

روایهایی که می آیند

ساسان گلفر
cinemaglobe.blogfa.com

دنیای توطئه‌های غول آسا

■ این هفته فیلم‌هایی به روی پرده رفته‌اند که عملا ۷۲ ملت در تولید آنها مشارکت داشته‌اند. عجیب هم نیست که اکثر آنها به توطئه‌های بزرگ در سطح جهانی‌می‌پردازند.

■ ■ ■

برای الن

For Ellen
جایی تایلر (پل داتو) نوازنده بااستعدادی است که هرگز در زندگی طعم موفقیت واقعی را نچشیده و وقتی در نقطه حضيض زندگي‌اش به طلای رسیده، عملا هرچه داشته را از دست داده است. او مجبور می‌شود برای مبارزه با همسرش (مارگاریتا لوین) و گرفتن حق سرپرستی دختر شش ساله‌اش، الن (شایلنا مندگیو) راه سفری طولانی را در پیش بگیرد. خلم سو یونگ کیم، فیلمساز متولد کره‌جنوبی که از کودکی در آمریکا بزرگ شده و پیش از این «کوهستان بودی‌درخت» را ساخته، این درام را نوشته و کارگردانی کرده است. یان هدر و جئا مالونه از دیگر بازیگران این فیلم بازمان نمایش ۹۴ دقیقه هستند.

نور سرد روز

The Cold Light of Day
در اکشن دلهره‌آور «نور سرد روز»، محصول مشترک آمریکا و اسپانیا به کارگردانی مبروک المکری، کارگردان فرانسوی تونس‌تبار که پیش از این «ویرجیل» و JCD را ساخته است، یک خانواده آمریکایی که برای سفری تفریحی به اسپانیا رفته‌اند، به دام ماموران اطلاعاتی می‌افتند که در جست‌وجوی یک چمدان اسرارآمیز آنها را به گروگان می‌گیرند و پدر خانواده به ناگزیر وارد تعقیب و گریزی مرگبار می‌شود. هنری کویل، سیگورنی ویور، بروس ویلیس و ورونیکا اچیکوی از بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه را اسکات وایپر و جان پترو نوشته‌اند. زمان نمایش فیلم ۹۳ دقیقه و با درجه‌بندی پی‌جی-۱۳ اکران گرفته است.

علامت‌خورد

Branded
فیلم در دنیای تیره و تار آینده می‌گذرد که شرکت‌های تجاری و علامت‌های تجاری بر آن حکم می‌رانند و با توطئه‌ای عظیم و غول‌آسا به درون ذهن مردم سراسر جهان راه یافته‌اند و آنها را به افرادی گیج و متنگ وابسته و منفعل تبدیل کرده‌اند. میشا (اد استویارد) تصمیم می‌گیرد از این توطئه جهانی پرده بردارد و این کار او به نبردی حماسی با نیروهای پنهانی که دنیا را کنترل می‌کنند، منجر می‌شود. این اکشن علمی-تخیلی محصول مشترک آمریکا و روسیه است. جیمی بردشا و الکساندر دلرین مشترک آن را نوشته و کارگردانی کرده‌اند و لیلی سالیبکی، جفری تامپور، اینگیورگ دوپکایانه و مکس فن‌سیدو در آن حضور دارند. زمان نمایش فیلم ۱۰۲ دقیقه است.

اسباب‌بازی‌ها در اتاق زیرشیروانی

Toys in the Attic
این انیمیشن فانتزی خانوادگی محصول مشترک سال ۲۰۰۹ فرانسه، اسلواکی، جمهوری چک و ژاپن که بعد از سه سال به اکران عمومی رسیده، ماجرای جنگ سرد را در قالب دنیایی تقسیم شده میان اسباب‌بازی‌ها در یک اتاق دارای یک بخش موسوم به سرزمین اسباب‌بازی‌های خوشحال در سمت غربی و سرزمین شرارت پر از حشرات و سزیزجات گندیده در طرف شرقی زیرشیروانی بازگو می‌کند. جیری بار تا فیلمنامه این فیلم ۷۴ دقیقه‌ای را نوشته و آن را کارگردانی کرده است. فیلم در اصل به زبان چک است و فارست ویتاکر، جوان کیزراک، ویوبین شیلیبینگ و کری الوز از جمله صداپیشه‌های نسخه انگلیسی‌زبان آن هستند.

سینمای جهان

عجیب‌ترین رویاهای هالیوود

■ بررسی وضعیت روانشناختی فیلمسازان و ستارگان سینما با محک تعبیر خواب‌هایشان

«توتوم»

نیست. این رویا نشان‌دهنده اشتیاقی زودرس برای

بازیگری سینماست و شاید هم خطاری در این مورد که «فانتزی» پیش از حد می‌تواند با مهار انگیزش‌ها تداخل داشته باشد و اجازه ندهد که شخص به نیازهای اساسی فیزیکی خود تسلط داشته باشد.

ریسمان بلند در رودخانه تیمز ماهیگیری می‌کردم و دنبال کرم می‌گشتم، بعد کرم‌ها را بیرون کشیدم و در دهان گشاشتم.»

– این تصویر تقرارن قابل ملاحظه‌ای دارد و شخص رویابین در مرکز آن قرار گرفته است. بعد، کار عجیب ماهیگیری معکوس اتفاق می‌افتد، گویی خود شخص است که در قالب می‌افتد. به نظر من مثل اولین فصل از یک اسطوره حماسی است: جوانی که در پست‌تزل موقعیت آغاز می‌کند و از آبهایی که به چشمه نیاکان او تعلق دارد، قوت می‌گیرد و آماده می‌شود تا به دنبال شهرت، ثروت و ماجراهای دنیای بزرگ برود.

اتفاقی می‌افتد. بالاخره زمین می‌خورم و فرو می‌روم و به آب می‌رسم. بعد شش‌رعب به پرواز می‌کنم. خیلی رویای خوبی است و هنوز هم دلم می‌خواهد آن را ببینم.

– یکی از کارکردهای رویا دیدن، بسط حس امکان ما در حالت آگاهی است. در این مورد، رویابین فراتر از بیشتر مردم می‌رود. در بسیاری از سنت‌های مذهبی این را به عنوان یک تجربه عرفانی در نظر می‌گیرند و رویابین از بقیه مردم جدا می‌شود تا به عنوان یک شفادهنده یا شمن آموزش ببیند.

اتفاق افتاده است. خیلی از آن هواپیماها با فاصله‌ای اندک از اتفاقاتی که قرار است برایشان بیفتد، قسر در می‌روند و به سرعت فرود می‌آیند. من هرگز با هواپیما پرواز نمی‌کنم و همیشه در این مورد پشت سرم حرف می‌زنند.

– رویاهای سقوط هواپیما را می‌توان نمادهای واضحی از ترس از «سقوط» در نظر گرفت، چه در حرفه شخص باشد، چه در روابط یا رفتارهای شخصی‌اش. این رویاهای الزاما به معنی آن نیستند که شخص واقعا در زندگی و بیداری سقوط کرده است، فقط «خطر» سقوط است که

شخص در مورد آن خیلی احساس نگرانی می‌کند.

رابرت کارلایل (بازیگر): «همه‌چیز سفید و مبهم است و صدای جینگ گوش‌خراش بسیار زیری به گوش می‌رسد. بعد به تدریج چیزها واضح می‌شوند و من یک بالرین خیلی کوچولو می‌بینم که آنجا ایستاده است. صدا بلندتر و سفیدی شدیدتر می‌شود و بالرین بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شود. بعد او با صدای «یوپا!» به یک جفت کش می‌بدل می‌شود.»

– مثل یک رویای هراس‌آور به نظر می‌رسد، گرچه شاید برای بیننده رویا هراس‌آور نباشد. هجوم صدا، نور و اندازه به سبک «آلیس در سرزمین عجایب» نتیجه‌ای غافلگیر کننده و مادی بر جا می‌گذارد: کشش‌ها، کشش‌ها نقاط تماس فیزیکی ما با زمین و با جاذبه زمین هستند. اگر «بالرین بسیار کوچک» بیاتر هنر رهایی یافتن از جاذبه زمین باشد، کشش‌ها احتمالا نمادی هستند برای آوردن انرژی عجیب آن رقصنده به واقعیت خاکی زندگی

رویابین در بیداری.»

کیت وینسلت (بازیگر): «وقتی من بچه بودم یکی از همسترهای ما ناگهان بچه‌ای به دنیا آورد. ما اصلا نمی‌دانستیم که او باردار است. به مغازه فروش حیوانات تلفن زدیم و آنها گفتند: «بچه‌ها را دور بیندازید. همسترها بعد از بچه‌دار شدن خیلی وحشت‌زده می‌شوند و شما هم دل‌تان نمی‌خواهد که او بچه‌هایش را بخورد.» ما به حرفشان گوش نکردیم و دقیقا چنین اتفاقی افتاد. این مساله تاثیر خیلی بدی روی من گذاشت و من تا وقتی ۱۵ساله بودم بارها خواب همسترهایی را می‌دیدم که بچه‌هایشان) را می‌خورند و قورت می‌دادند.»

– با آنکه احتمالا این رویاهای پیش از این هرگز به صورت آسیب‌شناسانه بررسی نشده‌اند، کاملا با الگوی کلبوس‌های پس از آسیب روانی جور درمی‌آیند. مطالعات مربوط به PTSD (اختلالات استرس پس از آسیب) حاکی از آن هستند که افرادی که از آسیب‌های گذشته رنج دیده‌اند، نسبت به بروز آسیب‌های جدید حساس‌تر هستند. این تصویر خاص هم دنیوی است و هم اسطوره‌ای. بسیاری از آدم‌ها همراه با حیوانات جونده بزرگ شده‌اند اما اقدام وحشت‌آور یک مادر که فرزندانش را می‌خورد، اصولا یک مضمون اسطوره‌ازایی بوده است. تعجبی ندارد که کشتاری که همستر به راه انداخته تا این اندازه مایه اضطراب و هراس بوده است.

میلا یوویچ (بازیگر): «من یک رویای واقعا جالب داشتم که در آن همراه با جک نیکلسون در سنین جوانی‌اش در فیلمی بازی می‌کردم. در آن صحنه فیلم ما با یک اتومبیل قرمزرنز مدل دهه ۱۹۷۰ در بیابان بودیم و من واقعا در آن صحنه داشتم کولاک می‌کردم و بیش از حد عالی بازی می‌کردم. بعد یکی از افراد گروه لباس آمد و گفت: «پیراهنی که او (جک نیکلسن)

«توتوم»

پوشیده، رنگش اشتباه است.» من واقعا ناراحت شدم. همه آن کوششی که به خرج داده و بازی که به بهترین وجه انجام داده بودم، ضایع شده بود چون جک پیراهنی به رنگ غلط پوشیده بود.»

– مضمون مسافرت در زمان نشانه جست‌وجوی ارتباط‌هایی عمیق‌تر است؛ چیزی مشابه آنچه بومی‌های استرالیا در «زمان رویا» –یعنی زمانی اسطوره‌ای که اجدادشان همچنان در دنیایی قدم می‌زدند که به تازگی خلق شده بود– می‌جویند. نسخه امروزی آن در ذهن یک بازیگر باید چنین چیزی باشد، بازگشت به دورانی افسانه‌ای که فیلمسازی یک نوع ماجراجویی جسورانه و خلاق بود. اما وقتی رویابین با واقعیت بی‌رحمانه جایگاه پایین‌تر خود نسبت به توتم دنیای بازیگری روبه‌رو می‌شود، رویا نیز به کلبوس بدل می‌شود.

ری وینستون (بازیگر): «زیر یک درخت عظیم ایستاده بودم –آن درخت باید در سرنگتی، جایی در آفریقا بوده باشد– و تماشای می‌کردم

که شیرها داشتند خانواده‌ام را می‌خورند. وقتی بچه بودم این رویا را بارها و بارها داشتم... حتی حالا هم از شیرها وحشت دارم و وقتی به باغ وحش می‌روم، این احساس را دارم که آنها نقشه کشیده‌اند تا من را بکشد.»

– می‌توان تصور کرد که تجربه اجداد انسان ما وقتی واقعا در سرنگتی زندگی می‌کرده‌اند، دقیقا همین کلبوس بوده است. اثر غریزی آن هراس هنوز هم در رویاهای مردم امروز پژواک دارد. پابرجا ماندن این هراس و ادامه‌اش از رویاهای کودکی تا بزرگسالی باعث می‌شود به این نتیجه برسیم که این شخص به شدت به غریز و واکنش‌های غریزی خود، چه خوب و چه بد متکی است.

ماریسون کوتیار (بازیگر): در اتاق هتلی هستم، همراه با دختری که دوست بسیار صمیمی من است ولی الان او دیگر بازیگر مشهوری است و همه مردم دور و بر او را گرفته‌اند. ما مشغول جر و بحث درباره این هستیم که چقدر قیلا به هم نزدیک بودیم که او می‌زنسد زیر گریه و من او را در آغوش می‌گیرم و می‌گویم: «فمگین نباش، ما دوران خوبی را با هم گذرانده‌ایم». بعد، ناگهان هر دو ما به مرد تبدیل می‌شویم. من تاسس مگنوم هستم و او مایک همر و هر دویمان چاق و پشمالو و سیبلو هستیم. بعد به درون جنگلی می‌دویم، از صخره‌ای به بالا می‌پریم و در هوا «فریز فریم» می‌شویم و یک صفحه عنوان‌بندی با حروف درشت قرمز ظاهر می‌شود. وقتی از این خواب بیدار شدم، نتوانستم جلوی خنده‌ام را بگیرم.

– این رویا خیلی عجیب و مضحک است، با این حال دربردارنده الگوهای جالبی هم هست. ما واقعا نیاز داریم که تناعی‌های شخصی، این خاتم را درباره این دو کارآگاه مشهور داستانی (تاسس مگنوم و مایک همر -م- بدانیم، گرچه شخصیت‌های فوق‌العاده مردانه آنها در اینجا کاملا واضح است. این دگرگونی غریب از مراحل تازه و تحولاتی غیرمنتظره در رابطه او با دوستش حکایت دارد. (ظاهرا آقای روتاکو متوجه اشاره واضح آخرین تصویر به فیلم «لما و لوئیز» ردیلی اسکات، البته در روندی معکوس، نشده است -م-)

کریستین بل (بازیگر): یک موقع رویایی داشتم که چندبار تکرار شد، اینکه سگ من مثل یک «هات‌داگ» تکه‌تکه شد و من مجبور شدم او را با خلال دندان‌هایی سر هم کنم، نمی‌دانم معنی‌اش چیست؟

– با فرض اینکه این رویا در دوران کودکی شخص دیده باشد، نمونه دیگری از یک مشکل وجودی (اگزستانسیالیستی) است که کودکان گاهی اوقات در رویاهایشان خود را با آنها رویه‌رو می‌بینند. در مواقعی از دوران اولیه زندگی، کودک ناپایداری نهایی زندگی را کشف می‌کند و به این واقعیت که همه ما می‌دانیم، پی می‌برد که عشق سرانجام از هم می‌پاشد و می‌میرد. من معتقدم این رویا به معنی چیزی جز این نیست که «زندگی بر همین روال است.»

سم مندس (کارگردان و تهیه‌کننده): «روای تکرارشونده‌ای از دوران کودکی من این است که «جادوگر بدجنس غرب» (شخصیت داستان «جادوگر شهر آژ-م» به سر راه من می‌آید و هر تیر برقی را خم می‌کند و وقتی نزدیک می‌شود چراغ‌های سر راهش را یک به یک منفجر می‌کند و وقتی آخرین لامپ را منفجر می‌کند، من بیدار می‌شوم. با جیغ و فریاد.»

– چیزی درباره زندگی شخصی رویابین نمی‌دانم اما کلبوس او یک حقیقت دردناک را برملا می‌کند. مرگ دارد می‌آید تا ما را بگیرد. اشاره به «جادوگر بدجنس غرب» از داستان «جادوگر شهر آژ» نشان‌دهنده روی آوردن زودهنگام به فیلم‌ها به عنوان پناهگاهی برای گریز از این هراس است. فیلم‌های فانتزی نامیرا بودن را در اختیار ما می‌گذراند. اگر مرگ می‌تواند تجسمی چون «جادوگر بدجنس» داشته باشد، شاید رویابین هم بتواند مثل

دوروتی از چنگ او بگریزد.

منبع:امپایر

روانشناسی و سینما

تصویر جان / جان تصویر

رضا کاظمی

■ اگر سینما و روانشناسی را دو گستره از مفاهیم بدانیم که اولی در ساحت هنر و دومی در ساحت دانش استقرار می‌یابد، برهم‌کنش این دو ساحت را به شیوه‌های گوناگون می‌توانیم تقسیم‌بندی کنیم و بیش از این هم در یادداشتی چنین کوتاه نمی‌توان به این مقوله جذاب و اساسی پرداخت.

سینما به مثابه یک هنر، بستری مناسب و مطلوب برای خوانش‌های روانکاوانه است که در فصل مشترک فلسفه جسم و روان، امکان خوانش فلسفی را هم فراهم می‌کند.

بسیاری از اندیشمندان حوزه‌های مختلف، در باب شیوه‌های اثرگذاری سینما نوشته‌اند. مثلا تحلیل رولان بارت از اثر هیپنوتیک سینما بر تماشاگر، برآیند جامع و خواندنی آرای پرشماری است که هم سینماگران و هم تحلیلگران هنر، درباره جادوی سینما بیان کرده‌اند. کسانی چون اسلای ژیزک هم بوده‌اند که در کنار وجه هنری سینما، جنبه‌های روان/جامعه‌شناسانه آن را در جایگاه یک صنعت هنگفت و سودآور، بررسی کرده‌اند.جنبش «سینمادرمانی» که در یک دهه گذشته سازوکار آکادمیک به خود گرفته و به زیرشاخه‌ای از علم روانشناسی بدل شده، فرامد روندی است که سینما را از صباب اثرگذاری در روان تماشاگر، به عنوان گیراترین و کارآمدترین هنر ارزیابی می‌کند. سینما به عنوان «رسانه‌ای موثر و بانفوذ هم محمل مناسبی برای تحلیل است؛ چنان که هژمونی هالیوود و نقش پررنگش در شکل دادن کلی الگو و جهان‌بینی، همواره مناقش‌های جدی برای تحلیلگران حوزه سیاست، اجتماع و روانشناسی بوده است.

روانشناسی، گاه مغرور سینما بوده. حجم بالای هجو و تحقیر در تصویری که سینما از روانشناسی به دست می‌دهد، عمیقا تامل‌برانگیز است. روانشناس و روان‌درمانگر در سینما مانند باور غالب در توده‌های مردم، خودش مجموعه‌ای از سستی‌ها و عقده‌ها فردی ترجمه‌برانگیز و مضحک است.عجیب نیست اگر مثلا فیلمساز اندیشمندی چون وودی آلن مرزهای خودبیانگری (بخوانید خودورنثاری برای از نو ساختن دیگری) و عریانی روان را از هم بدرم و کار را به هجو روانشناسی و روان‌گفتار در بکشاند، اما تصویر روان‌درمانگر مجنون و نیازمند درمان، چه در رویکرد جدی و چه کمیک (از «طلسم‌شده» هیچ‌کاک تا اپیزود

استیون سودربرگ در «اروس») چنان در سینما فراگیر است که سیاه‌های بلندبالا را شکل می‌دهد و بیان موارد نقضش به‌ظاهر آسان‌تر اما تقریبا محال است. تحلیل چرایی این وضعیت، خود یادداشتی دیگر می‌طلبد.

پیشتر پرونده‌ای با موضوع «سینمادرمانی» در ماهنامه «فیلم» منتشر کرده‌ام که مباحث‌بندهای بالا به تفصیل در آن آمده و خواننده علاقه‌مند را به آن ارجاع می‌دهم، اما می‌خواهم در ادامه این یادداشت، وجهی مثبت و تعامل‌جویانه از دو مقوله سینما و روانشناسی را پیش رو بگذارم. شناخت زیرپرم‌های روان به لطف گسترش و تعمیق دانش روانشناسی، دستمایه‌های تازه‌ای برای درمان‌نویسی به بار آورد که طبعاً سینما هم از این موهبت‌بی‌بهره نبوده و نیست.نتیجه‌اش فیلم‌های ماندگار و درخشانی است که بنای درام‌شان بر یک اختلال مشخص روانی است. از نمونه‌های کلاسیکی چون «بدئات» (مروین لروی) که به اختلال شخصیتی آنتی‌سوسال (ضاجتماعی) که یک کودک می‌پرزارد و شرارت را به عوامل ماورایی و اهریمنی نسبت نمی‌دهد، یا «آنتوبوسی به نام هوس» (الیا کازان) که اختلال دوقطبی (تشیدایی/اسفردگی) را به شکلی گیرا دراماتیزه کرده، تا نمونه‌های متأخری چون «باشگاه مبارزه» (دیوید فینچر) و «یک ذهن زیبا» (ران هالوارد) که هر یک اسکیزوفرنی (یا به قول فرانسوی‌ها شیزوفرنی) را در زمینه‌ای متفاوت به کار گرفته‌اند. یا مثلا کارکرد متنوع اختلال دوشخصیتی (انفکاک شخصیت) در فیلم‌هایی چون «پنجره مخفی» (دیود کوپف)، «نیمه تاریک» (جرج رومرو)، «ماشین کار» (براد آندرسن)، «فشار قوی» (الکساندر آجا) و... که ساینکودرام‌هایی سرشار از دلهره و معما خلق کرده است.

نمونه‌ها بسیار پرشمارند و تقریبا همه اختلال‌های روانی رایج و نادر، کارکردهای بسیار شاخص و دلیزبری در سینما پیدا کرده‌اند. اما روان‌نژندی (معادل اختلالات خلقی) و روان‌گسیختگی (معادل جنون)، فراتر از نقش موثری که در شخصیت‌پردازی درام‌ها (چه ادبی و چه سینمایی) ایفا کرده‌اند، نقشی اساسی‌تر در گسترش ساخت روایت دارند که عمیقا نیازمند واکاوی است و در این مجال، به اشارهای بسنده‌می‌کنم.

ادامه در صفحه ۱۲