

فیلمهای تئاتری رنوار

لنوبراؤدی

فیلم کالسکه زرین کادر، پرسپکتیوی با دکورهای تو در تو، و سقفهای ریزه کاری شده بوجود می آورد که بر فیلم مسلط است. دکور اولیه فیلم بسته است؛ وقتی گروه هنری وارد حیاط مهمانخانه می شود، فوراً پرده ها و آویزها شروع به تغییر دادن فضای داخلی می کنند. همزمان با بازی هنرمندان، چراگاهی جلوی صحنه در پایین پرده نمایان می شوند. شخصیتها را شهای طبیعی می گیرند، خود را در پنجره ها کادر بندی می کنند و یا در جین ژست می حرکت می کنند. در این وضیعت دوربین پشت آنها قرار می گیرد و دوباره پاهای آنان را نشان می دهد، در روند کار به مدل های کوچکی تبدیلی شان می کند و برای یک لحظه دنیای آنان را به صورت چیزی گرانها و پیچیده در عین حال زیبا و بی مصرف نمایش می دهد.

دانشنهای عشقی کامیلا (آنامانیانی) باشد معشوقش یک کترپوآن طریف با مایه اصلی مالکیت کالسکه، این هیولای ترسناک زرین و در عین حال مضمک، همچون پرنده گان مکانیکی La Chesnaye در فیلم قاعده بازی، نمایشی از خود هنر فیلم است، می سازند. هریک از عشاقد کامیلا نمایانگر جنبه ای از دنیاست که او باید درک کند. رامون گاو باز در نوعی از تئاتر شرکت می کند که در رقابت مستقیم با تئاتر کامیلا فرار دارد. وقتی رامون به جمع تماشاجیان نمایش گروه هنری وارد می شود، باید توجه همکی آنان را از بازیگر به سوی خود جلب کند. دون آتنوبیو، ولیعهد، با ظاهری مبدل به تماشای نمایش می آید، زندگی روزمره او شامل کلاه گیس های پر تجمل و مذاکرات رسمی اش، مشابه تشریفات تئاتری در دنیای اجتماعی می باشد. فقط نیلید، یکی از اعضای گروه هنری، ارزشهاي چیزی را که واقعیت من نامد تصویر می کند. اما این ارزشها در شرایط موجود ضعیف و باور نکردنی هستند. شاید تأمل درباره انتخاب بازیگر تو سلط رنوار کار بیوهه ای باشد، اما در

چارچوب تئاتری، تحمیل شده در دهه ۱۹۳۰، از طریق تئاتر به تصویری از آزادی بدل شد. تغییر صورت می گیرد، زیرا تأکید بیشتر بر آزادی زیبایی شناسی درون قاب است تا فشارهای وارد بر انسان، که چنانکه فیلمهای چون ترنی و دیوردون اشاره می کنند، این می تواند به همان راحتی که در تئاتر اتفاق می افتد در طبیعت نیز روی دهد. هر چند طبیعت و تئاتر هر دو می توانند در عین حال ظالمانه هم باشند، اما طبیعت هیچ نظمی و تئاتر هیچ انزوازی درونی را تحمیل نمی کند. راه فیلمهای تئاتری دهه ۱۹۵۰ با فیلمهای جنوی و رودخانه هموار شد که رنوار در آنها با نیروی طبیعت سازش می کند. در فیلم جنوی با توجه به زوح رمانی که فیلم بر اساس آن ساخته شده - پاییز را دریاب - طبیعت از طریق شناخت؛ و در فیلم رودخانه، از طریق هنر کترل شده است. هر دو سبک در فیلمهای تئاتری دهه ۱۹۵۰ بکار رفته اند. هر سه فیلم بازسازیهای آزادانه ای هستند از گذشته که هیچ چیز، طبیعت زمان با قطبیت، مانع از رویت آن نمی شود. هر سه به نحوی با فعالیتهای هنری رابطه دارند. در فیلم کالسکه زرین، گروه هنری کمدی ایالات آمریکا (Commedia dell'arte) در پروی قرن هیجده را می بینم، کن کن فرانسوی مربوط می شود به تلاشهاي یک مدیر نمایش، دانگلار، برای تأسیس مولن روژ و اجیای کن کن. فیلم النا و مردان، جنبه مثبت سبک هنری می شوند که میزان تأثیر گذاری شان مبتنی بر درک چارچوبی است که در آن قرار گرفته اند. اگر هم نشانی از اندوه وجود دارد، فیلمها کمدیهای سیاه هستند نه تراژدیهای آمیخته بالودگی.

هر چند فیلمهای امریکایی رنوار معمولاً به عنوان آثار اشاره مربوط به دوره بردگی او اواز «ریشه هایش» در فرانسه مطرح شده اند، اما در واقع این فیلمها نمایانگر علایق او در نخستین فیلمهای هستند که وی بعد از بازگشت به اروپا در اوایل دهه ۱۹۵۰ ساخته بود. کلید تغییر، سبکی است که در آن مفاهیم مصیبت بار

تئاتر کوچک زان رنوار

جدایی بین تئاتر و تاریخ حادر است. چون در این فیلمها نسبت به دنیای تئاتری ناب کالسکه زرین تاریخ نیروی ستمکارتر شده است. در این دو فیلم جدایی اشراف منشأه از تاریخ که عامل تحربیک احساسات در صحنه های دادگاه لامارسیز بود و مبله ای برای درک تاریخ از بیرون است. در فیلم کن کن فرانسوی شباهتهای کتابه آمیزی بین تأسیس مولن روز و جمهوری سوم وجود دارد؛ در فیلم التانیز که در همان سالهای اولیه جمهوری سوم می گذرد جایه جایی ارزش از تاریخ به سوی تئاتر کاملاً دیده می شود. دنیای سیاسی بیرون به شکل مضحك و مرموزی، به کن کن فرانسوی و به شکل ظالمانه تری به التا حمله می کند. محور نوجه از کامیلا، هنرپیشه و بازیگر، به دانگلار، تهیه کننده و مدیر نمایش منتقل شده است، شخصیت اصلی فیلم به جای اینکه فقط در داخل تئاتر باشد، به تأسیس و ابداع محل تئاتر می پردازد و برای مردم توهمند زندگی مجلل به وجود می آورد، همانند توهمناتی که توسط وزرا در مراسم اعطاء مولن روز ایجاد شد. اما نقش اجتماعی دانگلار ارتباطی با سیاست و حکومتها ندارد. در پایان فیلم او هم مثل کن فرانسوی، و التا مردان

جمهوری مملو از احمقهای سخره است، و آریست بازیهاهم می توانند بقیه دنیا را به خود جذب کنند، تقاضاهای متفاوت سیاست و هنر به راحتی خودش دوست دارد و نه به خاطر شخصیتهایی که بازی می کند. در فیلم کالسکه زرین کسی که ظاهر به بازیگری می کند باید شکست بخورد. دون آنتونیو، کامیلا را به خاطر حس رهایی از قبود زندگی اجتماعی اش دوست دارد، در صورتیکه رامون اورا همراهی با ارزش در نظر مردم - می داند در واقع هیچکس کامیلا را به خاطر آنچه که خود طبیعی ترین بخش وجودش می داند، یعنی شخصیت تئاتری اش، نمی خواهد. کامیلا هم مثل کالسکه، محور تقاضاهای حمایتهای مالکانه هر کس است. او باید از دنیاهای گوناگون که سعی در منحرف کردن او در دفاع از دنیای خودش دارند، بگریزد. در یک فیلم سنگین تر سوالات خشن تری ممکن است به ذهن خطور کند: کالسکه متعلق به جمهوری است یا بازیگر؟ به طور خلاصه هنر در کجا می تواند زنده بماند؟ اما این یک کمدی است. یکی از شخصیتها می گوید، «کالسکه به هیچیک از ما متعلق ندارد. این یک سمبول است. دنیا یک صحنه نمایش است،

کن کن فرانسوی

داده اند. دنیای *النا* مملو از کتابات و موقعیت‌های تئاتری است که هم تأکیدی هستند بر تمهد آن نسبت به بازسازی سیاست و جایگزینی آن با تئاتر و هر آن معنایی که برای رنوار دارد. یک خواننده کوچه و بازار برای خواندن *کن کن Paris a' a'* وارد صحنه می‌شود و در عین حال متن آواز را که توسط زان رنوار و زوزف کوسما نوشته شده است توزیع می‌کند. دوزن برای نوعی همراهی و تفسیر رویدادها و بحث از روزهای خوب گذشته و فقط در ارتباط با وضع زنان و بدون دخالت در سیاست ظاهر می‌شوند. مثل زن و مرد آوازه خوانی که در فیلم کن کن فرانسوی در یک کافه پیاده رو نشسته و ساختن مولن روز را تماشایی کنند، این دو زن نیز به خیال‌افی دوران خوش گذشته می‌پردازنند. اما این گفته‌ها بخشی از فیلمی هستند که نظر خود را درباره گذشته‌ای واقعی بیان می‌کند که هنر آنرا تغییر داده است.

النا به دلیل اعتقاد به اینکه با شرکت در توطئه‌های رولان «رسالت» خود نسبت به فرانسه را ناجام می‌دهد، از این ارزشها منحرف شده است. او هنری (مل فرر) را ترک می‌کند و به قصد خانه روستایی مارتین می‌شویرون می‌رود، جایی که تولید کننده بازی‌آلت کشف که در اصل تنها نگرانی اش تعریفهای کنترل هستند، زمان و فضای مناسب برای انجام رسالت را در اختیار وی می‌گذارد. خانه شامل اتفاقهای تو در تو بی است که به شکل مسخره‌ای به هم مربوط شده اند، با آدمهایی که مرتب در حال آمد و شدن، یادآور حرکت فیزیکی در اتفاقها در فیلم قاعده بازی، اما منهای وسوسه‌های شیطانی شکست و پریشانی موجود در آن فیلم. در خانه مارتین می‌شوی، تئاتر، مشکلات اجتماعی و سیاسی را تبدیل به آسایش می‌کند. جبهه جنگ فرانسه - پروس در واقع در چند مایلی خانه قرار دارد و یک جا *النا* و هنری به عنوان جاسوسهای آلمان دستگیر می‌شوند. در داخل خانه بکشو حکم‌فرماس است که می‌تواند به تئاتر صرف تبدیل شود در حالیکه دنبای واقعی را عشق و هنر تشكیل

خارج می‌شود، و موج خروشان جمعیت فوراً او را می‌بلعد. چنین به نظر می‌آید که در صحنه اول از آپارتمانش خارج می‌شود تا سرانجام از طریق کالسکه بسته، به داخل جمعیت کشیده شود. در واقع جمعیت تنها تعییر وسیعتری از تئاتر زندگی خود است. در صحنه اول او اظهار می‌کند که از آخرین عاشقش جدا شده است زیرا در الهام بخشیدن به اپرای او هلویت و آپلار (*He'loise and Abelard*) موقق شده و وظیفه اش به پایان رسیده است. در بقیه فیلم، جایی که *النا* مصمم است تا با فریفتن ژرال رولان (زان ماره)، تبی شبیه نانوا، او را مقاعد عزله می‌کند و دوربین به عقب می‌رود تا جایی که نمایی دور (Long Shot) را می‌گیرد مثل نمایی که در جریان ساختن کاباره دیده ایم. یک مسكون زودگذر، سپس یک مس تلوتلو الهام بخش دنبای می‌شود. می خورد، کمی می‌رقصد، و نظمیم می‌کند.

در شروع فیلم *النا* و مردان، *النا* (اینگرید برگمن) و نامزدش مارتین می‌شو که تولید کننده کفش است، سوار بر کالسکه‌ای عازم رفتن به جشن‌های روز باستیل می‌شوند. اولین منظرة جمعیت را از داخل کالسکه می‌بینیم، پس زمینه ای کاملاً سیاه با پنجره‌ای باز شده در آن که می‌توانیم موج جمعیت را وقیعی که شخصی به آنها می‌گوید جلوتر نمی‌تواند بروند، از درون پنجره ببینیم. در کالسکه باز می‌شود. *النا*

دانگلار در پشت صحنه در فیلم کن کن فرانسوی، میارکای آواز خوان و آشی دهنده نیز سرانجام تها مانده است. اما او آخرین تصویر فیلم نبست. بلکه روزنامه‌ای را می‌بینیم با خبر ازدواج هنری و النا، که در یک پرانتز التارا به عنوان اینگرید برگمن معروفی می‌کند. تناور وظیفه خود را حتی تا حد اعاده «واقعیت» انجام داده است.

اکثر منتقدین این سه فیلم دهه ۱۹۵۰ رنوار را به عنوان نشانه‌های بازگشت مجدد او به فیلمهای مجلل، بعد از بیداری اجتماعی سالهای دهه ۱۹۳۰، تلقی کرده‌اند. اما نکته جالب در نظرات خودش در مورد فیلمها، از تکرار واژه‌های تقلیل دهنده‌ای چون کروکی، طرح سردستی، مدل، و میان پرده‌های نمایش است. در حقیقت اینطور به نظر می‌رسد که رنوار معتقد به پایان یافتن دوره فیلمهای مجلل است، دنبی فقط برای فیلمهای حساس کوتاهتر و پرمحتوا مناسب است تا فیلمهای با شرح و تفصیل زیاد. تجسمی که او همواره برای چنین محدودیتی به آن استناد می‌کند تصویر تناور است، زیرا تناور محدودیت هوشیارانه‌ای است

آشراکت می‌کنم.» اما در اثنای همین نقش است که به مخفی ماندن عشق واقعی خود نسبت به هنری بی می‌بیند. آنها از طریق ناظر، به واقعیت رسیده‌اند. میین این آشی دوباره کولیها بوده‌اند که ناگهان در دنیای التا و مردان ظاهر می‌شوند، همچون پیامبرانی فراری از مواردی توطئه‌های سیاسی. رئیس گروه کولیها خودش را کارگردان گروه هنری می‌خواند؛ و هنگامی که هنری با آنان صحبت می‌کند، در پیزمینه آکریویات و چشم بندی اجرامی شود. مثل گروه هنری کمدی‌ای از آن در فیلم کالسکه زرین، کولیها به شکل سحرآمیزی برای برقراری تعادل بین سیاست و هنر ظاهر می‌شوند. آنها تناور بدرا به تناور خوب تبدیل می‌کنند. میارکا (زولبیت کره گو)، دختر کولی که در صحنه‌ها پریشان و سرگردان مانده است، می‌گوید: «کمدی تمام شد.» او روی طاچه پنجه‌های نشینید، رفتند لای لای زبان‌های کشورهای در حال جنگ تصریح شده است. در النا وقتی که بالون دیده بانی رها می‌شود و در آلمان به زمین می‌نشینید، روزنامه‌های فرانسوی و آلمانی را همچون کامیلا در پایان فیلم کالسکه زرین، و

مطع دید چشم اتفاقها را دید بزند حدود ۸ با ۱۰ دقیقه بازی از کف اتاق و در، موقعیت تناور سینماتیک به نحوی قرار می‌گیرد که در آن واحد بوآند داخل بیش از یک اتاق را نشان دهد، بر پسرزمیه تأکید، و در یک ناما شامل تمام تصویرهای صوری‌ای بشود که تلاش النا برای کشاندن رولان به میاست از طریق عشق را محاطه کرده‌اند.

اندره بارن می‌گوید، «تمامی سمعی ران رنوار جستجوی رئالیسم اوخر قرن نوزده می‌باشد». اما نمی‌توان ادعا کرد که رئالیسم موجود در فیلم کن کن فرانسوی و التا ارتباط مستقیم با دنیای اجتماعی آن دوره دارد. در هر دو فیلم تناور پیروز می‌شود زیرا دنیای بهتری را به دنیای میاست و میهن پرستی عرضه می‌کند. این یک «میهن پرست» عمیقتر است، همچون نظم بین المللی هنر که در فیلم توهیم بزرگ لایه لای زبان‌های کشورهای در حال جنگ تصریح شده است. در النا وقتی که بالون دیده بانی رها می‌شود و در آلمان به زمین می‌نشینید، روزنامه‌های فرانسوی و آلمانی را می‌بینیم که هر کدام به شیوه شوونویستی خود عمل کرده‌اند؛ هیچ فرقی بین آنها وجود ندارد. شاید هم منظور بادآوری فرار گامتبای به وسیله بالون از محاصره پاریس باشد.

دنیای هنری رنوار، که در این فیلمها در قالب تناور نمایش داده شده است، تاریخ را به دلخواه خودش و به شکل کاملاً متفاوتی تغییر داده است. مثل زمانی که هنری در پایان فیلم به التا می‌گوید که بزرگترین ارمغان تمدن فرانسه به دنیا فقط عشق است، ته سیاست و ته چیز دیگر. التا هنوز هم درباره تناور فقط از نظر ایقای نقش فکر می‌کند. آنها باید پشت یک پنجه‌های بایستند و برای جمعیت زیر آن چنین وانمود کنند که التا و رولان هستند، نه التا و هنری، تا به این ترتیب رولان موفق به فرار شود. التا از اجرای این نقش با هنری ناخشنود است و از کنایات تناوری ماری آتشواند در لاماریز استفاده می‌کند: «اپشنها دیک

تناور کوچک ژان رنوار

در پایان فیلم دزدان دوچرخه به طور نامعلومی شخصیت‌ها را می‌بلعند. برداشت رنوار از اجتماعات و تعدی تلویزیون آنها به فضای تئاتری، مثل صحنه روز باستیل در النا، کاملاً در فیلم کارنه غایب است. به نظر کارنه، تئاتر تنها مجموعه‌ای متوجه از مهارت‌ها یا محیطی غیر متعارف است؛ او هیچکجا از محدودیتها و پتانسیلهای آترانمی بیند. شاید افولس با تأثیر از فیلمهای تئاتری رنوار است که به عنوان استعاره زندگی اجتماعی لولا، عناصر تئاتری را به وسیله یک سری تابلوهای سبرک که با چشم اندازهای مصنوعی و نرده‌های مقوایی کامل شده‌اند نشان می‌دهد. اما در اصل، برداخت او عواطفی ملیح از نوع «دنیا یک صحنه فیلم‌باری است» موجود در فیلم‌های او لیه اش مثل چرخ‌فلک را نمایان می‌کند.

افولس از رابطه بین مهارت‌های اجتماعی و تئاتری بهره می‌گیرد، اما آخرین نمای لولا، که تراکینگ طولانی به عقب است (چیزی که شاید اندروسارس به حق شیوه آن شد) نیاز واقعی یک هنرمند به دریافت پول در ازای اجرای نقش را با طنزی روان بیان می‌کند. احساس خود رنوار نسبت به تئاتر و مقام هنرمند، بازیگر زن یا مدیر آن، در آن واحد هم مسحور کننده‌تر هم و موثرتر است. درک او از انرژی حیات‌بخش مهارت‌های هنری شاید هم تا حدی مرهون درسهایی از کمدی موزیکال امریکایی، و آثاری چون ذذدریایی کار و نیست میتللی (۱۹۴۷)

باشد. رنوار به جای حقیر شمردن تئاتر کارگردانان «سیستم‌گرا» یا کوچک کردن تئاتر فیلم‌نامه نویس‌های پرمدعا و بازیگران همیشه در حال ژست، به خوبی می‌داند که چگونه به بهترین شکل از تئاتر بهره برداری کند، از اغزار کار هنری رنوار، تئاتر با تمام تحولاتش در ماهیه‌ها و سبک، همواره پناهگاهی بهره مند از نظام و ترتیب را در میان آزادیهای طبیعت بوجود آورده است. ■

ترجمه مهرک ایروانلو

فیلم کالاسکه زرین، کن کن فرانسوی، و النا و مردان به هیچ وجه حل و فصل کننده، موارد استفاده تئاتر نیستند. بلکه آنها یک نقطه تقابل هنری در برابر چنین چیزی همیشه در حال محدودیتی که رنوار در فیلم کُردلیه و سرجوچه فراری کشف می‌کند، اما هیچ وقت می‌دهند. یادآوری این نکته لازم است که روش استفاده رنوار از تئاتر کاملاً از دو فیلم تئاتری بر جسته دیگر یعنی فیلم بچه‌های بهشت کار مارسل کارنه (۱۹۴۴-۱۹۴۵) و لولا مونتزر کار ماکی افولی (۱۹۵۵) متفاوت است، داستان هر دو فیلم در یک زمینه تئاتری با بازسازی‌هایی از یک دوره تاریخی اتفاق می‌فتند. اما در هر دوی آنها تئاتر تنها عبارت از یک ماسک اضافه اولیه است مثل چرخ‌فلک را نمایان می‌کند.

سرجوچه فراری

است. در فیلم بچه‌های بهشت، رابطه بین شخصیت‌ها و تئاتر همان ملودرام همیشگی است. در سایه طاق معبد دایانا در کنار یکدیگر قرار دهد، و این بخشی است از تخيیل رنوار که از کورتنی، پیشکار در فیلم قاعده‌بازی، به روسو، پیشکار در فیلم ناهار روی چمن انتقال یافته است. اما در گرددلیه و سرجوچه فراری، فضاهای آنچنان با روح و رضایت‌بخش نیستند. مایه این فیلمها همان محدودیتی است که رنوار از اشارات تئاتری در پروراندن آنها کمک گرفته است، اما حال و هوای آنها بیشتر یادآور مایه بدینهای فیلمهای زانر سیاه دهه ۱۹۳۰ می‌باشد که

که آنچه را که درون مرزهایش قرار دارد غنی تر می‌کند. نمونه آن، زندانیان همبشه در حال فرار در فیلم سرجوچه فراری (۱۹۶۲) هستند، فیلمی با اشارات تئاتری مختصر در ورای نمایهای کادربندی شده، که بازتاب مایه تئاتر است. زندانیان می‌گریزند، اما هیچ وقت نمی‌دانند از چه چیز فرار می‌کنند، بعضی‌ها به آرامش کوتاهی در زندان می‌رسند، بقیه مدام می‌گریزند ولی هیچ‌گاه به آرامش دست نمی‌یابند. در فیلم وصیت نامه دکتر کرددلیه (۱۹۵۹)، فیلمی که در آن هم اشارات بصری به تئاتر بسیار کم می‌باشد، همان جو بدبینی وجود دارد. در فیلم ناهار روی چمن (۱۹۵۹)، تئاتر می‌تواند در شخص گاسپار،