

بسیار واقع‌گرا برای امید به نابغه بودن

ترجمه آذین مؤبدی

همه چیز وودی آلن فریبنده و تحسین برانگیز است: تقدیر سینماگری و صعود اجتماعی اش، سینمای دیگران و طرز فکر آن‌ها در مورد او، تصویر ثروتمندان و جنبه مضحک همه چیز، این نوجوان که از نظر جسمی دچار پیری زودرس شده است، هنگامی که از جنسیت، کامو، اسپایکالی و اندوه سخن می‌گوید، حتی خود را هم غافلگیر می‌کند.

کفت و کو
با
وودی آلن

هنگامی که بسیار جوان بودم، کمدی موزیکال‌های سیاه و سفید بسیاری را تماشا می‌کردم. این فیلم‌ها، با داستان‌های بی ارزش، ولی موسیقی‌های متحریر کننده، مرا بسیار فریبته می‌کردند. تفریحی کامل بود: مردم ثروتمند بودند، می‌رقصیدند، اسموکینگ می‌پوشیدند، کلاه سیلندری می‌گذاشتند و مستخدم و راننده داشتند. با خروج از سینما، خود را در دنیای حقیقی سرشار از حرارت، صدا، جنایت و وحشت می‌یافتم. این موضوع بر من تأثیر بسیاری می‌گذاشت. در آن زمان همه می‌خواستند که نه تنها بوگارت و جان‌وین، بلکه فرد آستر باشند. زندگی روزمره من کاملاً متفاوت بود. خانواده‌ای فقیر داشتم. مادرم در گل فروشی کار می‌کرد و پدرم راننده تاکسی یا پیشخدمت رستوران بود. برای ما زندگی عبارت بود از بازی کردن در کوچه و رفتن به خانه برای خوابیدن. هیچ کس سوار هوایپما نمی‌شد و برای تعطیلات به

فیلمنامه‌ای که می‌نویسید تهیه کننده و کارگردان خردش می‌کند. نویسنده‌گان مهمی وجود نداشتند، فیلم‌های هالیوودی به خوبی نمایشنامه‌های تاتر نبودند و سینما فقط فیلم‌های وسترن و گنگستری ارایه می‌داد. در حالی که در پی نویسنده‌گی برای تاتر بودم، در کاباره‌ها نمایش‌های کمدی اجرا می‌کردم. با دیدن در آن جا از من فیلم‌نامه‌ای برای سینما درخواست کردم. مبلغ پیشنهادی، برایم قابل توجه بود. بدین ترتیب تازه چه خبر پوسی‌کت؟ را نوشتم. ولی این تجربه، بسیار ناگوار بود و من از آن متفق‌نمی‌بودم. به آن‌ها گفتم: «همه چیز را متوقف کنید، این طور نباید انجام شود.» ولی کسی حرفم را نشنید. این فیلم موفقیت تجاری بزرگی در پی داشت، ولی سوگند خوردم که هرگز برای سینما کار نکنم، مگر این‌که خودم کارگردانی کنم. چند سال بعد کمپانی جدیدی تأسیس شد که به دنبال چیزی می‌گشت که بر روی آن کار کند. من به آن‌ها پول را بردار و فرار کن را پیشنهاد کردم، به شرط این‌که خودم آن را کارگردانی کنم. آن‌ها پاسخ دادند: «اگر می‌توانی آن را با کمتر از یک میلیون دلار بسازی، موافقیم» تا پیش از آن، هرگز به سینما فکر نکرده بود و کارگردان شدن برایم اهمیت داشت، درست به نوشتن بر روی نوار فیلم می‌ماند. شما با دوربین می‌نویسید. در همان زمان، سینما به تکاملی مسلم رسیده بود. فیلم‌های اروپایی مانند مهر هفتمن و درد دوچرخه در امریکا به نمایش در می‌آمدند. کارگردانان سینما قادر بودند فیلم‌های پخته‌تر، هوشمندانه‌تر و پیچیده‌تر بسازند. در امریکا، ناگهان توجه تهیه کنندگان از ستارگان به سوی فیلم‌های مؤلف، که سینماگرانی واقعی مانند رابرт آلتمن، مارتین اسکورسیزی و فرانسیس فورد کاپولا را پدیدار کرد و تغییر مسیر داد. کار سینمایی در این رقابت بسیار تحریک کننده بود. ولی فیلم‌های نخستین من بسیار ابتداًی‌اند. خنداندن تنها هدف من بود.

- در روند ایجاد اثر، شما به نوشتار بسیار اهمیت می‌دهید. این تعصب از کجا آمده‌است؟
- کتاب‌ها و فیلم‌ها. من همیشه عقیده داشته‌ام که هیچ

پاریس یا ونیز نمی‌رفت. چنین چیزی وجود نداشت. این فیلم‌ها، دنیابی سحرآمیز برای من به ارمغان می‌آوردندا و من در محله‌ای بسیار لپذیر در نیویورک زندگی می‌کنم که در آن جا با دیدن مردانه که اسموکینگ به تن دارند و زنانی که جواهرات گران‌بهای را زینت خود می‌کنند، مبهوت می‌شوم. تصور نمی‌کردم که این گونه چیزها بتوانند در زندگی حقیقی وجود داشته باشند، آن‌ها به سینما اختصاص داشتند.

■ آبا اکنون که به این دنیا تعلق دارید، احساس غرور نمی‌کنید؟
■ ابدأ. در ضمن من حقیقتاً به این دنیا تعلق ندارم. ثروتمندان هم در مورد مسائل احساسی، درست مثل دیگران مشکلاتی دارند. آن‌ها تربیت شده و معلم‌اند. پول، روانکاو و دوستانی دارند، به سفر می‌روند، ولی این‌ها چیزی را عوض نمی‌کنند، زیرا برای یافتن همسر دچار مشکل‌اند، از تنهایی رنج می‌برند، همسرانشان آن‌ها را ترک می‌کنند... همه چیزشان همین طور است. همچنین بسیار مضحک و برای من بسیار سرگرم کننده است. آن‌ها اغلب وقتی بسیار با نمک‌اند.

■ در حال حاضر نظرتان در مورد رودی آلن تازه کار دهنده شصت چیست؟

■ هنگامی که در تلویزیون در نقش کمدین ظاهر می‌شدم، به خود می‌گفتم: بعدها می‌توانم فکر کنم که چقدر بامزه بودم... امروزه، هنگامی که فیلم‌های کمدی را در تلویزیون می‌بینم، به نظرم اسفناک می‌آیند. به تازگی نوارهایی از آن زمان به دستم رسیده است و دریافت‌هام که آن‌ها هم اسفناک‌اند! من همان کاری را می‌کردم که در کمدی‌های امروزی سرزنشش می‌کردم. همان حقه‌های غیر قابل تحمل بزرگ را به کار می‌بردم.

■ چه زمانی به این فکر افتادید که می‌توانید پا به دنیای سینما بگذارید؟

■ نخست مایل بودم که نویسنده تاتر باشم. سینمای هالیوود به نظرم ابلهانه بود و نویسنده‌گان جدی مانند آرتور میلر و تنسی ویلیامز برای تاتر می‌نوشتند. در سینما،

دارم، می‌توانم برای خودم قهقهه درست کنم، می‌توانم با فیلم بازی کنم یا حتی روزی که حالم خوب نیست کار نکنم. بهترین بسیار آرامش بخشد است.

■ شما عاشق فیلم‌های ژانری نیستید، با وجود این معمولاً فیلم‌هایی می‌سازید که گویی می‌خواهید بلند پروازانه تمام تاریخ سینما را در بر بگیرید.

□ اگر چه فیلم‌هایی مانند شین یا ما جراحت نیمروز باشکوه‌اند، در سینمای امریکا همه چیز فقط برای کمک به تفریح است. سینمای اروپا در رویارویی تردید نمی‌کند. آن‌ها در جستجوی مفهوم زندگی اند. در امریکا برای گریز از زندگی به سینما می‌روند. من شیفتۀ ساختن فیلم‌های مهم و هرازگاهی فیلمی پلیسی یا کمدی موزیکال هستم.

■ می‌دانیم که شما تا چه حد استادان سینمایی را همچون برگمان، فلیتی و گذار ستایش می‌کنید. در مقایسه با آن‌ها خود را چگونه می‌بینید؟

□ من خودم را در سطح آن‌ها نمی‌بینم و این جمله را از روی فروتنی ساختگی نمی‌گویم. فلیتی، آنتونیونی، دسیکا، برگمان، کورووساوا، گدار، تروفو، رنه، رنوار، بونوئل، ولن، گریفیث و... بهترین‌های سینما هستند. آن‌ها زبان سینما را اختراع کرده‌اند. آن‌ها در پاتشون (جایگاه خدایان یونان - م.) هستند، در حالی که من فیلم‌هایی کمایش خوب می‌سازم و برای امید به نایغه بودن بسیار واقع‌گرا هستم. گفته معتقدان و مردم برایم مهم نیست. آنچه برایم اهمیت دارد، لذتی است که هنگام کار کردن بر روی فیلم، سر صحنه، در منزلم هنگام نوشتن و تدوین می‌برم. نمی‌خواهم لذتم به عوامل خارجی وابسته باشد.

■ بیشتر کسانی را که تحیین می‌کنید، برخلاف شما، پیوسته نگران اثری هستند که در تاریخ سینما از خود به جای می‌گذارند. لازدیکی من به گونه‌ای دیگر است. من از این که در سینما هستم احساس خوشبختی می‌کنم. تا حدی که اغلب اوقات هنگامی که درباره‌اش فکر می‌کنم. باورم نمی‌شود. اگر وارد سینما نمی‌شدم احتمالاً پخش کننده پیتنا یا رانده تاکسی بودم. چون از مدرسه بیرونم کرده بودند و تحصیلاتی ندارم.

فیلمی بدون متن خوب بنیادینی نمی‌تواند کار کند. بهترین تکنیک‌های سینمایی، بهترین بازیگران و بهترین فیلمبرداران کاری نمی‌توانند انجام دهند. همه چیز زیبا ولی تو خالی خواهد بود. بر عکس هنگامی که چیزی شایسته نقل کردن را دارید، تکنیک یا کمبود پول اهمیت چندانی ندارد. من مایلم با شخصیت‌ها، شرایط جالب توجه و روابط شورانگیز رو به رو شوم، نه با ازایه مهارت‌ها و توانمندی‌های تکنیکی. هنگامی که جوان بودم افسانه برایم خیلی مهم بود، ولی زیاد مطالعه نمی‌کردم. پیش از دبیرستان حتی یک کتاب غیر درسی را ورق هم نزده بود. به سینما می‌رفتم، داستان‌های مصور را ورق می‌زدم و به رادیو گوش می‌کردم. بعد به رمان و کمی هم شعر روی آوردم. طی سال‌ها میزان مطالعه‌دام افزایش یافت، ولی این افزایش بیشتر، از ضرورت شغلی بود تا از لذت... فرد بیسواند نمی‌تواند به عنوان شهر وند یا هترمند کار کند. او در برخورد با اجتماع، سیاست، جنس مخالف و جنس خودش در می‌ماند، و هنگامی که معاشرت با زنان هوشمند را آغاز کردم باید می‌توانستم در سطح آن‌ها قرار گیرم. ولی میان فیلم خوب و کتاب خوب، همیشه فیلم خوب را ترجیح می‌دهم، زیرا همواره بخشی از خود را متعلق به دنیای کمدی، تفریح و نمایش می‌دانم و همیشه کمدين‌ها، شعبده بازان و رقصنده‌ها را تحسین کرده‌ام. و رای همه چیز، دوست دارم چیزی بنویسم که در نمایش، تأثیر یا سینما دیده خواهد شد. تنها علت این که خودم فیلم‌ها را کارگردانی می‌کنم، این است که احساس می‌کنم هیچ شخصیتی موفق نمی‌شود تفاوت‌های ظریف را بر روی پرده منتقل کند. در تأثیر هرگز کارگردانی نکرده‌ام. دیگران این کار را بهتر از من انجام می‌دهند. در سینما نوشتن و تدوین را ترجیح می‌دهم. فیلمبرداری دشوارتر است: سه ماه تمام باید صبح زود بیدار شوید تا مسابقه را آغاز کنید، مبادا کار به موقع به پایان نرسد. فشار مالی، سرما در خیابان، کسالت جسمانی و... همگی سبب می‌شوند که نتوانید نفس بکشید و استراحت کنید. هنگام نوشتن یا تدوین، بر عکس در جایی گرم قرار

دارد بر روی کاغذ می‌آورد. سپس فیلم‌سازی را شروع می‌کند و هر روز مخاطره‌های جدید چهره خود را نشان می‌دهند. هنگامی که فیلم آماده می‌شود، می‌گوید: «این همان شاهکاری است که من نوشته بودم!» من فیلم‌نامه را که می‌نویسم، همه چیز کامل است. سپس دکور مورد نظرم را پیدا نمی‌کنم، پس از آن جک نیکلسن در دسترس نیست، بعد، فلان بازیگر آن طور که مورد نظر است بازی نمی‌کند و به همین ترتیب بقیه کارها. از فیلم کاملی که در سر دارم در واقعیت چیزی کند، خسته کننده، یا جزیاتی ناخشنودانه به دست می‌آید، شکستی کامل. سپس مردمی که از این‌ها خبر ندارند، فیلم را تحسین می‌کنند. یا برعکس، من فکر می‌کنم که بهترین فیلم را ساخته‌ام و متقدان آن را خسته کننده می‌یابند و مردم از آن گریزان‌اند.

■ شما را اغلب به خاطر بیرون نیاوردن سینمای تان از جایگاه کوچک نیویورکی سرزنش می‌کنند. آیا مسائل اجتماعی و سیاسی

هر روز صبح با شکفتی از این که فیلم می‌سازم. از خواب بیدار می‌شوم و می‌گویم: «خدایا، چه شوخی بزرگی!» به همان اندازه که برای هر امریکایی عادی بازیگر حرفه‌ای فوتیال یا بیسیال شدن تعجب آور است. من هم شکفت زده‌ام. زمانی برای ساختن فیلم، پول دریافت می‌کردم، که آماده بودم برای این کار پول هم پیردادم!
■ در حال حاضر خود را به کدام یک از فیلم‌هایتان نزدیک‌تر حسas می‌کنید؟

■ احتمالاً به زن و شوهرها، رُز ارغوانی قاهره، زلیگ و ... ولی نظر مردم ممکن است کاملاً متفاوت باشد. هنگامی که برای تحسین بار منهنه را دیدم، باورم نمی‌شد. تفرتی بزرگ به من دست داد. به تهیه کنندگان گفتم: «این فیلم را پخش نکنید.» پاسخ دادند: «ما سه میلیون دلار سرمایه گذاری کردی‌ایم. مکان ندارد که آن را پخش نکنیم.» و این فیلم یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌هایم شد. سینماگر ایده‌ای را که در سر

برای شما جالب توجه نیستند؟

■ می‌توان گفت که اگر سینمای شما این قدر اندوهگین شده است، به این دلیل است که از یافتن راه حل‌هایی که در نخستین فیلم‌هایتان جستجو می‌کردید، چشم پوشی کرده‌اید.

بدینی صفتی است که خوشبینان بر روی واقع‌گرایی گذاشته‌اند. گمان می‌کنم که با پیر شدن واقع‌گرایتر می‌شوم و نگاهم دقیق‌تر می‌شود. آنچه که در زن و شوهرها نشان می‌دهم در حقیقت در اطرافی مشاهده کرده‌ام. زن و شوهرهایی که با یکدیگر زندگی می‌کنند، ولی مشکلاتشان سبب ایجاد اندوه‌های عمیقی می‌شود که آن‌ها دفنشان می‌کنند. به قدری به یکدیگر نزدیک‌اند که نمی‌توانند از هم جدا شوند، ولی یافتن راه حل برای مشکلاتشان هم ناممکن است. آن‌ها با یکدیگر تفاوت بسیار دارند و باید میان اندوه مصالحه و اندوه جدایی یکی را برگزینند. بنابراین مشکلاتشان را در گوشه‌ای می‌گذارند و تمام توانشان را صرف کار و بخش سالم ارتباطشان می‌کنند. پس از مدتی مشکلات دوباره خود را نشان می‌دهند و بار دیگر زندگی برایشان غیر قابل تحمل می‌شود. این، فاجعه نیست، ولی باید بیاموزند که با اندوه زندگی کنند. باید پذیرند که چاره‌ای وجود ندارد، تمام راه حل‌های قدیمی و تمام فلسفه‌های زندگی که با آن‌ها بزرگ شده‌ایم، بی ارزش‌اند. فیلمسازی نوعی درمان است. ولی راه حل جادویی وجود ندارد.

■ نظرنان در موره روان درمانی چیست؟

□ روان درمانی به من کمک کرده است تا آسوده‌تر باشم. من معمولاً وقت را با ناله کردن در خانه نمی‌گذرانم. هنگام کار کردن احساس آسودگی بیشتری می‌کنم. با این حال، روان درمانی بسیار محدود است. سینما گسترده‌تر است و امکان رشد بیشتری به شما می‌دهد. روان درمانی در بیست سالگی برایم بسیار مهم بود. تعمق کردن در آغاز بسیار آسان است، ولی هر چه عمیق‌تر شوید، بیشتر بر روی چیزی تکیه می‌کنید. من، بدون روان درمانی احتمالاً اندوهگین‌تر، متزوی‌تر و افسرده‌تر خواهم شد و سودمندی کمتری خواهم داشت.

■ آیا به نظر شما وودی‌آن جوان، در مقایسه با حال، متکبر و پر

فقط به عنوان شهروند. من در انتخابات رأی می‌دهم و فعالانه از برخی سیاستمداران طرفداری می‌کنم، ولی در هنر این کار برایم جالب توجه نیست. این کارها بیشتر به موقعیت روز بستگی دارد، به همین دلیل ممکن است فیلمی پس از دو تا سه سال شایستگی خود را از دست بدهد. هر چه که از هجوبیه سیاسی برخیزد، برای تلویزیون مناسب است. در ضمن من کارشناس این موضوعات نیستم. مسایل مطرح در مورد هنر، مرگ، مذهب، فقدان ارتباط میان موجودات و غیره بیشتر برایم جالب توجه‌اند. من هیچ عقیده‌روشنی در مورد اسراییل، افریقای جنوبی یا کنگره امریکا ندارم، کارشناس مسایل فلسفی هم نیستم، ولی پیوسته کاوش می‌کنم و چیزهایی می‌آموزم. فضای اجتماعی و سیاسی، قطعاً به درون فیلم‌های من نفوذ می‌کند، بدون این که خودم بی برم.

■ اگر چه شما هرگز مستقیماً به سیاست نزدیک شده‌اید، ولی از سی‌سالگی تا شصت سالگی همواره در فیلم‌هایتان از جنبش سخن گفته‌اید.

■ شاید فکر کنیم که به خرد و تیزهوشی رسیده‌ایم، ولی این طور نیست. کسی که آفروزیت توانا را با نخستین فیلم‌های من مقایسه کند، ممکن است بگویید که مؤلف آن‌ها پس از این همه سال مشاهده و تحلیل، تقریباً هیچ نیاموخته و هنوز به تکامل نرسیده است. جنس مؤنث همیشه برای من دارای پارسایی بوده است. بسیار از همکاران متخصص من زن هستند.

■ سینمای شما بیش از پیش تمایل به اندوهگین شدن دارد.

■ در حقیقت، اگر چه من کمدین هستم، ولی شخصیت اندوهگین است. این مورد، مشابه گروچو مارکس، فیلز و هارولد لوید نیست، ولی مشابه چاپلین است. نگاهم به زندگی همیشه بدینانه است. ممکن است این موضوع را در فیلم‌های امروزی ام بیشتر احساس کنید، ولی این بدینی باید کنترل شود تا بخش بسیار مهمی را به خود اختصاص ندهد، زیرا خودشیفتگی برای مردم ناخوشایند است.

مدعای بوده است؟

● من هرگز متکبر نبوده‌ام، به ویژه در مقایسه با سایر کارگردانان. ولی همیشه به کاری که انجام می‌دادم، اعتماد داشته‌ام. زیرا همیشه از آنچه که می‌نویسم و قرار است بر پرده برود تصویر دقیقی داشته‌ام. با این حس، کارگردانی کردن آسان است. می‌دانم که چه می‌خواهم. ساختن نخستین فیلمم، یعنی پول را برداش و فوارکن، به نظرم بازی بچه گانه‌ای بوده است. من هرگز کیفیت فیلم‌هایم را بیش از ارزش واقعی شان برآورده‌ام. بر عکس، معمولاً از این که نتوانستم تا پایان ایده‌ام بروم ناراضی بوده‌ام. ولی همیشه پر مدعای بوده‌ام، تا زمان را از دست ندهم. من اگر کار نکنم، نمی‌دانم چه کنم. پس از پایان هر یک از فیلم‌هایم به موزه می‌روم، گرددش می‌کنم و کمی از وقتم را با دوستانم می‌گذرانم. این کارها حداقل دو یا سه روز طول می‌کشند. من فقط یک چیز در سر دارم: بازگشت به سوی قلم و باز کردن ایده‌هایم. مردی را می‌شناسم که قایقی دارد و این قایق عشق اوست. او در مغازه کفاشی کار می‌کند، ولی بی‌صبرانه منتظر رسیدن شب است تا به سوی قایقش برگردد. من همین ارتباط را با نوشتن دارم. اگر من کارمند بانک بودم، برای خوشایند خودم می‌نوشتم. این کاملاً متضاد بیکاری است. من در مورد کارهایی که باید به طور روزمره انجام شوند، تبلیم. این کارها انصباط و تلاش نیاز دارند و من حق نتایج ندارم و باید قالب را حفظ کنم.

■ آیا لحظاتی وجود داشته‌اند که احساس فقدان قریحه کنید؟

● من باید ایده‌هایم را تفكیک کنم. زیرا بسیاری از آن‌ها خوب نیستند و در ضمن قابل‌کار شده‌اند. معمولاً اگر ایده‌ای در ذهن نداشته باشم، به خود می‌گویم: «خوب، من باید پاییز - زمستان امسال فیلمی بسازم. هوا بسیار سرد خواهد بود.» و در دفترم می‌مانم تا ایده‌ای به سراغم باید و همیشه می‌آید و در این لحظه کار دشوار انجام شده است. بقیه کار یعنی نوشتن ایده، لذت صرف است. روزی که قریحه خود را از دست بدhem، بی‌شک فیلمسازی را متوقف می‌کنم تا خود را راضی کنم که در خانه بمانم و نثر بنویسم. این کار

بسیار راحت‌تر است. به علاوه این حق را خواهم داشت که اگر کارم را دوست نداشتم، آن را دور بریزم. در مورد فیلم بدینخته این کار غیر ممکن است.

■ آیا با گذشت زمان موفق شده‌اید که رها شوید و از چیزها لذت بیش‌تری ببرید؟

□ نه خیلی. آنچه که می‌توان با خرد یا تجربه به دست آورد با شرایط جسمانی و مرگ از دست می‌رود. از نظر عقلی پیشرفت می‌کنیم ولی جسمان از آن پیروی نمی‌کند و این نومید کننده است. اندوه‌ها تولید مثل می‌کنند.

■ بنابراین شما همیشه از اندوهی شدید رنج می‌برید که از اهمیت دادن به چیزها جلوگیری می‌کند؟

□ تا حدی، بله. من باید از صبح که بیدار می‌شوم کار کنم. زیرا در غیر این صورت افکار ناخوشایند ذهن را اشغال می‌کنند. بنابراین پیوسته کار می‌کنم. بلاfaciale پس از اتمام آخرین فیلمم، بعدی را شروع می‌کنم. من بسیار عصبی‌ام و برای به دست آوردن آرامش، خیلی مستعد نیستم. من برای آن تلاش و جستجو نمی‌کنم. اگر آرامش داشتم خیلی خوشحال می‌شدم. من کار می‌کنم تا از افسردگی جلوگیری کنم. این کار کردن به من کمک می‌کند که پس از فیلم استقبال، اتفاقاً و نظر مردم را خیلی تحت تأثیر قرار ندهد. علت اصلی، یافتن ایده‌ای است که، با زندگی کردن در دنیای آن طی شش ماه تا یک سال، بتوانم از دنیای واقعی و افسردگی بگریزم. اگر به اندازه‌کافی قوی بشوم، قادر خواهم بود که فیلمی بسیار افسرده‌کننده و یا جدی بسازم. در غیر این صورت خود را در دنیایی کاملاً غیر واقع گرا غرق می‌کنم. حتی فیلمی مانند زن و شوهرها برای من افسانه‌ای کامل است که خود را در دنیای آن غرق می‌کنم. افسانه، سرزمینی شگفت‌انگیز است که در آن جا مجبور نیستید به حقیقت زندگی بیندیشید. جای خوبی برای زندگی کردن است.

