ندارد، اما چنین تأثیری را از خود بر جای می‌گذارند و جهان آرمانی خود را به جهان بیرونی و واقعی انتقال می‌دهند. این همان تمایزی است که ورنالیس از آن به عنوان تفاوت میان «گفتن»^۱ و «نگفتن»^۲ بلکه «نشان دادن»^۳ نام می‌برد (Vernallis, 2004:3). به همین دلیل است که خواننده در طول قطعه، تمام مدت، بیننده را مورد خطاب قرار می‌دهد (به سمت دوربین اشاره می‌کند). در چنین شرایطی خواننده، راوی می‌شود. او روایت‌گر جهان آرمانی خویش است و از این رهگذر پلی ارتباطی میان جهان آرمانی با زندگی واقعی برقرار می‌کند.

هنگامی که تنها «گفتن» مورد نظر است، طرح، شعر، راوی، شخصیت‌پردازی و طرح صحنه و لباس و همه عناصر دیداری موجود در اثر اهمیت می‌یابد. اما نکته مهم در موسیقی تصویرها «نشان دادن» است (Vernallis, 2004:3-4). در این حالت، مجموعه نشانه‌های غیرعینی به کمک نشانه‌های عینی آمده و آنها را در ناخودآگاه تماشاگر نهادینه می‌کنند. به این ترتیب مجموعه این نشانه‌ها جهان آرمانی ستاره را در ذهن مخاطب شکل می‌دهند.

پریال جامع علوم انسانی

-
1. Telling
 2. Not Telling
 3. Showing

نتیجه‌گیری

ستاره در حال خواندن، جهانی به ظاهر شاعرانه از نور و رنگ، شادی و سرشاری، اطمینان خاطر و وفور نعمت و دوستی و همیاری می‌آفریند. او بیننده را به ساختن جهانی مشابه دنیایی که خود در آن زندگی می‌کند، ترغیب می‌کند. بدیهی است که ورود به این جهان تنها با خریدن قطعهٔ موسیقی امکان‌پذیر نیست بلکه وارد شدن به این فضای مستلزم پیروی از تمامی قواعدی است که خواننده آن‌ها را وضع می‌کند. به عبارت دیگر، تنها با لباس پوشیدن، راه رفتن و دنباله‌روی از تفکر طرح شده توسط خواننده، امکان خلق جهانی مشابه برای مخاطب به وجود می‌آید. به این ترتیب نکته‌ای که در آغاز بحث مورد اشاره قرار گرفت، روشن می‌شود؛ موسیقی تصویرها از این دیدگاه تنها قطعات تصویری برای سرگرمی و فروش قطعات موسیقی نیستند بلکه تمامی عناصر جهان درون آن‌ها نیز فروخته می‌شود و از این طریق هویتی تازه برای مخاطب خلق می‌کند. این فقط به پیروی از ظاهر ستاره نیز محدود نمی‌شود بلکه همان‌طور که در مثال‌های پیشین دیدیم مخاطب با مفاهیم مطرح شده در اثر نیز ارتباط برقرار کرده و از این راه هویت فکری او نیز دستخوش تغییر می‌شود. تغییر در این هویت (ظاهری و فکری) در ناخودآگاه تماشاگر ایجاد می‌شود و او بی‌آن‌که متوجه باشد به درون جهانی پا می‌گذارد که برای آن تدارک دیده شده است. همان‌گونه که نظریه‌پردازانی چون کیندر، کاپلان و ورنالیس به آن اشاره می‌کنند با موسیقی تصویرها می‌توان ایدئولوژی خاصی را که سیاست‌گزاران فرهنگی تبلیغ می‌کنند به مخاطب القا کرد.

موسیقی به طور مستقیم با شنونده ارتباط برقرار می‌کند و احساسات او را بدون هیچ نوع واسطه‌ای تحریک می‌کند. تلویزیون نیز به عنوان رسانه‌ای تصویری با طیف وسیعی از مخاطبان روبرو است. عوامل چون نشانه‌های عینی و غیرعینی در ساخت موسیقی تصویر موثرند که این خصوصیت با توجه به ویژگی‌های فرهنگی، دینی و هنری شکل می‌گیرند. درک و تعیین قابلیت‌ها، شیوهٔ بیانی، عناصر بیانی و جلوهٔ بصری آن‌ها است که می‌تواند کاربرد این پدیده و ابعاد نفوذ آن را بر مخاطبان نمایان سازد و از این طریق ارتباط میان تصویر، موسیقی و مخاطب از طریق ستاره به شکلی واضح نمود.

می‌یابد زیرا خواننده (ستاره) مهم‌ترین پل ارتباطی میان فصول یک موسیقی تصویر، و هدف آن خلق جهان آرمانی درون اثر و ساخت هویت برای مخاطب است.

ستاره‌ها در قطعات موسیقی تصویر دیدگاه‌های گوناگونی را به بیننده، بسته به جنسیت، پایگاه طبقاتی، و جایگاه اجتماعی او، منتقل می‌کنند. به عبارت دیگر، بیننده‌گان با خصوصیات متفاوت، دیدگاه‌های گوناگونی نسبت به تصویر می‌یابند و این دیدگاه در مورد یک نوع خاص از موسیقی تصویری با نوع دیگر متفاوت است.

در موسیقی تصویرها، تصاویر به گونه‌ای انتخاب می‌شوند و کنار هم قرار می‌گیرند که بتوانند بخش خاصی از مجموعه احساسات درونی بیننده را در هنگام تماشای موسیقی تصویر تحریک کنند. به این ترتیب، مهم‌ترین عملکرد ذهنی این قطعات زمانی آشکار می‌شود که احساس پدید آمده در شنونده یک قطعه موسیقی در آغاز احساسی ضعیف (اما مشترک) باشد و اضافه شدن تصویر، به بیننده در جلوه بیشتر آن احساس و ایجاد آگاهی نسبت به آن، کمک کند. این احساسِ مکاشفه در مخاطب در نهایت به درک او از احساسات درونی و خودانگیختگی آن، و پدید آمدن یک هویت تازه متنه‌ی می‌شود. این سازوکار سبب می‌شود تا موسیقی تصویر در بخش ناآگاه ذهن او باقی بماند، و در هنگام آگاهی، تمامی آن احساس، دوباره و به طور کامل در درون اش زنده شود. به این ترتیب، احساس لذت از مکاشفه‌ای درونی و درک و شناخت، در مخاطب، نوعی ارضای درونی را برای او به وجود می‌آورد که از طریق آن، بسته به مضمونی که در قطعه ارائه می‌شود، می‌توان نوع تفکر و سلیقه او را نیز شکل و جهت داد.

در ساخت هر موسیقی تصویر، ذهنیت و مفهومی خاص دنبال می‌شود و این زمینه‌ای است که از پیش مشخص می‌شود. به دلیل وجود مخاطبان و تمایل برای فروش قطعات و تأثیر بر روی گروه‌های مختلف بیننده، ساختار موسیقی تصویرها به گونه‌ای است که مخاطبان هر چه بیشتری را دربر گیرند. این مسئله سبب می‌شود که تفکرات خصوصی و فردی برای تطبیق با تمایلات عمومی، مورد استفاده قرار گیرند و در کلیت خود، با جامعه ارتباط برقرار کنند و عمومیت یابند. از این طریق هویت تازه‌ای که عرضه شده، عمومیت می‌یابد.

گروه اصلی که هدف تأثیرگذاری در موسیقی تصویرها هستند، گروه سنی نوجوانان و جوانان‌اند. آنچنان که نظریه پردازان این پدیده معتقدند، برای این گروه خاص باید آثاری از تمدنی بر جای گذاشته شود که از تمدن‌های پیشین تأثیرگذارتر باشد. نگاهی دقیق به ساختار اغلب موسیقی تصویرها نشان می‌دهد که عدم تمرکز آن‌ها بر روی فرهنگی خاص، نوعی درهم‌آمیزی فرهنگی پدید می‌آورد که در نهایت به گیجی مخاطب می‌انجامد. این حس نوعی تمايل به تجزیه است برای بازگشت به هیچ، و در نتیجه از میان بردن تمامی هنجارهای پذیرفته شده پیشین. این، تمايل به حمله به تمامی شکل‌های موجود است و در عین حال، خلق حرکتی به سوی این تجزیه، حرکتی به سوی تمامی شکل‌های واپسی است. این مسئله جلوه‌ای ذاتی و عینی نمی‌یابد. موسیقی تصویر فقط قادر است شکلی قطعی را بنمایاند که هنوز در تکامل است، مستقل از روند تولید اثر. از این رو جلوه‌ای مولد و آفریننده و در عین حال نابودگر و ویران‌کننده به وجود می‌آید و به این ترتیب میان دو نهایت پوچی از یک سو و ساختاری روشن و هدفمند از سوی دیگر در نوسان است. این پدیده در پی درکی ارگانیک از اثر نیست، بلکه با ساختاری چندوجهی سر و کار دارد که مخاطب باید ادراک خویش را از آن دریافت کند: نوعی معنا که نمی‌تواند خود، معنای واحد و مفرد را طرح کند، بلکه هر لحظه می‌شکند و ویران می‌شود، و از نو زاده می‌شود. در این حالت ضدزیبایی شناسی عنصری ساختاری از خود زیبایی می‌شود. گم‌کردگی هویت در میان نسل جوان نیز ناشی از همین است. از این رو نسل جوان به صورت ناخودآگاه به مخالفت با همه آن‌چه به عنوان هنجار توسط جامعه پذیرفته شده برمی‌خizد.

جوانان خود به این نکته اذعان دارند، ضمن آن که قطعات موسیقی تصویر را در ظاهر برای آرامش و لذت نگاه می‌کنند، تجربه نشان داده است که موسیقی تصویرها چون بهماثبه سرگرمی مفرح و اغلب در اوقات فراغت دیده می‌شوند، از نظر روان‌شناسی تأثیر به مراتب قوی‌تری بر ضمیر ناخودآگاه مخاطب می‌گذارند. ضمن آن که این برنامه‌ها نوعی پس‌زمینه ذهنی (که قابل ارجاع نیز هست) و نوعی درگیرشدن با تمනاهای ارضانشده و کمبودهای بیننده را ایجاد می‌کنند، و از طریق ارضای ظاهري

آن‌ها هویتی تازه برای او می‌آفرینند که چون جایگزین نداشته‌های او می‌شود، تا پایان عمر همراه او خواهد بود.

از این رو پیشنهاد می‌شود:

- ساخت نمونه‌های سنجیده و برنامه‌ریزی شده بر اساس موسیقی خوب و انتخاب شده که بتواند هویت واقعی و عناصر اجتماعی درست را به مخاطب جوان بر اساس نیازهای او منتقل کند، ضروری است. برای ساخت این آثار باید موارد زیر را در نظر داشت.

- توجه به رده‌های سنی خاص به عنوان مخاطبان هدف.
- شکل‌گیری زیرساخت‌های برنامه‌ای و مدیریتی درست برای ساخت این نمونه‌ها.
- سرمایه‌گذاری در تمامی زمینه‌های پژوهشی علمی و عملی که جنبهٔ کاربردی داشته باشند. این سرمایه‌گذاری باید مطابق نیاز باشد و در آن به بازگشت معنوی توجه کرد که در نهایت بازگشت مادی را نیز به دنبال خواهد داشت.
- دعوت از روان‌شناسان و پژوهشگران، و برنامه‌سازان صاحب‌نظر برای ارائه نمونه‌های صحیح.

- امکان پخش درست این برنامه‌ها از طریق رسانهٔ ملی و شبکهٔ ویدیویی کشور. بدیهی است بدون توجه به زمینه‌های فوق و نمونه‌سازی صحیح نمی‌توان انتظار داشت که تنها با برگزاری سمینار و ارائه بخشنامه‌ها جلوی این هجمة گسترده فرهنگی را گرفت.

منابع

- Ayeroff, Jeff, (2000), "Thirty Frames per Second; The Visionary Art of the Music Video", Adams, New York
- Butler, Jeremy G. , (1991), "Star texts: Image and Performance", Wayne State University Press, Detroit, PP. 49-66.

- Cavell, Stanley, (1979), "The World Viewed", Harvard University Press, Cambridge
- Cook, David, (1995), "A History of Narrative Film", W. W. Norton & Company, New York
- Dyer, Richard, (1979), "Stars", British Film Institute (BFI) Publishing, London.
- Goodwin, Andrew, (1993), "Dancing in the Destruction Factory", Routledge, London.
- Gunning, Tom, (1991), D. W. Griffith and Origin of Narrative Cinema, University Press of Illinois, Urbana.
- Hall, Stuart, (1991), "Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism", Duke University Press, Durham.
- Kaplan, Ann, (1989), "Rocking Around the Clock", Routledge, London.
- Kinder, Marsha, (1984), "Music Video and Spectator: Television, Ideology and Dream", Film Quarterly, Vol. 38, No. 1, University of California Press, PP. 2-15.
- Middleton, Richard, (2002), "Studying Popular Music", Open University Press, Buckingham.
- Mulvey, Laura, (1988), "Feminism and Film Theory", Routledge, New York.
- Shore, Michael, (1984), "The Rolling Stone Book of Video", Sedgwick & Jackson Ltd. , London.
- Williams, Raymond, (1990), "Television Technology and Cultural Form", Routledge, London.
- Varnallis, Carol, (2004) "Experiencing Music Video: Aesthetics and Cultural Context", New York, Columbia University Press.

www.tiger.edu/~cnemph1/history.htm

www.longroadmedia.com; Clark, Vivienne (2004), "History of Music Video", 'Teaching Music Video', BFI. (British Film Institute).

www.wikipedia.com/music video

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی