

لوئیس بونوئل

از آغاز تا پایان

حسین تقی‌بور

لوئیس بونوئل

«آخرین حسرتم این است که نمی‌دانم پس از من چه پیش خواهد آمد. دور افتدن از این دنیا یعنی پرتاباطم مثل ناتمام گذاشتی یک سریال پرحداده است.»

(بونوئل)

لوئیس بونوئل ۲۲ فوریه سال ۱۹۰۰ در قصبه کالاندا اسپانیا متولد شد. مادرش زنی مذهبی و پدرش یک کاتولیک آزادمنش ولی سخت‌گیر و معتقد به اصول بود. «من در قصبه‌ای متولد شدم که می‌توان گفت قرون وسطی تا جنگ جهانی اول در آن ادامه داشت، جامعه‌ای راکد و منزوی که فاصله طبقاتی به شکل حد و عمیق در آن شکاف انداغه بود... هیچ چیز قرار نبود تغییر کند. عادتها و آرزوها، بی‌اندک تغییری از پدر به پسر و از مادر به دختر ارت می‌رسید...»^۱ بونوئل فرزند ارشد خانواده بود که تا سن شش سالگی تحت تربیت والدینش قرار داشت و پس از آن به مدرسه مذهبی «ژوزئیتها»، واقع در شهر ساراگوسا رفته و هفت سال در آنجا به تحصیل ادامه می‌داد. وی علاوه بر فرآگیری خواندن و نوشتن، فرانسه را نیز می‌آموخت.

در هشت سالگی برای اولین بار سینما را کشف می‌کند. «هنوز بچه سال بودم... اولین تصاویر متحرک که نگاههای حیرت زده مرا خیره کرد: کارتن یک خوک بود... در آن روزگار سینما چیزی نبود مگر نوعی سرگرمی جشنها و اعیاد، که از مظاهر تکنیک به شمار قرون وسطایی ما وارد شد.»

در شانزده سالگی ایمانش را از دست می‌دهد. و این بزرگترین حادثه زندگی اوست. «اولین تردیدهایم درباره مذهب، که همه زندگی ما را در بر گرفته بود، شکل گرفت. این تردیدها از ایجاد شک نسبت به جهش و مخصوصاً به روز قیامت شروع شد، که به نظر من صحنه‌های غیر قابل تصوری بودند.»

دیلم متوسطه خود را در سال ۱۹۱۷ دریافت و سپس به دانشکده مادرید می‌رود و در رشته کشاورزی ادامه تحصیل می‌دهد. اما به خواست پدرش مهندسی صنعتی را انتخاب می‌کند. تئفر از درس ریاضی باعث می‌شود با رضایت پدرش تغیر رشته داده، علوم طبیعی و سپس فلسفه را انتخاب کند.

در همین دوران بوسیله یکی از دوستانش، با مجموعه‌ای از کتاب‌های فلسفی، تاریخی و ادبی آشنا می‌شود. «دامنه مطالعات من ناگهان بسیار گسترش یافت. در این رهگذر به کشف اسپنسر، روسو و حتی مارکس نایل آدمم. مطالعه «منشاء انواع» اثر داروین که با تحسین اعجاب انگیز همراه بود، ته مانده ایمانم را به باد داد.»

بونوئل در کوی دانشگاه با جمعی از شاعران، نویسنگان و نقاشان مانند: فدریکو لورکا، آلبرتی و سالوادور دالی آشنا شده و شیشه هنر، خصوصاً نقاشی می‌گردد، که در آن زمان دوران طلایی خویش را آغاز می‌کرد.

«سینما هنوز صرفاً وسیله تفریح و سرگمی بود. هیچ کسی آن را به عنوان یک ابراز بیان جدید و به ویژه به عنوان یک هنر قبول نداشت، ما فقط شعر، ادبیات و نقاشی را هنر می‌دانستیم. در آن روزگار حتی به نکرم نمی‌رسید که روزی فیلمساز خواهم شد». سال ۱۹۲۴ موفق به اخذ لیسانس در رشته حقوق می‌گردد و یکسال بعد به پاریس می‌رود تا به عنوان مشاوره اینده اسپانیا در سازمان جمیعت بین‌المللی همکاری فرهنگی، مشغول خدمت شود. شرکت در محافل و مجالس فرهنگی، تأثیر محیط زندگی و برخورد با دوستان هنرمندش بتدریج مسیر زندگی او را تغیر داده و به سمت سینما سوق می‌دهند. سینمای صامت آن زمان بشدت نظرش را جلب می‌کند.

بونوئل فیلمسازی را با نقد نویسی آغاز می‌کند. «می‌خواستم سینما گز شوم. اما چطور؟ من اسپانیایی که هر راز گاهی نقد فیلم می‌نوشتم از آنچه موسوم به روابط و مناسبات مساعد است هیچ بهره‌ای نداشتم». در مدرسه آموزش هنرپیشگی «زان اپستین» (فیلمساز فرانسوی) مدتی به فراگیری و تمرین بازیگری می‌پردازد و در جریان ساختن فیلم موبرا (۱۹۶۲) توسط اپستین با نحوه ساخت فیلم آشنا می‌شود. در فیلم بعدی اپستین، سقوط خاندان آشر (۱۹۲۸) به عنوان «ستیار دوم کارگردان انتخاب می‌شود، اما به دلیل برخوردي که بین او و کارگردان روى می‌دهد، از گروه اخراج می‌شود. «اپستین بعد از بگو مگوی ما آرام گرفت. مرا با مشین خودش به پاریس رساند و در راه به من توصیه کرد: گمان می‌کنم شما گراشهاي سور رئاليستی دارید. به هشدار من توجه کنید و از این جور آدمها فاصله بگیرید.»

استودیوهای کمپانی مترو گلدوین مایر به گشت و گذار می پردازد و با فیلمسازانی نظری «بوزف فون اشتربگ»، «ایز شتاین» آشنا می شود. پس از چهار ماه استعفا داده و به فرانسه می رود در آنجا برای کمپانی پارامونت به دوبله فیلم می پردازد.

در سال ۱۹۳۲ به اسپانیا باز می گردد و فیلم مستند «زمین بی نان» را کارگردانی می کند. نمایش این فیلم از سوی دولت اسپانیا منع می شود. پس از مدتی از سوی وزارت امور خارجه دولت جمهوری اسپانیا به زیو احضار می شود. در دیدار با وزیر امور خارجه، از وی خواسته می شود تا به پاریس رفته و در آنجا فیلمهایی را که در اسپانیا به حمایت از جمهوری خواهان ساخته شده بود گردآوری نماید. سال ۱۹۳۹، بار دیگر روانه کشور آمریکا می شود و این بار با سمت مشاور فنی به استخدام موسسه تبلیغاتی، نلسون راکفلر درمی آید. اما قبل از آن برای به اثبات رساندن تأثیر فیلم های تبلیغاتی به دولتمردان آمریکایی، دست به تدوین مجدد فیلم های «بیروزی اراده»، اثر ای ریفشنیل، و فیلمی از اشغال لهستان (توسط دولت نازی ساخته شده بود) زد.^۳ «شقیل نازهای پیدا کرده بودم؛ باید روی فیلم های مستند ارش آمریکا گفتارهایی درباره هیئت مهندسی، توحیحانه و چیزهای دیگر ضبط می کردم. این فیلم ها در

بونوئل که از استعداد نوع آمیزی برجخوار دار بود توانست از استاد پیر زبان سینما جزئیات و شیوه بیانی خاص آن را فراگیرد. او که در جستجوی روش بیانی بدین و نویسی بود، به ندای موج سورر ئالیسم که در آن زمان بلند شده بود پاسخ گفت و به سلک سورر ئالیستها درآمد.

سورر ئالیسم به من نشان داد که انسان نمی تواند موجودیت خود را وقف و مصروف یک سلسه اصول قرار دادی اخلاقی بکند. «تمایل بونوئل به سورر ئالیسم ناشی از روح اراده او بود و می پنداشت که در این مکتب می تواند پنهانگاه خود را پیدا کند و آزادانه به هر چه می خواهد عشق بورز و هر چه می خواهد به زبان آورد.^۴

بونوئل کار در سینما را بازیگری ادامه می دهد. او در فیلم «کارمن» (۱۹۲۶) اثر راک فدر در نقش یک قاچاقچی ظاهر می شود. بازی در فیلم «افسونگر مناطق گرمسیری» را نیز ناتمام رها می کند. در خلال سال های ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۹ به اسپانیا بازمی گردد. بونوئل تا ساخت اولین فیلم خود «سگ آندلسی» (۱۹۲۹)، در صدد ساختن چند طرح بود که هر یک به نوعی متفاوت شد، از جمله فیلمی درباره زندگی گویان نقاش بزرگ اسپانیابی که به دلیل عدم بودجه کافی رها گردید.

سگ آندلسی اولین فیلم بونوئل، شاهکار مکب سورر ئالیستی در سینما است. او با ساختن این فیلم و خلق شیوه بیانی سورر ئالیستی افکارش، به موقعیت عظیمی دست یافت.

ژرژ سادول نویسنده، مستقد سینما و یکی از طرفداران سورر ئالیستها در این باره می نویسد: «بنظر ما اینطور می شد استناظ کرد که سینمای سورر ئالیستی با بونوئل شروع شده است. ما او را مؤلف سگ آندلسی می دانیم».

«من هم مثل اعضای گروهمن مجدوب ایده انقلاب بودم. سورر ئالیستها - برخلاف ترویستها - به مبارزه مسلحانه علاوه ای نداشتند. حریبه اصلی آنها در مبارزه با جامعه ای که از آن نفرت داشتند، بر پا کردن غوغای رسوایی بود. این مؤثرترین سلاح آنها در مبارزه با تابا بربریهای اجتماعی، استثمار فرد از فرد، سلطه تحقیق کننده و فلجه سازنده کیش و خرافات نظامیگری و حشیانه و استعماری بود. این ابزار سلاحی بود برای افسای همه جانبه جر ثومه های پنهان و نفرت انگیز این نظام اهریمنی که باید سرنگون می شد... اما هدف واقعی سورر ئالیسم پایه گذاری یک جنبش ادبی و هنری یا حتی یک مکب فلسفی جدید بود، بلکه بیش از هر چیز درهم شکستن نظام جامعه و دگرگون کردن زندگی را دنبال می کردیم...» سال ۱۹۳۰، بونوئل با کمپانی مترو گلدوین مایر قراردادی را به اعضاء رساند که طبق مواد آن می بایست بعدت شش ماه در هالیوود به سر برده و از نزدیک با شیوه فیلمسازی هالیوود آشنا گردد. عازم آمریکا می شود و پس از ورود با کار فرمای خود که کسی نبود جز چارلی چاپلین، کمدین مشهور سینما آشنا می شود. در

سراسر آمریکای لاتین به نمایش در می آمد.

پس از یکال با انتشار مقاله‌ای در یکی از نشریات آمریکایی سهیم به بی دینی شده و ناچار از سمت خود استعفای می‌دهد. سال ۱۹۴۵ به مکریک می‌رود و دوران نازدای از زندگی هنری خویش را آغاز می‌نماید. اسکار دانسیگرس تهیه کننده مکریک، ضمن ذوقوت او به مکریک و عده داده بود که آنکه دو فیلم موفق تجاری بسازد می‌تواند موضوع فیلم سوم را خود برگزیند. و این فیلم سوم تصادفاً همان «فراموش شدگان» است.^۲ بونوئل ناحضور در مکریک اعتبار تازه‌ای به سینمای این کشور می‌بخشد. او پس از ساخت چند فیلم به زادگاهش اسپانیا باز می‌گردد.

آندره سارس در برسی سینمای بونوئل می‌نویسد: «شرايط غیر عادی فیلمزی بونوئل مانع از این می‌شود که بتوان کارنامه او را به دوره‌های مختلف تقسیم و تحول سبکی او را تجزیه و تحلیل کرد. زندگی بونوئل، بسی بیشتر از اغلب کارگردان‌های هم طراز خود، باهنر آمیخته است. دورین او همواره شخصیت‌ها را از یک فاصله متوسط نظاره می‌کند... و ادامه میدهد، «اینکه کارگردانی که تا این حد ساده و روراست است، چطور چنین پیچیده از آب در می‌آید، از رازهای سینماست.^۳

بونوئل به اکثر عوامل درویش آزادی بیان داده و به غریزه باطنی خود اجازه صحبت میدهد، و به پیوند اندیشه‌ها که اغلب اوقات متباین و پوچ، در فکر هر انسانی نمایان می‌شود، شکل داده است. بونوئل در ذهن ناساز شگر و نآرام خود به دنبال عناصری است که نادرستی آنها ثابت خواهد کرد، موازین اخلاقی، قصایی، مذهبی و سیاسی سعی در کاهش و تقلیل واقعیت به محدوده‌های مقرر شده داردند. در آثار بونوئل تجزیه و تحلیل شخصیت‌ها نه به عنوان موجودات بی‌نظیر و یگانه، بلکه با ضابطه‌های اجتماعی که نمایشگر آن هستند، مورد ملاحظه قرار می‌گیرند. به این ترتیب، آثار بونوئل تعابی در برانگیختن احساسات گوناگون بین‌گان دارد و بیوسته سعی می‌کند با ایجاد تردید در استبطان آنان از واقعیت به هیجان و ادرشان کند. نکته قابل تحسین در بونوئل که او را بر علیه تمام اندیشه‌های خشک و «ایسم»‌های گوناگون برمی‌انجیزد، پیام طغیان اوست که اشاره به جهان نامحدود دارد و جهان، حقیقتاً نامحدود است.^۴

بونوئل یکی از بزرگان سینمای جهان و بنابر عقیده اکثر منتقدین و صاحب نظران از استادان مسلم سینمای هنری بشمار می‌رود. وی در فیلمهایش به جامعه و مذهب توجه داشته، و همواره به انتقاد از بی عدالتیهای اجتماعی، نابرابری‌ها، اخلاق فاسد دنیا، غرب و اضمحلال طبقه بورژوا پرداخته است. او با انتشار بیانه خود، در باره ماهیت سینما می‌نویسد:

سینما سلاحی است عالی و موثر. آنکه شخصی آزاده آن بکار برد. سینما بهترین وسیله برای بیان جهان روایاها، احساس‌ها و الهام‌ها است. کافی است که پرده شفاف سینما آنچه را که به خاطر او بوجود

آمده، منعکس کند تا جهان زیر و رو شود. اما فعلًا آسوده بخواهم زیرا که نور سینما، آنچه که به پرده می‌تابد، به اندازه معین است و به زنجیر کشیده شده است. و در باره فیلم‌های خود می‌نویسد: «غیر از سه فیلم اولیه، باقی آثار من همه سفارشی بودند. من فیلم‌های بد هم ساخته‌ام اما همه آنها از نظر اخلاقی شایستگی داشته‌اند. من بیوسته این ادراک سوررثالیستی خویش را حفظ کرده‌ام که «نیاز به نان» نمی‌تواند عندری موجه برای خود فروشی هنری باشد».

فیلمشناسی ۱۹۲۸ سک آندلسی

فیلم‌نامه: بونوئل، سالوادور، دالی. فیلمبردار: آلبرد و برگن. بازیگران: پیر باجف، سیمون ماروی، خایمه میراویس، بونوئل و دالی محصول کشور فرانسه

شب هنگام مردی با تیغ سلمانی، چشم دختری را از وسط به دو نیم می‌کند. هشت سال بعد مرد دیگری با دوچرخه به دیدن دختر می‌آید. دختر او را می‌کشد و مرد جد او را در گنار دریا پیدا می‌کند.

طرح این فیلم براساس روایاهای بونوئل و دالی شکل گرفت. آنها در این فیلم با ارائه تصاویر رویاگونه و غیر واقعی به بیان افکار و ایده‌های سوررثالیستی پرداختند. سالوادور دالی درباره فیلم می‌نویسد: «سگ آندلسی خط مستقیم و تلاش محض انسانی را بیان می‌کند که از خلال ایده‌آل‌های مهم انسانی و مکائیم‌های مسخر دیگر واقعیت، به دنبال عشق می‌گردد».

فیلم دنیایی را نشان می‌دهد که همه واقعیت‌هایش در هم رفته است و بونوئل و دالی آن را با تصاویر دهشت‌ناک اساطیر شخصی و سراب دیوانگی خود سرهار کرده‌اند، تصاویری که قسمی از آنها به منظور ایجاد رعب و وحشت و هراس و برخی دیگر با تعبیرهای سولیک به کار گرفته شده بود. آنچه واقعاً درخور توجه است این است که هر صفحه فیلم با وجود غیر منطقی بودن رویداد آن، برخوردار از خصلت نمایش دقیق واقعیت است.^۵

«سگ آندلسی» به عنوان یک شاهکار سوررثالیستی در تاریخ سینما بشمار می‌رود.

۱۹۳۰ عصر طلایی

فیلم‌نامه: بونوئل، سالوادور دالی، فیلمبردار: آلبرد و برگن. بازیگران: گاستون مودو، لیالی، مارکس ارنست، پیر پرور، ڈاک برونو محصول فرانسه

به نظرم این فیلم روایت عشق جنون آمیز بوده.

(بونوئل) بونوئل در عصر طلایی به نمایش تصاویر کابوس‌گونه و خوفناک که از افکار سوررثالیستی او و سالوادور دالی نشأت گرفته

و خاراستگ و بز هیچ چیز پیدا نمی شود. او درباره این منطقه می نویسد: «این کوهستان خشک و بی آب و علف به سرعت علاوه مرا جلب کرد. نه تنها تیره روزی اهالی، بلکه تیز هوشی و وابستگی آنها به زاد و بوم بی حاصلشان - به این «زمین بی نان» - مرا تحت تأثیر قرار می داد». داستان این فیلم شرح زندگی فقیرانه «لوس هوردس ها» می باشد. بونوئل با نمایش بدینختی، نکبت، و فقر مردم چهره حقیقی انسانهای درمانده این منطقه را به نمایش می گذارد. ریموند دورگنات متقد سینما درباره این فیلم می نویسد: «فیلم به واقع فریادی است بر علیه بی تفاوتی رذالت بار جامعه‌ای که به فرهنگ حاکمی مفتخر است، فریادی برای برانگیختن احساس یا ایجاد حداقل انگیزه‌ای که به علاج چیز خفتی همت کند.^۴

ژرژ سادول متقد سینما در تقدی بروزمن بی نان می نویسد: «این اثر در رشته کارهای بونوئل حائز اهمیت بسیار است و شانه تغییری از سورثالیسم عیان در دو فیلم قبلی اش به رونویسی مستقیم واقعیت است. بدون این علاقه به واقعیت، روح و سبک کار بعدی اش نمی توانست آن همه پرقدرت باشد.» زمین بی نان از سوی دولت جمهوری اسپانیا به عنوان فیلمی

بود، به هجو و انتقاد از نهادهای سیاسی - اجتماعی، مذهب، جامعه بورژوازی و اخلاقیات سنتی و قراردادی می پردازد. گستاخی و هذیان در این فیلم، بیش از سگ آنالسی بود و زمان و مکان و انسانها، دائمًا در تغییر و تحول بودند و بیننده عادی نمی توانست در این فیلم خط مستقیمی را تغییر کند. فیلم شاهکاری است از خشونت، صافی، غنا و صداقت مطلق هنری.^۵ نمایش عصر طلایی باعث خشم مردم گردید. آنها به سالن‌های سینما هجوم آورده و جنجالی بر پا کردند. در نتیجه فیلم توسط رئیس پلیس وقت توقيف گردید. و این حکم ۵ سال ادامه یافت. تا سال ۱۹۸۱ که در شهرهای نیویورک و پاریس به نمایش عمومی درآمد.

۱۹۳۵ هوردس (زمین بی نان)
فیلم‌نامه و تدوین: بونوئل. فیلمبردار: الی لو تار. گفتار: پیر اوینیک محصول اسپانیا
بونوئل این فیلم را با سرمایه دوستش رامون آشین می سازد. فیلمی مستند درباره «لوس هوردس ها» ساکنان منطقه استره مادورا، ناحیه کوهستانی متروکی واقع در کشور اسپانیا که در آن غیر از خار

۱۹۵۰ فراموش شدگان

فیلم‌نامه: بونوئل، لوئیس آلکورسا. مدیر فیلمبرداری: گابریل فیگه روآ. موسیقی: رودلفو هالفر. بازیگران: آلفونسو مخیا، روبرتو کوبو. استلا ایندا محصول مکریک بونوئل طی دوران یکاری از نقاط مختلف شهر مکریکو سیتی دیدن میکند و با مشاهده زندگی مردم و فقر توافقسای آنها تحت تأثیر قرار می‌گیرد. او پرونده‌های پلیس جنایی و مجرمان جوان را مورد بررسی قرارداده و به تحلیل زنگواوه کودکان تنها و بی‌سرپرست که در حاشیه اجتماع رها شده و از هرگونه تربیت، تعلیم و فرهنگ محروم گردیده‌اند، می‌پردازد.

در طول چهار - پنج ماه در «شهرهای گمشده» یعنی زاغه‌های فقیرنشین حومه مکریکو سیتی پرسه زده بودم. اندکی تغییر فیاهه می‌دادم، لباسهای ژنده می‌بوشیدم، در گوش و کار محله‌ها سرو گوش آب می‌دادم از این و آن پرس و جو می‌کردم و با مردم آشنا می‌شدم.» حاصل مشاهدات، بررسی و تحقیقات وی فیلمی است به نام «فراموش شدگان» اکتاویو پاز در باره این فیلم می‌نویسد:

«بونوئل فیلم ساخته است که دقت کار پرخهای ساعت، و هم انگیزی رویا و آرامش نابذری چریان خاموش گذاره‌های آتششان را دارد. فیلمی که مضمون اجتماعی اش غفلت جوانی است... شخصیتهایش معاصرین ما هستند... اما با این همه، این اثر چیزی بیش از یک فیلم رئالیستی است. رویا، نقشه، شانس و وجه تاریک زندگی، هر یک جای خود را دارد. تحمل واقعیت محال است و به همین دلیل است که انسانها می‌کشند و می‌میرند، عشق می‌ورزند و می‌آفرینند... فراموش شدگان در محله‌های کثیف و حلبی آبادهایی زندگی می‌کنند که شبه شهرهای جدیدند، در دنیایی که برای فرار از آن هیچ راهی جز مرگ وجود ندارد...»

«افرا آمیز» توقف گردید. و باعث شد بونوئل تا سال ۱۹۴۶ فیلم دیگری را کارگردانی نکد.

۱۹۳۵ - دون کوینتین نند خو

تهیه کننده: بونوئل. کارگردان: ریکاردو اورگوئیتی محصول اسپانیا

۱۹۳۵ دختر خوان سیمون
تهیه کننده: بونوئل
محصول اسپانیا

۱۹۳۶ سنتیلا به پا خیز
تهیه کننده: بونوئل
محصول اسپانیا

۱۹۳۷ اسپانیا
سرپرست تولید و تهیه کننده: بونوئل
محصول فرانسه و اسپانیا

۱۹۴۶ ۱۹۴۶ گوان کازینو
کارگردان: بونوئل
محصول مکریک

فیلمی که موقیتش را مدیون حضور دو ستاره محبوب و مردم پسند مکریکی می‌داند.
۱۹۴۹ ۱۹۴۹ مجده بزرگ
کارگردان: بونوئل
محصول مکریک

بونوئل این فیلم را براساس داستانی از «آدولفو توررادو» نویسنده اسپانیایی ساخته است. هر چند از آثار قابل توجه او نمی‌باشد، اما بهر حال فیلمی از بونوئل می‌باشد.

ساخته بود دقیقاً بازسازی کنم. یعنی باید فیلم خودم را نمایه نمایم مطابق آن فیلم فرانسوی کارگردانی می‌کردم. مسلم است که زیر بار نرفتم و کار خودم را کردم که نتیجه‌اش هم چیز مزخرفی از آب درآمده.

بونوئل درباره اطلاق نام «مستند» بر فیلمش می‌گوید:

هر چند قبل از فیلمبرداری مدتی را به مشاهده محله‌های کثیف و پست صرف کرده‌ام، با وجود این هنوز برای اطلاق نام مستند و به فیلم تردید دارم، چون من عقاید خودم را در فیلم منعکس کرده‌ام. به نظر من اطلاق عنوانین بی معنا است.

«فراموش شدگان» موجب انتقادات بسیار شدیدی گردید و نمایش آن تنها مدت کوتاهی ادامه یافت. اما در سال ۱۹۵۱ پس از کسب جایزه بهترین کارگردانی از طرف متقدین بین‌المللی جشنواره فیلم کن، ارزش‌های انسانی و حقیقی آن آشکار گردید.

۱۹۵۰ سوزانا هزوہ (شیطان و تن)

فیلم‌نامه: خیم سالوادور. فیلمبردار: خوزه اورتیز راموس. موسیقی: راثول لاویسا، بازیگران: رزیتا کویستانا، فرناندو سور، ویکتور مانوئل مندوزا، ماتیلده پالائو محصول مکریک سوزانا به درگاه خداوند استغاثه می‌کند تا با معجزه‌ای او را از زندان نجات دهد. دعای او اجابت می‌شود و پس از مدتی سرگردانی در کوهها، خانواده‌ای پذیرایش می‌شوند و با مهربانی او را به عنوان مستخدم در مزرعه خود استخدام می‌کنند. و سوزانا نیز پاداش نیکویی آنان را با اخواکردن تمام مردان در دسترس خود، می‌دهد.

بنابر گفته بونوئل، اگر پایانی کمتر اجباری و قراردادی می‌داشت، اثر چندان بدی نمی‌بود.

۱۹۵۰ دختر انگانیو

فیلم‌نامه: بونوئل. فیلمبردار: آگوستین خیمه نز. موسیقی: راثول لاویسا، بازیگران: پدرو آرمendariz، کتنی جورادو، رزیتا آرهناس، آندرس سولار محصول مکریک
متاجرهاي عاصي از ستم مالك، از مردي کم عقل ولی قوي. درخواست کمک می‌کنند. او صاحبخانه را می‌کشد و عاشق دختر او می‌شود.

این فیلم بر پایه زندگی شخصیتی که مورد توجه بونوئل بود - کارگر یک کشтарگاه - و داستانی متأثر کننده و اندوهبار داشت، شکل گرفت، و از دید هنری شکستی برای وی محسوب گشت.

۱۹۵۰ کارگردان: بونوئل

آنچه «بنام» دون کوئیشین «نام» در مادرید فیلمی را براساس نمایشنامه «آرچیس» می‌داند. درخت انجانیو در واقع برداشت تازه وی بر مبنای نمایشنامه مذکور می‌باشد. هر چند نام فعلی بی‌جهت توسط تهیه کننده (دانیگرز) به فیلم اضافه شد. و بونوئل نیز علاقه‌ای به آن نداشت.

۱۹۵۰ زنی بدون عشق

فیلم‌نامه: خیم سالوادور، براساس داستانی از گنگی، دوموبسان. فیلمبردار: راثول مارتیز سولمارس. موسیقی: راثول لاویسا محصول مکریک

زن جوانی درگیر ازدواج ناخواسته بورژوازی شده، همسر مرد میانسالی که دلال عتیقه است می‌شود. پسر آنها از خانه می‌گریزد ولی توسط مرد جوانی به خانه بازگردانده می‌شود. وی نزد آنها می‌ماند و سرانجام کانون خانواده آنان از هم می‌باشد.

بی‌تردید بدترین فیلم من است. از من خواسته بودند که فیلم خوبی را که «آندره کایات» براساس داستان پیر و ژان اثر موبسان،

۱۹۵۲ مرد خشن

فیلم‌نامه: بونوئل. فیلمبردار: آگوستین خیمه نز. موسیقی: راثول لاویسا، بازیگران: پدرو آرمendariz، کتنی جورادو، رزیتا آرهناس، آندرس سولار محصول مکریک
متاجرهاي عاصي از ستم مالك، از مردي کم عقل ولی قوي. درخواست کمک می‌کنند. او صاحبخانه را می‌کشد و عاشق دختر او می‌شود.

این فیلم بر پایه زندگی شخصیتی که مورد توجه بونوئل بود - کارگر یک کشтарگاه - و داستانی متأثر کننده و اندوهبار داشت، شکل گرفت، و از دید هنری شکستی برای وی محسوب گشت.

۱۹۵۲ رایسنون کروزو

فیلم‌نامه: بونوئل، فلیپ رول، براساس داستانی از «دانیل دفو»، فیلمبردار: آگس فلیس موسیقی: آنتونی کالیتز، بازیگران: ذن اوهر لیهی، جیمز فرناندز محصول مکریک و آمریکا در قرن هفدهم یکی کشش غرق می‌شود و یکی از دریانوردان نجات یافته و خود را به یک جزیره غیر مسکونی می‌رساند و سالها به تهایی در آنجا زندگی می‌کند.

بونوئل این فیلم را با سرمایه آمریکایی‌ها، به زیان انگلیسی ساخت که از آن نیز رضایت داشت. فیلم براساس داستان مشهور

بیشتر رویدادهای داستان این فیلم از حوادث روزمره گرفته شده‌اند و یکی از جوانب خلقيات مكرييکي ها را نشان می‌دهد.» بونوئل

«دانيل دفو، ساخته شد، موقعیت‌ها و حوادث استثنایي زندگی را ينسون کرزو، شرایط بي‌نظيری را برای پیگردی زندگی درونی و انگريزهای نامعمول و ناخودآگاه وی عرضه می‌کند.^{۱۱}

۱۹۵۲ (او)

فیلم‌نامه: بونوئل - آلكورسیا، براساس داستانی از «مرسدس پیستو». **فیلم‌دار:** گابریل فیگه روآ. **موسیقی:** لوئیس ارناندز برتو، **تدوین:** کارلوس ساواخه، بازيگران: آرتورو دکوردو - دلیا گراسن - لوئیس بویستان - اورورا واکر **محصول مكرييک**

فیلم سرگذشت مرد محترمی است که موقعیت اجتماعی خوبی دارد، به خاطر اخلاق پسندیده، اعتقادات مذهبی و تربیت خوبش مورد احترام دوستانش است، اما او کسی است که در درون خود نقص مهیبی را می‌پرورد؛ حادث. این نقص زندگی او و همسرش را زهر آگین می‌کند و سرانجام در صواعدهای در بر روی خوش می‌بندد تا برگرد دیوانگی اش حصار بکشد.

يکی از فيلمهای برجسته بونوئل.

۱۹۵۳ بلنديهای بادگیر

فیلم‌نامه: آردوئیتو مایوری، خولیو آلخاندر و بونوئل، **براساس رمان بلندیهای بادگیر، اثر (امیلی برونته).** **فیلم‌دار:** آگوستین خیمه نز، **موسیقی:** رائول لاویتا، **تدوین:** کارلوس ساواخه، بازيگران: خورخه میسترال - ایراسما دیلیمان - لیلیا پرادو - ارنستو آلونسو فیلم اقتباسی است از رمان مشهور امیلی برونته، که تاکنون توسط فیلمسازان بزرگی چون ویلیام وایلر، توماس بنتلی، ساخته شده است. بونوئل از مدت‌ها قبل در صدد برگردان این رمان به فیلم بود تا اینکه در مكرييک امکان ساخت آن فراهم شد. نمایش این اثر در مجتمع هنری با شکست روپرتو شد، اما بونوئل معتقد است که فیلمش در انتقال حس و فضای داستان موقت از دیگران بوده است.

۱۹۵۳ خیال با تراموا سفر می‌کند.

کارگردان: لوئیس بونوئل
محصول مكرييک

فیلم است تلح و به عقیده منتقدان تحت تأثیر نورمالیسم ایتالیا است.

۱۹۵۴ رودخانه مرگ

کارگردان: بونوئل

محصول مكرييک

ایده اصلی فیلم این بود که آدمکش کار آسانی است. تمام فیلم از یک رشته قتل‌های ظاهرآبی در درسر و بی‌دلیل تشکیل شده است.

۱۹۵۵ نامش سپیده دم است

فیلم‌نامه: بونوئل - ژان فری، **فیلم‌دار:** رویر لوفر، بازيگران: ژرژ مارشال، لوچیا بوزه، جانی اسپوزیتو، ژولین برتو، نلی بورگو **محصول فرانسه و ایتالیا**
پژشکی در کورسیکا هنگامی که زنش در سفر است، دل به

فیلم به نویسندی از مفاهیم آرمان گرایانه مسیحی می‌انجامد، آخرین صحنه که در آن «نازاری» همراه طبل محافظان دور می‌شود، به نظر «خوان آنتونیو باردم»، فشرده‌ترین، ژرف‌ترین و تکان دهنده‌ترین لحظه سینماست. «نازارین» برای همیشه دستخوش نویسندی شده است.

۱۹۵۹ تب در ال پاتو بالا می‌رود

فیلم‌نامه: لویی سابن، بونوئل، فیلمندر: گابریل فیگروآ، موسیقی: پل میساکی، بازیگران: ژرژ فلیپ، زان سره، ماریا فلیکس، راثول دانته، دومینگو سولر. محصول فرانسه و مکزیک پس از ترسور فرماندار فاسد جزیره‌ای متعلق به یکی از جمهوری‌های آمریکای لاتین که بیشتر ساکنان آن را زندانیان سیاسی تشکیل می‌دهند، معاون جوان او که مردی درستکار است پس از ماجراهایی به مقام فرمانداری برگزیده می‌شود و آن زمان در می‌یابد قدرت او را به سوی خیانت به آرمانهای انسانی اش سوق می‌دهد.

بیوه‌ای جوان و زیبا می‌بازد و رویدادها منجر به بروز فاجعه می‌شود. «این یک داستان کاملاً پاک است.»

(بونوئل)

بونوئل در بازگشت به فرانسه این فیلم را برآساس داستانی از «امانوئل روبلس» می‌سازد. هر چند فیلم مورد استقبال واقع نشد، اما از فیلم‌های مورد علاقه‌وی به شمار می‌رود. ژرژ سادول در باره این فیلم می‌نویسد: «یک انسان که برده وظایف روزانه زندگی و تصبیات است - از طریق درام زندگیش - می‌فهمد که باید به سوی آزادی واقعی، عشق حقیقی، مردم برود، نه از این نظر که صرفاً احساس وظیفه کند، بلکه شرافت و شخصیت وی چنین حکم می‌کند.»^{۱۲}

۱۹۵۶ مرد در این باغ

فیلم‌نامه: لوییس آلکوریا، بونوئل، ریموند کوئتو، گابریل آرود. فیلمندر: خوزخه اشتال جونیور. موسیقی: پل میساکی. بازیگران: ژرژ مارشال - سیمون سینوره - شال وائل - میشل پیکولی - میشل ژیراردون محصول فرانسه و مکزیک با بالاگردن شورش ضد ارتش در یک مستعمره معدنی کوچک در آمریکای مرکزی، جمعی فرانسوی به رهبری یک زندانی فراری از راه رودخانه عازم برزیل می‌شوند.

۱۹۵۸ نازارین

فیلم‌نامه: خسولیو آلخاندرو، بونوئل، فیلمندر: گابریل فیگروآ. تدوین: کارلوس ساواخه. بازیگران: فرانسیسکو رابال، مارگالوپز، ریتا ماسه‌دو، ایگناسیو لوپز تارسو - محصول مکزیک در سال ۱۹۰۰ کشیشی به نام نازارین که می‌خواهد دنیا را مشی زندگی مسیح باشد، در مکزیک به سفر می‌پردازد و با دختری زیبا و زنی بدکاره روبرو می‌شود و سرانجام ایمان خود را از دست می‌دهد و بازدید و آدمکشها زندانی می‌شود. «از بهترین فیلم‌هایی است که در مکزیک ساخته‌ام. هر چند محتوای واقعی آن سوه تفاهماتی نیز برانگیخت.»

(بونوئل)

نازارین بر پایه یکی از داستانهای نویسنده مشهور اسپانیایی بنام بنیوپه رزگالدوس ساخته شده و بونوئل در پرداخت شخصیت نازارین به اصل اثر وفادار ماند. ژرژ سادول درباره فیلم می‌نویسد: «در این فیلم، خصایص دن کیشوت با وسعت تمام به چشم می‌خورد: درست همان گونه که دن کیشوت به سلحشوری تخیلی خویش باور دارد، نازارین معتقد به شکلی از مسیحیت است که هرگز چیزی جز وهم نمی‌تواند باشد، بعضی از متقدین معتقد بودند که بونوئل با نازارین به اصل خویشن بازگشته است. اما او با ساختن ویریدیانا به این گفته پاسخ داد.

۱۹۶۰ دختر جوان

فیلم‌نامه: بونوئل، هوگو باتلر آدیس، براساس رمان «مرد مسافر» نوشته پتر ماتیس، فیلم‌دار: گابریل فیگه‌روآ آموزیقی: خسوس ساروسا. تدوین: کارلوس ساواخه، بازیگران: زاکری اسکات، کی مرزم، برنی همیلتون، گراهام دتن، کلادیو بروک - محصول مکزیک

دانستان فیلم سرگذشت مرد سیاه پوستی است که به یکی از جزایر سواحل جنوبی آمریکا فرار کرده و متهم به آزار رساندن به زن سفید پوستی می‌گردد.

بونوئل در این فیلم به تبعیض و اختلاف نژادی پرداخته و پیش داوری سفید پوستان نسبت به سیاهان را مورد انتقاد قرار می‌دهد.

۱۹۶۰ ویریدیانا

فیلم‌نامه: بونوئل، خولیو آلماخاندرو، فیلم‌دار: خوزف آگوایو، تدوین: پدرو دل ری، بازیگران: سیلویا پینال، فرانسیسکو رابال، فرناندو ری، مارگریتا لوسانو - محصول اسپانیا و مکزیک
دختری که دوره نو راهبگی را گذرانده، به دیدن عمومیش می‌رود و او لباس عروسی همسر مرده‌اش را به دختر می‌پوشاند و به او مواد مخدر می‌دهد. وقتی که موفق به تجاوز به او نمی‌شود، خود را حق آوری می‌کند...

«ویریدیانا مقدسه‌ای ناشناس است که در زمان «فرانسو داسیز» زندگی می‌کرد. این نام مدتها بود که در من تأثیر بزرگی از خود بر جای گذاشته بود. من نام فهرمان را به یاد مقدسه‌ای تعریباً ناشناس، ویریدیانا گذاشتم.»

(بونوئل)

همانند آثار پیشین بونوئل نمایش این فیلم نیز جنجال برانگیز بوده و سانجام توسط دولت توقيف و نمایش آن در اسپانیا ممنوع اعلام شد. بونوئل که از نفوذ و قدرت سانسور دولت فرانکو مطلع بود، یک نسخه از فیلم را همراه خود به کشور فرانسه برد و پس از تغیراتی در جشنواره سینمایی کن شرکت می‌دهد. ویریدیانا موفق به کسب جایزه نخل طلایی جشنواره می‌شود. و مدتها بعد مقامات رسمی و ایکان فیلم را اثری ضد خدا و مذهب معرفی می‌نمایند.

فیلم‌نامه: بونوئل، زان کلود کاریر، فیلم‌دار: روزه فلوس، تدوین: لوئیز اوتکور، بازیگران: زان مورو، میشل پیکولی، زرز رزره، فرانسو لوگاین - محصول فرانسه و ایتالیا
این فیلم به تشرییع زمانی از تاریخ فرانسه می‌پردازد، که دسته‌های فاشیست و ضد یهود شروع به تجاوزات و دست اندازیهایی کرده بودند.

بونوئل این فیلم را از رمانی به همین نام، اثر «اوکتاو میربو» اقتباس کرد و تاریخ وقوع داستان را از اوایل قرن نوزده به سال ۱۹۲۸ انتقال داد. روایت بونوئل از داستان میربو در طبقات بالای رو به زوال فرانسه، با وجود آنکه بهترین فیلم او نیست، فضای شگفت‌آور و هم‌آلودی از شرارت بدی ارائه می‌دهد و آشکارا غیر انسانی بودن شخصیتها را نسبت به خود و دیگران باز می‌نمایاند.^{۱۵}

فیلم سرشار است از تصاویر غافلگیر کننده سورئالیستی و برخوردار از موتاژی حیرت انگیز، اما تصاویر سورئالیستی آن هیچ گاه فقط به صرف سورئال بودن در فیلم گنجانده نشده‌اند، این تصاویر بیشتر در پی آنند که تصویر آشنازی دنیا را بر هم بریزند و اعتقاد و ایمان به ابدی بودن این نظام را ویران سازند. هدف بونوئل در فراسوی زیائشناسی است.^{۱۶}

دو زایر امروزی پای پیاده به زیارت عبادتگاه سن ژاک در کوهپستلا اسپانیا می‌روند و در راه مسافرت خود - رها از محدودیت فضار و زمان - با شماری از شخصیت‌های معروف برخورد می‌کنند که نمایندگان اصلی ارتاداد در میحیت هستند.

«این فیلم در نظر من پیش از هر چیز سیری است در قلمرو تعصباً»
(بونوئل)

بونوئل پس از بازگشت به مکریک بدنیال خواندن رسائل منتداش پلابو با عنوان تاریخ مرتدان مسیحی به فکر ساختن فیلم درباره وجود ارتاداد در دین مسیح می‌افتد. «راه و روش مرتدان، ایمان استوار آنها و برخی از بدعتهای غریبان مرزا مجذوب ساخته بود.»

۱۹۶۰ تریستانا

فیلم‌نامه: بونوئل، خولوی آلخاندرو. فیلم‌دار: خوزف آگوآیو. تدوین: پدر و دل ری. بازیگران: کاترین دنوو، فرناندو ری، فرانکو نزو، لولا گائوس، خروس فرناندوس - محصول اسپانیا. فرانسه و ایتالیا
فیلم براساس داستانی از «بنیتو پرس گالدوس»، نویسنده محبوب و مورد علاقه بونوئل که آثارش تأثیر فراوانی بر وی گذارد، آفریده شده است.

«تریستانا» موشکافی بسیار دقیق و عمیقی است در احوال بیمارگونه زنی از کودکی تا جوانی، احوالی که به عواملی بستگی دارد: بی‌ریشگی آن زن در جامعه، در خانواده، و عقده‌های ناشی از

۱۹۶۵ سیمون صogra

فیلم‌نامه: بونوئل. فیلم‌دار: گابریل فیگه روآ. موسیقی: رائول لاویسا. بازیگران: کلود یوبروک، سیلویا پیطال، اورتیسا سانتونا، اریکو آلوارز فلیکس - محصول مکریک

فیلم را گذشت مرد زاهدی است که در قرن چهام بعد از میلاد می‌زیسته و بیشتر از چهل سال عمرش را بر بالای ستونی واقع در صحرای سوریه به صورت تندیسی از سیمون حواری بی‌حرکت به عبادت گذرانیده بود. و شیطان ابتدا به صورت زنی زیبا و باریگر در قالب حضرت مسیح در می‌آید تا او را وسوسه کند و به زیر پیاوید.

مشکلات مالی تهیه کننده باعث شد که فیلم کوتاهتر از فیلم‌نامه ساخته شود. اما بهر حال برای بونوئل پنج جایزه از جشنواره جهانی فیلم و نیز به ارمغان آورد.

۱۹۶۷ زیباتی روز

فیلم‌نامه: بونوئل، زان کلودکاریر. مدیر فیلم‌داری: ساشا ویرنی. تدوین: والتر اسپور. بازیگران: کاترین دنوو، زان سورل، میشل یکولی، زنیبو پاز، پیر کلمانتی - محصول فرانسه و ایتالیا

۱۹۶۹ راه شیری

فیلم‌نامه: بونوئل و زان کلودکاریر. بازیگران: پل فرانکور، لوران ترزیف، پیر کلمانتی، ژولین برتو، لکودا بر، کک، میشل ایکولی، دلفین سیریگ - محصول ایتالیا

تماشاگری که عادت کرده پله حکایت را دنبال کند. آنچه بونوئل به عنوان یک مستند ساز به فیلم در می آورد، اعمال و شرایط خالص و ناب هستند و نه تصویر یا پرتوی از رویا.^{۱۸}

۱۹۷۷ موضع مبهم هوش

فیلم‌نامه: بونوئل، زان کلود کاریر. براساس داستان «زن و بازیچه» از پیر لوی. فیلمبردار: ادموند ریشار. موسیقی: رویجارد و اگنر. تدوین: الن پلیمیا نیکوف. بازیگران: فراناندو ری، کارول بوک، آنجللا مولینا، ژولین برتو.

مردی میانسال، از اینکه دائم مورد تحقیر و بی احترامی دخترانی که آنها را دوست دارد قرار می‌گیرد، رنج می‌کند.
در طول فیلم سعی کرده‌ام، که حسی از وحشت و نامنی را – به گونه‌ای که همه می‌شناشیم و در این دنیا تجربه کرده‌ایم – به تماشاگران — منتقل کنم.»
(بونوئل)
منابع:

۱ در نفل قول‌های بونوئل معدتاً از کتاب «با آخرین شهابیم» استفاده شده است. ترجمه على امینی نجفی، چاپ اول، ۱۳۷۱.

۲،۱۳ سینماگر، حمشید ارجمند، تهران، ۱۳۵۵

۴ ناریخ سینما، اریک رد، ترجمه: واژیریک درساهاکیان، چاپ اول، ۱۳۶۵

۵ فصلنامه نقد سینما، شماره ۵

۱۱،۱۰۶ فصلنامه در سینما، امبلیگارسیاری بر، ترجمه: پرویز شغا، ۱۳۵۵

۱۵،۱۴

۷ تاریخ سینمای هری، اولریش گرگور، انویا نالاس، ترجمه: هوشیگ طاهری، چاپ اول، ۱۳۶۸.

۹ فصلنامه نقد سینما، شماره ۹

۱۲ نیلمانه دویریدبانه، ترجمه: هوشیگ طاهری

۱۶ فرهنگ فیلم‌های سینما، زرزاadol، ترجمه: هادی عربانی، چاپ اول، ۱۳۶۸

۱۷ فیلم‌نامه «تریستانه، ترجمه: کامران فانی

۱۸ نسخه‌گذاری از فیلم، شماره ۵۸

این دو عامل که در نهایت به نوعی جنایت ختم می‌شود، تریستانه به بازسازی محیط و فضایی مخصوص می‌پردازد، اشرافیتی منهدم شده در اسپانیای که دیگر برایش چیزی باقی نمانده، بودنده منتقدانی که این فضا را تمثیلی اجتماعی و سیاسی تلقی کردند.^{۱۷}

۱۹۷۷ جذابیت پنهان بورژوازی

فیلم‌نامه: بونوئل، زان کلود کاریر. فیلمبردار: ادموند ریشار. تدوین: هلن پلیمیا نیکوف. بازیگران: فراناندو ری، دلفین سیرگ، استفان او دران، بول اوژیه، زان پیر کاسل. محصول فرانسه
 ساعی جمعی دوستان برای صرف غذا با یکدیگر مرتباً بی اثر می‌ماند.

فیلمی دیگر از بونوئل که به انتقاد از نظام بورژوازی و جامعه معاصر غرب می‌پردازد جذابیت پنهان بورژوازی جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان سال ۱۹۷۳ را برای بونوئل به ارمغان آورده.

۱۹۷۴ شیع آزادی

فیلم‌نامه: بونوئل، زان کلود کاریر. فیلمبردار: ادموند ریشار. بازیگران: میشل پیکولی، کلود پیکلو، پل فرانکور، زان کلود بریالی، مونیکاوتی، آدولفو چلی. محصول فرانسه

«شیع آزادی فیلمی جسورانه بود، و ساختن آن هم برای من کاری سخت و توانفرسا. با اینکه برخی از بخشی‌ای آن ضعیف از آب در آمده‌اند، باز هم یکی از فیلم‌های محبوبیم به شمار می‌آید»^{۱۹}

فیلم جلوه‌ای است از حکایات پیوسته و مغشوش برای

پژوهشگاه علوم انسانی
پرستال جامع علوم انسانی

