

تمثیلی روان‌شناختی از ادوار دست

قیچی تیم برتون

کری سپمن

ترجمه‌ی علیرضا طاهری عراقی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتوال جامع علوم انسانی

بیگانه‌های خوش قلب، چنین به نظر می‌آید که برتون در این فیلم، به تصادف یا آگاهانه تمثیلی تقریباً تمام عبار از انسانی ارائه کرده است که از اختلالی به نام سندروم اسپرگر (Asperger's Syndrome) که اختلالی است از طیف اختلالات درون‌ماندگی (اوئیسم) رنج می‌برد.

سندروم اسپرگر اخیراً مورد توجه فراوان قرار گرفته است. در سال ۱۹۴۴ یعنی تقریباً همزمان با کشف درون‌ماندگی (اوئیسم)، پژوهشکی به نام هانس اسپرگر (Hans Asperger) گزارشی از این اختلال ارائه کرد اما در سال ۱۹۹۴ بود که سندروم اسپرگر به ویرایش چهارم راهنمای تشخیصی و آماری بیماری‌های روانی (DSM) اضافه شد. تا پیش از آن بسیاری از مبتلایان به این سندروم یا بی‌تشخیص می‌ماندند و یا به اشتباه مبتلا به اختلال کمبود توجه یا بیماری‌های مشابه دیگر دانسته می‌شدند (کربای). از ویژگی‌های سندروم اسپرگر مختلف شدن شدید قابلیت‌های اجتماعی، خصوصاً در تشخیص اشارات اجتماعی و عاطفی (هم‌فهمی)، و تقابل‌های اجتماعی و عاطفی است. کسانی که دارای سندروم اسپرگراند اغلب میل به برقراری ارتباط اجتماعی دارند اما ناتوانی در تعییر قوانین ظریف و نانوشتمنی اجتماع آن‌ها را از داشتن عملکردی اجتماعی عاجز می‌سازد. بیشتر مبتلایان به این سندروم در موضوع ذهنی خاصی به نهایت تبحر رسیده و با شدت و تمرکزی غیرعادی به آن می‌پردازند. در بزرگسالانی که دچار این اختلال‌اند یک عمر عقب‌ماندگی اجتماعی ممکن است منجر به کناره‌گیری از موقعیت‌های اجتماعی و تمرکز صرف بر کار شود.

به نظر می‌رسد که شخصیت «ادوارد دست قیچی» در تعریف افراد مبتلا به این اختلال می‌گنجد. در ابتدای فیلم او را تکافتداده و منزوی در عمارتی پر زرق و برق می‌بینیم که بر ناحیه‌ای در حومه‌ی شهر با رنگ‌های روشن پاستلی مشرف است و می‌بینیم اش که با جدیت تمام مشغول کار به روی مجسمه‌های چمنی‌اش است که با جزئیات پیچیده شکل داده شده‌اند. بیداری اجتماعی او

ادوارد دست قیچی نخستین فیلم به کارگردانی تیم برتون بود که نویسنده‌ی آن را نیز خود او با همکاری کارولین تامسن بر عهده داشت. این اولین فیلمی بود که برتون و تامسن با هم کار کردند و همکاری آن‌ها بعد از آوازه‌ی فیلم‌سازی برتون نوعی جایگاه آینینی (cult) یافته است. تصویرپردازی‌های تاریک و گاه ناراحت‌کننده‌ای که در بسیاری از فیلم‌هایش به کار می‌برد، بسته به تمایلات شخصی افراد، ممکن است باعث پس زدن یا نشاط بخشیدن به بیننده شود. ادوارد دست قیچی نیز فیلمی است تا حدی آینینی. یکتایی و تشخیص هنر بصری برتون و نیز تعامل او به همدردی با بیگانه برجخی را بر آن داشته است که او را یک سینماگر مولف بدانند. شاید اما غرابت فیلم‌های او بیش از مولف بودن خود او به عواملی که عموماً در فیلم‌های او دست اندک‌کارند مربوط باشد. دنی الفمن به عنوان موسیقی دان، کالین اتوود به عنوان طراح لباس و ویونا رایدر در نقش زنان مختلف از کسانی هستند که علاوه بر ادوارد دست قیچی در پروژه‌های دیگری نیز با برتون همکاری داشته‌اند. با این حال به نظر می‌رسد که این فیلم مؤید مناسبی است بر این نظر که برتون فیلم‌سازی مولف است، چنان که سینماتوگرافی فیلم با ساختار تمثیلی آن هم راستاست و پیام آن نیز همان مضمونی است که در غالب کتاب‌ها و فیلم‌های برتون مورد کنکاش قرار می‌گیرد، یعنی معلولیت و

وقتی با پگ باگز سوار ماشین به طرف خانه می‌روند ادوارد دست دراز می‌کند تا چیزی را نشان دهد و نتیجه این است که فریاد پگ از درد بلند می‌شود. از این به بعد ادوارد هر وقت که به نظر می‌رسد کار خطایی کرده است از رفتار خود خجالت زده می‌شود. قیچی‌ها جداً ادوارد را از برقراری رابطه‌ی عاشقانه با دیگران عاجز می‌کنند چنانکه وقتی کیم باگز به او می‌گوید بغلش کند ادوارد جواب می‌دهد «نمی‌توانم». این نیز آرزوی دیگری است، آرزوی توانایی ایجاد تقابل عاطفی که نحوه‌ی تدوین فیلم شاید قدری از شدت آن کاسته است چرا که در صحنه‌ی بعد با برشی در زمان به عقب بر می‌گردیم و ادوارد خاطره‌ی مخترع خود را به یاد می‌آورد که پیش از آن که فرصت بیابد تا دست‌هایی به دردبور (یا در این خوانش تمثیلی، دست‌هایی که عملکرد اجتماعی داشته باشد) برای ادوارد درست کند می‌میرد. ساختن مجسمه‌های یخی شاید تلاشی باشد برای نشان دادن عواطف و احساسات به شیوه‌ای غیرمستقیم ولی گویا. ادوارد از کیم مجسمه‌ای به شکل فرشته می‌سازد و کیم در میان «برفی» که از مجسمه‌سازی ادوارد به اطراف می‌پرد دور مجسمه می‌رقصد. گرچه ادوارد قادر نیست رابطه‌ای بر اساس تقابل و همفهی با کسی برقرار کند اما این توانایی را دارد که عواطف و احساسات درونی خود را با استفاده از جلوه‌ای بیرونی آشکار سازد. اگر نمی‌تواند مستقیماً به کیم دست بزند، چون در این صورت به او آسیب خواهد رساند، در عوض می‌تواند با برفی که بر او می‌بارد او را «لمس» کند. در اینجا قیچی‌ها تصویری‌اند از تلاش‌هایی که فرد دچار سندروم اسپرگر صورت می‌دهد برای آن‌که کاستی‌های اجتماعی خود را با قابلیت‌های ذهنی پیشرفت‌تر دیگری جبران کند.

قیچی‌ها در عین حال که نشان‌دهنده‌ی قابلیت‌های اجتماعی ناکارآمد ادوارداند، تصویرگر استعدادی‌اند که بیشتر مبتلایان به سندروم اسپرگر در برخی زمینه‌های تخصصی دارند. واضح ترین شان تندیس‌های چمنی و یخی است که شاید تصویر نوعی جامعه‌نما (social)

وقتی است که پگ باگز او را به درون شهر می‌برد. این انتقال برای ادوارد گیج‌کننده است و او در وفق دادن خود با مشکل مواجه می‌شود، با این حال ادوارد دوست دارد معاشرت کند و می‌خواهد که دوستش بدارند (از اولین حرف‌هایی که به پگ می‌زند این است که «نرو»، و این نشان‌دهنده‌ی آرزوی ادوارد برای تماس اجتماعی به جای انزواست). استعداد او در باغبانی و آرایشگری (که با وجود قیچی‌ها / دست‌ها برایش فوق العاده آسان است) مورد ستایش دیگرین قرار می‌گیرد اما در رفتارش سرکشی و بی‌تناسبی هست (مثل صحنه‌ای که جویس مونرو می‌خواهد اغواش کند و موفق نمی‌شود). در نهایت ادوارد به تلقین و اجبار کیم باگز به زور وارد خانه‌ای می‌شود. بعد دستگیرش می‌کنند و روانپزشک پس از معاینه می‌گوید که اگر ادوارد به میان مردم برود حالت خوب می‌شود. بعد که مردم از او روگردان می‌شوند باز دست به قانون‌شکنی می‌زنند و دوباره به عمارتش بر می‌گردد تا جدا از دنیا زندگی کنند.

وقتی سمبولیسم را با رویکردی روانکاوانه در مورد شخصیت ادوارد دست قیچی به کار ببریم، این جزیئات سرشناس تمثیلی فیلم را آشکار می‌سازند. آشکارترین نماد قیچی‌هایی است که ادوارد به جای دست دارد و نمایانگر قابلیت‌های اجتماعی او و مشکلاتی است که برایش ایجاد می‌کنند. در طی فیلم می‌بینیم که ادوارد در انجام دادن فعالیت‌های روزمره مثل لباس پوشیدن، استفاده از وسائل غذاخوری و یا چرخاندن دستگیره‌ی در بسیار ناتوانی است. با این‌که این را می‌توان صرفاً تمثیلی از ناتوانی بدنی دانست اما لحظات دیگری هست که به برخی اختلالات اجتماعی که در مورد سندروم اسپرگر روی می‌دهد اشاره می‌رود؛ از جمله این که ادوارد مرتبأ صورت خود را ناخواسته می‌برد و زخم می‌کند. اثر این زخمه‌ای تواند نمودی باشد از اثر زخمه‌ای عاطفی ناشی از شکست تلاش‌های اجتماعی، تلاش‌هایی که به سبب ناتوانی در اداره کردن ماهراه و زیرکانه‌ی موقعیت‌های اجتماعی به شکست می‌انجامد.

ادوارد نیز چیزی مشابه این را در دو مورد تجربه می‌کند، یکی وقتی که قفل در را برای کیم و جیم باز می‌کند و دیگری وقتی کیم، به درخواست جیم، از او می‌خواهد که قفل خانه‌ی پدر جیم را بشکند. استعداد خاص او در باز کردن قفل‌ها با قیچی‌هایش مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. همچنین به نظر می‌رسد که ادوارد قادر نیست بین دوست واقعی و کسی که از او سوءاستفاده می‌کند فرق بگذارد. در صحنه‌ای که بعد از اولین قفل شکنی می‌آید ادوارد را در یک میزگرد می‌بینیم. اولین سوال این است که در شهر از چه چیزی بیش از همه لذت می‌برد و او جواب می‌دهد: «دوستانی که پیدا کرده‌ام.» بعد از رفتن به خانه‌ی پدر جیم، به کیم می‌گوید که فقط به خاطر خواهش او این کار را کرده است.

در چند مورد تصادفاً کسانی را زخمی می‌کند، چیزهایی را خراب می‌کند و یا سوءتفاهم در مورد قیچی‌ها در دسرساز می‌شود. نخستین مورد وقتی است که پگ برای اولین بار ادوارد را می‌بیند و از قیچی‌های او به وحشت می‌افتد. زخم صورتش را هم که پیش‌تر اشاره کردم، موقع بیرون آمدن از خانه‌ی پدر جیم پلیس به او می‌گوید «اسلحة‌ات رو بنداز زمین» و نزدیک است که به او تیراندازی شود. هنگام ساختن مجسمه‌ی یخی تصادفاً دست کیم را می‌برد و وقتی می‌خواهد کوین باگر را که نزدیک بوده با ماشین جیم تصادف کند دلداری بدهد؛ صورت او را زخمی می‌کند. موقعی که «پدر» ادوارد، مخترع، قبل از آنکه برای ادوارد دست بسازد می‌برد، ادوارد سعی می‌کند صورت او را نوازش کند اما آن را می‌برد. این اتفاقات می‌توانند نمودی باشد از آسیب‌هایی که فرد مبتلا به سندروم اسپرگر ناخواسته و به سبب ناگاهی از اشارات اجتماعی باعث می‌شود. این افراد اغلب ممکن است سخنانی بگویند و یا کارهایی بکنند که چه بسا گستاخانه یا سرد و خشک تلقی شود، صرفاً از آن رو که بی‌خبرند از این که تا چه حد باعث رنجش‌اند. صحنه‌ای که ادوارد بعد از بدرفتاری جیم از فرط عصبانیت و ناامیدی پرده‌ها و حolle‌ها و کاغذ دیواری را

(surrogate) باشند، ساخته‌هایی فوق العاده که الگویشان از الگوهای مردم واقعی قابل پیش‌بینی‌تر است و برای جایگزین شدن با آنها ساخته شده‌اند. به نظر می‌رسد این امر که مجسمه‌های یخی، که جزیبات طریف‌تری دارند، بعد از بیماری اجتماعی ادوارد به تندیس‌های چمنی اضافه می‌شوند تأییدی بر این مطلب باشد. این نکته نیز شایان توجه است که ادوارد تا پیش از آن که به شهر برود پیکر انسان نمی‌سازد و اولین تندیسی که از انسان می‌سازد از یکی از افراد خانواده‌ی باگر است که اولین تماس اجتماعی واقعی او محسوب می‌شوند. در محوطه‌ی عمارت ادوارد دست‌کم یکی از مجسمه‌ها است که از آرزویی حکایت دارد و آن مجسمه‌ی دست است که در سطحی عینی تصویرگر آرزوی ادوارد برای داشتن دست‌هایی کارآمد است. در سطح تمثیلی این مجسمه نمود آرزوی داشتن ابزارهای لازم برای برقراری تعامل اجتماعی است که آرزویی مشترک مبتلایان به سندروم اسپرگر است. قرار گرفتن مجسمه‌ی دست هم در مرکز صحنه و هم، در بسیاری از موارد، در مرکز قاب این مساله را تشدید می‌کند. هنگام کارکردن با قیچی‌ها، چه موقع مجسمه‌سازی، چه اصلاح سو و چه سبزی خرد کردن دیگر چیزی از جهان بیرون به دنیای کار ادوارد راه ندارد و صورتش حالتی از شور و شوق و در عین حال بی‌روحی به خود می‌گیرد. این حالت مشابه حالتی است که به برخی افراد دارای سندروم اسپرگر در هنگام تمرکز بر موضوع مورد علاقه‌شان دست می‌دهد. همچنین ادوارد و سواس عجیبی دارد که برد و مرتب کند، گاهی حتی فقط محض حواس پرتوی، مثل صحنه‌ای که در راه دستبرد به خانه‌ی پدر جیم مکشی می‌کند و چند قیچی به پرچین‌ها می‌زند. بسیاری از مبتلایان به سندروم اسپرگر در طول مکالمات‌شان تمايل به تکرار دارند و یا بی‌توجه به تغییر جریان گفتگو مرتباً به بحث خاصی که مورد علاقه‌شان است برمی‌گردند (بوئر). این افراد به سبب مشکل داشتن در تفسیر قصد و غرض اشخاص ممکن است برای مقاصد گوناگون مورد سوءاستفاده قرار بگیرند.

تنها کاری که باید بکند این است که خودش باشد. این موضوع یادآور مطلب جالبی است که یکی از مبتلایان به سندروم اسپرگر درباره‌ی دشواری سازگار کردن خود با اجتماع تعريف می‌کرد. «تصمیم گرفتم به نصیحتی که مردم مدت‌ها بهم می‌کردند گوش کنم و خودم باشم (در من)... درست نمی‌توانم بگویم این کار چه اثری روی دیگران داشت، اما سال دوم که شد بعضی وقت‌ها بهم می‌گفتند که دیگر زیادی خودت شده‌ای و بد نیست کمی هم همنگ جماعت شوی. واقعاً از این‌جا رانده و از آن‌جا مانده شده بودم» (Segar) (فصل ۷).

از نظر سینماتوگرافی اشاراتی از غربابت ادوارد به مخاطب ارائه می‌شود و بنابراین است که احساس همدردی ایجاد شود. از آن‌جا که مبتلایان به سندروم اسپرگر زمینه‌ی لازم برای درک ظرافت‌های اجتماعی را فاقدند، دنیای تعاملات انسانی را پوچ و سطحی می‌بینند. در فیلم با استفاده از اشارات تصویری و روایی تصویری فوق العاده پوچ از اهالی ارائه شده است. رنگ روش پاستلی غریب خانه‌ها یکی از این اشارات است و وراجی و شایعه‌پراکنی مردم هم یکی دیگر. آن‌ها آن‌قدر مشتاق اطلاعات‌اند که حتی نوار منشی تلفنی پگ راتا ته پر می‌کنند. این گونه اشاره‌ها به پوچی و بی‌معنایی رفتارهای اجتماعی مردم شهر چه بسا برای مخاطب زمینه‌ای برای فهم نوع ادارک مبتلایان به سندروم اسپرگر از دنیا را فراهم کند.

و نکته‌ی آخر، که شاید بیش از همه مؤید نظر مؤلف بودن برتون است، این نکته‌ی غمانگیر است که فرد دچار معلولیت از داشتن عملکرد مطلوب عاجز است و برای صلاح خودش و کسانی که دوست شان دارد باید در انزوا به سر بردا. در اوآخر فیلم پگ به ادوارد می‌گوید که وقتی او را به میان مردم می‌برده فکر مشکلاتش را نکرده و شاید بهتر باشد ادوارد برگردد «آن تو»، یعنی برگردد به خانه‌ی بزرگ خودش (یا به گونه‌ای تمثیلی به انزوای اجتماعی). تأیید این مطلب را دست کم در یکی دیگر از آثار تیم برتون نیز می‌توان یافت، در کتاب شبه کودکانه‌ی

پاره می‌کند، می‌تواند تصویرگر خشم و برونو ریزی‌های ناشی از دشواری کنارآمدن با مسائل اجتماعی در برخی از مراحل رشد باشد.

نکته‌ی قابل توجه آن است که احتمالاً بنابراین نبوده است که شخصیت ادوارد دست قیچی سندروم اسپرگر داشته باشد و تها ساخت تمثیلی آن است که مشکلات پیش روی مبتلایان به این سندروم را بازمی‌نمایاند. اما با این حال ادوارد حائز برخی صفات شخصیتی است که صرف نظر از وجه تمثیلی قیچی‌ها، بین کسانی که دچار این سندروم‌اند مشترک است. ادوارد کم حرف و تودار است و حالات چهره‌اش خشک و بی‌روح‌اند. بسیاری از این افراد به دلیل مشکلات ادراکی، چگونگی تفسیر و برقراری ارتباط بسی کلام از طریق چهره را، جز به شیوه‌های ابتدایی، نمی‌آموزنند. همچنین لحن صدای آن‌ها به بی‌آهنگی می‌زند و زیرویم‌هایی عجیب و نابه‌جا دارد. ادوارد در طول فیلم با لحنی یکتوخت حرف می‌زند و در تفسیر استعاره‌ها و ظرافت‌های زبانی دچار مشکل است. آن‌جا که مدیر بانک با تکبر از معلولیت او صحبت می‌کند ادوارد طوری لبخند می‌زند که گویی مدیر بانک سری از سر دوستی تکان داده است. وقتی بیل باگز اصطلاح «soup's on» [یعنی غذا حاضر است] را به کار می‌برد ادوارد متوجه نمی‌شود و با دهان پر جواب می‌دهد «من فکر می‌کرم اینا کباب آن». بیل به ادوارد می‌گوید این قدر ملانقطی نباشد. برخی از مبتلایان به سندروم اسپرگر در تعبیر زیان استعاری، کنایه‌ها و اصطلاح‌ها مشکل دارند، مگر کسی یادشان بدهد. این که بعد از این صحنه بی‌درنگ صحنه‌ای می‌آید که در آن مختصر ادوارد سعی می‌کند به او آداب معاشرت یاد بدهد از نظر سینمایی بسیار تأثیرگذار است. در اوآخر همین صحنه مختصر به این نتیجه می‌رسد که این کار خیلی خسته‌کننده است و یک شعر فکاهی می‌خواند. حتی این را نیز باید به ادوارد گفت که کجا باید خندید و کجا نباید خندید. در یکی از صحنه‌ها قبل از آن‌که ادوارد همسایه‌ها را در مهمانی ملاقات کند، پگ به او می‌گوید که نگران نباشد و این که

درون‌ماندگی (اوتیسم) جای داد، اما به هر حال ادوارد دست قیچی حکایت از نشانه‌ها (symptom) و اوضاع و احوال کسانی دارد که در این طیف قرار می‌گیرند.

□

مرگ غم‌انگیز پسرک صدفی و داستان‌های دیگر (*The Melancholy Death of Oyster Boy and Other Stories*). در خود داستان مرگ غم‌انگیز پسرک صدفی، پسر نیمه صدفی هست که گویا باعث ناتوانی پدرش است. از آن‌جا که صدف محرك جنسی است دکتر به مرد پیشنهاد می‌کند که پسرش را بخورد. در این‌جا اشاره به این موضوع است که چه با که معلومات‌ها باعث ایجاد مشکلات عاطفی شدید برای کسانی شوند که باید معلول را تیمار کنند یا با او سر و کار داشته باشند و این که تنها راه حل این مشکلات محرومیت و به انزوا راندن معلول است، هرچند که این کار کاری است ظالمانه و غم‌انگیز. در این کتاب چند داستان دیگر نیز با همین درون‌مایه وجود دارد که یکی از آن‌ها داستان پسری است که به شکل رویات به دنیا می‌آید [که باز یادآور نمادی است از فردی واقع بر طیف درون‌ماندگی (اوتیسم)].

حیرت‌انگیزترین پرسشی که از این خوانش تمثیلی برمی‌آید این است که چه طور تیم برتون که از قرار معلوم اطلاعی از درون‌ماندگی (اوتیسم) یا سندروم اسپرگر نداشته چنین تمثیل دقیقی از این اختلال نوشته است؟ حدس من این است که تنها امکان موجود برای برتون برای آن‌که بتواند داستانی با این همه اشارات طریف و مشهود بنویسد این بوده که خود دجبار به اختلالی از اختلالات طیف درون‌ماندگی بوده و یا آن‌که با فرد مبتلایی آشنا و نزدیک بوده باشد. می‌گویند خود برتون شخصی «تودار و متواضع» بوده است (جکسون، مک درمونت). در زندگی نامه‌اش، برتون درباره‌ی برتون، می‌گوید در کودکی بیشتر اوقات تنها بوده و در نگه داشتن دوستی‌هایش مشکل داشته است. «حس می‌کنم یک چیزی بود که دیگران را وادار می‌کرد به هر دلیلی مرا تنها بگذارند، نمی‌دانم دقیقاً چه بود. انگار هاله‌ای اطرافم بود که می‌گفت «اگورت رو گم کن تنهام بذار (در متن)»» (برتون ۲). پر واضح است که بدون روان‌کاوی برتون، این امکان وجود ندارد که او را با قطع و یقین در طیف

علم انسانی
و مطالعات فرهنگی