

اقتباس از رمان برای سینما:

رابطه‌ای سازگار یا خصمانه؟

لحظه‌ای که فیلم با حرکت تصاویر ثابت شروع می‌شود تا داستانی را بیان کند، قصه به نحوی گریز ناپذیر تبدیل به سنگ معدنی می‌شود که تزد فیلم‌نامه نویسان به خلوص می‌رسد. گرفت پیش از آن که اولین سال فعالیت خود را به منزله کارگردان پایان دهد به اقتباس‌های ادبی روی اورد که ازین آنها می‌توان به فقط گوشت (به عنق طلا) نوشته بک لندن، رستاخیز انر تولستوی و صومعه و آشدن نوشتۀ چارلز رید اشاره کرد. مقاله معروف سرگی آبرینشتساین تحت عنوان دیکنز، گرفت و فیلم امروزی^(۳) نشان می‌دهد که چگونه گرفت و فیلم این ابتکارات اصلیش از اشارات دیکنز استفاده کرده است. در آثار دیکنز فرازهای خاصی وجود دارد که بر دیزالو (مدادزار)، سوپرایمیوز (برهم نمایی)، نمای درشت، بن (حرکت افقی دوربین) دلالت می‌کند. این موارد نشان می‌دهد که علاقه گرفت به شکل‌های ادبی و ریشه‌های فکری او در آرمان گرایی و بکتوریابی^(۴)، حافظ بخشی از تعامل او را برای شکل‌دادن به محتوای فی و اخلاقی آثارش نشان می‌دهد... اظهاراتی جون: «فیلم به روح اثر وفادار است»، «فیلم فرازهای مهم را حذف کرده ولی همچنان اثر خوبی است»، «آخدا را شکر پایان رمان را تغییر داده‌اند» و اظهاراتی شیوه این براساس فرضیات مشخصی مطرح می‌شوند که فرایند انتقال را مخدوش می‌سازند. رویدادها و شخصیت‌های داستان با موارد مشابه خود در فیلم قابل تعمیض هستند. جان که رمان به منزله منجان^(norm) و فیلمی که براساس آن ساخته می‌شود در حکم تخطی و انحراف از اصل اثر قلمداد می‌گردد. البته چنین انحرافاتی بدلاًیل میهم، محاجار است ولی حد آنها ب «حرمتی» که فرد برای اصل اثر قائل می‌شود، گفیت فیلم لزوماً با چنین برخوردهای آزاده‌ای کاهش نمی‌یابد. البته این نوع برخوردها حکم تمهدیاتی را دارند که باید از نظر مردم پوشیده بمانند. هنگامی که زبان به نفع رسانه تصویری کنار گذاشده می‌شود، چنین تغییراتی اجتناب ناپذیر هستند. نهایتاً این موضوع تهمیم شده که مخصوصات نهایی در قالب رمان و فیلم نمایانگر زانرهای زیبای شناسانه متفاوتی هستند، همان قدر که مثلاً باله با معماری تفاوت دارد.

فیلم به همان معنایی تبدیل به اثری متفاوت می‌شود که یک تابلوی نقاشی تاریخی با آن رویداد تاریخی که تصویر می‌کند تفاوت می‌یابد. سودی ندارد که بگوییم فیلم الف بهتر با بدتر از رمان ب است، همان طور که بنای رایت جاسون را نمی‌توان با باله دریچه قو اثر چاکوکوفسکی مقایسه کرد. هر یک ازین آثار در تحلیل نهایی، مستقل هستند و کیفیات یگانه و خاصی دارند که آنها را مشخص می‌سازد.

دو روش برای مشاهده

گفته می‌شود که دیوید وارک گرفت و فیلم در ۱۹۱۳ بعد از جمع‌بندی اهداف اصلی خود چین اظهار نظر کرده است: «هدف اصلی من بالاتر از هر چیز آن است که شما را به دیدن و دارم.»^(۵) این بیانیه چه تصادفی و چه براساس اندیشه صادر شده باشد تقریباً به نحوی دقیق با جمله فقاری از جوزف کنراد در مقدمه‌اش بر Narcissus Nigger Of Nigger کرده بود: «هدفی که سعی در رسیدن به آن را دارم، استفاده از قدرت نوشتار برای واداشتن شما به شنیدن، احساس کردن و بیش از همه دیدن است.»^(۶) صرف نظر از شباهت فراوانی که بین این دو گفته وجود دارد، تطبیق آنها در ارائه وجه شbahat و اختلاف فیلم و رمان قابل تحسین است. از یک سو جمله «شما را به دیدن و دارم» نمایانگر رابطه‌ای تأثیرگذار میان هنرمند خلاق و مخاطب پذیراً است، در این جا رمان نویس و کارگردان هدف مشترکی دارند. از سوی دیگر مخاطب می‌تواند از طریق چشم، تصویر ببیند یا به وسیله ذهن خیال پردازی کند. ریشه تفاوت این دو رسانه ما بین درک تصویر عینی و مفهوم تصویر نهانی نهفته است.

این منقاد ادبی کتاب خود در رمان در فیلم «را به منزله پایان نامه دکترا پیرامون زیبایی شناسی ادبیات در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا به رشته تحریر در اورده است. وی در فصل مقدماتی کتاب خود با این بیانیه نتیجه گیری می‌کند: «رمانی که به فیلم برگردانده شده ای اسکار شbahat های اسکار با اصل، به نحو اجتناب پذیری تبدیل به اثر هنری متفاوتی می‌شود.» علت آن است که سینما محدودیت‌های دارد و ممکن بر تصویر، مخاطب اینو و تویید صنعتی است. هر اقتباسی نمایانگر توجه به ابعاد منحصر به فرد رمان نیست بلکه صرفاً به وقایع آن در حکم دستنایی کار می‌پردازد.

پرستاکه علوم انسانی و مطالعات اسلامی
رسال جامع علیت

منسجم می‌سازد که در اذهان خام، تجزیه شده و طبیعاً آشته می‌نماید. نظریه‌های مدرنی که درباره تفکر نمادین وجود دارد نشان می‌دهد که ما لزوماً در عادی ترین ادراکات خود شباختهای را مشاهده می‌کنیم. از نهایم تذکر می‌دهد که لازم نیست توهم از حیث تمام جزئیات کامل باشد تا قادر نصدند جلوه کنند: «هر کسی می‌داند نقاشی‌های خطخطی کوکانه از چهره انسان مرکب از دو نقطه، یک ویرگول و خط تیره است، ولی می‌تواند مملو از قدرت بیان باشد و خشم، سرگرمی، ترس و غیره را نشان دهد...» در چنین فرآیندی یک نوع معجزاً پایه دخالت دارد: ذهن به شباختهای میان عناصر پراکنده در نقاشی خطخطی و چهره خشمگین بی‌می‌برد. فرآیندهای زیان‌شناسانه و ذهنی هم در یافتن شباهت، چنین عملکردی دارند. تا جایی که منتقدان چون کلینت بروکس سیستم‌های تحلیلی خود را براسان استعاره بی‌ریزی کرده‌اند. تفاوت میان هنرمندی که به خلق استعاره می‌پردازد با ذهن عادی

.....
جالی که فیلم مستقیماً ادراک می‌شود، زبان باید از صافی درک ذهنی بگذرد. گرچه فرآیند ذهنی از ادراک سرچشمه می‌گیرد و آن را تقویت می‌کند، نمایانگر شیوه متفاوتی در تجربه و روش متفاوتی در فهم جهان است.
این تمایز اهمیت خاصی دارد زیرا تفاوت‌های را پدید می‌آورد که در روند قابلیت رسانه فیلم در ارائه مجاز‌های ادبی (Tropes)، تأثیر گذاری بر بیننده، نمایش وضعیت‌های ذهنی شامل رویاه، خاطرات، احساسات، تخیل) با توجه به شیوه‌های مربوطه در استفاده از قواعد، زمان و مکان دیده می‌شود. مجاز ادبی روش خاصی است که رمان برای ارائه شباهت‌های شگرف ارائه می‌دهد. زبان از طریق کنار هم قرار دادن کیفیات مشابه در پدیده‌هایی که شدیداً فاقد شباهت هستند، انتقام خود را از نابسامانی آشکار حاکم بر زندگی می‌گیرد. در واقع جهانی را

صحنه‌ای از
روشنایی‌های شهر
ایه کارگردانی چارلز
چاپلین - ۱۹۳۱)

سرگشی ایرانستان

تا حد فراوانی ناشی از این واقعیت است که هنرمند عرصه بسیار گسترده‌تری را مدنظر دارد. در هر صورت مجازهای ادبی از طبقه‌بندی‌های ذهنی متمایزند. این تمایز نخست ناشی از ریشه‌های کلامی آنها و سپس نوعی غنا در معانی ضمنی است. قدرت مجاز نه فقط در ویژگی تصویری، بلکه در توانایی اش برای ترکیب نهفته است، بدون آنکه معانی مورد نظر را خشده‌دار کند. ویرجینیا وولف رمان و فیلم را با هم مقابله می‌کند. ولی خصوصاً نسبت به قدرت یگانه گفتار، حساس است، او صرفاً اشکارترین آنها است:

«حتی سادترین تصویر: «عشق من چون گل سرخ است که تازه در ماه ژوئن روئیده است»، احساس طراوت، گرما، جریان رنگ سرخ و لطافت گلبرگ‌ها را به مانشان می‌دهد. این احساسات به نحوی تفکیک‌نایدیر با ریتمی در هم آمیخته‌اند که به خودی خود ندای اشتیاق و تردید در عشق را با خود دارد. سینما باید از این موارد که قابلیت انتقال از راه کلام (و صرفاً کلام) را دارد پرهیز کند.»^(۵)

تدوین: مجاز سینمایی

اگر فیلم شدیداً در ارائه مجازهای زبان‌شناسانه محدودیت دارد (به جز دیالوگ که درباره آن بحث خواهیم کرد)، از طریق فرآیند تدوین نوعی کیفیت استعاری یافته که منحصر به فرد است... فیلمسار که طرح اثر خود را براساس حلقه‌های فیلم بی‌مریزد همواره در قالب تجسمی فکری می‌کند. شاید وی به نحوی پایان‌نایدیر از ترکیبات فضایی استفاده کند. مثلاً شاید عنصر تضاد را به نحوی کنایه‌آمیز مورد استفاده قرار دهد. یا شاید کارگردان از چیزی استفاده کند که برادران فلدمان تدوین موائزی می‌نمایند.^(۶) مثلاً زنی برای آن که حسادت شوهرش را برانگیزد، همراه با عاشق خود دیده می‌شود. سپس این صحنه به دفتری قطع می‌شود که در آن شوهر با مشی خود روی هم می‌ریزد. شاید کارگردان بخواهد از نمادگرایی استفاده کند. در فیلم اعتصاب، نمایه‌ای تیراندازی به کارگران به نمایه‌ای از سلاحی گاوها پرورای قطع می‌شود. در فرشته‌آیی، پرندگان با مهارتی استادانه به منزله نوعی لایت موتفی (ترجیع‌بند) به کار رفته‌اند. در صحنه افتتاحیه، پروفسور اورنات مقابله یک قناری در قفس آواز می‌خواند. متعاقباً وقتی خود را وقف اولاد، خواننده موزیک‌هال می‌کند کبوترهایی را می‌بیند که برقرار ساعتی

جوزف کنراد

هنگامی که
فیلمساز رمانی
را اقتباس
می‌کند، با در
نظر گرفتن
تبديلات
اجتناب ناپذیر،
ابدا رمان و ا
تغییر نمی‌دهد.
در واقع جزئی
که وی اقتباس
می‌کند نوعی
تغییر از رمان
است - رمان به
منزله ماده خام
قلمداد می‌شود.

ویر جینیاولف

ساخته درایر یا جولیتا ماسینا در جاده اثر فلینی دیده می‌شود که قبل از سال ۱۹۰۰ برای هیچکس در عرصه هنرهای دراماتیک قابل تشخیص نبود.

پس پودوفکین به معنای واقعی حق دارد بگوید: «در بطن جزئیات کشف شده و ژرف عنصری از ادراک نهفته است، عنصر خلاقی که به رویداد نمایش داده شده ارزش نهایی این رامی بخشید.» تصاویر سینمایی از طریق انتخاب و تلفیق، مقایسه و تصاد و پیوستن فضاهای جدایانه به فیلمساز امکان می‌دهند تا با استفاده از تدوین معادل سینمایی و منحصر به فرد برای مجاز ادبی پیدا کنند.

پس منظور گرفیث از «لیدین» کیفیتی متفاوت با نظر کتراد دارد. همچنین تبدیل نوعی دیدن به نوع دیگر ضرورت دارد. زیرا نه فقط دستمایه کار بلکه ریشه، قواعد و مخاطب هر دو رسانه نیز متفاوت دارند.

بدین ترتیب هنگامی که فیلمساز رمان را اقتباس می‌کند، با در نظر گرفتن تبدیلات ناپذیر، این رمان را تغییر نمی‌دهد. در واقع جزئی که وی اقتباس می‌کند نوعی تغییر از رمان است - رمان به منزله ماده خام قلمداد می‌شود. این رمان سازمند (ازگانیک organic) نظر ندارد که زبانش از مضمون آن تفکیک ناپذیر است بلکه به شخصیت‌ها و رویدادهای توجه می‌کند که بعضاً از زبان جدا هستند و مانند قهرمانان افسانه‌های عامیانه، حیات اسطوره‌ای خاص خود را دارند. به همین علت اغلب در می‌یابیم که اقتباس کننده حتی کتاب را نخوانده بلکه ممکن بر یادداشت‌های منشی خود بود است. در نتیجه لزوماً کیفیت رمان با فیلم که براساس آن ساخته می‌شود یکی نیست.

در چنین شرایطی ناپذیر از مشاهده فهرست طولانی رمان نویسان ناراضی تعجب کنیم، نویسنده‌گانی که آثارشان در سینما اقتباس شده است. به نظر می‌رسد که تفسیرهای رسانه جدید دانم رمان نویس را آشفته می‌کند. در مطالب نقد فیلم همواره می‌توانیم بخوانیم که چگونه فیلمی ضعیف، رمانی برتر را «نایاب می‌کند» نکته‌ای که به حد کافی درک نشده، گریز ناپذیر بودن این نایابی است. فیلمساز به معنای واقعی کلمه، مترجم نویسنده‌ای معتبر نیست بلکه خود

در مقام مؤلف قرار می‌گیرد.
شاید بالا ذکر این رابطه را به واضح‌ترین شکل فرمول بندی کرده باشد. او مشروعيت اقتباس موضوع و پیرنگ رمان برای شکل سینمایی را دریافته است. وی این احتمال را من دهد که در هر یک از آنها بتوان به شایع موقعیت امیزی دست یافت. موقعیت امکان پذیر است. زیرا در حالی که موضوع یا داستان هر دو اثر مشابه است، محتوای آنها متفاوت دارد. همین محتوای متفاوت است که به نحوی متفاുد کننده در شکل اقتباس بیان می‌شود. در واقع ماده خام واقعیت را می‌توان به شکل‌های سیار متفاوتی درآورد، ولی محتوای که شکل را تعیین می‌کند دیگر آن ماده خام نیست. اگر زنی را در ایستگاه قطار با چهره‌ای غمگین و قدری نالبمد بینم که نزدیک شدن قطار را می‌نگرد، وی را به منزله شخصیتی داستانی مجسم می‌کنم. اگر بخواهم افکارش را با کلام بیان کنم، باید او را در قالب شخصیت رمان تکامل دهم. ولی اگر با حس تصویری به وی توجه کنم، ذهنم معطوف به گرتاکاریو در نقش آنکارینا می‌شود و بار دیگر زن را در قالب هنری تازه‌ای جای می‌دهم.
بالا ذریه فیلمساز آگاه که قصد اقتباس رمان را دارد چنین می‌گوید: [...] فیلمساز می‌تواند از ادبیات صرف‌فرار در حکم ماده خام استفاده کند و آن را از زاویه هنر خود بیند. گویی که صرف‌فرار ماده خام است و این توجه به شکل نداشته باشد که قبل از این ماده کار داده شده است. شکمپیر نمایش نامه نویس بعد از خواندن داستانی از باندلو آن را به منزله شکل هنری یک شاهکار داستانی ملاحظه نکرد بلکه صرف‌فرار به رویداد آن در حکم ماده کار داده کنیم، چار چوب کلی آن را واضح‌تر می‌بینیم. رمان و فیلم را از این جنبه ملاحظه دو خط متقاطع در نقطه‌ای تلاقي می‌کنند و سپس از هم جدا می‌شوند. رمان و فیلم نمایه نهایی در محل تلاقي تعریف‌گیر قابل تفکیک هستند. اما جانی که خطوط از هم جدا می‌شوند نه فقط در مقابل تبدیل مقاومت می‌کنند بلکه تمام شیاهت‌هایشان را هم ازدست می‌دهند. رمان و فیلم مانند تمام هنرها نمونه در چار چوب قواعدی که آنها را برای مخاطب قابل درک می‌سازد، از دستمایه کار داکتر استفاده را می‌برد. در مرحله انتقال و تبدیل چیزهایی که جنبه سینمایی دارند و مواردی که اختصاصاً به رمان مربوط می‌شوند، نمی‌توانند به یکدیگر تبدیل گردند بلکه اینکه بخش مکملی از هریک نایاب شود. به همین علت است که برگردان آثار پرورست و جویس به فیلم کار عینی می‌نماید. مثل آن است که بخواهیم فیلم‌های جایلین را به صورت نوشته دراوریم. به همین علت مبتکران بزرگ فرن پیستم در عرصه فیلم و رمان جنابند به بستانی یا یکدیگر نداشته‌اند. هر یک از آنها راه خود را فرمانده و همواره فاصله‌ای تا بیان در عین حال محترمانه را با یکدیگر حفظ کرده‌اند ... هنری که ممکن بر تصویر متحرک، مخاطب آنبوه و تولید صفتی است لزوماً با هنری که بر زبان، مخاطب محدود و افرینش فردی تکیه دارد متفاوت می‌یابد. به طور خلاصه رمان که به فیلم برگردانده می‌شود علی‌رغم شیاهت‌های مشخص، لزوماً ماهیت هنری متفاوتی با اصل رمان خواهد داشت.

پاور فی:

- Lewis Jacobs , *The Rise of the American Film*.p. 119.
Joseph Conrad, *A Conrad Argosy*, p.83.7
جوز کرواد (۱۸۷۰-۱۹۲۴) رمان نویس لهستانی اصل انگلیسی، شاعری، پویکار فر ادبیات مدرن به شماره می‌رسد. بسیاری از اهل فن و را بیکی از بزرگترین رمان نویسان انگلیسی زبان می‌دانند. مضمون اغلب رمان های او (امانه لرد جیم) انسیب پذیری و فساد انسان است.
- Sergel Eisenstein , *Film Form* , pp.198-288.7
Jacobs,p.88-99.7
Virginia Woolf , *The Movies and Reality* ۵
Joseph and Harry Feldman , *Dynamics of the Film*,p. 86.6
V.I.Pudovkin , *In Film Technique*.p.118.7
Bela Balazs , *Theory of the Film* , p.40.8