

شرق روزنامه

کتاب – ادبیات

رویاپردازی در روز روشن، حاشیه‌ای بر «گزیده مقالات کایه‌دوسینما»

از خیابان انقلاب به بعد، در حاشیه تاریخ خیابان

روزنامه

سرخط

کشته‌مرده‌های سینما

سعید خاموش

«در دهه ۱۹۵۰، کایه دوسینما، خانه و کاشانه ما بود؛

و برای من شاید بیش از دیگران.

از دو بعدازظهر به کایه می‌رفتم.

بعد می‌رفتم سینما و شب دوباره برمی‌گشتم کایه».

ایسن را ژان لوک گدار می‌گوید. گدار از ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۹ در کایه مطلب نوشت و با تامل و نوشتن درباره فیلم‌ها، به عمق سینمای هیچکاک، برگمان یا نیکلاس ری پی‌برد، عاشق آن نوع سینما شد و بعد از طریق نوشته‌هایش این عشق را به خواننده‌اش نیز منتقل کرد. با آنکه مدرسه سینمایی «ای‌ک» در ۱۹۴۴–۱۹۴۳ تأسیس شده بود ولی هیچ‌یک از نویسنده‌های بنام کایه تحصیلات سینمایی نداشتند. برخی از آنها مثل تروفو حتی درسی هم نخوانده بودند. نویسنده‌های کایه و فیلمسازان بعدی موج نو، سینما را از طریق فیلم دیدن در سینه‌کلوپ‌ها و نوشتن و تحلیل علت دوست داشتن یا نداشتن فیلم‌هایی که می‌دیدند، یاد گرفتند. تقریباً تمامی تمهیدهای روایی یا حتی تکنیکی که این نویسنده‌ها بعدا در فیلم‌های خود به کار زدند و نظریه‌هایی که صادر کردند، از طریق همان فیلم‌بینی در سینه‌کلوپ‌ها کسب شد. برای نشان دادن سبیری که نویسنده‌های جوان کایه، از عضویت در سینه‌کلوپ تا نوشتن در بولتن‌های مختلف و بعد کایه و در نهایت فیلمسازی طی کردند، کافی است توضیحات گدار را بخوانیم. حرف‌هایش در مورد مسیر حرفه‌ای دیگران هم کمابیش صدق می‌کند: «به واسطه آشنایی با تروفو و سینه‌کلوپ کار تیه لاتن، پایم به کایه باز شد. سینه‌کلوپ کارتیبه لاتن را از یک رومر و ژاک روت می‌چرخانند. رومر در آن زمان مطلب مهمی درباره سینمای مورناو با عنوان: – «سینما، هنر فضاسازی» نوشته بود. روت و رومر اولین کسانی بودند که از همان اوایل دهه ۱۹۵۰ فیلم‌های کوتاه ۱۶ می‌ساختند و نوشته‌ها و نظریه‌های خود را در فیلم‌هایشان به کار می‌زدند. مطالبم را ابتدا برای «وو دو سینما» فرستادم که در کنویل ولکروز و آندره بازن در آن می‌نوشتند. اما نوشته‌هایم را رد کردند. بعد رفتم سراغ «اوپزکتیف»۴۹ و بولتن سینه‌کلوپ کارتیبه لاتن، که روت در آن

می‌نوشت. نخستین مطلبم درا گارت دو سینما» چاپ شد. مطلبی بود راجع به سینمای روسیه که اسمش را گذاشتم: «پیش به سوی سینمایی سیاهی». بعد در نشریه «ارت» (هنر) مطلب نوشتم و دست آخر در کایه. نخستین مطلبم در کایه درباره فیلمی بود ساخته ردولف متنه با شرکت مارگرت سالیوان.

فرانسوی‌ها از «استثنایی بودن موقعیت سینمایی فرانسه» در مقایسه با سینمای سایر کشورها صحبت می‌کنند. مثلاً اینکه (تا قبل از پاگرفتن اتحادیه اروپا)، برخلاف سایر جاهای دنیا، فرانسه تنها کشوری بود که کارگردان، صاحب اثر تلقی می‌شد، نه تهیه‌کننده یا کمپانی تولیدکننده. با مثلاً،سنت «سینه‌کلوپ» در فرانسه، که برمی‌گردد به دهه ۱۹۲۰ و در جاهای دیگر دنیا به آن صورت نظیرش وجود نداشت. از دل همین سینه‌کلوپ‌ها، بعدا فردی به نام هاری لانگلو پیدا شد که در دهه ۱۹۳۰به فکر نجات و جمع‌آوری فیلم‌ها و تشکیل سینماتک فرانسه افتاد و باز از دل همین سینه‌کلوپ‌ها، بولتن‌های سینمایی در شهرهای مختلف بیرون آمد و از درون همین بولتن‌ها، مجله‌ای به نام کایه دوسینما (دفترهای سینما) زاده شد و باز از دل همین «دفترهای سینما» بسیاری از کارگردان‌های فرانسوی سر برآوردند. می‌توان نتیجه گرفت که سینه‌کلوپ برای جوان‌استیفیل، فرانسوی در دهه ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰، مدرسه سینما بود و بولتن‌های سینمایی، دفتر انشاء و درس و مشق‌اش.

اما برخلاف سنت تقنویسی در آمریکا و بریتانیا، باز یک استثنا وجود داشت: فرانسوی‌هایی که دهه ۱۹۵۰ به نوشتن درباره سینما روی آوردند، بسیاری‌شان در واقع نیامده بودند منتقد شوند، می‌خواستند فیلمساز شوند. با سینمای استودیویی فرانسه یا به قول تروفو، «سینمای بابا»، همان فیلم‌های بی‌بو وخاصیتی که توسط فیلمسازانی چون ژان دولاوا ساخته می‌شد، مشکل داشتند و می‌خواستند خون تازه‌ای در رگ‌هایش به جریان اندازند. دوربین را از فضای تنگ دکورهای استودیویی بیرون برند، ساختار روایی و تدوین را به هم بریزند، تصنع را از بازی‌ها بگیرند و در یک کلام، «موج نوایی» را می‌بیناند.

بر این زمینه البته، باید شرایط فرانسه یا در حقیقت، پاریس سال‌های بعدا از جنگ جهانی دوم را مد نظر داشت. طی ۱۵ سال، از پایان جنگ تا ۱۹۶۰ خیلی چیزها در فرانسه تغییر کرد، چون شده، «نو» شد؛ از موسیقی و ترانه‌خوانانی چون باربارا، ژولیت گرو، بژتسن، که جایشان را به جانی هالیدی، فرانسواژ هاردی یا سیولی وراتان دادند تا سینمای فرانسه که ناگهان می‌بینیم در همان اوایل دهه ۱۹۶۰، هشتادوهفت جوان، نخستین فیلم‌های خود را می‌سازند.

باز برگردیم به همان مقوله سینه‌کلوپ در فرانسه، به‌خصوص در پاریس، که بعدا از پایان جنگ رونق بیشتری گرفت. راه‌انداختن یک سینه‌کلوپ در آن زمان ظاهر آسانده و بی‌دردسر هم بود. تروفو تعریف می‌کند که در ۱۹۴۷ (یعنی در

پازنده سالگی) سینه‌کلوپی راه انداخت به نام «کشته‌مرده‌های سینما!» (بعدا در ۱۹۵۰ همین تروفو، اولین نوشته سینمایی خود را درباره قاعده بازی ژان رنوار

به ژان رنوار بود، گرفت و باعث شد از تروفو دعوت کند تا در جمع‌آوری منابع به وی کمک نماید) در ۱۹۵۲ بود که تروفو، باز به تشویق بازن، به طور حرفه‌ای به نوشتن در باره سینما در مجلات مختلف و بعدا کایه دوسینما، روی آورد.

ادامه در صفحه ۸

روز برای شب

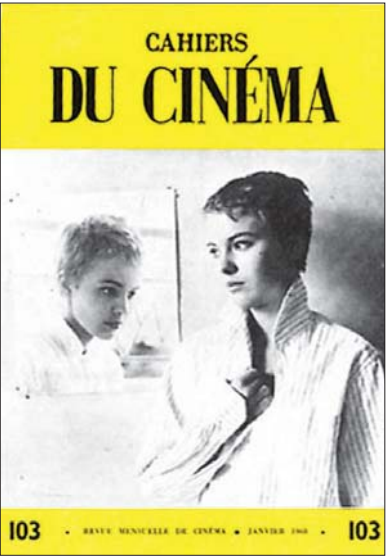
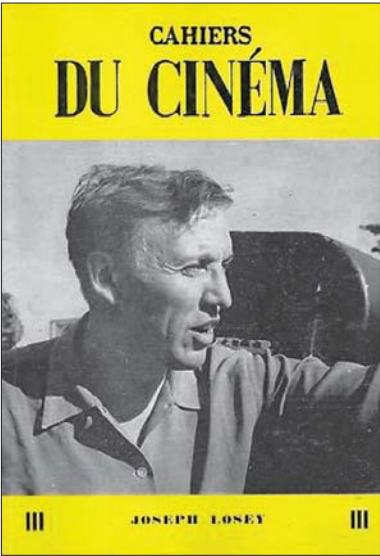
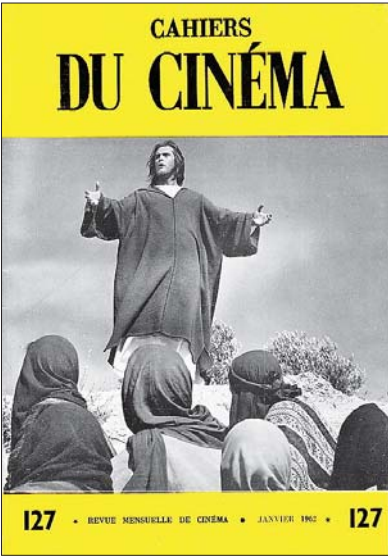
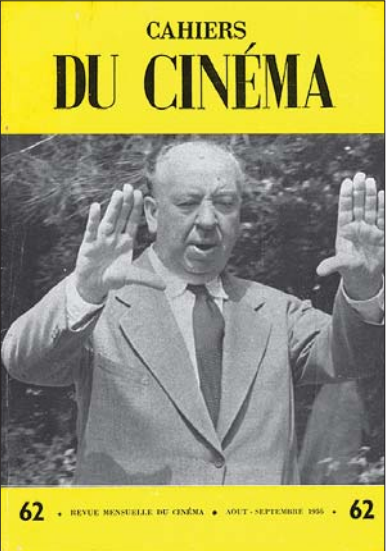
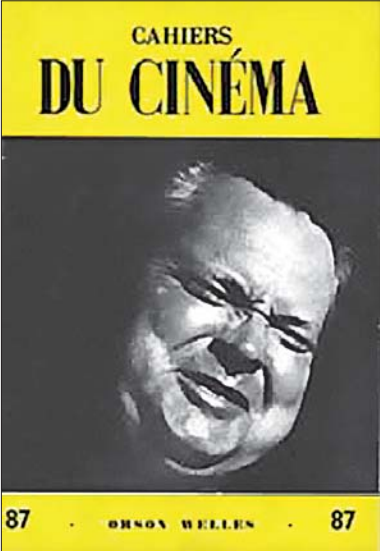
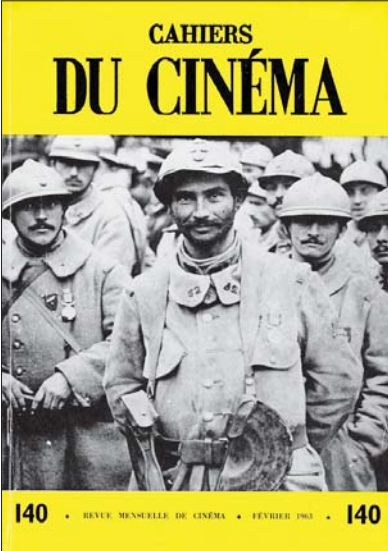
کایه‌دو سینما در ایران

«کایه دوسینما» اکنون جزیی جدایی‌ناپذیر از تاریخ سینماست و خوانندن مقالات اساسی این نشریه به ویژه در دو دهه آغازین با گرفتن آنکه دوران پیدایش غول‌های تکرارنشدنی سینما است- تصویری روشن از سینمای آن دوران به دست می‌دهد و همچنین تصویری از نظریه فیلم و رویکردهای اساسی زیبایی‌شناسی سینما در دوره‌های مورد بحث. به ویژه که برخی از سینماگران بزرگی که اکنون بزرگ بودن‌شان بدیهی فرض می‌شود، عرصه‌های نامکشوفی بودند که توسط منتقدان تیزبین کایه‌دوسینما کشف شدند و این، به کایه‌دوسینما کشف شدند و این، به ویژه در مورد سینماگران کلاسیک آمریکا مصداق دارد.

چندی پیش، دو جلد از مجموعه «گزیده مقالات اساسی کایه دوسینما» با ترجمه کاظم فیروزمند و ماهیار آذر از طرف نشر آگه منتشر شد.

جلد اول این مجموعه که ویراستار آن جیم هیلیر است، به گزیده مقالات کایه دوسینما در دهه ۱۹۵۰ و به مقالاتی درباره نورنالیسم، هالیوود و سینمای موج نو می‌پردازد. این جلد شامل چهار بخش است و بخش یکم آن درباره سینمای فرانسه، بخش دوم درباره سینمای آمریکا، بخش سوم درباره سینمای ایتالیا و بخش چهارم، با عنوان بحث و جدل شامل بحث‌های تئوریک و پرونده‌ای درباره سینما سکوپ است. مقاله «راذل خسته‌اند فرانسوا تروفو»، مقاله ژان لوک گسودار درباره فیلم «چهارصد ضربه» تروفو، مقاله «کشف دوباره آمریکای اریک رومسر، مقاله آندره بازن درباره فیلم «موترو» از ژوتوریو دیسکا و مقاله «میزانسن چیست؟» از الکساندر آستروک، از جمله مقالاتی است که در جلد اول گزیده مقالات کایه دوسینما چاپ شده. جلد دوم کتاب به مقالات کایه دوسینما در دهه ۱۹۶۰ اختصاص دارد.

این مجلد نیز شامل چهار بخش است با عنوان‌های «موج نو/ سینمای فرانسه»، «سینمای آمریکا/ بزرگداشت»، «سینمای آمریکا: ارزیابی مجدد» و «به سوی یک سینمای نو/ نقد نو». «سینما حقیقت یا رالیسم شگفت»، «به سوی نقد برشتی سینما»، «هوارد هاکس طنزپرداز»، «مقاله‌ای درباره فیلم «از نفس افتاده» ژان لوک گدار و گفت‌وگوهایی با گدار و گفت‌وگویی با رولان بارت درباره نشانه‌شناسی سینما از جمله مطالب عنوان «ماجرای لانگلو». این سرمقاله در سال ۱۹۶۸ نوشته شده و درباره انتصاب دوباره هائری لانگلو به سمت مدیریت سینما تک فرانسه است. لانگلو،بنیانگذار سینما تک فرانسه بود. یک عاشق سینما که با جمع‌آوری و حفظ نسخه‌هایی منحصربه‌فرد از فیلم‌های مهم تاریخ سینما و نمایش آنها در سینما تک در ریچهای تازه را به روی نسل جوان اهل سینما باز کرد و به همین دلیل کایه دوسینما مدیون او بود و زمانی که لانگلو از طرف دولت فرانسه از مدیریت سینما تک برکنار شد، در کنار دیگر سینماگران جهان، با فشار آوردن به دولت برای بازگرداندن لانگلو دین خود را به او ادا کرد. سرمقاله «ماجرای لانگلو»، به‌ویژه برای ما که اینجا و اکنون خواننده گزیده مقالات کایه دوسینما هستیم، حاوی معنای بزرگ و مهمی است.

از یک نامه:

ما و کایه‌دو سینما

پرویز دویبی

اولین فستیوال فیلم کودکان و بعد فستیوال بزرگ تهران، به شکل غم‌انگیزی نادیده گرفته شده). هزیر در آن ایام در پاریس بود. خبر فیلم‌های موج نو به ما رسیده بود و پرویز نوری در مقام سردبیر «ستاره سینما» (بهترین دوره این مجله) یک شماره مخصوص سینمای فرانسه ترتیب داد (شماره واقعا نخبه و یگانه‌ای) که درش هزیر تعدادی مطلب مربوط به موج نو و فیلمسازان‌اش ترجمه کرده و فرستاده بود، از جمله مصاحبه با «کلود شابرول» و یک مقاله خیلی مهم و اثرگذار از او به نام «موضوع‌های بزرگ و موضوع‌های کوچک» و مطالب دیگر درباره تروفو و گودار و رزنه و دیگران (اینها را من دارم از روی حافظه نقل می‌کنم. تو اگر دوره «ستاره سینما» را داشته باشی می‌توانی دقیق‌تر پیدا کنی این مطالب را). آن مطلب همراه با شهرت (قدری مبالغه شده) آن فیلم‌ها و فیلمسازان به سبب بداعت کارشان در قیاس با سینمای گذشته، مشهور شدند؛ مقالاتی نظیر «چگونه می‌توان هیچکاک-ی هاکسی بود»، یا «دوربین- قلم» و امثال آن و بعضی ترجمه‌ها که خیلی بحث‌های مجرد، پیچیده و شخصی‌ای بود و با ماها ارتباط برقرار نمی‌کرد. برای ماها که سینمای آمریکا و فیلم‌های به‌ظاهر حادثه‌ای (وسترن، جنایی، کمدی)‌اش را دوست می‌داشتیم (ولی در برابر سینمای جدی دارای سوزهای عمیق انسانی، جرات ابراز نداشتیم) مطبوع بود که «کایه»‌ای‌ها از این‌چور فیلم‌ها و سازنده‌هایش دفاع و آنها را تحسین می‌کردند. هیچکاک، سیگل، والش، مینهلی، آلبریچ، نیکلاس ری، ساموئل فولر و دیگران، عزیزان ما هم بودند و کار دبدین فهرست شماره‌گذاری «کایه»‌ای‌ها برایمان مایه قوت قلب بود، در برابر تحسین سنتنی‌ای که به‌خاطر «موضوع‌های بزرگ» فیلم‌ها (معمولا اسکرای‌ها) می‌شد. برای شخص من یک مطلب راه‌گشا و چشم‌گشا، مقاله‌ای بود از Richard Roud فقید، ناقد انگلیسی، در مجله آن‌وقت‌ها بسیار سنتی و جنت‌مکان «اسایت اند ساند» (که سرگیجه را بدون هیچ شمار‌ای در دو، سه خط رد کرده بود). این مقاله را با اسم اصلی French Line (اشاره به

اما «دفترهای سینما» مقوله‌ای دیگر بود

جمشید ارجمند

است، همدیگر را در صلح و دوستی پیدا کنند. اینها را هر شب می‌گفت و آخرسر با یک شب‌به‌خیر مودبانه و نظامی، می‌رفت که بخوابد. دختر و دایی‌اش هر دو خاموش بودند و هیچ نمی‌گفتند. حتی در غیاب افسر. بالاخره شبی افسر آمد و از عزیمتش از آن خانه به‌سوی جبهه شرق (روسیه) که به‌نوعی می‌توانست ایابان همه چیز، حتی زندگی افسر باشد خبر داد و فردا در همان سکوتی که آمده بود، از آنجا رفت (از این داستان فیلمی هم ساخته شد).

اما «دفترهای سینما» مقوله‌ای دیگر بود. اولاً از دومین شمار‌اش، آندره بازن، تئوریسین برجسته سینما به گروه بنیانگذاران «کایه» پیوست؛ لو دوکا، ژاک دونیول و الکروز و لئونید کیژل. اینها در «کایه» جانشینان یا جایگزینان ژان-ژرژ اوربول بودند (۱۹۵۰-۱۹۰۷) که در بی دوستی و وست‌شن که جا دارد به‌سبب دوری از آمده و نگذاشته بودند چراغ مجله معتبر «بررسی سینما» (La Revue du Cinéma) خاموش شود و اساساً تاریخ مجله «کایه دو سینما» بیشتر بر مدار دوستی‌ها و روابط نزدیک آن بزرگان می‌گشت. «کایه دو سینما» از همان آغاز به پشتوانه مقاله‌های سطح بالا و شخصیت‌والای آندره بازن جایگاه استواری پیدا کرد. اریک رومسر و آندره بازن که چهره پنهان می‌کردند، از ۱۹۵۲، به‌خصوص از طریق فرانسوا تروفو، حمله به سنت کیفیت حاکم بر سینمای فرانسه وقت پرداختند. در ۱۹۵۵-۱۹۵۴، تقدیر از سینمای هیچکاک و هوارد هاکز را آغازیدند. آندره بازن که آرامتر از مردان جوان و غیور خود (تروفو، کلود شابرول، اریک رومر، ژاک ریوت و گودار که دیرتر به این جمع پیوست) همراه با این جریان و جریان‌های معروف دیگر، «کایه دو سینما» پرواژه شد. ماجرای فیلم «باتی و کلاید» را همه به‌یاد داریم. این اثر شگفت‌انگیز ساختار و وست‌شن که جا دارد به‌سبب دوری از زمان ساخت آن (۱۹۶۷) اشاره کوتاهی به جزئیاتش بکنیم. گانگستری تلخ و شیرین و زیبا، ساخته آرتور پی بود که به‌دلائل روشنی نخست مورد بی‌مهری شدید منتقدان و تماشاگران قرار گرفت. مردم و منتقدان منتظر روبه‌رو شدن با فیلمی قرار دادی بودند. کسی فکر نمی‌کرد اثری ببیند که قهرمانش دو گانگستر خردپای بی‌تجربه باشند که کارشان را خوب بلد نیستند و آرام آرام راهزن می‌شوند و دستشان با ماشا رولور آشنا می‌گردد و ساده‌دلانه از این کار خوششان می‌آید، تا آنجا که داوطلبانه دنبال شر می‌گردند و در میان مردم آنقدر محبوب می‌شوند که با آنها مثل قهرمان‌های ملی رفتار می‌شود. «باتی و کلاید» در آمریکا

تأثیر «کایه‌دو سینما» بر منتقدان و فیلمسازان آن سال‌های ایران موضوعی است که باید مفصل و دقیق به آن پرداخته شود: کاری که می‌ماند تا کل این مجموعه ترجمه و منتشر گردد. به‌همین منظور از آقای زاوین قو کاسیان، فیلمساز و منتقد سینما، خواهش کردیم تا موضوع را با آقای پرویز دویبی، منتقد صاحب نام سینما، درمیان بگذارد. آقای دویبی در نامه‌ای که

برای آقای قو کاسیان فرستادند به اجمال توضیحاتی در این مورد دادند. از اینکه بخش‌هایی از این نامه را برای چاپ در این پرونده در اختیار ما گذاشتند، از ایشان بسیار سپاسگزاریم.

... در مورد «کایه‌دو سینما» که خواستی سابقه ما‌ها، با مرا یا آن بدانی، همان‌طوری که گفتم من و دوستان دیگر انگلیسی‌دان‌مان، مثل پرویز نوری و جوانفر و وجدانی، با این مجله نمی‌توانستیم ارتباط برقرار کنیم، با سال‌ها بعد که بعضی از مقالات‌اش این طرف و آن طرف به انگلیسی ترجمه و چاپ شد و بعد ترجمه چند شماره از آن را، مقالات برگزیده‌اش را در واقع، به انگلیسی درآوردند که من در ایران داشتم (و یادم هست که- مثلاً- مصاحبه با اورسن ولز را از آن برای «ستاره سینما» ترجمه کردم)... اولین برخورد با «کایه‌دو سینما»، که هیچ سابقه آشنایی با آن نداشتم، در اواسط دهه ۱۳۳۰ (سال ۲۵ تا ۲۶) در کتابخانه دانشسرای عالی (خیابان بزرگمهر) صورت گرفت، که درش دوستم ناصر تکمیل همایون، کار می‌کرد. یادم هست که روی جلدش (که قطعی کوچک‌تر از A4 داشت) دو تا نوار زرد بود در بالا و پایین و یک عکس سیاه و سفید صورت داشت از «ادری هبیرن» در وسط و مال فیلم به گمانم- «عشق در بعد از ظهر»، که باید برداشته و ورق زده بوده باشم، ولی از محتوایش هیچ خاطره‌ای ندارم... بعدترها اواخر دهه ۱۳۳۰ (۱۹۵۰) که «کایه»‌ای‌ها به فیلمسازی افتادند و مشهور شدند، این مجله هم معروف و مطرح شد و اولین معرف واقعی‌اش به ایران و خواننده ایرانی، با ترجمه تعدادی مطلب از این مجله (و چاپش در «ستاره سینما») هزیر داریوش بود (که نقش او در سینمای این مملکت، کار ترجمه-نگارش‌اش، سینمایش و به‌خصوص، به‌خصوص، راه انداختن و مدیریت

با اطمینان و به‌درستی می‌توان مدعی شد که «کایه دو سینما» معتبرترین مجله تئوریک سینمایی دنیاست که می‌شناسیم. شهرت و اعتبار این مجله به‌ویژه از بابت تأثیرگذاری آن بر جریان‌های فکری و مکتب‌های مختلف سینمایی است. سبهمی که «کایه» در پیدایش موج نو سینمای فرانسه دارد، انکارناپذیر است. جریان فکرسازی «کایه»

از همان آغاز پایه‌گذاری آن شروع شد. البته در طول مدت انتشار، خودش هم در جریان‌هایی گرفتار شد که آن را باید زیر تأثیر فشار تاریخی در دوره‌هایی پرتلاطم دانست که به آن باز خواهیم گشت. اما پیش از همه بگذارید اعتراف دردناکی بکنم که این قلم، با آنکه خود را به‌درستی وامدار جریان اندیشه‌سازی «کایه» می‌داند، اما در سال‌های اخیر، از سرنوشت و چگونگی تحولات آن بی‌اطلاع است و البته این دیگر کوتاهی ما نیست، بلندی ناخواسته نخل است.

اول بگویم که «کایه دو سینما» (Les Cahier du Cinéma) یا دفترهای سینما در ۱۹۵۱ (۱۳۳۰) بنیان گذاشته شد. جنگ دوم هنوز پس‌لرزه‌هایش وجود داشت و فرانسه که بیشترین ضربه‌های مادی و معنوی را از جنگ تحمل کرده بود، می‌خواست به کمک پشتوانه غنی فرهنگی و تاریخی خود قد راست کند و قنقوس‌وار از خاکستری‌های خود میراثی فراهم آورد که چنین هم کرد و شد. میراث فکری فرانسه در حوزه ادبیات بود و سینما و این دو به هم پیلو می‌زدند. در ادبیات، پرچمدار حرکت، «دفترهای خاموشی بود» کایه دو سیلانس» که نماینده معروف و بارز آن ژان بولر بود، با نام مستعار «اورکو» که اثر کوچک و پراوازه‌اش «خاموشی دریا» در گرماگرم جنگ منتشر شد؛ کاری بسیار لطیف، بسیار زیبا و بسیار مؤثر علیه جنگ درباره عشق خاموش و بی‌سرانجام یک افسر روشنفکر آلمانی به دختر فرانسوی. افسر در چارچوب یک تصمیم یا برنامه جنگی، در خانه کوچک و تمیز و مرتب دختر که با دایی‌اش زندگی می‌کرد جا داده شده بود. افسر شب به شب می‌آمد و در سالن این خانه، کنار دختر و مرد می‌نشست و بی‌هیچ توقع و انتظاری از آرمان‌های انسانی‌اش حرف می‌زد و آرزوی روز‌هایی را می‌کرد که جنگ تمام شود و فرانسه با فرهنگ و آلمان، که آن هم با فرهنگ