

کوانتین تارانتینو و سینمای خشونت*

دکتر علیرضا سمیع آذر**

چکیده:

روایت کوانتین تارانتینو از خشونت متکی بر نمایش جنبه‌های هجو و جنون آمیز آن در رفتار انسان‌های تبهکار، اما دلپذیر است. آثار این فیلمساز جوان از سویی ریشه در سینمای سیاه فرانسه و سینمای کلاسیک گانگستری آمریکا داشته و از سوی دیگر بازتاب روشنفکرانه خشونت و بیرحمی فزاینده در جامعه مدرن آمریکایی است.

نخستین فیلم او «سگ‌های پوشالی» به پوچی و بیرحمی دنیای تبهکاران توجه دارد. در حالی که فیلم بعدی او «دانستان فرومایه» که از سه قصه جداگانه تشکیل یافته، جنبه‌های هجوآمیز و عصیان‌زده این دنیا را به تصویر می‌کشد. فیلم سوم تارانتینو «جکی براون» با طرح داستانی پیچیده‌تر فرجام ملالت بار دنیای خشونت‌زده انسان‌های خارج قانون را بر ملامی‌سازد.

تارانتینو علاوه بر کارگردانی فیلم‌های سه‌گانه خود در نگارش فیلم‌نامه‌های چند فیلم مهم دیگر، از جمله «قاتلان مادرزاد» که توسط اولیور استون کارگردانی شد، تأویل غریب و مضحکه آمیز خود از خشونت و عصیان در حاشیه زندگی شهری جامعه معاصر آمریکا را جاری نموده است. دغدغه او در تمامی آثارش نمایش جنبه‌های تکان‌دهنده از رایج‌ترین صحنه‌های دنیا آکنده از جنون و خشونت است و البته در این روند همواره از روش بیان جدلی و تحلیلی فاصله می‌گیرد.

کلید واژه:

دنیای تبهکاران، خشونت، سینمای سیاه، کوانتین تارانتینو، سگ‌های پوشالی، داستان فرومایه، جکی براون، طنز تلغی، جنون و عصیان.

* این مقاله در سال ۱۳۷۷ نوشته شده است.

** عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای زیبا - دانشگاه تهران.

پیش درآمد:

دنیای خشن و بیرحم تبهکاران را نشان می‌دهد، داستان فرومایه (Pulp Fiction, 1994) طنز تلخ و تکان‌دهنده‌ای از دنیای انسان‌هایی با درجات مختلفی از پلیدی را به تصویر می‌کشد، و بالاخره جکی براون (Jackie Brown, 1998) خشونت آرام و ملات بار تبهکاران در نزاع برای بقاء را نمایش می‌دهد.

در سگ‌های پوشالی «جو کابوت» سارق حرفه‌ای با کمک فرزندش «ادی» گروهی از تبهکاران را برای سرقت یک الماس بزرگ به استخدام خود در می‌آورد. اما در روز موعود حوادث غیرمتربقه و خشونت‌باری رخ داده و نقشه آنها ناموفق می‌ماند. داستان از یک کلیت واضح در مورد نقشه سرقتی که به دقت طراحی شده اما در هنگام اجرا به درگیرهای خونین می‌انجامد، برخوردار است. در این کلیت، فیلم – به تأیید خود تارانتینو – تحت تأثیر کشتار اثر استانی کوبریک است، اما در نگاه فلسفی‌اش به پوچگرایی و خودآگاهی خیالی یادآور دو اثر معروف ژان لوک گدار، آلفاویل و دسته خارجی‌ها است. این گرایش فرانسوی در نحوه توصیف آدمهای بد و شرور و تفسیر فیلم از دنیای ملات بار تبهکاران نیز دیده می‌شود.

موفقیت سینمای تارانتینو در سال بعد بانوشه دیگر او عشق حقیقی (True Romance, 1993) به کارگردانی تونی اسکات ادامه یافت. او در این فیلم‌نامه تصویری تلخ از پوچی روابط انسانی در ورای زندگی ویرانگر جنایتکاران را ارائه می‌کند. بدنبال این فیلم مهمترین و کاملترین اثر تارانتینو در مقام نویسنده و کارگردان، تحت عنوان داستان فرومایه (Pulp Fiction, 1994) با کسب جایزه اسکار و نخل طلایی فستیوال کان این موفقیت را به اوچ رساند.

پیوند فیلم با اسلاف کلاسیک آن در سینمای سیاه فرانسه (Film Noir) و سینمای موج نوی آمریکا در نام فیلم آشکار است. نوشتار ابتدای فیلم واژه Pulp را توضیح می‌دهد: مجله و کتابی که حاوی موضوعات موحش و سطحی بوده و بروی کاغذ بی‌ارزشی چاپ شده باشد. در دهه ۱۹۵۰

گانگسترها، مافیاها و کارآگاهها را به تصویر کشید. این فیلمسازان با فیلم‌های مهم خویش نوعی تاولیل شخصی، و البته قدری حرفه‌ای تر از همتایان فرانسوی خویش، از حاکمیت جرم، تبهکاری و خشونت در جامعه آمریکا را مطرح نمودند. بسیاری از فیلم‌های این موج تحت تأثیر سینمای گانگستری فرانسه بودند. به عنوان نمونه پن، روایتی آمریکایی از فیلم از نفس افتاده اثر ژان لوک گدار بود.

در دهه ۱۹۸۰ نگاه سطحی‌تری به دنیای فساد و تبهکاری در فیلم‌های عظیم و خیره‌کننده‌ای همچون سری «پایان دهنده»، «جان سخت»، «بیگانه» و «اسلحة مرگبار» ظاهر گردید. این جریان در دهه ۱۹۹۰ نیز با پرنگتر شدن ابعاد تخیلی، که به مدد امکانات تکنولوژیک جدید در نمایش جلوه‌های بصری پیچیده فراهم شده بود، ادامه یافت و بدون تردید در آینده نیز به سینمای سال‌های ۲۰۰۰ نفوذ خواهد نمود.

در همین زمان جریان کاملاً متفاوت دیگری در ترسیم دنیای تبهکاران پدیدار گشت که ریشه‌های سه‌گانه در سینمای گانگستری دهه ۵۰، سینمای سیاه فرانسه و سینمای موج نوی آمریکا داشت. این جریان جدید، که بازتاب جدلی و روشنفکرانه خشونت فزاینده در جامعه امروز آمریکا بوده تلاش نمود تا تصویری واقع‌گرایانه و تاحدی فانتزی از بیرحمی جنون‌آمیز در جامعه به ظاهر مدرن و متmodern آمریکایی ارائه دهد. در این تحول فیلم‌های «یک حرکت اشتباه» اثر کارل فرانکلین، «جنون اسلحه» اثر تامرا دیویس و «رمئو خون می‌ریزد» اثر پیتر مداک بیش از سایرین مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما بدون شک طایه‌دار این جریان فیلمساز جوان و پرشور آمریکایی کوانتین تارانتینو است.

تأویل هجوامیز تارانتینو از دنیای آکنده از خشونت و بی‌نظمی در سه اثر مشهور او به تصویر کشیده می‌شود: سگ‌های پوشالی (Reservoir Dogs, 1992) سختی فلاکت‌بار

از ابتدای دهه ۶۰ نوع دیگری از سینمای گانگستری با آثار کلود شابرول و ژان پیر ملویل در فرانسه به ظهر رسدید که در شیوه قهرمان پردازی و تحلیل شرایط اجتماعی با سینمای کلاسیک هالیوود متفاوت بود. در امتداد این موج سینمایی ژان لوک گدار تصویری فرانسوی از دنیای انسان‌های بد، اما قابل توضیح، و نوعی رشتی دلپذیر را در اثر بیاد ماندنی خود «از نفس افتاده» به نمایش در آورد.

هم‌زمان شرایط سیاسی و اجتماعی جدید، امکان ظهرور موج نوینی در سینمای آمریکا را پدید آورد. در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ سینمای موج نوی آمریکا با کارگردانان بزرگی چون آرتور پن، رابرت آلدربیج، سام پکینپا، ویلیام فردکین، فرانسیس فورد کاپولا و مارتین اسکورسیسی، روایت تحلیلی‌تری از دنیای خارج از قانون با چهره‌های تازه‌ای از

اما همگی به شکل ملموسی به جامعه امروز آمریکا و عصر کوکاکولا، مواد مخد و فرهنگ موسیقی پاپ و راک تعلق دارند.

شالوده «فیلم» تفریحی، بازی گونه و همانند آثار ژان لوک گدار سر به هواست، اما با همین بیان ساده، عمیق‌ترین لایه‌های واقعیت را عربیان می‌سازد. سینمای تارانتینو پرشورانه تحت تأثیر آثار گدار و نوع نگاه فانتزی و طنز غریب و مضحك در آثار او است. با این حال گرایش‌های واقع‌گرایانه فیلم نهایتاً آمریکایی است. زبان فیلم با زبان آدمهای گدار متفاوت بود و بیشتر انکاسی است از گستاخی و بی‌پرواپی نسل جدید آمریکا. ناید فراموش کرد که شکل و شرایط خشونت اجتماعی در آمریکای دهه ۹۰ بمراتب جدی‌تر و بنیادی‌تر از جامعه اروپایی دهه ۶۰ و ۷۰ است.

فیلم لاقل در دو بعد دیگر نیز متأثر از سینمای گانگستری فرانسه است. نخست نحوه استفاده از لباس که از این جهت آن را با آثار ژان پیر ملویل همانند سامورایی قابل قیاس می‌کند. ملویل معتقد بود که گانگسترها باید لباس خاص خود را داشته باشند. در داستان فروماهه نیز وینست و ژول (جان تراولتا و ساموئل جکسون) دارای کت و شلوار سیاه، حقیرانه و متفاوت با یکدیگر هستند. آنها در این لباس سرد، بی‌رحم، اما متعلق به یک جامعه به ظاهر متمند بنظر می‌رسند.

دومین عنصر ملهم از سینمای موج نوی فرانسه استفاده ابتدا به ساکن از «صحنه‌های موزیکال» است. تارانتینو اعتراف می‌کند که بسیار شیوه صحنه‌های موزیکال در آثار گدار است،^(۳) بویژه به دلیل این خصوصیت که فیلم به یکباره توقف کرد، و صحنه موزیکال جاری می‌شود. در داستان فروماهه نیز صحنه‌های موزیکال از ساختار کلی فیلم گستته بوده و بیشتر در صدد تکمیل جذابیت دلنشیں فیلم و بیان شیرین داستان هستند، ضمن آنکه به ربان «غیر جدی» فیلم برای بیان واقعیت‌های «بسیار جدی» کمک می‌کنند.

علیرغم این شباهت‌ها داستان فروماهه هرگز به تمامی یک فیلم سیاه (Film Noir) نیز

ساعت طلای پدرش تا سرحد مرگ به پیش می‌رود. قصه سوم مربوط می‌شود به یافتن یک راه عملی برای خلاص شدن از جسد یک مرد و اتوموبیلی که در خون غوطه‌ور شده است. تارانتینو خود براین اعتقاد بود که داستان فروماهه خدا حافظی او با فیلم‌های Pulp و زانر تبهکاری است، و به همین انگیزه آنرا بصورت الگوی «سه فیلم با یک بلیط» نوشته است.^(۴)

فیلم دارای ترکیبی متفاوت است. صحنه اول و آخر فیلم در داخل یک رستوران اتفاق می‌افتد که به نوعی حاکی از قرینه بودن آغاز و فرجام زندگی خارج از قانون است. به لحاظ فلسفی نیز شباهت زندگی و سرنوشت انسان‌های فروماهه فیلم با یکدیگر و اینکه گویی آنها تکرار یکدیگر هستند، شالوده داستان را متفاوت می‌سازد. مهمتر از اینها تمایل مصراوه تارانتینو به قراردادن آدمهای فیلم به صورت دوستایی در کنار هم حاکی از علاقمندی و افراوه به قرینه سازی در شخصیت پردازی است. هسته مرکزی داستان در کلیه آثار تارانتینو یک زوج است. در داستان فروماهه بـ«غير از صحنه‌ای که بوکسور (بورس ویلیس) برای مدتی تنهاست، تمام رویدادهای داستان بر دو شخصیت همراه با هم اتفاق می‌افتد. تارانتینو خود اعتراف می‌کند که قراردادن آدمها در کنار یکدیگر او را به هیجان می‌آورد. در حقیقت در سینمای واقع‌گرایانه او اسطوره‌پردازی به شیوه قهرمانی تنها و یکه‌تاز، مشابه آثار کلاسیک دهه ۵۰، وجود ندارد و آثار او بیشتر قابل مقایسه با الگوهای «زوج جدا افتاده از جامعه» همانند «بانی و کلاید»، «تلما و لوئیس» و «ژول و زیم» هستند. این روش به او این امکان را می‌دهد که جنبه‌های خوب انسان‌های بد را نیز نشان دهد. بهمین سیاق فیلم «داستان فروماهه» مملو از آدمهای بد اما دلپذیر است، که البته در پلیدی و شرارت دارای درجات مختلفی هستند؛ زشت‌ها، ابله‌ها، بدها و بدترها. همه این آدمها به همان نسبت که بد هستند دارای جنون نیز می‌باشند. تمام شخصیت‌های منفی، اگرچه ریشه در سینمای کلاسیک تبهکاران دارند،

داستان‌های جنایی مربوط به آدمهای پلید و شرور در چنین مجلاتی درج می‌شدند. همان زمان قصه‌های تلخ و سیاه از دنیا فرومایه تبهکاران که آمیخته با قتل، خشونت و جنایت بود، به نام داستان‌های Pulp معروف شدند. فیلم‌های شاهین مالت، از نفس افتاده، بانی و کلاید و بالآخره داستان فرومایه یاداستان تباہی هریک نوع منحصر به فردی از سینمای Pulp هستند.

در دهه ۱۹۵۰ فیلم‌های ساده و کم هزینه Pulp در برابر فیلم‌های عظیم و پر خرج هالیوود قرار می‌گرفتند. در زمان حاضر نیز سینمای تارانتینو با بیان سینمایی ضد ناتورآلیستی اش در مقابل داستان سرایی پر طمطران، مجلل و سرشار از تکنولوژی استیون اسپیلبرگ، جرج لوکاس و تیم برتون قابل ارزیابی است. نوع جدید سینمای Pulp که با کواتین تارانتینو معرفی شد، تصویری غیرجذی و خیالی از انسان‌های عصیان‌زده و کاریکاتوری مضحک از جامعه خشونت‌زده آمریکا را رائه می‌کند. در این سینما فاصله بین حالت طبیعی و حالت طفیان مبهم و غیرقابل تشخیص است.

فیلم داستان فروماهه قصه‌ای است وحشی و احساساتی از آدمهای حقیر در خیابان‌های برهنه و شب‌های بی‌رحم. از این جهت فیلم آغاز نوعی جدید از سینمای حاشیه شهرها است که با بیان به ظاهر زنده اما روشن‌فکرانه‌اش در مقابل فیلم‌های تخیلی دهه‌های ۸۰ و ۹۰ عرضه اندام می‌کند.

برخلاف سگهای پوشالی که یک قصه کامل است، داستان فروماهه مرکب از سه قصه است که به لحاظ موضوعی با یکدیگر پیوند خورده‌اند. در حقیقت فیلم شامل سه داستان است درباره یک داستان، و آن داستانی است گستاخ و نه چندان بالارزش از انسان‌هایی فروماهه اما قابل توضیح.

قصه اول در مورد دو آدمکش حرفه‌ای است که تلاش دارند تا معشووفه رئیس خود را از مصرف بیش از حد مواد مخدرا باز دارند. قصه دوم فراز و نشیب‌های یک بوکسور حرفه‌ای است که بعداً برای بدست آوردن

جکی براون از جهت خشونت، تحرک و هیجان آشکارا کمتر از آثار قبلی تارانتینو است، لیکن از نظر ارائه شخصیت‌های واقعی بمراتب فراتر از آنهاست. او در آثار پیشین خود بر اینکه شخصیت‌ها چه می‌گویند، ونه اینکه آنها کی هستند، تمرکز داشت. لذا جکی براون نه هیجان‌انگیزترین قصه، بلکه بهترین بازی و ایفای نقش را در میان آثار تارانتینو ارائه می‌کند. در اینجا پرخاشگری و شلیک‌های بی‌وقفه بمراتب کمتر از آثار قبلی فیلم‌ساز به چشم می‌خورد، در عوض آدمها فهمیدنی‌تر و در بطن داستانی منسجم‌تر معرفی می‌شوند. تارانتینو خود در مقام توضیح می‌گوید فیلم‌های «سگ‌های پوشالی» و «دانستن فرومایه» و فیلم‌نامه‌های «قاتلان مادرزاد» و «عشق حقیقی» به دنیای من تعلق دارند، اما «جکی براون» در اصل متعلق به دنیای «الصور لئونارد» است.^(۴) ۹۰ دقیقه ابتدای فیلم به پرداخت شخصیت‌های داستان اختصاص دارد و ۳۵ دقیقه آخر شامل اقدام آنهاست. در طول این مدت تمامی اشخاص داستان تلاش دارند که خشمگین و عصبی نباشند و لذا خونسردی در آنها موج می‌زند. برخلاف آثار قبلی تمام کردار و احساسات آنها از خشم و نفرت زدوده شده است. آیا این تحول از نوعی پیچیدگی جدید در ابراز خشونت در آثار تارانتینو حکایت دارد؟

در هر حال تبهکاران، پلیس‌ها، دزدها و در نهایت خشونت از عناصر سینمای کوانتن تارانتینو هستند و جکی براون نیز بر این قاعده صحه می‌گذارد. تارانتینو خوب همیشه به این دنیا تعلق داشته و البته نوع روایت خاص خود از این دنیا را نیز دارد. روایتی که در تحلیل نهایی در امتداد سینمای Pulp و دنیای تبهکاران قابل شناسایی است. اثر بعدی تارانتینو، آنگونه که خود وی وعده می‌دهد، یک فیلم وسترن خواهد بود. البته نه یک وسترن به شیوه خوب، بد، زشت؛ بلکه یک وسترن زندان شبیه پاپیون!

سپس خانواده‌ای را به گروگان گرفته و تلاش می‌کنند تا از مرز عبور کرده و به مکزیک فرار کنند. در آن سوی مرز بخش دوم داستان، که کمترین شباهتی به بخش اول و به هیچکی از آثار دیگر تارانتینو ندارد، در یک رستوران غریب شکل می‌گیرد. آنها در آنجا در مرمی‌یابند که تمامی کارکنان رستوران در اصل خون آشام بوده و در پی آن فیلم یکسره به تکرار ملاحت بار خون، کشتار و شکم‌های پاره می‌پردازد. این بخش از داستان نه ملهم از دراکولای برام استاکر بلکه متأثر از افسانه‌های آزتك بوده و البته بهیچوجهه نباید آنرا پایانی بر زانر سینمای خشونت تارانتینو دانست. این نکته در آخرین اثر تارانتینو و سومین بخش تریلوری او آشکار می‌گردد.

برخلاف سگ‌های پوشالی و داستان فرومایه، جکی براون (Jackie Brown, 1998) بر مبنای یک فیلم‌نامه اقتباسی نوشته «المور لئونارد» توسط تارانتینو ساخته شد. فیلم کماکان بر محور خشونت، دنیای تبهکاران و زندگی و مرگ در خیابان‌های لی آنجلس استوار بوده، اما اینبار با انکاء بر قصه‌ای آرام و کشدار و مملو از گفتگوهای طولانی شکل می‌گیرد.

«جکی براون» میهماندار هواپیما، در جریان قاچاق ارز در فرودگاه دستگیر و سپس در مخصوصه‌ای بین پلیس و رئیس خود «اوردل» که یک دلال اسلحه است گرفتار می‌شود: همکاری او با پلیس ممکن است پس از آزادی به نابودی اش بیانجامد، در حالی که عدم همکاری او را تا پایان عمر در زندان نگاه خواهد داشت. سرانجام «جکی» به کمک دوستش «ماکس» سعی می‌کند طی نقشه پیچیده‌ای بر هردو طرف فائق آید. او ابتدا جلب اعتماد پلیس اولین محموله پول را عبور داده و در محموله بعدی نیز اوردل و دستیارش را فریب می‌دهد. در نهایت وقتی اوردل برای دریافت پول به دفتر ماکس وارد می‌شود خود را به جای جکی با پلیس مواجه می‌بیند. جکی نیز پس از جدا شدن از ماکس، با پول به اسپانیا می‌گریزد.

نیوده، بلکه یک داستان امروزی درباره تبهکاران است. همین ویژگی با قرائت خاص تارانتینو از خشونت و جنون در دو نوشته دیگر وی: *قاتلان مادرزاد* (Natural Born Killers, 1994) «اویور استون» و *غروب تا سپیده صبح* (From Dusk till Dawn, 1996) به کارگردانی «رابرت رودریگز» دیده می‌شود.

هسته مرکزی فیلم *قاتلان مادرزاد* را، بار دیگر، یک زوج (میکی و مالری) با تمایلات عاطفی مجدوب کننده تشکیل می‌دهند. آن دو پس از ارتکاب چند قتل، سرازندان در می‌آورند. در همانجا «میکی» در یک نمایش تلویزیونی ظاهر شده و با لفاظی از خود دفاع می‌کند، تا آنکه بین او و دیگران مشاجره‌ای در گرفته و بتدریج اوضاع از کنترل خارج می‌شود. او سپس در یک فرست اعضا گروه تلویزیونی و افراد گارد زندان را به گروگان گرفته و به همراه «مالری» موفق به فرار از زندان می‌شود.

روایت واقع‌گرایانه اویور استون از خشونت، اما با تأویل غیرجذی و فانتزی تارانتینو کاملاً متفاوت بوده، به نحوی که فیلم برای محکوم نمودن خشونت و ترسیم سیمای زشت و کریه آن، خود را نیز بدان پلیدی‌ها آلوده می‌نماید. در همین نقطه فیلم به ضد خود تبدیل می‌شود: سینما برای محکوم نمودن خشونت باید نخست خود را محکوم نماید. کاما اینکه در فیلم «تفنگ» و «دوربین» همراه با یکدیگر در توسعه خشونت مقصّر شناخته می‌شوند. بدین ترتیب فیلم اگر چه جذابیت‌های داستان فرومایه را ندارد، اما قطعاً از آن گزنده‌تر و متعهدانه‌تر است. در اینجا اویور استون با نوعی مدیتیشن توسط سینماهمه را به پذیرش یک گناه جمعی فرامی‌خواند، در حالی که تارانتینو در آثارش به هجو خشونت جاری در جامعه اکتفا می‌کند.

ساختمان از غروب تا سپیده صبح از دو بخش کاملاً متمایز تشکیل شده است. بخش نخست آغازی بسیار ساده و فضایی مشابه سازی آثار تارانتینو دارد: زوج تبهکار (اینبار دو برادر) که پیوسته در حال فرار مرتکب جرم‌های تازه‌ای می‌شوند. آن دو

منابع و مأخذ:

1. Stella Bruzzi, 1998; *Sight & Sound*. No. 4.
2. Quentin Tarantino, 1994; interviewed by Gavin Smith, *Film Comment*, Vol. 30.
3. Manohla Dargis, 1994; *Sight & Sound*, NO. 11.
4. Erik Bauer, 1998; *Sight & Sound*, NO. 3.

رایرت دونیر وو ساموئل جکسون در نمایی از «جکی براون» (۱۹۹۸)، نویسنده و کارگردان: کوانتین تارانتینو

«سگهای پوشالی»، (۱۹۹۲)، نویسنده و کارگردان: کوانتین تارانتینو

ساموئل جکسون و جان تراولتا در نمایی از «داستان فرومایه» (۱۹۹۴)، نویسنده و کارگردان: کوانتن تارانتینو

«قاتل مادرزاد» (۱۹۹۴)، نویسنده،
کوانتن تارانتینو، کارگردان: اولیور
استون

► «از غروب تا سپیده صبح»
(۱۹۹۶)، نویسنده: کوانین
تارانتینو، کارگردان: رابرت
رودریگز

«جکی برون» (۱۹۹۸)،
نویسنده: المور لشونارد،
کارگردان: کوانین تارانتینو ۷۷

