

Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences,
Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)
Monthly Journal, Vol. 22, No. 3, Spring 2022, 295-314
Doi: 10.30465/CRTLS.2021.36008.2216

A Critical Review on the Book

"An Approach to Realism, Cinema and the Expression of Religious Concepts"

Ali Khorashadi*

Dariush Esmaeili**

Abstract

Realism is a powerful materialization of art that appeared in 19th century in literature and painting and is still ongoing. A realism artist creates logic and relations in a work of art that comes from new sciences and social relations related to modern society. Meanwhile, Cinema as modern era art has close connections with realism for image recording and we know that from the earliest films of Lumiere brothers. with the addition of sound and color to basic silent movies, this relation continued and from mid 20th-century attitudes for social realism were increased which was reflected in works of Italian Neorealists and "Andre Bazin" theories. This article is a survey of the book "A Review of Realism, Cinema and Religious Concepts" that was written by Vahid Hayati that surveyed the capacities of cinema realism to express religious concepts and it is about distinguishing the common realism that reaches its climax at Neorealism movement, and a form of realism that is common to express religious concepts. In this article, Hayati's opinions about the religious realism concept were shown. He believes this manifested in the works of

* MA of Cinema, Art University of Tehran, Tehran, Iran (Corresponding Author),
Ali.khorashadi99@gmail.com

** Faculty Member of the Cinema Department, Art University of Tehran, Tehran, Iran,
Esmaeili@art.ac.ir

Date received: 2021-11-29, Date of acceptance: 2022-04-24

Copyright © 2018, This is an Open Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Majid Majidi and especially "Children of Heaven". It criticized his point of view about similarities between realism in Islamic and religious concepts and cinematic concept and differences based on epistemology.

Keywords: Neorealism, Religious Realism, Bicycle Thieves, Children of Heaven, Epistemology

بررسی کتاب رهیافتی به رئالیسم، سینما و بیان مفاهیم دینی

علی خُراشادی*

داریوش اسماعیلی**

چکیده

«رئالیسم» که از قرن ۱۹ میلادی در ادبیات و نقاشی پدیدار شد و تا امروز نیز ادامه دارد، جریانی قدرتمند از مادی شدن هنر است. هنرمند رئالیست، منطق و روابطی در اثر هنری خلق می‌کند که برآمده از دانش‌های جدید و روابط اجتماعی حاکم بر جامعه مدرن است. از سویی سینما به عنوان هنر دوران مدرن با توجه به ویژگی ثبت تصویر با رئالیسم نزدیکی و پیوند عمیقی دارد که از همان نخستین آثار سینمایی برادران لومیر، این ویژگی هویتاً بود. با افزوده شدن صدا و رنگ به فیلم‌های صامت اولیه، این پیوند عمیق‌تر شد. از اواسط قرن بیستم، گرایش به واقع‌نمایی اجتماعی افزایش یافت که در آثار نورالیستهای ایتالیا و آرای «آندره بازن» به خوبی خود را نشان می‌دهد. مقاله‌پیش رو، بررسی کتاب «رهیافتی به رئالیسم، سینما و بیان مفاهیم دینی» نوشتۀ «وحید حیاتی» است که ظرفیت رئالیسم سینمایی را برای بیان مفاهیم دینی بررسی کرده است و به تمایز رئالیسم معمول در سینما -که در جنبش نورئالیسم به اوج خود می‌رسد- و شکلی از رئالیسم سینمایی می‌پردازد که به اعتقادِ نویسنده کتاب، برای بیان مفاهیم دینی مناسب است. در این مقاله، نظریات حیاتی درباره مفهوم رئالیسم دینی که به اعتقاد او در آثار مجید مجیدی و خاصه «بچه‌های آسمان» متجلی می‌شود، بررسی شده و به نقد دیدگاه او درباره شباهت مفهوم رئالیسم دینی و رئالیسم سینمایی و تفاوت آن از منظر معرفت‌شناسانه پرداخته شده است.

* کارشناس ارشد سینما؛ دانشگاه هنر تهران (نویسنده مسئول)، Ali.khorashadi99@gmail.com

** مریمی و عضو هیئت علمی گروه سینما دانشگاه هنر، Esmaeili@art.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۹/۰۸، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

Copyright © 2018, This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose.

کلیدواژه‌ها: نورثالیسم، رئالیسم دینی، بچه‌های آسمان، دزد دوچرخه، معرفت‌شناسی

۱. مقدمه

با توجه با اهمیت روزافرون سینما به عنوان رسانه‌ای که قابلیت انتقال ارزشها و مفاهیم ایدئولوژیک را داراست، پس از انقلاب اسلامی، علاوه بر درام‌های مناسبی صداو سیما که در ایام خاص مذهبی تولید و پخش می‌شوند، هر ساله چندین اثر سینمایی نیز ساخته می‌شوند که در پی اشاعه فرهنگ دینی از قاب سینماست؛ از سینمای اشرافی مرتضی آوینی و سینمای عرفانی دهه ۱۳۶۰ که در بسیاری از این آثار جنگ، بستر بیان مفاهیم دینی است، تا آثار دهه ۱۳۷۰ که در بستر اجتماعی سعی در بیان مفاهیم دینی دارد و جریانی موسوم به سینمای معناگرا که در دهه ۱۳۸۰ موردن توجه نهادهای رسمی قرار گرفتن تا برخی آثار دینی دهه ۱۳۹۰ که در قالب کمدی، سعی در بیان مفاهیم دینی داشتند. طی چند دهه که از وقوع انقلاب اسلامی گذشته، کتابها و مقالات فراوانی نوشته در پی تبیین سینمای اسلامی بودند و هر یک از منظری به ظرفیت‌های سینما برای انتقال ارزشها دینی پرداخته‌اند. نوشته‌های نظری درباره سینمای اسلامی، طیفی را تشکیل می‌دهد که از عدم پدیدآمدن سینمای اسلامی (همچنان که مددپور معتقد است) (مددپور، ۱۳۸۷: ۱۲۹-۱۳۱) تا امکان شکل‌گیری سینمای اسلامی با شروطی از جمله از آن خود کردن تکنیک‌های سینمایی (همچنان که آوینی معتقد است) (آوینی، ۱۳۹۰: ۱۳۳ و ۱۳۴)، را تشکیل می‌دهد. با اینحال پس از گذشت بیش از چهار دهه، مسیر مشخصی که نسبت مناسبی میان پدیده دین و رسانه سینما را تبیین کند و به طور عملی قابلیت نزدیکی دین و سینما را نشان دهد، پدید نیامده و بودجه فرهنگی و سینمایی کشور اگرچه هر ساله با هدف ساخت آثار موفق و قابل تامل (که هم موجب تاثیر دینی بر مخاطبان شود و هم به عنوان اثری قائم بذات، قابلیت‌های هنری والایی داشته باشد)، هزینه شده اما کمتر به ثمر نشسته است.

کتاب «رهیافتی به رئالیسم، سینما و بیان مفاهیم دینی» تلاشی برای یافتن جایگاه دین در سینمای رئالیستی و همچنین یافتن ظرفیت سینمای رئالیستی برای بیان اندیشه‌های دینی بر اساس تجربه موفق فیلم «بچه‌های آسمان» ساخته مجید مجیدی است تا راهکاری عملی برای ساخت آثاری دهد که محتوای دین را به بهترین نحو در رسانه سینما بیان کند. با اینحال سوال اساسی نوشته حاضر، این است که کتاب حاضر، تا چه میزان توانسته از عهده

بررسی کتاب رهیافتی به رئالیسم، سینما و ... (علی خُراشادی و داریوش اسماعیلی) ۲۹۹

تبیین مفهوم رئالیسم دینی برآید و چقدر توانسته ظرفیت رئالیسم سینمایی را در تعریفی تازه برای بیان مفاهیم دینی تبیین کند؟

۲. معرفی فرمی کتاب

کتاب «رهیافتی به رئالیسم، سینما و بیان مفاهیم دینی» نوشتۀ وحید حیاتی در ۲۵۲ صفحه، سال ۱۳۹۷ توسط اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه در قطع رقعی منتشر شده است که مطالعه کتاب با توجه به قطع مناسب آن امری دلپذیر است. کتاب به لحاظ شکل فصل‌بندی و نحوه تبیین، به پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی قابلیت‌های فیلم داستانی واقع‌گرا در ارائه مفاهیم دینی با تحلیل موردنی فیلم سینمایی بچه‌های آسمان» شبیه است که در سال ۱۳۹۴ توسط «وحید حیاتی» (و دیگران) در دانشگاه ادیان و مذاهب ارائه شده است. از این‌منظر، کتاب فوق به دلیل سرشتۀ آکادمیک نوشتۀ، واجد دقت نظر علمی در بیان مفاهیم دینی و مقوله‌های سینمایی است که با تحری ساده و روان برای علاقمندان سینما واجد اطلاعات مفیدی به خصوص درباره تاریخچه رئالیسم در سینما و سایر سینما و همچنین مفاهیم دینی است. کتاب فوق به چهار بخش کلی و هر بخش، به چند فصل تقسیم بندی شده است.

۱.۲ فهرست مطالب کتاب

بررسی بخش‌های مختلف کتاب، سیر بسط و گسترش آرای نویسنده برای تبیین مفهوم رئالیسم در سینمای دینی را روشن و برجسته می‌کند و می‌توان مقدمه‌ای برای بررسی محتوایی کتاب باشد.

۱.۱.۲ بخش اول

واقع‌گرایی و سینما که شامل پنج فصل است که عبارتند از کلیات؛ واقعیت و ادبیات؛ واقعیت و سینما؛ واقع‌گرایی به عنوان یک سبک؛ بررسی و تحلیل فیلم دزد دوچرخه.

۱.۱.۱.۲

در کلیات بخش نخست، نویسنده به بررسی روش‌های هنری و دستاوردهای اندیشه‌ۀ غرب می‌پردازد که ویژگی‌های مخصوص آن زیست‌بوم فرهنگی را داراست و با نشر گسترده به سراسر عالم رسیده است. با اینحال نویسنده کتاب معتقد است چنین رویکردی در تضاد با اندیشه‌ها و فرهنگ مذهب سایر ملل است.

۲.۱.۱.۲

در فصل دوم بخش نخست، مولف به تعریف رئالیسم و بررسی آرای متفکرین این حوزه- از افلاطون و علامه طباطبایی تا گامبریچ- می‌پردازد. سپس تاریخ رئالیسم در هنر و بخصوص تاریخ نقاشی را شرح می‌دهد و رئالیسم را در ادبیات به طور خاص بررسی می‌کند و آن را شامل ناتورالیسم و رئالیسم سوسیالیستی می‌داند که هر یک محصول دورۀ تاریخی خاصی است.

۳.۱.۱.۲

در فصل سوم مولف به سراغ واقع گرایی در سینما می‌رود. در ابتدا واقع گرایی سینمایی را از واقعیت بیرونی جدا می‌کند و واقعیت سینمایی را جدا از واقعیت عالم واقع و بازتاب ذهن فیلمساز از واقعیت بیرون بر پرده سینما می‌داند. او سپس به تبیین نظریه واقع گرایی در سینما می‌پردازد. برای این امر به آرای نظریه‌پردازانی همچون آیرنزشتاین، آرنهایم، بلا بالاش، آندره بازن و کراکوئر می‌پردازد که نسبت سینما و عینیت گرایی را تبیین کردن.

۴.۱.۱.۲

حیاتی در فصل چهارم، شرایط تاریخی‌ای که موجب پدید آمدن جنبش نئورالیسم شده را تبیین می‌کند. سپس به بررسی ویژگی‌های فیلم‌های نئورالیستی به واسطه آرای بوردول و تامسون، هیوارد و لوئیس جانتی می‌پردازد. تصویربرداری واقع نمایانه و اکراه از ارائه راه حل‌های سر راست برای مسائل بغرنج، توجه به فقر به عنوان امری سیاسی اجتماعی از جمله مواردی است که جانتی دریابان ویژگی‌های نئورئالیسم بیان می‌کند.

بررسی شکل روایت در آثار نورالیستی، معرفی مهم‌ترین فیلمسازان نورالیست و دلایل افول سینمای نورالیستی، مطالب پایانی این فصل کتاب را تشکیل می‌دهد.

۵.۱.۱.۲

در فصل ۵ مولف به بررسی شکل روایت و ویژگی‌های فرمال فیلم «دزد دوچرخه» به عنوان اثر شاخص نورالیسم می‌پردازد. از جمله موارد بررسی توسط نویسنده کتاب، شکل روایت فیلم است که از نظر او، برخلاف آثار کلاسیک هالیوودی از عنصر تصادف برای واقع نمایی استفاده شده و یا عدم پایان بسته و امیدوار کننده‌آنگونه که در آثار کلاسیک وجود دارد- در فیلم چشم‌گیر است.

۴.۱.۲

در بخش دوم کتاب، واقع گرایی در سینمای ایران بررسی می‌شود و نویسنده^۴ عامل را در گسترش واقع گرایی در سینمای ایران موثر می‌داند:

- جریانات چپ و تاثیر نگرشهای حزب توده در ایران در هنر ایران.
- مخالفت با سینمای رویاپرداز فیلمفارسی از سوی متقدین.
- تاثیرپذیری از نورالیسم ایتالیا.
- تاثیرپذیری از سینمای مستند.

نویسنده با اشاره به تاریخ سینمای واقع گرا معتقد است نمایش واقع گرایی در سینمای ایران، از آثار فیلمسازانی چون فخر غفاری، ابراهیم گلستان، هوشنگ کاووسی آغاز شد و در جریان موج نوی سینمای ایران ادامه یافت و در دوران پس از انقلاب ادامه و تقویت شد. او معتقد است بخشی از این واقع گرایی در آثار پس از انقلاب، به نمایش محرومیت‌های حاصل از دوران حکومت پهلوی و همچنین نمایش مصایب و سختی‌های مردم در دوران جنگ می‌پرداخت که «آبادانی‌ها» از عیاری و «زرد قباری» از رخسان بنی اعتماد از این جمله‌اند. نویسنده ادامه جریان واقع گرایی را در آثار فیلمسازانی چون، عباس کیارستمی، امیرنادری و مجید مجیدی می‌بیند که هریک رنگ و بویی شخصی به جریان واقع گرایی در سینمای ایران داده‌اند. کیارستمی، سبکی شاعرانه را در کنار مسائل تربیتی

کودکان، در روایتی ساده دستمایه ساخت آثارش قرار میدهد. در آثار نادری، واقعیت سخت و دشوار شخصیتها با اراده قوی آنها رنگی دیگر به خود می‌گیرند. از دید نویسنده، مجیدی آثارش را با واقعیت تلخ و گزنه می‌آغازد اما به همان اکتفا نمی‌کند و فقر و شرایط سخت، در آثار مجیدی، بهانه‌ای برای ارائه مفهومی انسانی و اخلاقی از انسان می‌شود و موجب شده واقع گرایی آثار مجیدی رنگی دیگر بیابد. نویسنده معتقد است فیلمهای مجیدی، با عبور از واقع گرایی اجتماعی (که در هنر ایران از سنت چپ گرایانه وام گرفته است) به سوی سینمایی اخلاقی براساس چارچوب‌های دینی حرکت می‌کند. او این نمونه بر جسته از فیلمسازی را در فیلم «بچه‌های آسمان» می‌بیند.

۳.۱.۲

بخش سوم کتاب با عنوان «ظرفیت واقع گرایی در بیان مفاهیم دینی» شامل ۵فصل است که عبارتند از دین و سینما؛ مفهوم دین؛ فیلم واقع گرا و مفاهیم دینی؛ امکانات و محدودیت‌های فیلم واقع گرا در بیان مفاهیم دینی؛ بررسی نمونه‌ای از فیلم واقع گرا با مضامین دینی.

۴.۱.۲

بخش چهارم، جمع‌بندی و بیان راهکارها را شامل می‌شود و نویسنده، در ادامه فصل دوم ویژگی‌های ۱۰ گانه رئالیسم در ادبیات را بر می‌شمرد

۱.۴.۱.۲

در فصل اول، مولف کتاب با رویکردی فرم‌نگر، به تبیین رابطه سینما و دین می‌پردازد و عناصر مختلف اثر هنری را وارد پیوندی ارگانیک می‌داند. از دید او، ترکیب تکنیک، فرم، محتوا با مفاهیم دینی، می‌بایست ساختار واحدی را شکل دهنده که در صورت توجه نداشتن به بخشی از آن یا خارج کردن تکه‌ای از آن منظمه و واحد، کلیت اثر خدشه دار و نارسا شود.

۲.۴.۱.۲

در فصل دوم، مولف در پی ارائه مفهوم دین است. نویسنده تعریف بسنده و جهان شمولی از دین که شامل ادیان فرهنگها مختلف باشد را امکان پذیر نمی‌داند و از این روی به تعریفی از دین که در زیست‌بوم فرهنگی ایران موجود است می‌پردازد و براساس مطالب اسلامی، دین را شامل سه رکن می‌داند که عبارتند از:

- عقاید: اصول دین (توحید، عدل، معاد، نبوت، امامت) و محورهای فرعی از جمله شیطان، بزرخ، فرشته، مرگ، معجزه، قرآن، وحی و ...
- هنجارها: که شامل احکام خمسه (وجوب، حرمت، کراحت، استحباب و اباحه) است و به طور کلی می‌توان به فروع دین (نماز، روزه، حج، خمس، زکات، جهاد، امریبه معروف، نهی از منکر، تولی و تبری) گسترش داد که در کنار ربا، حجاب، حق والدین قرار می‌گیرد.
- اخلاق و ارزشها که عمل آنها، حسن ذاتی دارد و انجام آنها در دین، پسندیده و نیکو است، از جمله مهربانی و محبت، ایثار، صبر، یاری گرفتار، خوش‌رفتاری و مناسک و مراسم دینی و آیینی.

۳.۴.۱.۲

حیاتی تأکید می‌کند تکنیک به کار رفته در اثر نیز باید همسو با این مفاهیم به عنوان یک کل فعالیت کند

در فصل سوم این بخش، مولف فیلم‌های واقع گرا را به این دلیل که در پی نمایش بی پیرایه و بدون اغراق مفاهیم و مسائل بشری هستند، محمولی شفاف برای ارائه مفاهیم دینی می‌داند. از طرفی نویسنده، روح کلی فلسفه اسلامی را واقع گرا می‌داند زیرا واقعیت حقیقی را تنها از آن خدا می‌داند و عالم جلوه ای خرد از حقیقت او است. پس الگوی هنری واقع گرایی بهترین راه برای نمایش حقیقت الهی تلقی می‌شود که در قالب دین و در تمامی عرصه‌های بشری به انسان رسیده است.

۴.۴.۱.۲

فصل ۴ به بررسی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های فیلم‌های واقع‌گرا در ارائه مفاهیم دینی می‌پردازد. از جمله مهم ترین محدودیتها که نویسنده برای ارائه مفاهیم دینی در فیلم‌های رئالیستی قائل است، واقعیت محدودی است که فیلم‌های واقع‌گرا نشانه گرفته‌اند که تنها به واقعیت مادی طبیعت و قوانین اجتماعی محدود است که در فیلم‌های نئورئالیستی به خوبی مشاهده می‌شود.

از نظر نویسنده، مورد مهم دیگر در سینمای دینی، نحوه نگرش خالق اثر است که می‌تواند تیغی دودم باشد. فیلمساز واقع‌گرا بی‌توجه به مسائل دینی، بسیاری از حقایق را نادیده می‌گیرد درحالیکه فیلمساز واقع‌گرای دیگر با درک مسائل هستی نامحسوس، ظرفیت کنکاش در حقایقی و رای مسائل روزمره و محسوس را می‌یابد و از محدودیتها یی که گریبان فیلمساز غریبه با امور معنوی را گرفته فرار می‌کند.

۵.۴.۱.۲

فصل ۵ نویسنده به سراغ فیلم بچه‌های آسمان رفته و به تشریح بیشتر ویژگی‌های فیلم می‌پردازد. نویسنده معتقد است برای برونو رفت از محدودیت‌های سبکی فیلم‌های واقع‌گرایی که به بررسی امور مادی می‌پردازند، مجیدی به سمت و سوی رئالیسم شاعرانه‌ای (و نه رئالیسم شاعرانه فرانسه که اسیر تقدیر‌گرایی است) رفته تا واقعیت سخت زندگی شخصیت‌های فیلم را به نفع نگاه معنوی فیلم، تلطیف کند. نمونه‌هایی از این تغییر‌سبک را نویسنده در طراحی صحنه و حرکت دوربین فیلم می‌بیند.

۵.۱.۲

بخش پنجم و پایانی کتاب به بیان و تشریح مفاهیمی از جمله، مفهوم شناخت از دیدگاه فلسفه، بررسی تشبیه سینما به غار افلاطونی، بررسی واقع‌نمایی یا توهمندی در سینما و تاریخی بودن قراردادهای هنر رئالیستی می‌پردازد. از دید نویسنده از آنجا که هنر رئالیستی، هنری بسته و صلب نیست و براساس دوره‌ها و شرایط تاریخی-اجتماعی تغیر می‌کند پس این امکان وجود دارد تا براساس محتواهای دینی و بومی برخی قراردادهای سینمای رئالیستی تغیر یابد بنابراین تغییر ویژگی‌های فیلم‌های رئالیستی به نفع محتواهای دینی امری نامعمول نیست.

۳. بررسی بخش‌بندی مطالب کتاب

کوشش نویسنده کتاب، حرکت پیوسته و آهسته برای تبیین رئالیسم در سینمای دینی است که با توجه به سبقهٔ پایان‌نامه‌ای کتاب - که پیش‌تر گفته شد - قابل قبول است. با اینحال و علی‌رغم تلاش قابل قدر در این باب، به نظر می‌رسد این حرکت کندتر از آن است که در مجال حجم کتاب، به بحث اصلی، یعنی تبیین نمونهٔ رئالیسم دینی مورد نظر نویسنده برسد. همانگونه که در بررسی بخش‌های مختلف کتاب دیده شد، حجم زیادی از کتاب، صرف بررسی تاریخ رئالیسم در هنر و ادبیات شد که اگر از حجم آن‌ها کاسته می‌شد، امکان بررسی رئالیسم دینی بیشتر مهیا بود. به عبارتی مقدماتِ بحث اعم از بررسی رئالیسم در ادبیات و هنر، بررسی تاریخی نظریات نظریه‌پردازان مختلف سینمایی چنان مفصل و پر جزئیات مطرح می‌شود که امکان پرداختن به رابطهٔ دین و رئالیسم در سینما کم‌تر میسر شده است و به خصوص ارتباط ارگانیک میان مضماین دینی و فرم مناسب سینمایی واقع‌گرا که متناسب با این مفاهیم باشد به قدر کافی بررسی نشده است.

در برخی بخش‌ها همچون تعریف رئالیسم در ادبیات نیز، به نظر می‌رسد کتاب از کمبود منابع نو و تازه و ارجاع به منابع قدیمی رنج می‌کشد. برای مثال هنگام برشمردن ویژگی‌های دهگانهٔ رئالیسم در ادبیات، از کتاب «رئالیسم و ضد رئالیسم» که توسط «سیروس پرهام» (نام مستعار میترا) در سال ۱۳۳۴ به چاپ رسید به کرات استفاده شده که فاصله‌ای ۶۳ ساله با کتاب حاضر دارد یا در همین بخش کتاب «واقع‌گرایی و تکامل تاریخی آن» نوشتهٔ «بوریس ساچکوف» که در سال ۱۳۵۲ توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ رسیده است نیز این مشکل وجود دارد. به نظر می‌رسد بهتر بود، نویسنده از منابع جدیدتری برای بررسی برخی بخش‌های پژوهش بهره گیرد.

۴. معرفی محتوایی کتاب و تبیین مفهوم رئالیسم در دین و هنر

همانگونه که پیش‌تر گفته شد، علی‌رغم ضرورتِ پژوهشِ حاضر دربارهٔ یافتن نسبتِ رئالیسم و دین، برخی بخش‌های این تبیین جای بحث و نظر بیشتر دارد؛ برای مثال نویسنده در بخشی که دربارهٔ قرابت رئالیسم و دین اسلام ارائه می‌کند معتقد است در میان روش‌های مختلف هنری که در سینما رایج است و پس از بررسی روش‌ها و الگوی به کار

گرفته شده در مجموعه آثار فیلم‌های واقع‌گرا می‌توان اذعان کرد این سبک هنری می‌تواند با اندیشه دینی و فلسفه و جهان‌بینی اسلامی قربات داشته باشد. این نزدیکی از مقایسه ویژگی‌ها و مبانی نظری شکل‌دهنده این روش از دیگر الگوهای هنری همچون سمبول‌گرایی و اکسپرسیونیسم قابل کشف است. از طرفی دیگر از آنجا که حد فاصل فلسفه اسلامی با فلسفه‌های ایدئالیستی این است که این جهان چه با ما و چه بدون ما – با ذهن انسانی یا بدون آن – وجود داشته و خواهد داشت، بنابراین، می‌توان مدعی شد که روح کلی فلسفه اسلامی به تعبیری واقع‌گرای است. در این رویکرد، واقعیت حقیقی از آن خداوند قلمداد می‌شود. از این‌رو، هستی ازلى و ابدی از آن اوست و عالم، بخش کوچکی از هستی است. همین منظر گشايشی در شیوه نگرش به این الگوی هنری فراهم می‌آورد و این روش هنری را از دیگر روش‌های هنری ذهنی و انتزاعی متمایز می‌کند. این روش هنری با همین نگاه هستی‌شناسانه، می‌تواند به مباحث اسلامی و اندیشه دینی اسلام نزدیک باشد (حیاتی، ۱۳۹۷: ۲۰۴-۲۰۰).

نکته مهم در این باره توجه به این نکته است که اگرچه نویسنده برای توصیف اسلام از رئالیسم استفاده می‌کند و مکتبی هنری که در سینما نیز جریانی قدرتمند است را نیز رئالیسم می‌خواند؛ اما این دو «رئالیسم» از اساس و پایه با یکدیگر متفاوتند. پیش از بررسی این موضوع، لازم است تا دو جریان قدرتمند معرفتی در تاریخ فلسفه بررسی شود و مفهوم رئالیسم در این حوزه چه در مفهوم غربی و چه در سنت اسلامی بررسی شود.

«رئالیسم» را شاید بتوان همچون یکی از وجوده دوگانه رئالیسم-ایده‌آلیسم از دو منظر «هستی‌شناسانه» (Ontology) و «معرفت‌شناسی» (Epistemology) بررسی کرد و برای درک بهتر به تمایز معنایی این دوگانه در این دو حوزه پرداخت. در حوزه هستی‌شناسی، «ایده‌آلیسم»، مقابل ماتریالیسم قرار می‌گیرد و اعتقاد به تقدم وجودی روحانی و غیر مادی است که در اندیشه افلاطون، «ایده» نامیده می‌شود. بنابراین می‌توان ایده‌آلیسم هستی‌شناسانه را تا یونان باستان به عقب باز گرداند. در این معنا، تقدم موجود روحانی بر ماده، اندیشه‌ای ایده‌آلیستی است و از این منظر ایده‌آلیسم را می‌توان با اندیشه دینی و وجود خداوند که عاری از ماده است نزدیک دانست. بدین ترتیب ایده‌آلیسم هستی‌شناسانه به معنای حضور موجود روحانی و رای واقعیت مادی است و عدم وابستگی به ماده.

دوگانه رئالیسم-ایده‌آلیسم در دوران مدرن چرخشی معرفت‌شناسانه به خود می‌گیرد و «رئالیسم» در معنای معرفت‌شناسانه مفهومی است که مقابل «ایده‌آلیسم» قرار می‌گیرد چرا که «رئالیسم»، نظریه‌ای است که معتقد است اشیای مادی خارج از ذهن انسان و مستقل از ادراک حسی او وجود دارد و از این منظر مقابل مفهوم ایده‌آلیسم قرار می‌گیرد (ادواردز، ۱۹۶۷: ۱۱۰). شکِ دکارتی را می‌توان شک معرفت‌شناسانه‌ای دانست که میان فاعل شناساً و ابْرَهْ شناسایی جدایی قائل است. به عبارتی همین شک و بحرانی ساختنِ شناخت و معرفت بشری از سوی دکارت است که آغاز می‌شود و راه را برای معرفت‌شناسی ایده‌آلیستی در دوران بعدی هموار می‌کند. از این نظر اگرچه دکارت سوژه‌شناساً را عامل شناخت می‌داند و راه غلبه بر دوگانه عین‌ذهن را سوژه‌شناساً می‌داند اما فیلسوفان بعدی از جمله تجربه‌گرایانی چون هیوم به این راه حلِ خوش‌بینانه دکارتی شک کردند و داده‌های تجربی و شناخت تجربی را عامل شناخت می‌دانند. بر حسب اینکه آنچه سوژه درک می‌کند برآمده از پدیده‌های بیرونی است یا تنها برآمده از ادراکات سوژه‌ادراک‌کننده، دو گرایش میان فیلسوفان وجود دارد. کسانی چون «رنه دکارت» و «جان لاک» منبع شناخت را خارج از ذهن می‌دانند و کسانی چون «بارکلی» آن را وابسته به غیر از پدیده‌های عینی می‌دانند (حسامی‌فر، ۱۳۸۴: ۷۶). فیلسوفانی چون هابز ذهن را برآمده از امور مادی و عینی می‌دانند و ایده‌آلیستهایی چون لایب‌نیتس، ماده و عینیت را وهمی می‌داند که برآمده از موجودات مثالی و مونادهای روحی است (همان: ۷۶).

بحرانی که تجربه‌گرایان در نحوه شناخت و زیر سوال بردن مرجعیت سوژه اندیشه‌محور دکارتی پدید آوردند موجب ارائه مدل نظری کانت شدت‌تا شکاف بین عقل‌گرایی دکارتی و تجربه‌گرایی فیلسوفان تجربه‌گرا پر شود. به عبارت دیگر این اختلاف معرفت‌شناسانه را می‌توان در اختلاف دو دسته فیلسوفان عقل‌گرا (از جمله دکارت و لایب‌نیتس) و تجربه‌گرایانی چون (لاک، بارکلی و هیوم) می‌توان دید که سعی فیلسوفانی چون کانت و هگل کاستن و حل این اختلاف است.

از این رو مدل کانتی منجر به پدیدآمدن حوزه دسترس ناپذیر «شی فی نفس» شد که خارج از چارچوب درک سوژه است. چرا که در این مدل، انسان تنها قادر به درک پدیده‌هایی است که از صافی ذهنش گذشته باشد. از نظر کانت، انسان اشیا را نه آنگونه که هستند بلکه آنگونه که از صافی ذهنش می‌گذرد، درک می‌کند. با انقلاب کپنیکی کانت، در

حوزه معرفت شناسی، راه شناختِ جهان خارج- آنگونه که هست- از میان رفت و آنچه باقی ماند، ابژه درکشده است. این راهی که کانت در حوزه معرفت‌شناسانه ایجاد کرد بعدها موجب شد تا برخی فیلسفان شی فی نفسه را به طور کامل کنار گذارند زیرا وجودش توسط انسان قابل درک نیست و تماماً راه را بر ایده‌آلیسم باز گذارند و آنچه مطرح شود تنها ذهن و آنچه در ذهن است.

در اندیشهٔ اسلامی که آرای نویسندهٔ کتاب بر پایه آن استوار است و به همین دلیل در پی تبیینِ شکلی از رئالیسم سینمایی است که امکان بیان مضامین دینی (و اسلامی) را بهتر مهیا کند، ایده‌آلیسم معرفت‌شناسانه چیزی جز سفسطه نیست. در پنهان فرهنگی اسلام، و در میان فیلسفان مسلمان، رئالیسم فلسفی، (در معنای معرفت‌شناسیک) معنایی و رای دوگانه رئالیسم- ایده‌آلیسم را داراست که فیلسفان مدرن غربی بدان گرایش داشتند. به گونه‌ای که علامه طباطبائی، مفهومی از ایده‌آلیسم را که در اندیشهٔ فلسفهٔ مدرن مطرح می‌شود چیزی جز سفسطه نمی‌داند زیرا از نظر او، ایده‌آلیست‌ها منکر امر بدیهی واقعیتِ خارج از ذهن هستند و از این جهت همچون سوفیست‌ها منکر امور بدیهی‌اند (طباطبائی، ۱۳۹۰، ج ۱: ۵۹) برای فهم رئالیسم در فلسفهٔ اسلامی به دو نکته می‌بایست توجه داشت:

- نخست رد و انکار ایده‌آلیسم غربی؛ رئالیسم موجود در اسلام در مقابل مفهوم «ایده‌آلیسم» (Idealism) قرار دارد که قائل به برتری ذهن چه در حوزهٔ هستی شناسی و چه در حوزهٔ معرفت شناسی است. فیلسفان پیرو «رئالیسم هستی‌شناختی» (Ontological Realism) واقعی همچنان وجود دارد (لاندسمان، ۱۳۹۰: ۸۸).

- رئالیسم اسلامی، گستره‌ای وسیع‌تر از آن چیزی را دارد که فیلسفان غربی پیرو رئالیسم بدان معتقدند به گونه‌ای که عین و ذهن را دو پدیدهٔ جدا نمی‌دانند بلکه بر عکس هر دو جنبه‌هایی از نور حقیقت الهی است

با این مقدمات می‌توان دین اسلام را دینی رئالیستی دانست که فلاسفه‌ای چون کنده، فارابی، ابوعلی سینا، شیخ اشراق، خواجه نصیر الدین طوسی و ملاصدرا را واقع‌گرا می‌دانند (خسروپناه، ۱۳۸۸: ۲۲۸) در دوران مدرن نیز که فیلسفان مسلمان با اندیشه‌های مدرن در غرب آشنا شدند چنین دوگانه‌ای را کاملاً مردود شمردند (طباطبائی، ۱۳۹۰، ج ۱: ۹۸-۹۵). با توجه به موارد فوق رئالیسم در مفهوم اسلامی با آنچه در معنای غربی مطرح است از دو

سخ متفاوت است: یکی در برابر ایده‌آلیسم مطرح می‌شود و دیگری این دوگانه را نه تنها قبول ندارد بلکه ایده‌آلیسم را خارج از فلسفه بر می‌شمارد. حال با این مقدمه می‌توان سراغ رئالیسم سینمایی رفت و این مفهوم را در سینما و هنر باز جست.

در رئالیسم سینمایی بحث متفاوت از رئالیسم اسلامی است. «آندره بازن» (André Bazin) در کتاب «سینما چیست؟» به نقل از «مالرو» شروع رئالیسم سینمایی را آغاز سینما بلکه چندین قرن قبل می‌داند و نتیجهً محتوم رئالیسم رنسانسی را پیدا شیش سینما می‌داند «آغاز این واقعگرایی، نخست در دوران نو زایی (رنسانس) بود و پیچیده ترین یان را در نقاشی باروک یافت [...] بی گمان، لحظه سرنوشت‌ساز زمانی بود که نخستین نظام علمی و به معنایی مکانیکی باز تولید تصویر یعنی پرسپکتیو، کشف شد: اتفاق تاریک (camera obscure) داوینچی، زمینه ساز دوربی عکاسی ژوفز نیپس شد [...] از آن پس در نقاشی دو گرایش پدید آمد. یکی گرایش اساساً زیبایی شناختی یعنی بیان معنوی و تعالی مدلها با استفاده از نماد؛ و دیگری گرایش کاملاً روانشناسی یعنی بازسازی جهان بیرون» (بازن، ۱۳۸۶: ۹).

بازن در همین چند گزاره، شروع دستگاه ثبت مکانیکی واقعیت را در رنسانس می‌داند؛ سپس برپایه «دوگانه انگاری» (dualism) اندیشهٔ غربی، بیان معنویت را در نقاشی به عهده سمبولیسم نهاد و بازسازی جهان بیرون را بر عهده دوربین عکاسی. هترمند مدرن غربی به نظر می‌رسد اسیر تلاطم این دوگانه‌ها است. بنابراین می‌توان منشا رئالیسم در هنر را با نوعی افسون زدایی از هنر همراه دانست که در تضاد با اصل و گوهره هنر دینی است که در دوره‌هایی پیش از مدرنیسم وجود داشت. بنابراین رئالیسم مطرح شده در دین اسلام با آنچه رئالیسم در هنر و خاصه سینما مطرح می‌شود تفاوت ماهوی دارد. حتی نظریه پردازانی وجود دارند که معتقدند هنر سمبولیک قادر است بیانگر جوهره دین باشد:

اساساً هنرهای دینی در یک امر مشترکند و آن جنبه سمبولیک آنهاست زیرا در همه آنها جهان سایه‌ای از حقیقتی متعالی از آن و آنچه که باید تصویر کشیده شود همان جهان متعالی است. در هنرها هرگز قید به طبیعت که در مرتبه سایه است وجود ندارد به همین جهت هر سمبولی، حقیقتی ماروا این جهان پیدا می‌کند. سمبول اینجا در مقام دیداری است که از مرتبه خویش نزول کرده تا بیان معانی متعالی کند. همچنان که قرآن

و دیگر کتب دینی برای بیان حقایق معنوی به زبان رمز و اشاره سخن می‌گویند (مددپور، ۱۳۸۷: ۲۸۸).

آنچه در اینجا مددپور گفته به نظر در تضاد با نظر حیاتی در رابطه با مناسب بودن هنر رئالیستی برای بیان دین است گرچه اساس این تضادها از دریچه دوگانه‌انگاری غربی است؛ در حالیکه اگر حقیقت را به طور استعاری هم در آسمان و هم زمین بدانیم، هر کدام از این دو، بخشی از این حقیقت را بیان می‌کنند.

به واقع بسیاری مفاهیم دینی فراتر از بیان امور متعالی در دل زندگی روزمره است؛ رئالیسم هنری در پی بیان روابط علت معلولی در بستره مشخص است. این درحالی است که بسیاری مفاهیم دینی خارج از این بستر و روابط مادی قرار می‌گیرند. مسئله دوزخ و بروزخ، وحی، آثار تاریخی که همگی بخشی از سه‌گانه‌ای است که نویسنده از مفاهیم دینی در نظر دارد و در فصل دوم بخش چهارم کتاب بیان کرده، در شکلی متفاوت از منطق رئالیسم هنری بیان شده‌اند. سنت هنری بومی در دوره‌هایی و در برخی آثارهنری به خوبی از عهده آن برآمده است. «تیتوس بورکهارت» (Titus Burckhardt) پژوهشگر هنر اسلامی، هنر افسونزدایی شده دوران باروک را که دیگر قادر نیست امر مقدس را بیان کند به این صورت توصیف می‌کند «صرف موضوع و مضمون دینی، هنر را دینی نمی‌کند. بدین معنی همه نقاشان رنسان و باروک مضامین دینی و قدسی تصویری دارند، فاقد وجهه دینی‌اند. مشکل این هنرها آن است که اساسا برای انسان هیچگونه اثری از مکاشفه و مشاهده امر قدسی در پی ندارند و بیشتر بهانه ابداع محض اثر هنری‌اند تا مکاشفه امر قدسی (به نقل از مدد پور، ۱۳۸۷: ۱۷۰).

پیشتر گفته شد که بازن، هنر رنسانس را آغاز رئالیسم می‌داند که از اتفاک تاریک داوینچی، به دوربین عکاسی ختم می‌شود و این امر، بر عکس نظر حیاتی که نسبت ساده‌ای میان هنر دینی و رئالیسم ترسیم کرده بود، نشان از سختی کار هنرمند رئالیست در بیان مفاهیم دینی دارد.

۵. تعداد کم نمونه‌های موردی در پیوند رئالیسم سینمایی و مفاهیم دینی

نویسنده، اگرچه در ادامه کتاب، محدوده مضامین دینی‌ای که در چارچوب رئالیسم قادر به بیان شدن است را نام می‌برد و برای مثال از رابطه معنایی میان رئالیسم و مضامین دینی،

نمونه موردی مهمی چون فیلم «بچه‌های آسمان» (۱۳۷۵) ساخته «مجید مجیدی» را مثال می‌زند^۱ که علاوه بر اقبال جشنواره فجر و متقدین داخلی، با تحسین جشنواره‌ها و متقدین خارجی نیز مواجه شد و حتی نامزد بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان اسکار ۱۹۹۸ شد. با اینحال به نظر می‌رسد آوردن تنها یک نمونه موردی برای تبیین دو پدیده دین و رئالیسم در سینما -که در بخش پیشین گفته شد بسیار دور از هم هستند- ناکافی به نظر می‌رسد و «بچه‌های آسمان» شبیه استثنای در کتاب شده است. گویی بچه‌های آسمان، دگمه‌ای است که قرار است برای آن، کمی دوخته شود و نه بالعکس. شاید در این بخش آثار دیگری چون «رنگ خدا» که نویسنده پیش تر مثال زده بود و یا آثاری چون «زیر نور ماه» ساخته رضا میرکریمی و «طلاؤمس» ساخته همایون اسعدیان و سایر آثار مشابه نیز می‌توانست در کتاب و در قالب فصلی جداگانه بررسی شود تا مبحث ظرفیت‌شناسی رئالیسم برای بیان مضامین دینی بهتر تبیین می‌شد.

از سویی دیگر، «بچه‌های آسمان» به عنوان تنها نمونه شاخص رئالیسم دینی، بر اساس رویکرد فرمی به طور مشروح و مبسوط بررسی نشده است. نویسنده کتاب در بخشی که به بررسی «بچه‌های آسمان» اختصاص داده، پس از بررسی مختصر روایت فیلم، به ذکر چند نقل قول از متقدینی چون «مسعود فراتی» و «جواد طوسی» بستنده کرده است. در حالیکه در بخش قبلی و در بررسی فیلم «دزدان دوچرخه» (Bicycle Thief) اثر «ویتوریا دسیکا» (Vittorio De Sica) با کمک آرای «دیوید بوردول» و «کریستن تامسون» به تبیین فرمی و سبکی فیلم «دزدان دوچرخه» به عنوان نمونه شاخص رئالیسم پرداخته است. به گونه‌ای که صفحات ۱۷۱-۱۲۱ کتاب به فیلم «دزدان دوچرخه» اختصاص دارد و صفحات ۱۲۴-۱۷۱ مربوط به تحلیل فرمی و سبکی فیلم است. این درحالی است که تحلیل فرمی فیلم «بچه‌های آسمان» به عنوان مهم‌ترین نمونه موردی کتاب که قرار است رئالیسم دینی در سینما بر اساس آن تبیین شود، تنها صفحات ۲۱۳-۲۲۱ را به خود اختصاص داده است. این حجم کم صفحات اختصاص یافته، با نبود تحلیلی نظاممند-آنگونه که در بررسی فیلم «دزدان دوچرخه» دیده می‌شود- بیشتر به چشم می‌آید.

ع. نتیجه‌گیری

نویسنده کتاب اگرچه با تبیین مشخص و پیوسته مفهوم رئالیسم در هنر و بیان مفهوم دین و تقسیم‌بندی مفاهیم دینی، توانسته خواننده کتاب را با این مفاهیم آشنا کند و در بخش سینمایی نیز اگرچه با بررسی تاریخ نظریات سینما، و با کمک نظریه‌های سینمایی و استفاده از کتاب «هنر سینما» توانسته به تحلیل فرمی فیلم «دزدان دوچرخه» -که نمونه شاخص رئالیسم معمول سینمایی است- دست یابد، با اینحال آنجا که آغازگاه تبیین شکل دیگری از رئالیسم سینمایی است که می‌توان رئالیسم دینی خواند، متوقف می‌شود. در این باره چند سوال در ذهن مخاطب فرضی مطرح می‌شود که از دل کتاب برآمده اما نویسنده به آنها پاسخ نداده است:

۱.۶

همچنان مشخص نشده که فیلم بچه‌های آسمان، واجد چه ویژگی‌های منحصر به فردی است که به لحاظ فرمی با مضامین دینی، در تناسبی آرمانی قرار گرفته است. دلیل این ابهام را شاید در عدم تحلیل ساختاری اثر دانست که پیش‌تر گفته شد نیاز است بیشتر به آن پرداخته شود.

۲.۶

در صورتی که سوال اول هم به خوبی پاسخ داده شود، چگونه می‌توان از این نمونه اعلای رئالیسم دینی، در جهت ایجاد جریانی استفاده کرد که بخشی از سینمای دینی را نمایندگی کند؟ به عبارتی همانگونه که نئورئالیسم ایتالیا، نمونه اعلای رئالیسم سینمای شناخته می‌شود و می‌توان برای آن صفات و ویژگی‌هایی برشمرد، صفات و ویژگی‌های این گونه رئالیسم که نویسنده کتاب در پی تبیین آن است، چیست؟ و چگونه می‌توان سیکل یا زیرگونه‌ای از این آثار در سینمای ایران خلق کرد؟

علاوه بر موارد فوق، بعد تاریخی ساخت این آثار نیز امری است که در اقبال به فیلمی همچون بچه‌های آسمان حائز اهمیت است. اگرچه بنا به فرضیات کتاب توجه کتاب به بعد فرمی غیر تاریخمند آثار سینمایی است اما با رجوع به زمان ساخت، موفقیت بچه‌های

آسمان را می‌توان حاصل دوره تاریخی ساخت آن نیز دانست. اقبال به بچه‌های آسمان و عدم اقبال به آثار مشابه در دهه‌های بعد، علاوه بر اینکه می‌تواند حاصل رویکرد فرمی این فیلم باشد - که به طور کامل نیز بررسی نشده - حاصل تحولات تاریخی جامه ایرانی نیز می‌تواند باشد؛ جامعه‌ای در حال گذار که پس از دوران جنگ با انبوهی معضلات اجتماعی روبرو بود و از اینروی آثاری که هم بافت جامعه را مدنظر فراردهد و هم پیشنهادی انسان به این معضلات دهد، مورد توجه جامعه قرار می‌گرفت. از اینرو شاید بتوان موقفيت اثری چون «بچه‌های آسمان» و «رنگ خدا» - که نویسنده بر آنها تاکید می‌کند - را علاوه بر عوامل فرمی، محصول انصباق آثار یادشده، با برهه تاریخی خاصی در حیات جامعه ایرانی دانست. امری که در دهه‌های بعد در همان ساختار و با همان مضامین اخلاقی-اسلامی در سطح جامعه برجسته نشدند.

در پایان می‌توان گفت علی‌رغم برخی کاستی‌های کتاب، همچون تعداد کم نمونه‌های موردی و عدم روشن ساختن دقیق مفهوم رئالیسم در اسلام و رئالیسم سینمایی، بیان مسئله موجود در کتاب که در عنوان آن نیز نمودار است حاکی از نگاه تیزبینانه مولف باشد و این کتاب را می‌توان تلاشی دانست برای یافتن راه‌های نرفته‌ای که سینمای دینی در این سالها برای فرار از رکود و بالندگی بدان نیازمند است. با اینحال این تلاش در آغاز راه به نظر می‌رسد و هنوز برای یافتن نقشه راه، مسیری طولانی در راه است.

پی‌نوشت

1. نویسنده اگرچه از فیلم «رنگ خدا» نیز در کتاب نام می‌برد با اینحال از آن به سرعت می‌گذرد.

کتاب‌نامه

- آوبنی، سید مرتضی (۱۳۹۰). آینه جادو. جلد نخست. تهران: نشر واحه.
- بازن، آندره (۱۳۸۶). سینما چیست؟ ترجمه محمد شهبا. تهران: نشر هرمس.
- حسامی‌فر، عبدالرزا (۱۳۸۴). فلسفه اسلامی و ایده‌آلیسم، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز. شماره ۱۹۲.
- حیاتی، وحید (۱۳۹۷). رهیافتی به رئالیسم، سینما و بیان مفاهیم دینی. قم: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه.

خسروپناه، عبدالحسین (۱۳۸۸). نظام معرفت شناسی صدرایی. چاپ نخست. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

طباطبایی، سید محمد حسین (۱۳۹۰). اصول فلسفه و روش رئالیسم. جلد نخست. تهران: نشر صدرا.

لاندسمن، چارلز (۱۳۹۰). درآمدی بر معرفت‌شناسی. ترجمه: مهدی مطهری. قم: نشر معارف

مددپور، محمد (۱۳۸۷). دین و سینما. چاپ نخست. تهران: انتشارات سوره مهر.

مددپور، محمد (۱۳۸۷). حکمت انسی. تهران: انتشارات سوره مهر.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی