

عشق در سینما

هیروشیما عشق من

صالح نجفی

نشر گاه

۱۲۱/ لیب، ریشه

نه ریشه لیب، ریشه

• سرشناسه: نجفی، صالح. ۱۳۵۴-.

• عنوان و نام پدیدآور: عشق در سینما: هیروشیما عشق من / صالح نجفی

• مشخصات نشر: تهران. نشر لگا. ۱۳۹۷ • فروست: عشق در سینما: ۲

• شابک: ۴-۳۱-۸۹۸۷-۶۰۰-۹۷۸ • وضعیت فهرست‌نویسی: فیبا

• یادداشت: کتاب‌نامه • موضوع: هیروشیما عشق من (فیلم: ۱۹۵۹ م.)

• رده‌بندی کنگره: ۱۳۹۷ ۴۳۱ PN ۱۹۹۷ • رده‌بندی دیویی: ۷۹۱/۴۳۷۲

• شماره کتاب‌شناسی ملی: ۵۵۷۸۷۹۷

عشق در سینما
هیروشیما عشق من

صالح نجفی

ویرایش رضا رحمتی‌راد

چاپ اول، ۱۳۹۸ * ۱۰۰۰ نسخه * ۱۲۰۰۰ تومان

«کلیه حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است»

تهران: خیابان انقلاب، چهارراه کالج، ساختمان ۴۰۰، طبقه دوم، واحد ۵، نشر لگا

تلفن تماس: ۶۶۹۶۶۵۹۹ (۰۲۱)

www.legapress.ir

@lega.press

فهرست مطالب

۷	 مقدمه
۱۷	 ۱. مرور فیلم
۲۳	 ۲. واکاوی فیلم
۵۳	 کتاب‌نامه
۵۵	 نمایه

مقدمه

آشپز: غذاهای روزی ۳۰ درصد مالیات اضافی دارند، محرک‌های جنسی ۵۰ درصد، اما بر اساس آنچه دیدم باید بگویم عاشق شما نیازی به این جور چیزها نداشت.

همسر: تو چه دیدی؟ بگو، می‌خواهم بدانم. آخر کسی جز تو خبر نداشت. دل همه به حال من می‌سوخت. تو هم همین‌طور. اگر شاهی نداشتی باشم از دستم، انم او واقعاً عاشقم بود؟

آشپز: اگر عاشقش بودی، خیلی ضروری به نظر نمی‌رسد.

همسر: اتفاقاً، خیلی ضروری است! به من بگو چه می‌دانی.

آشپز: من چیزهایی دیدم که خودت اجازه دادی ببینم.

همسر: البته. اگر کس دیگری نبود که کارهای ما را تماشا کند

از کجا می‌دانستم رابطه‌مان واقعی است؟ به من بگو چه

دیدی؟ نکند خجالت می‌کشی بگویی؟

آشپز: نه. دیدم که تو را می‌بوسید... جامه‌هایت را می‌کند...

همسر: من چه می‌کردم؟

آشپز: می‌دیدم که می‌بوسی‌اش. می‌دیدم که در آغوش
می‌کشد...

همسر: آیا عاشقان همیشه همین شکلی معاشقه می‌کنند؟

آشپز: پدر و مادر من که همین شکلی معاشقه می‌کردند.

همسر: واقعاً؟ با چشم‌های خودت دیدی؟

آشپز: در سینما هم عاشقان بعضی وقت‌ها همین شکل رفتار
می‌کنند.

همسر: نه، این هم نیست.

آشپز: و در عالم خیال من فانتزی (مانتزی) هم همیشه همین شکل
است.

همسر: هیچ وقت حسودی نکردی؟ ما حسودیت نمی‌شد؟

آشپز: نمی‌خواستی به ما ملحق شوی؟ من می‌خواستی، حالا
کمکم کن.

آشپز: نه، جرجینا.

همسر: برای زنده‌نگه داشتن خاطره‌ای که در آتش زنده‌نگه نو و در

فانتزی‌های تو معاشقه می‌کردیم، حالا کمکم کن.

آشپز: نه.

همسر: برای زنده‌نگه داشتن خاطره‌ای معاشقه پدر و مادرت،

حالا کمکم کن.

اورسن ولز در گفت و گو با خوان کوبوس، میگوئل روبیو، و خوزه آنتونیو پروندا دربارهٔ اقتباس عالی‌اش از محاکمه‌ی کافکا، گفت و گویی که اول بار در شمارهٔ ۱۶۵ کایه دوسینما در آوریل ۱۹۶۵ به چاپ رسید،* می‌گوید، «دوست ندارم "سکس" را روی پرده زشت و نابهنجار نشان دهم. این به خاطر اخلاق‌گرایی یا پاکیزه‌گرایی نیست؛ مخالفت من صرفاً جنبهٔ زیباشناختی دارد.» و سپس توضیح می‌دهد: «تقد است دو چیز هست که به هیچ وجه نباید روی پرده نشان داد: برای واقعی عمل جنسی و دعا به درگاه پروردگار. ولز می‌گوید، «وقتی بازیگری ادای عمل جنسی را درمی‌آورد یا وانمود می‌کند مشغول در است، سلاً باورم نمی‌شود. این دو چیز فوراً حضور دستگاه نمایش و پردهٔ سینما و یک مشت متخصص فنی و کارگردانی را که می‌گوید، "خب است. قطع!" به یاد می‌آورد. و بعد می‌توانم تصورشان کنم که خود را آه ده می‌کنند تا نمای بعد را فیلمبرداری کنند. درست مثل بازیگری که سعی می‌کند ظاهری عرفانی به خود بگیرد و مضطربانه به نورافکن نگاه می‌کند...»

شاید این مهم‌ترین چالش سینما باشد: عشق را چگونه باید، اگر اصلاً بتوان، روی پرده نشان داد/ بازنمایی کرد؟ و یا نه، مانند، اگر سینما نبود به احتمال زیاد آدم‌ها به شیوهٔ دیگری عشقه می‌کردند یا شاید آدم‌ها می‌بایست به فکر راه‌های دیگری برای

* این گفت و گوی خواندنی و مهم را رحیم قاسمیان ضمیمهٔ ترجمهٔ خود از کتاب سینمای اورسن ولز کرده است. بنگرید به جوزف مک‌براید، سینمای اورسن ولز، انتشارات سروش، چاپ اول: ۱۳۷۴.

آموزاندن شیوه‌های عشق‌ورزی می‌افتادند. و مثل همیشه سؤال، آن وقت، این می‌بود که خود آموزگاران می‌بایست شیوه‌های «درست» عشق‌ورزی را از کجا یا از که بیاموزند؟ از حیوانات؟ و این، خود، دو سؤال شاید بی‌جواب دیگر پیش می‌کشید: آیا حیوانات، ورای غریزه بقا و انجام عمل جنسی به قصد تولید مثل، چیزی به نام «عشق» را تجربه می‌کنند؟ آیا می‌توان به جفت‌گیری - حیوانات به چشم معاشقه نگریست؟* و دوم اینکه، اگر نام جفت‌گیری حیوانات را معاشقه بگذاریم چه راهی جز فیلمبرداری و در نهایت به وسیله‌ای جز سینما برای آموزش شیوه‌های عشق‌ورزی به آدم‌ها بر اساس رفتار حیوانات داریم؟ و پس از این‌ها بار دیگر معضله‌ای مطرح می‌شود که در سن و لزه آن اشاره می‌کند: عمل جنسی را، نه به دلیل سلاقی بلکه به علل زیباشناختی ناب، نباید روی پرده نشان داد و سبب ما چه راهی برای بازنمایی عشق (منظور «عشق افلاطونی» یا «عشق» نیست) جز نمایش/بازنمایی عمل جنسی/معاشقه دارد؟

پیتر گرین‌اوی در پایان دهه ۱۹۸۰ موفق‌ترین و برجسته‌ترین فیلم خود و یکی از بحث‌انگیزترین و نامتعارف‌ترین عاشقانه‌های تاریخ سینما را ساخت: فیلمی با عنوانی که در بحث‌انگیزی بی‌پای

* این سؤالی است که، به گمانم، عباس کیارستمی در آخرین فیلمی که از او به یادگار مانده مطرح می‌کند. بخش عمده فیلم عجیب ۲۴ قاب (24 Frames) به نظاره قرارهای عاشقانه و مناسبات اجتماعی گونه‌هایی از حیوان‌ها می‌پردازد که رفتارهاشان از جهاتی به رفتارهای آدمیان نزدیک است، البته نه از منظر نظریه تطوّر انواع یا تکامل داروینی. میمون‌ها نقشی در فیلم او ندارند.

کم از محتوا و تصویرهایی که در فیلم می بینیم ندارد: آشپز، دزد، همسرش و عاشق وی. فیلم گرین اوی نه فقط به علت صحنه های بی پروایش بلکه همچنین و شاید بیش از آن به جهت محتوای سیاسی رادیکالاش خشم فراوانی در بریتانیا انگیزت. در آمریکا تهدید کردند که فیلم را در رده فیلم های X قرار خواهند داد - مؤدیان: مخمور و افراد بالای ۱۸ سال. صریح تر و بی تعارف تر: فیلم ها، هرزه مخاطبان و منتقدان نمی دانستند با چه فیلمی مواجه اند. فیدی هزننگار که رابطه جسمانی دو شخصیت عاشقش را به حد افراط نمایش می دهد؟ فیلمی سیاسی که بی محابا به سیاست ها، رگارت تاچر حمله می کند؟ فیلمی درباره عشق؟ فیلمی درباره سیاست. درباره هیچ کدام؟ درباره هر دو؟ یا، به قول راجرایبرت، صرفاً درباره یک آشپز، یک دزد، همسر آن دزد و عاشق همسر آن دزد؟ درباره خریدن و دزدی کردن و زندگی زناشویی و عاشقی کردن؟ درباره عشق و/یا، درباره سیاست؟

دزد تبهکاری گردن کلفت است به نام آلبی استیکا - نامی پرمعنا. spica از طرفی نام روشن ترین ستاره صورت فلکی سنبله است (ششمین برج از برج های منطقه البروج). این صورت فلکی در انگلیسی virgo نامیده می شود که هم خانواده با virgin است و از همین رو در عربی «العدراء» هم بدان می گویند (به معنای دختر باکره یا پسری که پیش از ازدواج تجربه جنسی ندارد). اما از طرف دیگر روشن است که spica نوعی جناس با واژه spice دارد، به معنای ادویه. و چون در نظر آوریم که اسپایکای گرین اوی رستوران مجلل

لواولانده [در لغت، به معنای «هلندی»] را تصرف کرده و هر شب در آن بزم‌هایی دور از نزاکت برپا می‌کند دلالت‌های ضمنی نامش روشن‌تر می‌شود. تبهکاری انگلیسی رستوران «هلندی» را مالک شده و با اعوان و انصارش که مشتی مفت‌خور و قاتل حرفه‌ای مزدورند در آن ضیافت می‌گیرد. طرفه اینکه مدیر رستوران سرآشپزی فاسوی است به نام ریشار (= ریچارد). شخصیت بعدی، زن این نابکار خوش‌چهره جرجینا نام دارد، با بازی هلن میرن که مدام عذاب می‌کشد و تم‌تیرهای شوهر نابکارش را تاب می‌آورد و مظلوم‌بودن و مظلوم‌نمایی برایش نهاد به یک سبک زندگی شده است. وقایع دراماتیک فیلم از لحظه‌ای آغاز می‌شود که به میز دیگری در رستوران می‌رسیم. در آنجا به مرد عاشق برمی‌خوریم که در حین غذاخوردن مطالعه می‌کند. از کتابدار است و روی تاریخ فرانسه و انقلاب فرانسه کار می‌کند. کاری به کار نمایش‌های گروتسک اسپایکا (روشن‌ترین ستاره صورت فلکم) حرم و جنایت و سرقت ندارد، اما شبی نگاهش می‌افتد به نگاه‌های سرزنشگر. این یعنی عشق در اولین نگاه و آغاز سلسله‌ای از عجیب‌ترین معنقه‌های تاریخ سینما. اول از همه در توالی بانوان. و بعد، با تداوم سبک بازی شبانه‌دزد، معاشقه آن دودر هر مکانی که به قدر کافی برای معاشقه نامناسب و ناراحت باشد صورت می‌بندد. در آشپزخانه، در اتاق نگهداری گوشت، در یخچال رستوران... با رنگ‌ولعاب کابوس‌واری که گرین‌اوی برای این صحنه‌ها در نظر می‌گیرد. و سرانجام دزد متوجه می‌شود که «زن قحبه» شده است. از کوره در

می‌رود. دستور می‌دهد کتابی دربارهٔ انقلاب فرانسه را کاغذ به کاغذ با یک دوک نخریسی تیز در گلوی مرد عاشق فرو کنند. پیش از آن، آشپز (ریشار) عاشق و معشوق (مایکل و جرجینا) را فراری داده برده، به محل کار مایکل، آخرین و پاکیزه‌ترین محل معاشقه. جایی میان کتاب‌ها. محل تلاقی عشق و انقلاب، جایی که مایکل کتاب‌ها را بویا به انقلاب فرانسه را فهرست‌نویسی می‌کند. پس از مرگ مایکل جرجینا شبی را کنار نعش او می‌گذراند و با نعش او از رنج و عذاب در گذشته می‌گوید... و آنگاه نوبت انتقام می‌رسد: جرجینا از ریشار شاه، و محرم اصلی عشق ممنوع زن) می‌خواهد پیکر معشوقش را طبخ کنند. واپسین ضیافت را برپا کند. این ضیافت روز جمعه برپا می‌شود. با یک همان: دزد. جرجینا ناگهان ظاهر می‌شود، این بار در هیأت فرشته عذاب. آلبرت، چنانکه قبلاً در فیلم تهدید کرده بود، حال باید به ترس عمل کند: باید مایکل را بخورد. نخستین لقمه را که به دهان می‌برد، جرجینا شلیک می‌کند. زن دزد را می‌کشد.

راجرایبرت ادعا می‌کند انگیزهٔ اصلی ساخت این فیلم «شم» بوده. خشمی که در دههٔ ۱۹۸۰ بسیاری از بریتانیایی‌ها را نسبت به خیابان‌ها کشاند، علیه سیاست‌های مارگارت تاچر که سر تا سر به نفع ثروتمندان بود و کمر تهیدستان را می‌شکست. بدین سان، بعضی منتقدان بریتانیایی فرمول ساده و جذابی برای حل معمای فیلم غریب گرین‌اوی (و شاید توضیح علت موفقیت آن) پرداختند: آشپز مظهر کارمندان دولت و شهروندان وظیفه‌شناس

بریتانیا بود؛ دزد مظهر تکبر و نخوت تاجر و حمایت او از آزمنندان و ذی‌نفعان سیاست‌های ظالمانه او و کلاً سرمایه‌داری هارشده و افساردریده آن دوره؛ زن مظهر بریتانیا بود (نکته جالب توجه در نام جرجینا این است که واژه «جورجی» (Georgian) دلالت دارد به دوره سلطنت جرج اول تا چهارم در بریتانیا بین سال‌های ۱۷۱۴ و ۱۸۳۰ میلادی که عاشق جرجینا می‌شود، مایکل که فکروذکرش اریخ انقلاب فرانسه است، مظهر مخالفت بی‌اثر و بی‌فرجام چپ‌گرایان و روشنفکران بریتانیایی با نظم مستقر. با این قرائت، فیلم گریس ری با آن می‌شود به مثالی سیاسی و خشونت‌آمیزی‌اش، از نظر ایبرت، یادآور همان‌گونه‌ایان بودن «پیشنهاد فروتنانه» جاناناتان سوئیفت در مقاله «ایرونیک که میرش است که می‌گفت اگر ایرلندی‌ها تا حد مرگ گرم می‌کشند و جمعیت‌شان مدام زیادتر می‌شود می‌توانند با یک تیر و نشانه بزنند و هر دو شکل گرسنگی و افزایش جمعیت را یکجا حل کنند می‌توانند فرزندان خود را بخورند». راجر ایبرت می‌گوید آشپز، در این فیلم سرش و عاشق وی فقط حکایتی تمثیلی درباره بریتانیای دهه ۱۸۳۰ میلادی نیست بلکه تعمقی است خشم‌آگین درباره کل دوران مدرن، درباره ترحش متمدنانه و حرص و آز طبقه معروف به کارآفرینان، یعنی ساکنان شرکت‌ها و کمپانی‌های پربازده که دارایی‌های آن شرکت‌ها را به یغما می‌برند، به محیط زیست تجاوز می‌کنند و جباریت خود را با قلدری بر اکثریت ترس‌خورده تحمیل می‌کنند - اکثریتی که حواس خود را مدام با خیال‌بافی و توسل به وسایل مختلف برای

گریز از واقعیت از فاجعه روزمره جاری پرت می‌کند تا با «دانه درشت‌های» نظم نوین جهانی رودررو نشود.

اما هیچ‌یک از این توضیح‌ها کار تماشای کار حیرت‌آور گرین وی را راحت نمی‌کند، تماشای شام خوردن در رستوران لو ولانده (= هلندی) که تبهکاری بریتانیایی و سرآشپزی فرانسوی مشترک مایک آن می‌شوند تا زمینه‌ساز عشق ممنوع و تراژیک و بدفرجام بینانیا، اکنون و فرانسه انقلاب کبیر شوند. تمام فضاهای مخفی رستوران دل می‌شوند به مکان‌هایی بالقوه برای عشق‌بازی همسر دزد و مرد کتابدار. شاید گفت‌وگوی جرجینا و مایکل پیش از آغاز آیین انتقام کلیسای حرام و نمای فیلم را به دست‌مان دهد. در فیلمی که تماشاگر شاهد معاشقه‌های مکرر دو تا از شخصیت‌های اصلی فیلم بوده، یکی از آن را از شاهد معاشقه‌های گذشته (می‌دانیم که سرآشپز فقط شاهد معاشقه آن است) در محل کار مایکل (کتابخانه - نبوده) می‌خواهد که برایش برگردد. این هنگام معاشقه چه می‌کرده، و یک سؤال ترومایی: آیا عاشقان هم‌گوشه همیشه به همین شکل رفتار می‌کنند؟ آنچه معاشقه مایکل و جرجینا را متمایز می‌سازد نه رفتارهای آن دو به هنگام معاشقه با آنه بیشتر محل‌های معاشقه‌شان بوده. سرآشپز فرانسوی دو جواب می‌دهد: به سؤال ترومایی جرجینای معشوق از کف داده می‌دهد: عاشقان در سینما بعضی وقت‌ها به همین شکل رفتار می‌کنند... در عالم خیال من، عاشقان همیشه به همین شکل رفتار می‌کنند.

مجموعهٔ عشق در سینما (که اساس آن درس گفتارهایی با همین عنوان در گالری ایگرگ بود) تأملی است دربارهٔ نسبت این «بعضی وقت‌ها» و آن «همیشه»، نسبت سینما و فانتزی... تأمل در این باره که سینما با عشق چه کرده یا عشق با سینما.

صالح نجفی