

عیاں کیارستمے

و فیلم-فلسفه

مکتیو آبوت

ترجمه صالح نجفی

Abbas کیا رستم

و فیلم - فلسفہ

Abbott, Mathew : آبوب، مائه :

عنوان و نام بذیدا؛ عباس، کیاستم، و فلیم - فلسفه/ نوشتۀ متنۀ آبوت. ترجمۀ صالح حفظ.

۱۳۹۶، شماره ۱۵۱

۱۰۰۰ میلیون روپے کا ایک بڑا پروجہ ہے جس کا نام "پاکستانی سوسائٹی آف ٹیکنالوجیز" (PASTECH) ہے۔

Abbas Kiarostami and Film philosophy [x-xv] 8 | دانشگاه آزاد اسلامی

داستن: عموان اصلی؛ پژوهشگران: امیر کاظمی، سید جواد حسینی، سید علی‌اکبر خوشبخت

تیارستمی، عباس . ١١٦-١١٩ موضوع: سیاست

* شناسه افروده: نجفی، صالح - ، مترجم

نہ ریگا

Abbas Kiyaar استم
و فیلم - فلسفہ

مَقْتُلُوْ أَبُو ت

ترجمة صالح نجفي

چاپ اول، پاییز ۱۳۹۶ * ۱۰۰۰ نسخه * گروه چاپ نیک * ۲۵۰۰۰ تومان

«کلیه حقوق، حاب و نشر را، ناشر محفوظ است»

تهران: خیابان انقلاب، خیابان استاد نجات‌الله، پلاک ۷۲، طبقه دوم، واحد شمالی، نشر لگا

تلف: تماس: ۰۳۷۶۹۳-۰۸۶۲۱۵۸۹-۸۴۸۱۲۹۱۰-۰۲۱

Lega.press@yahoo.com

عباس کیارستمی

و فیلم - فلسفه

متیو آبوت

ترجمہ صالح نجفی

نشریگا

«هنگامی که این کتاب مراحل نمونه‌خوانی را می‌گذراند عباس
کیارستمی از دنیا رفت. باشد که این کتاب ادای احترامی باشد به
خاطره او، و به فیلم‌های عمیق و سرشار از حس شفقت و مودتی
که او برای ما به یادگار گذاشت». - متیو آبوت

این کتاب را به یاد اشک‌های مجید در پایان مشق شب ترجمه کردم،
تقدیم به همه کسانی که آن اشک‌ها در خاطر شان نقش بسته،
و پیش از همه
به مادرم

پیشنهاد ترجمه این کتاب ارزشمند از دوست عزیزم سعید باقرزاده بود.
ترجمه‌اش بی‌همراهی رفیقانم فرید دبیرمقدم و رضا رحمتی‌راد به جایی
که اینک رسیده است نمی‌رسید.

درباره کیارستمی کم ننوشت‌اند اما این کتاب به یک لحاظ کم‌نظیر
است. عباس کیارستمی و فیلم - فلسفه درست به همان اندازه که درباره
سینمای کیارستمی است درباره فیلم بهمثابه فلسفه هم هست. نویسنده
نقطه عطف فلسفی سینمای کیارستمی را فصل پایانی حیرت‌آور طعم
گیلاس می‌داند و از همین رو سینمای او را از باد ما؛ را خواهد برد به بعد
بازخوانی می‌کند. باد او را با خود برده است ولی سؤال‌هایی که در
فیلم‌های او مطرح شده‌اند هنوز زنده‌اند.

تمام پاورقی‌ها از مترجم فارسی کتاب است که با علامت ستارک
مشخص شده‌اند. یادداشت‌های نویسنده که با عدد مشخص شده‌اند در
انتهای هر فصل آمده‌اند.

فهرست مطالب

۹	مقدمه: عباس کیارستمی و فیلم - فلسفه
۶۳	۱. باد ما را خواهد برد: شک‌گرایی سینمایی
۹۱	۲. ای بی‌سی آفریقا: ظهور و ظاهر
۱۱۹	۳. ده: هر آنچه برای دانستن هست
۱۴۹	۴. پنج: تصنّع و امرعادی
۱۶۷	۵. شیرین: انجذاب و تماشاگری
۲۰۳	۶. کپی برابر اصل: کمدی تجدید فراش در عصر باز تولید پذیری دیجیتال ..
۲۳۹	۷. مثل یک عاشق: تعلیق باور
۲۸۳	نمايه

مقدمه: عباس کیارستمی و فیلم-فلسفه

طعم گیلاس (۱۹۹۷)، ساخته عباس کیارستمی، حکایت مرد میان‌سالی به نام آقای بدیعی است که سوار بر خودرو در اطراف تهران از آدم‌های غریب‌هی می‌خواهد به او کمک کنند تا کار خودکشی‌اش را به انجام رساند. نقشهٔ او این است که تعدادی قرص خواب بخورد و داخل گوری که در دامنهٔ تپه‌ای کنده است دراز بکشد تا بمیرد. می‌خواهد صبح فردا کسی بباید و روی پیکر بی‌جانش خاک بریزد یا، اگر هنوز زنده بود، کمکش کند از گور درآید.

همچنان‌که معمول کارهای کیارستمی‌ست، ماهیت نقشهٔ آقای بدیعی ذره‌ذره آشکار می‌شود، در خلال گفت‌وگوهایش با آدم‌هایی که سر راهش سبز می‌شوند.^۱ اولین گفت‌وگو با مردی است که بدیعی از دور مکالمه‌اش را با تلفن عمومی گوش می‌کند: مرد شر پول با مخاطبیش چانه می‌زند و قبل از آن که بدیعی فرصت کند پیشنهادش را با او در میان بگذارد (ظاهرآ مرد به استیاه خیال می‌کند بدیعی با خودرو گشت می‌زند تا کسی را به جهت رابطهٔ جنسی سوار کند)، با توب‌وتشر جواب رد می‌دهد. سپس بدیعی با مردی روبرو می‌شود که لای زباله‌ها به دنبال کیسهٔ پلاستیکی می‌گردد تا بفروشد و او هم قبل از آن که واقعاً پیشنهاد را بشنود جواب رد می‌دهد چراکه، به گفتهٔ خودش، نمی‌داند چه کمکی از دستش برمی‌آید. گفت‌وگوی بعدی - که بعد از تیتر از

آغازین روی می‌دهد - با یک سرباز جوان گُرد صورت می‌بندد. بدیعی او را سوار می‌کند و با خود می‌برد تا دامنه تپه‌ای را که می‌خواهد در آن بمیرد نشانش دهد؛ وقتی به محل مورد نظر می‌رسند، سرباز پا می‌گذارد به فرار. بدیعی دستیار بالقوه بعدی اش را در هیأت مأمور نگهبانی از مکانی می‌یابد که معدن شن و ماسه به نظر می‌رسد؛ او هم به بدیعی جواب رد می‌دهد و می‌گوید نمی‌تواند محل نگهبانی اش را ترک کند. حال، بدیعی می‌کوشد دوست نگهبان افغانی را مجاب کند؛ مرد جوان - که طلبه است - از شنیدن نقشه بدیعی ناراحت می‌شود («دست من به حق کار می‌کند. این کاری که شما می‌خواهید بکنید کار خوبی به نظر نمی‌رسد»). سپس سکانسی غریب و پراضطراب آغاز می‌شود؛ بدیعی از خودرویش بیرون می‌زند و در اطراف معدن پرسه می‌زند، و با جدیتی بی احساس زل می‌زند به تل خاک و خلی که کامیون‌ها خالی می‌کنند و تخته‌سنگ‌هایی که ماشین‌های بزرگ جابه‌جا و سوا می‌کنند؛ تصویرها و صداها جملگی کیفیتی مادی می‌یابند که حالتی عجیب و برآشوبنده دارد.^۲ بدیعی، بعد از آن که تقریباً به‌طور کامل در ابری از گردوغبار ضخیم نارنجی‌رنگ پوشانده می‌شود، در پی درخواست‌های کارگری نگران به‌طرف خودرویش بازمی‌گردد. وقتی در خودرو را می‌بندد، غافلگیر می‌شویم؛ می‌بینیم او شروع می‌کند به صحبت با کسی که سوار خودرویش شده است. اما زود متوجه می‌شویم جابه‌جایی زمانی شگفتی روی داده است - بدیعی دیگر در محوطه معدن نیست، بلکه خودرو را نزدیک گور خود متوقف کرده و مشغول صحبت با شخصیتی تازه در داستان است، مردی که پذیرفته به او در نقشه مردنش کمک کند. آن دو درباره جزئیات نقشه بحث می‌کنند و درباره مبلغ حق‌الزحمه به توافق می‌رسند. البته مرد در ضمن می‌کوشد بدیعی را مجاب کند که خودش را نکشد. او به بدیعی می‌گوید مدت‌ها پیش [دقیق سالش را می‌گوید: ۱۹۶۰/۱۳۳۹] رابطه‌اش با زنش چنان پرتقال شده بود که تصمیم به خودکشی می‌گیرد: از خانه بیرون می‌زند، می‌رود به توتستان

مجاور تا خودش را از شاخه درختی حلق‌آویز کند، ولی طنابش به شاخه درخت گیر نمی‌کند؛ از درخت بالا می‌رود تا طناب را دوباره بیند که دستش می‌خورد به چند توت؛ توت‌ها را می‌چشد؛ به بالا نگاه می‌کند و چشمش می‌افتد به طلوع خورشید؛ تصمیم می‌گیرد خودش را نکشد. معلوم نیست این قصه چه تأثیری بر بدیعی می‌گذارد. بعداً او را در آپارتمانش می‌بینیم، لباس پوشیده و آماده رفتن، و سپس با تاکسی روانه دامنه تپه می‌شود.

وقتی بدیعی در گورش دراز می‌کشد، بالای سرش توفانی درمی‌گیرد؛ ابری روی ما را می‌پوشاند و، به‌غیر از نوری که از چهار برق آذرخش ساطع می‌شود، یک دقیقه‌ونیم تاریکی مطلق حاکم می‌شود (البته نه سکوت مطلق؛ بعد از چهل و پنج ثانیه، باران می‌گیرد). کمی که زمان در تاریکی می‌گذرد، تدوین انگشت‌نمایی رخ می‌دهد و تماشاگر تصویرهایی می‌بیند که با دوربین ویدئو فیلمبرداری شده است، و چون روشنایی بازمی‌گردد درمی‌باییم که صحنه تغییری شکرف از سر گذرانده است. فضا سبزتر شده است (و همان‌طور که مایکل پرایس اشاره می‌کند،^۳ فصل عوض شده است: به نظر می‌رسد بهار است). کارکنان فیلمی را می‌بینیم، با دوربین‌ها و دیگر آلات و ادوات فیلمبرداری، و متوجه می‌شویم بدیعی دیگر داخل گورش نیست بلکه سیگار به دست از تپه بالا می‌رود. سیگار را به مردی دیگر می‌دهد که، زود مبینه می‌شویم، خود کیارستمی است. دو مرد با هم گپ و گفتی به‌ظاهر بی‌معنی می‌کنند، و بعد نوای ساز لونی آرمستانگ به گوش‌مان می‌آید (این تنها موسیقی غیردیجیتالی اینست که بیرون از فضای درون داستان در سراسر فیلم است). و سپس سکانس فوق‌العاده‌ای می‌آید که با دوربین روی دست فیلمبرداری شده است و عمدتاً سربازانی را در حال استراحت نشان می‌دهد، و از جمله مرد جوانی که وحشت‌زده گریخته بود. فضا شبیه لحظه‌ای است که بازیگران تئاتر در پایان اجرا جهت تشویق تماشاگران جلوی صحنه می‌آینند، آلا این که فیلم تمام نشده است: فقط به‌طرزی

اغواکننده تغییر کرده است.

من این را نمونه‌ای سرمشقاوار از ژست سرشت‌نمای کار کیارستمی تلقی می‌کنم (و از این حیث، قسمی نقطه عطف در سیر تحول و تکامل هنر او، نقطه عطفی که ظهور فیلمسازی بزرگ را محرز می‌کند). در چنین لحظه‌هایی، ادعاهای آدمی درباره دانستن حقیقت - تفاوت‌گذاشتن میان آنچه واقعی است و آنچه جعلی است، میان آنچه اصیل است و آنچه تصنعتی است؛ ادعای برخورداری از سطحی اساسی از دانایی در مورد شخصیت‌های یک فیلم، انگیزه‌هایشان و سرنوشت فرجامین‌شان؛ ادعای فهمیدن معنا و مختصات دراماتیک آنچه مشغول تماشایش هستیم - باری، تمام این ادعاهای بر اثر ظهور وجهی انعکاسی در فیلم بی‌وجه می‌شود، حتی انعکاسی که تماشاگر را حیران می‌کند. ولی این حیرانی به هیچ‌وجه از مقوله فاصله‌گذاری نیست: از برخی جهات مهم، این حیرانی - و این یکی از جنبه‌های فوق العاده آن است - تماشاگر را هرچه عمیق‌تر به درون فیلم‌ها می‌کشاند. در مورد طعم گیلاس، «برملاکردنی» که در انتهای فیلم رخ می‌دهد واکنش مرا به فیلم زایل نمی‌کند، حتی ذوق و شوق مرا نمی‌خواباند. اگر حق با پرایس باشد که این «کشف غطای» پایانی تماشاگر را از «چرт دو ساعته‌اش» بیدار می‌کند - و تماشاگر اینک «باید برخیزد و خودش پاسخگو شود»^۴ - آن گاه باید گفت این پاسخگوشندن از جنس تکالیف شاق برشتی نیست: صحنهٔ پایانی، به لطف رنگ‌آمیزی و موسیقی غافلگیرکننده‌اش، نوری تازه بر مابقی فیلم می‌تاباند؛ متوجه و حیران از خواب بیدار می‌شویم، با چشم‌هایی نویافته. چیزی مثبت در ژست کیارستمی هست که با توجه به پیرنگ تیره و تار و حزن‌آلود فیلم بارزتر هم می‌شود.^۵

کلوزآپ (۱۹۹۰) را در نظر آورید. فیلمی درباره رویدادهای واقعی: حسین سبزیان که خود را محسن محملباف جا زده است زیر پای خانواده‌ای تهرانی نشسته است تا اجازه دهنند درباره زندگی خانوادگی‌شان فیلمی بسازند؛ سرانجام دستش رو شده و به اتهام زمینه-

چینی برای سرقت به زندان افتاده است. کیارستمی نه تنها مجوز می‌گیرد تا از دادگاه سبزیان فیلمبرداری کند (و در حقیقت محکمه او را بعد از اتمام آن در فضای دادگاه «بازآفریند»^۶ بلکه به بازسازی (re-enactment) فرایند فریب و اغفالی دست می‌یابد که به محکمه سبزیان ختم شده است و بدین ترتیب از حضور سبزیان در محل زندگی خانواده فریب‌خورده فیلمبرداری می‌کند، آن جا که سبزیان وانمود می‌کند که وانمود می‌کند محملباف است.^۷ در صحنهٔ پایانی فیلم، بیننده دشوار می‌تواند زمین سفتی بیابد که پایش را روی آن بگذارد: ملاقات سبزیان و محملباف را از زاویه‌دید دوربینی تماشا می‌کنیم که از قرار دوربینی مخفی است؛ زیر لباس محملباف، میکروفونی کار گذاشته شده است اما وقتی آن دو سوار موتورسیکلت محملباف می‌شوند تا به خانه‌ای بروند که سبزیان قبلاً با فریبکاری داخلش رفته بود صدا قطع می‌شود. با این‌همه، نمای پایانی تصویری نزدیک [= کلوز آپی] از چهره سبزیان است، آن هم از زاویه‌ای کاملاً جدید؛ ترفندهای «دوربین مخفی» برملا می‌شود و حقیقت از پشت پرده برون می‌افتد. ولی این هیچ صدمه‌ای به صحنه نمی‌زند، و هیچ از جذابیت ژست سبزیان نمی‌کاهد – او با گلدانی گل دم در ظاهر می‌شود. همان‌طور که ژان لوک نانسی می‌نویسد:

در این فیلم، آنچه ممکن بود داستان جنونی ملايم یا نکوهش توهمناشی از سینما از کار درآيد در پایان به پُندَ اين ها می‌انجامد ... بازگشته به آن امر واقعی که محوشدن گام به گام فیلم به آن گواهی می‌دهد ... دسته‌ای گل سرخ که آشکارا به خاطر رنگ گل‌ها انتخاب شده است در برابر رنگ کبود خیابان شلغ بر جسته‌تر می‌شود...^۸

پیچیدگی این چینش، که در آن آنچه واقعی است و آنچه تصنیعی است تقریباً از هم تمیز داده نمی‌شوند، از ارزش ژستی که در تصویر می‌بینیم هیچ نمی‌کاهد. بر عکس، آن را بر جسته‌تر می‌کند (از هرچه بگذریم، بخشی از حلقوت و ملاحظت عمل گل‌دادن ناشی از آن است که مقام آن

به عنوان یک ژست تا بدین حد وضوح دارد).

در اینجا می‌توان به سه‌گانه کوکر هم برگشت.^۹ روایت فیلم خانه دوست کجاست؟ (۱۹۸۷) حول محور یک بلبشو یا سوءتفاهم می‌گردد: احمد، قهرمان هشت‌ساله فیلم [یعنی درست هم‌سن انقلاب ۱۳۵۷]، دفتر مشق همکلاسی اش محمد را به جای دفتر مشق خود برمی‌دارد و از مدرسه با خود به خانه می‌برد. احمد که می‌داند محمد - که به تازگی، به علت ناتوانی از انجام درست مشق شبش، خشم و غصب معلم (سلطه‌جو و بی‌رحم) شان را برانگیخته - اگر باز نتواند تکلیف شبش را تمام و کمال انجام دهد با خطر اخراج از مدرسه دست به گربیان است، رهسپار می‌شود تا خانهٔ محمد را پیدا کند و دفتر مشقش را برگرداند. سادگی فیلم بخشی از جاذبه آن را شکل می‌دهد اما مسئله اصلی دوره بعدی کارهای کیارستمی در همین فیلم حضور دارد: مسئله امر واقعی و نسبت آن با واقعیت جعلی (رابطه‌ای که پایان‌بندی فیلم به پیچیدگی اش دامن می‌زند: احمد در صحنهٔ پایانی محمد را از تنبیه معلم نجات می‌دهد چون مشق خودش را در دفتر او رونویسی می‌کند^{۱۰}).

کیارستمی پس از انتشار اخبار زلزله‌ای که در سال ۱۹۹۰ شمال ایران را ویران کرد، به همراه پسرش به شهرستان کوکر سفر کرد - محل فیلمبرداری بعضی صحنه‌های خانه دوست کجاست؟ - تا دو هنرپیشه کوک فیلمش را پیدا کند. کیارستمی نتوانست پسرها را پیدا کند، اما چندماه بعد بدانجا برگشت تا زندگی و دیگر هیچ (۱۹۹۲) را بسازد، فیلمی نیمه‌مستند درباره یک کارگردان و پسرش (با بازی فرهاد خردمند و پویا پایور) که پس از زلزله به کوکر سفر می‌کنند تا رتدی از دو هنرپیشه خردسال پیدا کنند.^{۱۱} برخورد فیلم با دستمایهٔ فاجعه به راستی معركه است چون هیچ وقت به دام احساساتی گری نمی‌افتد و با مهارت بررسی می‌کند که در اوضاع و احوالی چنین استثنایی چه بر سر زندگی عادی می‌آید. یکی از جالب‌توجه‌ترین صحنه‌های فیلم زوج

جوانی را نشان مان می‌دهد که کمی پس از وقوع زلزله تصمیم گرفته‌اند ازدواج کنند - صحنه‌ای که بعداً نقشی تعیین‌کننده در فیلم زیر درختان زیتون (۱۹۹۴) می‌یابد. این فیلم ماجراهی عشقی واقعی را به تصویر می‌کشد که بین دو نایازیگر در خلال فیلمبرداری زندگی و دیگر هیچ جریان داشته. کیارستمی ترتیبی می‌دهد تا رابطه عاشقانه آن دو را بازسازی کند: در این بازسازی، یکی از اعضای اصلی گروه بازیگران فیلم قبلی، نقش خودش را بازی می‌کند که عاشق شده است در حالی که نقش خودش را در ماجراهی عاشقانه‌ای ساختگی بازی می‌کند. در این گیرودار، هنرپیشه‌ای که در زندگی و دیگر هیچ نقش کارگردان خانه دوست کجاست؟ را بازی می‌کرد حالا در نقش خودش ظاهر می‌شود که نقش اصلی‌اش را بازی می‌کند، در حالی که هنرپیشه‌ای دیگر نقش کارگردان واقعی فیلم ۱۹۹۲ را بازی می‌کند. نکته‌ای که آدم را تحت تأثیر قرار می‌دهد این است که این بازی‌های انعکاسی [، این «آینه‌بازی‌ها»،] هیچ وقت به ورطه آیرونی رندانه یا ادا و اطوار اندیشمندانه با تظاهر به بی‌طرفی درنمی‌غلتنند: فیلم در بطن خود داستانی است درباره عشق دن‌کیشوت‌واری که با ظرافت و لطافت و طنزی ملايم بازگو می‌شود.^{۱۲} همان‌طور که نانسی تصدیق می‌کند، خود عنصر متасینمایی کاری نمی‌کند جز «معرفی یک داستان جدید که درست به اندازه داستان اول مؤثر است، نه کمتر په بیشتر، و فقط زاویه دیگری را از آنچه واقعی و بنابراین چندوجهی یا کثیرالابعاد است نشان مان می‌دهد».^{۱۳}

بنابراین مسأله روشن است: این تکنیک‌ها - که در مقام نظر باید باعث فاصله‌گذاری، واپیوستگی (alienation)، آشنایی‌زدایی (ostranenie)، بیگانه‌سازی برشتی (Verfremdungseffekt) و نظایر این‌ها شوند. چگونه می‌توانند ما را بیش از پیش به درون فیلم‌ها بکشانند؟ چگونه است که، به تعبیر کریس لیپارد،^{۱۴} امر واقعی در کارهای کیارستمی هم از ما دور می‌شود و محظی می‌گردد و هم مدام نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود؟ و این

نکته چه کمکی می‌کند به درکِ بهاصطلاح «تعلیقِ ناباوری» و نقش ادعایی آن در انجذاب و غرقه‌گشتن ما در دنیای فیلم‌ها؟ چنان‌که در این کتاب می‌کوشم نشان دهم، پرسیدن این سؤال‌ها باب طرح مسأله‌هایی بنیادی را در فلسفه سینما باز می‌کند. فیلم چه پیوندی با دنیای واقعی دارد؟ چه بر سر واقعیت می‌آید وقتی آن را روی پرده نمایش می‌دهیم؟ فیلم چگونه مسأله‌هایی راجع به شناخت مطرح می‌کند؟ آیا می‌تواند ما را در حل آن‌ها مدد رساند؟ فیلم چگونه می‌تواند درخواست‌هایی اخلاقی یا سیاسی از ما داشته باشد؟ چه تفاوتی میان مستند و داستان هست؟ فیلم‌های داستانی چگونه می‌توانند احساسات ما را برانگیزند وقتی می‌دانیم آنچه در آن‌ها می‌گذرد واقعی نیست؟ زانر سینمایی چیست، و وقتی ادعا می‌کنیم فیلمی متعلق به فلان زانر است منظورمان چیست؟ معنای این سخن که فیلمی «فلسفی» است چیست؟ آیا راهی برای دفاع از این فکر وجود دارد که فیلم‌ها می‌توانند فعالیت فلسفی کنند؟ امیدوارم بتوانم نشان دهم فکر کردن دقیق درباره فیلم‌های اخیر کیارستمی کمکمان می‌کند تا این سؤال‌ها را از منظری تازه بررسی کنیم. این کتاب از فلسفه و از فیلم‌های کیارستمی برای روشن‌کردن ابعاد همدیگر استفاده می‌کند، و می‌کوشد با مددگرفتن از آثار این کارگردان ایرانی شکلی از تفکر سینمایی بیابد و آن را توضیح دهد.^{۱۵}

نوشته‌های استنلی کاول درباره مسأله‌های فلسفی (و سینمایی) آیین شک‌گرایی در این جا نقش مهمی خواهند داشت. مشهورترین کتاب او - دعوى عقل - از جهت وسوسی که در تعقیب این مسأله‌ها به خرج می‌دهد نظرگیر است و با این حال کاول این مسأله‌ها را بدون قصد حل کردن آن‌ها دنبال می‌کند. بخشی از یکتایی کارهای کاول (هرچند او در این زمینه در ضمن مدیون تفکر لودویگ ویتنشتاین و مارتین هایدگر است) ناشی از همین استنباط خاص از ماهیت و کارکرد فلسفه است: کاول، برخلاف بسیاری از معاصران خود در دنیای انگلیسی‌زبان،

فکر نمی‌کند فلسفه در درجه اول باید به کار دفاع از مجموعه باورهایی همت گمارد ناظر به چندوچون نسبت ما با جهان، یا تلاش برای توجیه دعوهای ما دایر بر شناخت آن. در عوض کاول وظیفه فلسفه را از جنس درمانگری می‌داند. این تلقی استلزم‌هایی دشوار و فراخ‌دامن دارد اما آنچه ربط مشخص به بحث ما پیدا می‌کند پیوند تداوی فلسفی و مسأله‌های شک‌گرایی مدرن است که، به اعتقاد کاول، عمیق‌تر از آنچه ما غالباً گمان می‌بریم در زندگی «عادی» یا «غیرفلسفی» آدمیان ریشه دوانده است. کاول از آرای ویتنگشتاین متأخر پیروی می‌کند اما بهشیوه‌ای که نظرات او را پیچیده‌تر می‌سازد. این قطعه از تحقیقات فلسفی ویتنگشتاین را در نظر بگیرید:

ولی آیا نمی‌توانم تخیل کنم که آدمهای دوروبرم تعدادی آدم ماشینی یا ماشین خودکار باشند، ماشین‌هایی فاقد آگاهی، گیرم هیچ تغییری در رفتارهای معمول‌شان ایجاد نشود؟ - اگر اکنون - تنها در اتاقم - تخیل کنم آدمهایی را با نگاه‌های ثابت (گویی در خلسه) می‌بینم که سرگرم کاروبار خویشند - این فکر شاید کمی غریب و اضطراب‌آور باشد. اما سعی کنید در اثنای مراودات عادی‌تان با دیگران، مثلًا در خیابان، این فکر را در سرتان نگاه دارید! برای مثال، به خودتان بگویید: «آن بچه‌ها صرفاً مشتی آدم ماشینی‌اند؛ کل تحرک و سرزندگی‌شان حالت ماشینی و خودکار دارد». باز دو حال خارج نیست: یا احساس می‌کنید این حرفها کاملاً بی‌معنی است؛ یا درون خویش نوعی احساس غریب و اضطراب‌آور پدید می‌آورید...^{۱۶}

حق با ویتنگشتاین است: ما غالباً این دست نگرانی‌های شک‌آورانه را در زندگی عادی از یاد می‌بریم. ولی تردید و عدم قطعیتی که به فیلسوفان امکان نادیده گرفتن این قسم مسائلهای ناشی از شک‌گرایی نمی‌دهد در وضعیت‌هایی به مراتب پیش‌پاافتاده‌تر رخ می‌نماید: در حالت ترس و احساس این که دیگری متوجه منظورمان نمی‌شود، چندان که حس می‌کنیم کلمات‌مان معنایی را که مد نظر داریم منتقل نمی‌کنند، یا

اصلًاً معنایی را انتقال نمی‌دهند؛ وقتی احساس می‌کنیم خویشتن فردی دیگر ممکن است برای مان در پرده ابهام رود، چندان که نتوانیم آن دیگری را درک کنیم و/یا نتوانیم واکنش درستی به او نشان دهیم؛ وقتی به امکان این می‌اندیشیم که شیوه درک‌مان از جهان و بنابراین شیوه زیستن‌مان ممکن است به مفهومی بنیادی نادرست یا استوار بر وهم و خیال باشد؛ و امکان جنون بالقوه‌ای که درون بعضی از ما یا همه ما حضور دارد (جنون، از نظر کاول، به‌واقع ذاتی فلسفه است، برای ویتگنشتاین نیز: نه بر اساس این ادعای بی‌پرده که فلسفه دایر بر مدار جنون است، بلکه به این معنی که قسمی جنون زبانی هیچ‌گاه دست از سر فلسفه برنمی‌دارد و آن را جن‌زده می‌کند). نکته بسیار مهم این است که تمام این‌ها را می‌توان در چارچوب مسأله‌های مربوط به معرفت بیان کرد، انواع تجربه ناتوانی در شناختن.

روشن است که دکارت در این‌جا اهمیت دارد (قولی که از تحقیقات فلسفی نقل کردم، به گمان من به‌عمد، با نگرانی دکارت در فقره دوم از تأملات در فلسفه اولی سازگار است: نگرانی بابت کلاهها و شنل‌هایی که ماشین‌هایی کوکی را پوشانده‌اند^{۱۷}). و البته دکارت پس از دست‌وپازدن در باتلاق‌های شکاکیت خویش به یقین می‌رسد و چنان‌که همه می‌دانند نقطه ارشمیدسی^{*} تفکرش را در بی‌چون و چرا بودن وجود خودش می‌باید. دکارت در ادامه می‌کوشد مابقی میدان معرفت ما را با اثبات وجود خدا نجات دهد. حرف دکارت این است که خدا خیر مطلق است و به همین سبب حاضر نیست ما را به زندگی در جهانی وادرد که دعوی‌های شناخت‌مان در آن پایه و بنیانی نداشته باشد. با این‌همه، بی‌گمان، اگر فکر کنیم برهان وجودی در اثبات وجود خدا ناکام می‌ماند، آن‌گاه گرفتار وضع دشواری خواهیم شد. به خود دست می‌یابیم - یگانه یقین در دستگاه فلسفه دکارت - اما بدون هیچ دعوی اضافی که

* «نقطه ارشمیدسی» به نظرگاهی فرضی اطلاق می‌شود که ناظر می‌تواند از آن با نگاهی عینی به موضوع کاوش خود بنگرد.

بتواند خود را «از نو پیوند دهد» به جهان و به دیگر خودهای واقع در بیرون خویش. پس می‌توان گفت یقینی که دکارت به ما ارزانی داشت دوپهلو بود. او برای ما قطعه‌زمین معرفتی کوچک و محکمی یافت، اما با این کار امکان دیگری برای ما به ارت گذاشت (یا کشف کرد)، امکان انزوای مطلق، امکان گرفتاری در زندان ذهنیت (و اگر استعاره فوق را اندکی پیش‌تر بريم می‌توان گفت ما یکه و تنها در جزیره‌های کوچک دکارتی رها شده‌ایم). به تعبیر کاول: «در یک نقطه، خارج شدن در آگاهی ما از لولای جهان (unhinging) ذهنیت ما را در حدفاصل ما و حاضر بودن مان در محض جهان قرار داد. آن‌گاه ذهنیت ما تبدیل شد به آنچه نزد ما حاضر است، فردیت تبدیل شد به انزوا».^{۱۸} همان‌طور که این قطعه تصریح می‌کند، کاول این مسأله را ذاتی مدرنیته می‌داند، ذاتی عصری که در آن معیار و ملاک معرفت معنایی تازه می‌یابد. انگار خود را در دام تقاضای یقینی می‌یابیم که مدرنیته بدان دامن می‌زند. به گفته کاول، ما

در ورطه شک‌گرایی سقوط کرده‌ایم، تؤمن با تلاش‌های این آیین برای بازیابی خودش، در ورطه رویدادهایی که به شکل‌های گوناگون در نوشته‌های دکارت و هیوم و کانت و امرسن و نیچه و هایدگر و ویتنگشتین ثبت شده است ... در آیین شک‌گرایی فلسفی مدرن است ... که نسبت ما با چیزهای جهان به نخ بی‌اوپیطگی حواس وصل است و نتیجتاً با یک شک پاره می‌شود. آرزوی مغلوب‌ساختن آیین شک‌گرایی یا بی‌ارزش‌خواندن آن، از آن پس، همواره در قلب فلسفه جای داشته است.^{۱۹}

اگر کمی بی‌رحمانه خلاصه کنیم، از نظر کاول، شک‌گرایی فلسفی مدرن همزمان صحیح و مغشوش است: صحیح است زیرا از روی شهود می‌داند که نسبت آدمی با جهان پشتونه معرفت‌شناختی ندارد؛ مغشوش است زیرا این نکته را مسائله‌ای می‌داند که باید حل شود. دعوی اول از جنس وجودشناسی است؛ همان است که کاول «حقیقت

شک‌گرایی» می‌خواند.^{۲۰} دعوى دوم تاریخی است؛ ویژگی مدرنیتۀ فلسفی این است که در تب دانستن می‌سوزد. این تب باعث می‌شود حقیقت شک‌گرایی را تحریف کنیم و نتوانیم آن را تصدیق کنیم و به تدریج آن را نقصانی در معرفت خویش انگاریم. از همین روست که از نظر کاول رسالت فلسفه نه حل مسائل شک‌گرایی بلکه تغییر نسبت ما با آن مسائل است، یعنی کم‌کردن سلطه آن‌ها بر ما از طریق تغییردادن برداشت ما از آن‌ها. وظیفه فلسفه اقرارکردن به این معنی است که «مبنای هستی جانور بشری در کل جهان، یعنی نسبت آن با جهان از آن حیث که جهان است، استوار بر دانستن نیست».^{۲۱}

ربط این نکته به فیلم چیست؟ کاول فیلم را هم تسکین‌دهنده و هم تشیدیدکننده شک‌گرایی می‌داند. دعوى اصلی کتاب جهان دیده‌شده – که نخستین تکنگاری کاول بود و، همچنان که ویلیام روتمن و ماریان کین اشاره می‌کنند،^{۲۲} در برخورد با این موضوعات می‌تواند به‌طور چشم‌گیری فاقد صراحة باشد – این است که فیلم «تصویر متحرکی از شک‌گرایی» است.^{۲۳} منظور کاول این است که فیلم‌ها بخشی از قدرت خود را از تهدید شکاکیت می‌گیرند: هر فیلمی از روی طبع به‌طرف تصویرکردن (استلزمات‌های) بی‌بهاء بودن ما از پشتونه معرفتی کشانده می‌شود.^{۲۴} اگر این حرف صحیح باشد، فقط به‌علت این ویژگی دوربین به عنوان فرم «اصلی» هنر مدرن نیست بلکه به‌علت این ویژگی فیلم است که می‌تواند نظرگاه اساسی نظریه‌پرداز شکاکیت را اتخاذ کند، می‌تواند جهان را از منظری بی‌طرف و خالی از احساس نگاه کند، می‌تواند رویدادهای مقابل خود را به‌شیوه‌ای ضبط کند که پیوند خودش با آن رویدادها دوپهلو بنماید (و با این‌همه در عین حال می‌تواند تفکری تقریباً تزلزل‌ناپذیر برانگیزد: این که آنچه جلوی آن روی می‌دهد به‌راستی به یک معنای کلمه «واقعی» است). از یک طرف، عکاسی و فیلم و ویدئو به‌نظر نمایه‌ای (indexical) می‌آیند: ما از آن‌ها استفاده می‌کنیم تا چیزهایی درباره اتفاق‌های جاری به ما بگویند (به سیستم

دوربین مداربسته فکر کنید که مدرک معتبری در دادگاه است). خیلی وقت‌ها احساس می‌کنیم این توانایی ضبط رویدادهای واقعی به خصلت خودکار و ماشینی آلات و ادوات تصویربرداری مربوط می‌شود: به این‌که آن‌ها - برخلاف وسایلی چون قلم مو در نقاشی - تصویرهایی از جهان تولید می‌کنند که ماهیتشان کاملاً یا قویاً وابسته است به اتفاق‌هایی که درون جهان می‌افتد، و نه‌چندان به آنچه سازندگان تصویرها می‌خواهند به تصویر بکشند.^{۲۵} از طرف دیگر، به دست‌دادن یک تقریر فلسفی موفق از این ویژگی رسانه‌های مبتنی بر تصویربرداری کار بسیار دشواری است.^{۲۶} مگر تلقی ما از یک تصویر خاص یا یک صحنه که رابطه‌ای مستقیم با امر واقعی دارد به همان اندازه که تابع واقعیتی است که به صورت خودکار و ماشین‌وار بازتولید شده تابعی از اراده هنرمند یا کارگردان نیست؟ آیا این قضیه آن شرط اساسی را که ما در ذهن داشتیم از بین نمی‌برد: این‌که ادوات و آلات تصویربرداری رویدادهای حاری را مستقل از اراده کاربران بشری آن وسایل ضبط می‌کنند؟ تکلیف فایل‌های ویدئویی دیجیتال چه می‌شود، فایل‌هایی که محصول اثرگذاشتن مستقیم نور روی فیلم نیستند و به راحتی می‌توان با نرم‌افزارهای کامپیوترا در آن‌ها دخل و تصرف کرد؟ و البته تجربه‌های تلخ به ما آموخته است که در محاصره تصویرهایی از امر واقعی بودن بیش از آن که اعتقاد ما را به آن تقویت کند اعتقادمان را به آن تحلیل می‌برد (مثلًاً رسیدن به مقصدِ گردشگری تان را به یاد آورید وقتی در کمال نامیدی می‌بینید واقعیت اصلاً لطف و طراوت تصویرهایی را ندارد که به صورت آن‌لاین در کامپیوترا دیده‌اید). کاول تا اندازه‌ای به همین علت می‌تواند فیلم‌های عصر طلایی هالیوود را مؤثر در چارچوبی از شکاکیت تعبیر کند - و برای مثال چنین استدلال کند که «غلبه بر تردید ناشی از شک‌گرایی را می‌توان در تمامی فیلم‌های ژانر کمدی تجدید فراش مشاهده کرد...»^{۲۷} - و آن‌ها را دارای عمق واقعی فلسفی بیابد: این قضیه به لطف گرایش‌های مدیوم سینما مصدق دارد. از نظر

کاول، ما به تماشای فیلم‌ها می‌رویم تا پیوندی دوباره با جهان تجربه کنیم، پیوندی که احساس می‌کنیم در وضعیت مدرنیته قطع شده است. سینما همزمان جهان را در برابر بیننده نمایش می‌کند (screens) و جهان را از بیننده پنهان می‌کند (screens from before)، بدین‌سان سینما نسخه‌ای از حقیقت شک‌گرایی عرضه می‌کند که به‌طرزی غریب طابق نعل‌به‌نعل است. فیلم به ما امکان می‌دهد تا جهان را در نظر گیریم، تا درباره جهان صاحب‌نظر شویم. فیلم‌ها با اعتماد ما به جهان بازی می‌کنند، زیر پایش را خالی می‌کنند و آن را به ما بر می‌گردانند. همان‌طور که کاول می‌نویسد: «اساس درامای فیلم، یا اضطراب نهفته در تماشای درامای آن، اثبات مداوم این معنی است که ما نمی‌دانیم اعتقادمان به واقعیت منوط به چیست».^{۲۸}

در این‌جا می‌توان رفت به‌سراغ استنباط والتر بنیامین از تأثیرات و جلوه‌های تجربی تکنولوژی‌های بازتولید، استنباطی که ریشه در دعوی‌های شبهمارکسیستی پردازمنه‌تر درباره تاریخمندی دارد، نه فقط تاریخمندی تجربه بلکه تاریخمندی ادراک حسی نیز هم. بنیامین در این‌باره به‌روشنی می‌گوید:

درست به همان ترتیب که کل وجه هستی جمع‌های بشری طی دوره‌های بلند تاریخی تغییر می‌کند وجه ادراک‌شان نیز تغییر می‌کند.* شیوه سازمان‌یافتن ادراک آدمیان - محیطی (medium) که ادراک در آن به‌وقوع می‌پیوندد - نه فقط به‌وسیله طبیعت که نیز به‌وسیله تاریخ قوام می‌یابد.

این نظر در مقاله «کار هنری در عصر امکان بازتولید تکنولوژیکی آن» آمده است. بنیامین در همین مقاله این دعوی مشهور را طرح می‌کند که «آنچه در عصر امکان بازتولید تکنولوژیکی اثر هنری از بین می‌رود هاله اثر است». ^{۳۰} (و منظور از «هاله» در این جمله چیزی نظری حضور

* mode of existence/perception را به قیاس از «وجه تولید»، «وجه هستی» و «وجه ادراک» ترجمه کردیم. با مسامحه می‌توان گفت، شیوه زندگی یا نحوه ادراک حسی.

موثق و اصیل اصل (the original) است، و ریشه‌داشتن یا حکشدنگی اثر اصلی در تار و پود سنت). اصل فکر بنیامین این است که توانایی ما در تهیه کپی‌هایی از کارهای هنری آن‌ها را از بستر و زمینه اجتماعی‌شان جدا می‌کند و بدین‌سان، همزمان، امکان انتشار وسیع‌ترشان را فراهم می‌سازد و هم ایمان ما را به اصل‌ها (originals) و خود مفهوم اصالت تحلیل می‌برد. مایلمن به نکته‌ای شبه‌پدیدار‌شناختی اشاره کنم تا این نظر را به دعوی‌های کاول درباره فیلم‌های سینمایی پیوند زنم. خاطره‌های آدمی از رویدادها ممکن است از صافی تصاویری رد شوند که از آن‌ها تهیه می‌کنیم. من به یمن تجربه دریافت‌هایم که بعضی «خاطره‌های» روشن و آشکارم به‌واقع اصلاً خاطره نیستند. منظورم به تجربه مرور عکس‌ها یا ویدئوهای خانوادگی، یا شاید تجربه نگاه‌کردن به عکس‌های یک روز تعطیل است: آدم متوجه می‌شود چیزی که خاطره انگاشته است در حقیقت خاطرة یک عکس یا فیلمی ویدئویی است. منظور این نیست که هیچ خاطره واقعی وجود ندارد: مسئله این است که خاطره آدمیزاد از صافی رد شده و حتی جایش را به خاطره‌ای دیگر داده است، و نمی‌توان بدون وساطت آن تصویر بدان دسترسی یافت. رسانه‌های عکس، فیلم و/یا ویدئو می‌توانند از این طریق به درون تجربه افراد راه یابند (در این‌جا ضمناً به پژوهش‌هایی نظر دارم که نشان داده‌اند آدم‌هایی که در عصر فیلم‌های سیاه‌وسفید بار آمده بودند می‌گفتند خواب‌هاشان سیاه‌وسفید است حائل آن که در دوره‌های بعدی آدم‌ها به گفته خودشان خواب‌های رنگی می‌دیده‌اند^۱). وینفرید گیورگ زیبالت^{*} در رمان سرگیجه^{**} درباره شوک‌شدن استاندال می‌نویسد زمانی که دریافت یکی از زنده‌ترین خاطره‌هایش به همین شکل از صافی گذشته است:

* نویسنده و پژوهشگر آلمانی که به گفته بسیاری از منتقدان ادبی از بزرگ‌ترین نویسنده‌گان انتهای قرن بود (۱۹۴۴-۲۰۰۱).

** رمانی در ۴ بخش که زیبالت در ۱۹۹۰ منتشر کرد. بخش نخست رمان زندگی‌نامه مختصر اما متعارفی از استاندال است که البته با نام اصلی‌اش Beyle از او یاد می‌شود.

[ماری‌آنری] بِل می‌نویسد سال‌های سال با این اعتقاد زندگی می‌کرد که می‌تواند موبهموی آن گردش سواره و بهویژه شهرستان ایورنا (Ivrea) را به یاد آورد، آن هنگام اولین بار بود که این شهر را از فاصله سه‌چهارم مایلی نظاره می‌کرد، در روشنای نوری که رفته‌رفته به تاریکی می‌گرایید. همان‌جا بود، سمت راست، آن‌جا که دره به‌تدربیع عرضی می‌شود و به دشت می‌پیوندد، حال آن‌که در سمت چپ، در دوردست، کوه‌ها قد افراشته بودند ... بل می‌نویسد، نومیدی شدیدی گریبانش را گرفت وقتی چند سال پیش، هنگام تورق کتابی قدیمی، ناگهان به یک تصویر گراوری با عنوان پروسپتو دیورنا [چشم‌انداز ایورنا] بر می‌خورد و مجبور می‌شود اقرار کند تصویری که از شهر به‌هنگام غروب در حافظه‌اش نقش بسته بود هیچ نبود مگر کپی یا رونوشتی از همان تصویر گراوری. از این رو، توصیه بل این است که تصویرهای گراوری منظره‌ها و چشم‌اندازهای زیبایی را که در سفرها می‌بینیم خریداری نکنیم، زیرا دیری نمی‌گذرد که این تصویرها به‌طور کامل جای خاطراتمان را می‌گیرند و راستش می‌توان گفت خاطراتمان را نابود می‌کنند.^{۳۲}

زیبالت در این‌جا، با هول و هراس ویژه حکمای مدرسی، یکباره متوجه تجربه‌ای مشترک بین همه آدمها می‌شود و شاید بتوان گفت این مسأله در قرن بیستم به صورت نوعی بیماری همه‌گیر درآمد (و اکنون عملأ محل است بتوانیم با خودداری از خریدن تصویرهای گراوری منظره‌های زیبا از آن مسأله بپرهیزیم). البته، این مسأله در مسیر وارونه هم عمل می‌کند (و این وجه آن است که بیش از همه برای بنیامین جالب‌توجه است): دیدن تصویری از یک چیز قبل از مواجهه واقعی با آن می‌تواند بر تجربه ما از شیء مورد نظر اثر بگذارد و بین ما و آن شیء فاصله اندازد. مثال ساده این قضیه مونا لیزا است: می‌توان گفت امروزه دیدن واقعی این تابلو محال شده است (و این گفته تقریباً به معنای حقیقی درست است و نه فقط مجازی، زیرا این اثر انبوه گردشگران را به خود جذب می‌کند و طرفه این‌که بسیاری از ایشان مشغول عکس‌گرفتن از آن

می‌شوند)، می‌توان گفت مواجه شدن با خود مونا لیزرا با احساس سرخوردگی و نالمیدی همراه می‌شود، این احساس به بیننده دست می‌دهد که با مونا لیزرا واقعی روبه رو نشده است. باز تولید واقعیت از طریق عکاسی و سینما تأثیری متناقض نما بر ما می‌گذارد: باز تولیدهای عکاسانه و سینمایی همزمان منظره‌هایی از واقعیت به ما عرضه می‌کند، منظره‌هایی از جهان به همان شکلی که فی‌نفسه هست، اما در عین حال آن چیزها را از ما دور می‌کنند و تجربه عاری از وساطت واقعیت را غیرممکن می‌سازند. حضور همه‌جاگیر تصویرها که سرشتمای فرهنگ ما شده است هم علت می‌یست که ما به واقعیت می‌ورزیم و هم پاسخی است به این میل؛ وقتی چیزی که می‌خواهیم به ما داده می‌شود احساس می‌کنیم آن چیز از ما دور شده است. لذت‌ها و اضطراب‌های برآمده از تماشای فیلم و دیدن عکس‌ها ناشی از آن است که عکس‌ها و فیلم‌های سینمایی ونمود می‌کنند مسائل مربوط به شناخت یا معرفت بشری را حل می‌کنند در حالی که همزمان آن‌ها را تشدید می‌کنند.

این برداشت‌ها از فلسفه و فیلم به من امکان می‌دهد ایده «فیلم به مثابة فلسفه» را به شیوه‌ای خاص مطرح کنم. من، همانند پیزلى لیوینگستن^{*}، فکر می‌کنم دلایلی وجود دارد برای تردید درباره صحت برخی ادعاهای مطرح شده در دفاع از فیلم-فلسفه [ایا فلسفه سینمایی]. برای مثال، من مطمئن نیستم ایده‌ای که مثلًا در کارهای جولیان باگینی^{۳۳} [فیلسوف بریتانیایی (متولد ۱۹۶۸)] و جرج گودیناف^{۳۴} (و همچنین با صبغه‌ای آموزشی تر در کارهای کریس فالزن^{۳۵} و مری لیچ و امی کارفسکی^{۳۶} [نویسنده‌گان کتاب فلسفه از رهگذر فیلم]) مطرح شده است (حتی اگر صحیح باشد) به لحاظ فلسفی واقعاً مفید باشد: این که

* استاد دانشگاه جائز هاپکینز، متولد ۱۹۵۱. او به همراه کارل پلانتنینگا ویراستار کتاب راهنمای فلسفه و فیلم را تلحیح است.

** یکی از دو ویراستار کتاب فیلم به مثابة فلسفه: مقالاتی درباره سینما پس از وینگشتاین و کاولن (۲۰۰۵).

فیلم به علت قدرت‌های گوناگونش از جمله در تصویرپردازی و قصه‌گویی و جلوه‌های صوتی قادر است ایده‌ها را با نیروی عاطفی‌بی بیشتر از نیرویی عرضه کند که متن‌های مکتوب غالباً توانسته‌اند به دست آورند؛ بدین‌قرار، فیلم‌ها می‌توانند مکمل مهمی برای جبران کمبودهای بحث‌های فلسفی فراهم سازند و به روش‌ترشدن تزهای فلسفی کمک کنند - یا حتی نوعی قرینه و شاهد تجربی برای آن تزهای دست‌وپا کنند.^{۳۷} این عقیده (که در بسیاری موارد متکی است به روایتی ساده و سردستی از تمایزی که ویتگنشتاین بین گفتن و نشان‌دادن می‌گذشت^{۳۸}) خود تا اندازه‌ای افلاطونی است چراکه استوار بر تقابل میان موتوس هنری [واژهٔ یونانی به معنای افسانه و داستان] و لوگوس فلسفی [واژهٔ یونانی به معنای نطق و عقل] است (هرچند، در مقام ارزش‌گذاری، خلاف جهت افلاطون رفتار می‌کند و قدرت‌های عاطفی سینما را چیزی مطلوب و نه مذموم تلقی می‌کند^{۳۹})؛ از همین رو، این جریان تصدیق می‌کند تمایل ذاتی مدیوم سینما به این است که ضمیمه‌ای عاطفی تدارک بیند برای کار فلسفی «واقعی» که اصولاً قابل تعبیر و تفسیر مستدل است. بدین‌سان، جریان مذکور همچنان صحه می‌گذارد بر تمایز میان فکرکردن و احساس‌کردن، تمایزی که فیلم - فلسفه در گیراترین لحظه‌هایش وعدهٔ فائق‌آمدن بر آن داده است. با این‌همه، برخلاف لیوینگستن^{۴۰} (و دیگرانی چون توماس وارتنتبرگ^{۴۱})، من با احتیاط به این ایده نظر می‌کنم که معنا و جاذبهٔ فلسفی یک فیلم را باید در افکار یا مسائلی باز جست که کارگردان و/یا نویسندهٔ فیلم در آن گنجانده‌اند.^{۴۲} نخستین و آشکارترین دلیل احتیاطم این است که این قسم نظریه‌های قصدگرا [یعنی نظریه‌هایی که اصلت را به قصد یا نیت مؤلف، اعم از کارگردان و نویسنده، می‌دهند] غالباً مسائلی مرتبط با مقام مؤلف یا پدیدآورندگی (authorship) پیش می‌آورند (مسائلی که وقتی پای فرایند فیلمسازی، که ذاتاً مبتنی بر همکاری بین عوامل مختلف تولید فیلم است، به میان می‌آید حادتر هم می‌شود)؛ در ثانی، و

همان طور که دیمین کاکس و مایکل بولین اشاره می‌کنند،^{۴۳} اگر خود را به این تلقی از فیلم - فلسفه محدود کنیم عملاً در به روی امکان‌هایی خواهیم بست که نتیجهٔ مستقیم چیزهایی است که از قصد یا نیت مؤلف فراتر می‌رود، یعنی آن جنبه‌های فیلم که ما را دعوت به تأمل فلسفی می‌کنند، اما نه به علتِ بلکه به رغم آنچه کارگردان یا نویسنده قصد یا نیت کرده است (طعم گیلاس به راستی نمونهٔ راهگشایی است: با توجه به عنوان فیلم و نحوه برخورد کیارستمی با شخصیت بدیعی و گفت‌و‌گوییش با او در انتهای فیلم، شاید منطقی باشد خیال کنیم خود کارگردان «طرف» مردی را «می‌گیرد» که قصهٔ انسان‌گرایانه (= اومانیستی) توت‌های شیرین را تعریف می‌کند - ولی این شاید گیراترین روش نباشد برای فهم فلسفی آنچه فیلم در چنته دارد تا بگوید و نشان دهد؛ ثالثاً و از همه مهم‌تر، این تلقی از رابطهٔ فیلم - فلسفه ماهیت مشخصاً سینمایی تفکر سینمایی را از قلم می‌اندازد (همچنان‌که خود لیوینگستن با طیب‌خاطر تصدیق می‌کند). اجزهٔ دهید همهٔ این حرف‌ها را جور دیگر بگوییم: می‌خواهم به فیلم از منظری نگاه کنم که چیزی بیش از توضیح - یا ارائهٔ مکملی عاطفی (یا صرفاً مفرّح‌تر) برای - فلسفه در چنته داشته باشد و با این حال می‌خواهم در برابر این انگاره مقاومت کنم که قدرت فلسفی فیلم عبارت است از ارائهٔ محتوایی نظری که شرح و تفسیر کامل آن در قالب گفتار مکتوب فلسفی اهکان‌پذیر است. تفکر سینمایی نوع خاصی از فکرکردن است (و راست این‌که به‌واقع شکلی از تفکر است).

شاید بدین‌سان به نظر آید من به تزی پاییندم که لیوینگستن با تعبیری اثرگذار «تزر جسورانه» در فلسفهٔ فیلم خوانده است: «[این تز از پیوند دو ایدهٔ شکل گرفته است:] پیوند این ایده که فیلم‌ها می‌توانند دستاوردي بدیع و دست‌اول در فلسفه داشته باشند، با این ایده که به آن دستاورد اولاً اگر نه کاملاً از طریق وسایلی می‌توان دست یافت که خاص از آن رسانه [= مدیوم] سینمایند». ^{۴۴} و این، بهنوبهٔ خود، از قرار

مرا بر سر دوراهه دشواری قرار می‌دهد که به‌زعم لیوینگستن ناشی از تر مزبور است:

یا پشتیبانی از تر جسورانه وابسته به ادعایی درباره دستاوردي سینمایی است که نمی‌توان آن را به زبانی دیگر بیان کرد و بدین‌سان تردید در آن معقول است، یا ممکن است که دستاوردي است که می‌توان به زبانی دیگر بیانش کرد، و در این صورت اصل مربوط به خاص‌بودگی رسانه (مدیوم) نقض می‌شود.^{۴۵}

از نظر لیوینگستن، ایده‌ای که تا بدین‌حد برای اصحاب فیلم - فلسفه جذاب بوده است - این که سینما تمایل مشخصی به تفکر دارد - عملاً پاشنه آشیل کل برنامه ایشان است. اگر تفکری که درون فیلم جاری و ساری است مختص ظرفیت‌ها و قابلیت‌های رسانه سینما باشد، آن‌گاه چگونه می‌توان آن را در قالب گفتاری مستدل ریخت؟ و اگر نمی‌توان آن را در چنین قالبی ریخت، آن‌گاه این تفکر چه دردی از فلسفه دوا می‌تواند کرد، چراکه می‌دانیم رسانه [مدیوم] فلسفه زبان است؟ اهل فیلم - فلسفه‌ای که می‌خواهد بر خاص‌بودگی رسانه سینما اصرار بورزد، سرانجام به ورطه قسمی تعقید^{*} (obscurantism) درمی‌غلند و ناگزیر بر نوعی تجربه وصفناپذیر و بیان‌نکردنی تفکر پای می‌شارد که فقط و فقط درون فیلم‌ها رخ می‌دهد. و همان‌طور که لیوینگستن می‌گوید، «حق داریم بپرسیم آیا این قسم تشییث‌جستن به تجربه می‌تواند مبنای محکمی برای این باور فراهم آورد که یک ایده واقعاً نو، یک تر عالم یا استدلالی قوی به ظهور رسیده است». ^{۴۶}

با همه این اوصاف، می‌توان وصف لیوینگستن را از «تر جسورانه»، که بُوی تله‌گذاری فلسفی از آن به مشام می‌رسد، زیر سؤال برد. یکی از

* تعقید در فارسی به معنای «شعر یا سخن پیچیده گفتن» است و اصل عربی آن به معنای «گره‌زن». obscurantism که می‌توان از آن به «صبه‌گویی» تعبیر کرد، یعنی جلوگیری تعمدی از شناخته‌شدن واقعیات یا جزئیات کامل یک پدیده یا موضوع.

اهداف صریح انتقاد او در اینجا استیون مالهال^{*} است که کتاب درباره فیلم‌اش، از برخی جهات، یکی از متن‌های مؤسس برنامه فیلم - فلسفه است، لاقل بهشکلی که این برنامه در دهه گذشته پیش رفته است. [کتاب مالهال اولین بار در ۲۰۰۲ منتشر شد و ویراست جدیدش سال ۲۰۰۸ درآمد]. شاید اولین نکته درخور توجه این باشد که مالهال تلقی خود را از فیلم - فلسفه چندان «جسورانه» که از توضیح لیوینگستن برمی‌آید صورت‌بندی نمی‌کند. در اینجا یکی از صورت‌بندی‌هایی را نقل می‌کنیم که در کتاب مالهال آمده (و از قضا خود لیوینگستن هم نقلش کرده):

من به این فیلم‌ها به چشم توضیح‌ها یا مثال‌هایی دمدهست یا عامه‌فهم برای دیدگاهها و استدلال‌هایی که فیلسوفان به طرزی درخور مطرح کرده و پرورانده‌اند نگاه نمی‌کنم؛ از دید من، این فیلم‌ها خودشان چنین دیدگاهها و استدلال‌ها را مورد تأمل و ارزیابی قرار می‌دهند، و خود بهشکلی جدی و نظاممند به تفکر درباره آن‌ها می‌پردازنند، درست از همان راههایی که فیلسوفان می‌پیمایند. این گونه فیلم‌ها ماده خام فلسفه نیستند، منبعی برای تزیین کردن فلسفه هم نیستند؛ این فیلم‌ها تمرین‌هایی فلسفی‌اند، فلسفه در مقام عملند - فیلم در مقام تفکر و فعالیت فلسفی.^{۴۷}

قطعه تحریک‌آمیز و فتنه‌انگیزی است اما نگاه کنید به توصیف‌هایی که از فعالیت فیلم - فلسفی در آن آمده است: مالهال می‌نویسد فیلم درباره فلسفه «تأمل» و آن را «[ارزیابی]» می‌کند؛ فیلم «بهشکلی جدی و نظاممند» فکر می‌کند؛ و از «فلسفه در مقام عمل» سخن می‌گوید. این را مقایسه کنید با پرس‌وجوهی لیوینگستن در این‌باره که، با توجه به شرط خاص‌بودگی رسانه سینما و مسأله تعبیر یا به زبانی دیگر بیان کردن، چگونه می‌توانیم واقعاً دریابیم که آیا یک فیلم «ایده‌ای نو»،

* متولد ۱۹۶۲. متخصص وینگشتاین و فلسفه پساکانتی.

«تزمی عالم» یا «استدلالی قوی» ارائه می‌کند. کاملاً روشن است که لیوینگستن بر پایهٔ برداشتی نسبتاً سنتی از کار فلسفی قلم می‌زند، یعنی فلسفه به معنای صورت‌بندی دقیق و دفاع از استدلال‌هایی راجع به چندوچون نسبت آدمی با جهان: فلسفه بهمنزلة نظریه‌سازی. در مقابل، مالهال - و این بخشی از میراث خود او از فلسفه کاول است - برداشتی وسیع‌تر و از خیلی جهات ظریفتر از کار فلسفه دارد.^{۴۸} مالهال در پاسخ به منتقدانش که در آخرین ویراست کتاب دربارهٔ فیلم گنجانده است می‌پرسد: «آیا تلاش ما برای به‌رسمیت‌شناختن مطالبات عقل از ما همیشه باید به‌شکل مشخص اقامه دلیل در دفاع از عقایدمان یا «بازنمایی‌های نمادین»مان از جهان باشد (و منظورم از بازنمایی چیزی شبیه «نظر» یا «دیدگاه»مان است)?»^{۴۹}

حال می‌توانیم ابهامی را که در تعبیر «دستاورد بدیع» لیوینگستن هست مشاهده کنیم. اگر دستاورد بدیع نظریه‌ای جدید یا استدلالی قوی در دفاع از دیدگاهی خاص راجع به شیوهٔ بودن اشیاء در جهان باشد، آن‌گاه به‌راحتی می‌توان دید چگونه تز جسورانه فرو می‌ریزد؛ ولی از وضوح قضایا به‌شدت کاسته می‌شود اگر «دستاورد» بتواند، مثلاً، به معنای نوعی تداوی فلسفی باشد، استوار بر «قمار بر سر این که ... می‌توانیم جور دیگر در زندگی‌مان با زیان و در زندگی زیان‌مان سکونت گزینیم». در این‌جا، جا دارد از تمایز راهگشاوی مدد بگیریم که مالهال بین دو تلقی از فلسفه می‌گذارد: فلسفه به‌متابهٔ فراهم‌سازی و ارزیابی دلایل و برایه‌نی در تأیید و رد دیدگاه‌هایی خاص، و فلسفه به‌متابهٔ تأمل در خود «فضای اشتراکی تفکر» که اختلاف‌نظرها در وهله اول در آن سر بر می‌آورند. مالهال می‌نویسد،

بعضی وقت‌ها دل‌مان می‌خواهد یا نیاز داریم آن فضا را از نو به تصور درآوریم یا صرفاً آن را از نو به تصور درمی‌آوریم، آن‌هم از طریق یافتن شیوهٔ تازه‌ای از فکر کردن دربارهٔ موضوع - شیوه‌ای که کانون توجه هر دو طرفِ بحث را تغییر می‌دهد، چون برداشت‌شان را از مواضعی که در