

کلاسیک‌خوانی

هفتادسالگی

«پرواز بر فراز آشیانه‌فاخته»

سمیه کاظمی حسوندا

داستان‌نویس

هفتاد سال از انتشار «پرواز بر فراز آشیانه‌فاخته» شاهکار کن کبزی می‌گذرد؛ زمانی که منتقدان آن را یکی از نامتعارف‌ترین و بهترین رمان‌های تاریخ ادبیات می‌دانند. این رمان از زمان انتشارش در ۱۹۶۲ تا به امروز، همچنان بازتشر می‌شود و در بیشتر فهرست‌رمان‌های بزرگ جهان هم حضور دارد؛ زمانی که از آن به‌عنوان یکی از کلاسیک‌های جهان یاد می‌کنند. به فارسی نیز سه ترجمه دارد، که آخرینش ترجمه حسین کاظمی‌زدی در نشر کتاب‌ساز نیک است.

«پرواز بر فراز آشیانه‌فاخته» داستان عصیان و سرکشی است. عصیان انسانی که مقهور یک سیستم سرکوبگر شده و این سیستم، هیولوار، همه چیز او را بلعیده. انسانیتش را، معیارها، علایق، اهداف و حتی خاطرات او را مصادره کرده و حالا او چیزی نمانده جز یک تقاله ترس‌خورده که با هر اتفاق کوچکی شلوارش را خیس می‌کند و رنگ می‌بازد و… تمام ماجرا در یک آسایشگاه بیماران روانی در آمریکا می‌گذر. یک مشت دیوانه ترسو که سیستم سرکوبگری به فرماندهی خانم راجد آن را با بی‌رحمی تمام اداره می‌کند، راوی یک دورگه سرخپوست است. آقای برامدن! با هیکل بزرگ و درشتی که چشم‌ها را خیره می‌کند؛ زاویه دید آقای برامدن، دوربین این روایت است و این دوربین به نحو شگفت‌انگیزی رسالت خودش را به‌خوبی انجام می‌دهد. در این روایت گاهی راوی گریزی به زندگی خودش می‌زند. از سرخپوست‌هایی که کنار آبشار، ماهی آزاد شکار می‌کنند و سیستمی که می‌خواهد آنها را از سرزمین پدریشان بیرون کند.

در این آسایشگاه همه چیز بر مدار و قانون سیستم می‌چرخد. خانم راجد اهرم‌های نامرئی فشار را در دست دارد و یک‌ه‌تاز این میدان نابرابر است. در سوی دیگر، دیوانه‌هایی هستند که یاری مقابله با این سیستم را ندارند؛ چون کوچک‌ترین سرکشی از قوانین با برخورد‌های خشن و وحشتناکی روبرو می‌شود و بلافاصله با قرص و آمپول و شوک الکتریکی به دنیای هپروت فرستاده می‌شوند. اما جایی تازه‌واردی به آسایشگاه می‌آید که قوانین را به چالش می‌کشد. مک مورفی با آن هیکل استخوانی و موه‌های قرمز که از قضا، خوره‌قمار است. قمار روی هر چیز و هر کس. جفا و زمانش اصلا مهم نیست. شوخ‌وشنگی مستند او در همان بدو ورود به خانم راجد و بقیه می‌فهماند که مک‌مورفی از قماش این آدم‌های هرروزه‌ای که با آنها سروکار دارند، نیست! و اینجاست که صف‌آرایی شروع می‌شود. اخلاخ‌نام راجد باسیستم طولیل و غریض دیگر یک سوساوت و در سوی دیگر مک‌مورفی و چندتا آدم شل‌وول، دیوانه زه‌وار دررفته، که انگشت به دهان مک‌مورفی را دید می‌زند! مک‌مورفی رند، شوخ، قمارباز یک‌تنه ایستاده است و فشنش تغییر سیستمی‌است که باانسان‌ها رفتاری غیرانسانی و شنیع دارد؛ در جای جای رمان، خواننده با این موضع‌گیری‌ها از زبان مک‌مورفی مواجه می‌شود:

«معمولا در هر موقعیتی اقلا یک فرد وجود دارد که نباید قدرت‌ش را دست‌کم گرفت!»
«در این دنیا برای کفری کردن آدم‌های رذلی که می‌خواهند همه چیز را از آنچه هست، برایت سخت‌تر کنند، راهی بهتر از این نیست که وانمود کنی از هیچ چیز دلخور نیستی!»

وجه اجتماعی این رمان هم حائز اهمیت است، وجهی که در آن سیستم و جامعه بزرگ و تمامیت‌خواه می‌خواهد تمام فردیت و ارزش‌ها، هنجارها، علایق و… را در خودش هضم کند تا به یکدستی مطلوب و مورد نظرش برسد. این سیستم، سفت‌راک‌ناته کرده و آدم‌ها یابد خود را به اندازه و حجم از پیش‌ساخته درآورد. در اساطیر یونانی آمده است غولی به نام پوکروسس در کنار جاده التوسیس در آتن زندگی می‌کرد، او رهگذران را به پنهان‌همان‌نوازی به خانه‌خود می‌برد و روی تختی می‌خواباند و اگر از طول تخت کوتاه‌تر بودند انقدر آنها را می‌کشید یا چاکش بر بدنشان می‌کوبید تا به اندازه تخت منجوشش شوند و اگر بلندتر از تخت بودند، پای‌هاشان را ره می‌کرد تا بالاخره به اندازه تخت درآیند. اما تنسیوس او را به همین شکل مجازات کرد و برای اینکه او را به اندازه تخت درآورد مشر را برپدا. حالا به جای تنسیوس، قهرمان مک‌مورفی است و این جدال نفس‌گیر در سراسر رمان برای مخاطب بسیار خواندنی و جذاب است و این شاید بهترین مثال از مواجهه این انسان با سیستم سرکوبگر موردنظر باشد؛ سیستمی که در آن انسانی با دست‌های خالی در برابر آن قدعلم می‌کند! اما مگر ارسطو در تعریف اینکه قهرمان تراژدی کیست نامی گوید: قهرمان تراژدی در ما هم حس شگفت را ابیدار می‌کند و هم حس وحشت و هراس را. او نه خوب است و نه بد، بلکه مخلوطی از هر دو است. حالا

در این رمان قهرمان تراژدی مک‌مورفی است و این نگاه نویسنده به قهرمان هم قابل ملاحظه است! چراکه تاوان رستگاری، رنج‌است و این رنج، انسان را به رستگاری می‌رساند.

پنجشنبه
۱۳۹۹۰۱۱۰۳۰
ت‌رجب ۱۸/۱۴۴۲ فوریه ۲۰۲۱

سال سوم
شماره ۹۴۹

armanmeli.ir

«قدرت فیلم» به بررسی الگوهای بی‌می‌پردازد که فیلم‌ها را محبوب و به‌یادماندنی می‌سازد

جذابیت پنهان

سینما

آرمان ملی – گروه ادبیات و کتاب: هاوارد سوبر از برجسته‌ترین اساتید سینما در آمریکا است که با کتاب «قدرت فیلم» درک دیگری از سینما به ما می‌دهد. او در این کتاب، به‌قول جف گیلمور مدیر جشنواره فیلم

پنهان‌حسینی

مترجم و منتقد سینما

هاوارد سوبر در دانشگاه یو.سی.ال.ای دوره‌های فیلم تدریس می‌کند و دانشجویش اغلب از او می‌خواستند که یادداشت‌های مربوط به این دوره‌ها را منتشر کند که بالاخره نتیجه، کتاب «قدرت فیلم» بود که در ۲۵۹ بخش به ترتیب الفبایی منتشر شد. بسیاری از آنچه سوبر می‌گوید روی آنچه که یک فیلم را عالی می‌کند متمرکز است، گرچه مثال‌های او از سینمای آمریکا است، ولی همچنین اشارات گذرایی به ژانر علمی‌تخیلی به ویژه فیلم «۲۰۰۱: اودیسه فضایی» و جود دارد، بنابراین او خود را محدود به ژانرهای معمول نمی‌کند. به‌عنوان مثال در بخش «تصادف»، شیوه آمریکایی به‌طور معمول این نیست که در پایان فیلم شخصیت‌ها را از بین ببریم در حالی‌که در انگلیس اگر در خدمت طرح قصه باشد هیچ ترسی از آن وجود ندارد. قبل از آنکه فیلم‌هایی را برای رد این نکته مانند سوبر مثال بیاوریم، به این توجه کنید که این موارد اغلب استثناهایی در قاعده کلی هستند. در بخش «پایان، شادمانی» سوبر به لیست طولانی فیلم‌های معروف آمریکایی اشاره می‌کند که به‌این‌ترتیب پایان نیافته‌اند، ولی میزان بحث و جدل بین کارگردان و استودیو برای استفاده از این شیوه تعجب‌برانگیز است. در بخش «متحد» شخصیت‌های اصلی به وسیله کاراکترهایی که با آنها مرتبط هستند تقویت می‌شوند، چه نقش‌های مکمل یا ضدقهرمانان که همیشه خوب به خاطر سپرده می‌شوند. ضدقهرمانان در حقیقت نمی‌خواهند هیچ عمل قهرمانانه انجام دهند تا هنگامی که مجبور شوند. برای فهم عوامل جذاب شدن شخصیت‌هایتان، نگرش آنها را بررسی کنید. جالب اینکه سوبر با گفتن این نکته که مرحله دعوت به ماجرا (از مراحل الگوی سفر قهرمان جوزف کمبل در کتاب «قهرمان

هزار چهره») واقعا یک الگوی بچگانه است، به جوزف کمبل طعنه‌ای می‌زند. در بخش «کشمکش»، فرد بررسی از کل طرح داستان است، که بیش از آنکه درباره اعمال یک فرد مشخص باشد، اطمینان ایجاد می‌کند، خواننده را از آنچه قرار است توسط داستان حل‌وفصل شود، آگاه کند. همانطور که قابل قیاس با وقتی است که در نقطه اوج یا بزنگاه شخصیت اصلی تصمیم می‌گیرد که کاری باید انجام شود. از طرفی به مساله رویارویی مربوط می‌شود؛ چرا که به صورت معمول قهرمان برای انجام عملش نیاز به سرپیچی از بالادست خود دارد. سوبر برای کسانی که مطمئن نیستند که چگونه

«گفت‌وگوا» (بخشی از کتاب) را سامان دهند، اشاره به جایی کرده که روایت داستانی هرگز با زندگی واقعی مطابقت نخواهد داشت؛ چرا که برای مردم سخت است که همه وفقه‌های بین آنها را درک کنند. همچنین با «انکشاف» (بخشی دیگر از کتاب) نشان می‌دهد که باید به تماشاگر اجازه داد که نکات را خود دریابد و اطلاعات را به صورت آنها نکوبید. مقایسه او بین استنلی کوبریک و جورج لوکاس تحت‌عنوان «داستان» جذاب است؛ جایی که دومی وقتی پای نبردهای

فضایی در میان بود هیچ توجهی به علم نداشت و گفتن اینکه لوکاس را به یقین می‌توان اولین کسی در نظر گرفت که نبرد‌های فضایی پر سرصدایی را ساخت گرچه مثال‌های نقض خوبی از کارگردانی مشتاق آورد که از استفاده جنگ‌های فضایی به‌عنوان الگو اجتناب می‌کنند. در بخش «چیزی را که مخاطبان می‌خواهند پنهان بده» سوبر اشاره

آرمان ملی

کتاب

غیر اخلاقی یا خودپسندانه رفتار کنند و با آن به‌منزله نوعی تطهیر درونی برای آزاد کردن بعضی احساسات برخورد کند. اگر قهرمانانتان بیش از حد پاک به‌نظر می‌رسد به آنها بعضی اعمال ضدقهرمانان را بدهید تا باعث نقصانی در آنها باشد. آگاهانه تقریبا ادله غیرقابل انکار در فیلم است. اگر چیزی در فیلم است پس به قصدی در آنجاست. همین امر در نثر نیز صادق است، زیرا چرا وقت صرف جزئیات چیزی بکنیم که به‌هرحال بعدتر ضروری نیست؟ چیزی که بیشتر به آن پی نبرده بودیم، زمان‌هایی از تاثیر «فقدان» (بخشی دیگر از کتاب) روی شخصیت‌های مختلف فیلم‌ها بود، که در یک داستان مکتوب وقت زیادی می‌برد تا همان پرداخت ایجاد شود. چیز دیگری که با فیلم‌ها می‌آید ولی در نثر نمی‌شود به آن دست یافت، انتظار «پرسونا» (بخشی دیگر از کتاب) است که توسط بازیگران انواع خاص از کاراکترها به صورت بداهه برای بازآفرینی انتخاب می‌شود که از زیاده‌گویی در متن فیلمنامه جلوگیری می‌کند. نکته‌ای که فیلم‌های انگلیسی‌راس از فیلم‌های آمریکایی متمایز می‌کند این است که ما آماده‌ایم شخصیت‌ها اگر مجبور باشند، اصول اخلاقی خود را زیر پا بگذارند و اعمال بدی را انجام دهند. در بخش «معاظه واقعیت» جزئیاتی که سوبر از فیلم «کارابلاتنکا» را شرح می‌دهد جالب است و تلنگری است تا یادآوری کند که فیلم را زمانی دوباره ببینم. آنالیز سوبر در بخش «تکرار» درباره اینکه چرا دوست داریم برخی فیلم‌ها را بارهاوبارها ببینیم به دلیل احساسات لذت‌بخشی است که از آنها دریافت می‌کنیم. اما این مساله شامل بسیاری فیلم‌های خشن هم می‌شود، که با اندیشیدن درباره‌اش شاید بتوان گفت این پیروزی نهایی در پایان است که محرک دیدن این‌گونه فیلم‌هاست. درسی برای همه شمانویسنندگان تازه‌کار در بخش «ساختار» است؛

می‌کند که کارگردانان باید به مخاطب بیش از آنچه طلب می‌کند بدهد. اما برخلاف نظر سوبر، لوک اسکای واکر تا اینجا تنها در شش اپیزود از جنگ ستارگان حضور داشته است. (اشاره به اینکه شخصیت محبوب سینمایی از همه ۹ اپیزود سری جنگ ستارگان حضور نداشته است، برخلاف گفته سوبر در این بخش) تشریح اینکه «قهرمانان» (بخشی دیگر از کتاب) در مقایسه با شخصیت‌های شرور فیلم‌ها خارجی (بیگانه) هستند باید شما را به فکر به فروبرد، بخصوص که بعد از حل‌وفصل بحران‌ها به آنها نیاز نیست و در غروب آفتاب محو می‌شوند. تعجبی ندارد که این الگو در سینمای وسترن اینقدر خوب کار می‌کند. البته در صحت این نظریات سوبر درباره قهرمانان زن اطمینان کمتری وجود دارد؛ چرا که چندین شخصیت قابل توجه در فیلم‌هایی که برشمرده وجود دارد. منظور این است که او شخصیت‌هایی مثل

الن ریپلی (شخصیت قهرمان زن در سری فیلم‌های بیگانه با نقش‌آفرینی سگیورنی ویور)، رز سایر (فیلم ملکه آفریقای بی بازی‌کترین هیپورن) و پرنسس لیا (شخصیتی در سری فیلم‌های جنگ ستارگان با بازی کری فیشر) را کاملا نادیده می‌گیرد. همچنین با «فیلم‌های وحشت» (بخشی دیگری از کتاب) سوبر در نقطه مقابل وحشت روانی

که می‌تواند بسیار ترسناک‌تر باشد، روی هیولاهای تمرکز می‌کند. حداقل با هیولاهای واقعی شما می‌دانید چه موقع پنهان شوید.در قیاس اینکه چرا بعضی «شرورها» را بیشتر از قهرمانان دوست داریم نیز روشن است که به خاطر اینکه آنها تنوع بیشتری می‌پذیرند. می‌توان اینطور فکر کرد که گاهی بیننده – خواننده آرزو دارد قهرمان بتوانند

آنچه‌راکه زمانی ارسطو برای درام انجام داد، اکنون هاوارد سوبر برای فیلم انجام داد؛

کتابی عمیق و کوتاه که خواندن آن به شکل معجزه‌آسایی سرگرم‌کننده است

درباره‌بر کتاب «درس‌ز آندوه»

نوشته مهدیه مطهر

آشوب اسطوره‌ای

سعیده‌امین‌زاده

داستان‌نویس

آدمی را از اسطوره‌گریزی نیست؛ در این صورت، این اسطوره است که به قصه چارچوب می‌دهد و نظامی از تشبیه برقرار می‌کند که در آن میان مشبه و مشبه‌به پیوندی تنگاتنگ و انکارناپذیر وجود دارد. اما آنچه در این بین اهمیت دارد یافتن وجه شبه‌مناسب است تا در سایه آن بتوان به درک درستی از رابطه اسطوره‌ای رسید. برای رمان «درس‌ز آندوه» این فرآیند شکلی پیچیده و چندلایه می‌یابد.

در لایه اول تشبیهات اسطوره‌ای «درس‌ز آندوه»، آنچه بیش از همه رخ می‌نماید، این‌همانی انسان با اسب است. راوی تلاش می‌کند با آوردن مستندات ای آنچه اسب‌ها در طی تاریخ از سر گذرانده‌اند، شباهت‌هایی عمده میان آنها و آدمی بیابد و این نقطه شروع عزیمت او به سرزمین اسطوره‌است. او با روایتی کوتاه از رخش رستم قصه را آغاز می‌کند. نقلی از فردوسی‌نامه می‌آورد که اشاره به شم تشخیص خطر و هوش سرشار رخش دارد. در کنار آن واکنش رخش را به تلخی رخداد پیش‌رو در نبرد رستم و سپهراب در جمله‌ای نشان می‌دهد. رخش آنچنان ملتهب و اندوهگین است که باپیش‌نمی‌گذارد و قصد گریز از مهلکه را دارد؛ زیرا او هوشیارتر از رستم به عواقب نبرد آگاه است. راوی این پاپس‌کشیدن از معر که در رنستیت میان خود و فرزندش می‌بیند. گویی بوی خطر رامی‌شنود، اما همچون اسب زبانی رسا برای اخطار ندارد. اما در ادامه این نسبت به‌هم می‌خورد. پسرک او تبدیل به اسبی می‌شود که در رفتارش بوی فاجعه‌شنیدن پیداست. پسر که پندار نام دارد، گویی همان رخش است که گاه با سپهراب و گاه با فریدون و دیگر قهرمانان شاهنامه جا عوض می‌کند. همین سرگشتگی در پذیرفتن نقش نیز به‌نظر می‌رسد دلیل رفتن او به قهقرا باشد. گرچه راوی مدام سرنخ‌ها را به مسیرهایی کور می‌اندازد که کشف شباهت‌ها را دشوار می‌کند. لایه بعدی نظام تشبیهی رمان، به سرنوشته قطعی و گریزناپذیر انسان‌ها در طول تاریخ می‌پردازد. در این لایه حجم انبوهی از مشبه‌به وجود دارد که بلاکلیف به دنبال مشبه و وجه‌شبه خویش

نام کتاب: درس‌ز آندوه
نویسنده: مهدیه مطهر
ناشر: افق

نام کتاب: چتری که باد برد
نویسنده: تبسم غیبیشی
ناشر: آگه