

سراپ‌های ورنر هرتسوگ

Werner Herzog

نوشتۀ تام بیسل • ترجمه هادی همایش

Tom Bissell

رنگارانک ورنر هرتسوگ فیلم‌ساز بزرگ آلمانی، نویسنده چند ساختنی را با فیلم‌سازی‌گذارند و ضمن مصاحبه به کنده‌گواه در زوایای مختلف فیلم‌سازی و تئاتراتر هرتسوگ نیز می‌پردازد. حاصل کار هرچند با معیارهای رایج مصاحبه و تقدیم‌سی فاصله دارد اما از هردو به خوبی بهره گرفته است. گرچه خود نویسنده‌ی ملی مصاحبه‌ای استراحت کرده که «مقاله مشکلی است. چطور من توان در ۷۰۰ کلمه خوانته را با خود هم‌صادر کرد که هرتسوگ بزرگ است».

از آن دوران هنوز چیزهای زیادی نمی‌دانیم. گرچه پاسخ‌ها در دل پوشش‌های اصلی نهفته است

جوایز متعددی را نیز کسب کرده عبارت است از «خدادار سنت پیترزبورگ زندگی می‌کنم». آنکه دو قسمه از این مجموعه را خانم پیرا طبیعی خواه با عنوان‌های «رودرور سا سرگ» و «وارل، مستخته شده است»، در تعقیب دریا، و آخرين ارش که «مسئول همه‌چیز، ناخدای نیروی دریایی، پسرش و میراث و بنیان، نام دارد که شرح سفر به وینتم است با پندر خود که افسر بازنشسته نیروی دریایی است و با اقبال فراوان منتقدان و خوانندگان رویدرو شده» مقاله حاضر که در دسامبر ۲۰۰۶ در تشریه هارپرز انتشار یافته گشت و گذاری است در جهان

تام بیسل در سال ۱۹۷۴ در اسکاتلندی می‌شیگان به دنیا آمد. بعداز فرالت از تحصیل دانشگاهی، برای تدریس زبان انگلیسی به ازیستان رفت. هفت ماه آن‌جا ماند و سپس حرفه‌های مختلفی را اعمه داشتندان نویسی، روزنامه‌نگاری، ویژه‌سازی و سفرنامه‌نویسی در پیش گرفت. دامنه علایق وی جدا از قصه‌نویسی، سپاه وسیع است، از زن‌پیوستیک گرفته تا سوالنیتیسین. از بازی‌های کامپیومنی گرفته تا ورنر هرتسوگ. در نشیرات مختلفی چون هارپرز و اسکوایر و گراناتا قلم می‌زند. از جمله کتاب‌های وی که

می‌کنم شاید از فیلم‌های تاززان بیشتر دستگیرشان شود تا سخنرانی ریاست جمهور ایالات متحده همین سال».

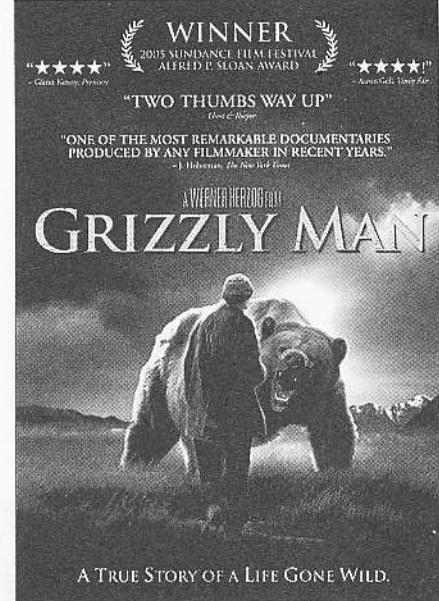
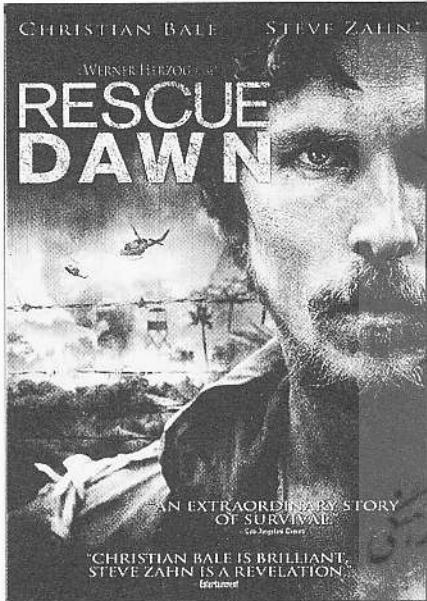
اگر فیلم‌های بس آور و زیبا و همیشه جذاب و غریب هرتسوگ گواه اصلی و سینمایی تمدن‌مان باشد، مورخان آینده در مورد این تمدن درواقع چه خواهند گفت؟ فیلم‌ها را بررسی ناقص تمدنی خواهند دید که با طبیعت و با خود تضاد وحشتناکی داشت؟ سندهایی سخت تماشایی که اغلب به دیوانگی پهلو می‌زنند؟ آن‌ها را آینه می‌بینند یا هشدار؟ نشانه می‌بینند یا نفرین؟ خود هرتسوگ

شود. عامه‌پسندترین شکل هنری کل تمدن نیز کم دوام‌ترین آن‌ها است... فساد پیش‌بینی‌پذیر فیلم خام بیش‌تر شامل فیلم‌های اولیه می‌شود، و ماهیت شکننده می‌سیستم ذخیره‌سازی دیجیتالی‌شان که به ظاهر پیش‌بینی‌پذیر بود، باعث ازبین رفتن بسیاری از فیلم‌ها شد. فیلم‌های نسبتاً کمی که باقی‌مانده است همیشه روزنه فرهنگی افشاگرانه‌ای ایجاد نمی‌کند تا از آن‌جا نظاره‌گر باشیم.

همه‌مان از محفوظ ماندن «دز پنهان» کوروسوا (۱۹۵۸) خوشحالیم، ولی برای بیش‌ترمان تبیین اعتبار فرهنگی «فرار از نیویورک» کارپنتر (۱۹۸۱)

چه‌گونه جنگیدند (شریرانه) چه‌گونه حکومت کردند (متفاوت)، چه‌گونه عبادت کردند (برخاگرانه) - همان‌ها که در بین ما هشدار می‌دهند که درک درستی از تمدن قرن بیستم میسر نیست - و تمدن قرن بیست و یکم هم که دسترس ناپذیر است - به مراتب کم‌تر توصیه‌پذیر هستند اما کسانی که می‌کوشند مانع گسترش دانش‌سوند صرفاً عقب‌نشینی می‌کنند.

آن‌چه این تمدن عظیم را نابود کرد اکنون در مجموع درک‌پذیر است. طبعاً شایعاتی پیرامون ماهیت دقیق نابودی تمدن رواج دارد. که

پرسشن را شکافته است و آشکارا از یک اندیشه علمی - تخیلی مشابه برای ساختن چند مستند استفاده کرده، همان زانی که بیش‌تر آثار شخصی و بزرگ خود را با آن ساخته است. «فاتامورگانا» (Morgana ۱۹۷۰) ظاهراً فیلمی است درباره ازدواج در صحراه آفریقا به روایت مورخ آلمانی سینما «لوته آیسنر» (Lotte Eisner) که شرح مفصلی است از آفرینش در اسطوره مایایی «بنابراین خالق زن و خالق مرد باز به خلق موجودات زنده پرداختند تا موجودات متحرک بسازند». در اوایل فیلم، یک نمای طولانی متحرک چند تبعه نارنجی‌رنگ با دگر

مشکل است. (گرچه آن هم هوازبان خود را دارد) آثار ورنر هرتسوگ مورد متفاوتی است، چون تنها فیلم‌ساز زنده‌ای است که کل آثار وی تا این زمان باقی‌مانده. مشکل بتوان گفت که فیلم‌هایش - که به لحظ شکردن و ژاپن و وسعت نامتجانس است - کار یک نفر باشد. خوشبختانه می‌توان چنین ترکیب شیطنت‌آمیزی را نادیده گرفت و متأسفانه در همین‌جا نیز تواافق‌مان در مورد آثار هرتسوگ به پایان می‌رسد.

وقتی به آدم‌های ۴۰۰ سال بعد فکر کنید که سعی می‌کنند از تمدن امروز باخبر شوند، فکر

بیش‌ترشان براین اساس است که از درون نابود شده. اعتقاد بیش‌ترمان این است که به فرض که عناصر سازنده آن به حیات خود ادامه می‌دادند، نابودی اجتناب‌پذیر بود، حتی اگر تخریب چندان شدید نبود. نیازی نیست که خود را در گیر طرح دوباره این موضوعات کنیم.

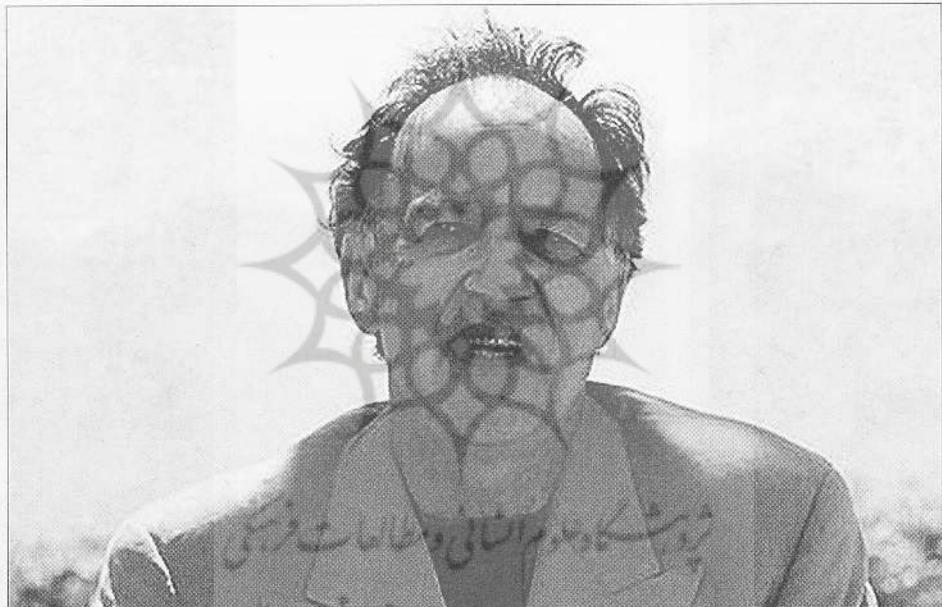
این جاست که کشف تازه فیلم‌های ورنر هرتسوگ سخت به کارمان می‌آید. از دوام عالی آرشیو فیلم‌های هرتسوگ در جای دیگر بسیار ستایش و به آن استناد شده است، ولی این بدان معنا نیست که ارزش عینی این فیلم‌ها فراموش

اما بسیار هراس انگیز زن آشفته‌حالی را نشان‌مان می‌دهد که پسرش را جلوی چشمانش شکنجه داده و کشته‌اند و یک «پن» [حرکت افقی دوربین] به یادماندنی از وسایل خون‌آلود اتاق شکنجه گارد جمهوری خواه. موضوع بلافصله مسکوت ماند و گرچه هرتسوگ بعد پسر جوانی را نشان می‌دهد که پس از تک خوردن از دست سربازان عراقی لال شده است. از تصاویر زیبای چاههای مشتعل نفت عملأً بیشتر لذت می‌برد تا شهادت‌نامه‌اش بر رنج‌های بشری. بنابراین دستکم بعضی از تماشاگران احساس می‌کنند که فیلم‌های «مستند»

سیاره خود را با فیلم واقعی - و به طرز مضمونی این جایی - فضانوردان واقعی ناسا بازگو می‌کند که در اطراف شاتل فضایی محل سکونت خود سرگردان هستند.

فاتا مورگانا اولین برخورد جدی هرتسوگ است با حد و مرز فیلم داستانی بلند و مستند. این فیلم برخلاف درس‌هایی از تاریکی و آن سوت آبی سیر دقیقاً واقعی نیست: بلکه با استفاده از تصاویر واقعی قصه خیالی را بازگو می‌کند که تصاویر عملأً چیزی از آن بایت نشان نمی‌دهند. هرتسوگ نظری همشهری در درگذشته خود دبليو.گ. زيبالد W.G.Sebald که

را نشان می‌دهد که گردیداد کوچک شن در آن حریان دارد. - منظرهای غریب و نسبتاً مربیخی‌وار. که درواقع بخشی از مقصود فیلم است. فیلم را «ایهام کیهانی سینمای حقیقت» خوانده‌اند. هرتسوگ گفته است که «قصد او این بود که به جنوب صحرا برود تا یک نوع داستان علمی - تخیلی درباره موجودات فضایی بسازد که از سیاره «اندرومدها» می‌آیند، سیاره‌ای خارج از کهکشان خود ما و به سیاره‌ای بسیار عجیب پا می‌گذارند... غرض این بود که بعداز این‌که گزارشی در مورد این محل را به تصویر کشیدند، ما فیلم‌سازان فیلم آن‌ها را کشف کنیم و به

سال جامع علوم اسلامی

هرتسوگ به بهانه‌های واهمی ساخته شده است. حکام کویت هم موافقت کردند و وقتی که پی‌برند که هرتسوگ برخلاف ادعای اولیه خود، درباره زنان و مردان قهرمان کویتی که به مقابله با آتش‌سوزی با چاههای نفت می‌رond، فیلم نمی‌سازد، بلکه تعابیر وی من درآورده است، وی را از قلمرو سلطنتی خود بیرون کردند.

اما هرتسوگ هنرمند است نه روزنامه‌نگار. پیش از این‌که کسی بخواهد حقیقت را کتمان کند، هنرمند می‌تواند به حقایق پشت پرده احترام بگذارد. بعلوه‌های دانیم که کویت‌های شکنجه‌دیده

ستایشگر آثار وی است، در قصه حقیقت‌گونه‌اش اشاره کرده که هرتسوگ از واقعیت استفاده استیلیزه می‌کند و با ارزش ایجاد شده به وسیله لوله‌های آزمایشگاهی، «حقایق» را تشریح و اثبات پذیر می‌کند. این به فیلم‌ها شکوه و عظمت می‌بخشد و در عین حال گرایش پنهانی به ناآرامی گه‌گاه در خود دارد. هرتسوگ در افتتاحیه درس‌هایی از تاریکی مدعی شده که برای تصاویر بدون شرح و بسیار زیبای شناسانه خود از محیط‌زیست کاملی که در مذهب اشتبین آغشته به نفت خود در حال سکرات است، ملامت شده. بعلوه‌های شکنجه‌دیده

صورت یک فیلم تحقیقاتی درآوریم^۱. این ترفند که تشخیص آن در فاتا مورگانا مشکل است در فیلم‌های علمی - تخیلی دیگر هرتسوگ بهوضوح به چشم می‌خورد، مثل درس‌هایی از تاریکی (۱۹۹۲) «که ویزگی اش روایت مصیبت‌بار موجود فضایی است» از آتش‌سوزی چاههای نفت کویت به دست نیروهای عراقی در خلال عقب‌نشینی در پایان اولین جنگ خلیج [فارس] و «آن سوت آبی سیر» wild blue yonder (۲۰۰۵) که در آن براد دوریف Brad Dourif در نقش یک موجود فضایی تلخ‌کام ماجراهای یک مأموریت نامطلوب از سیاره زمین به

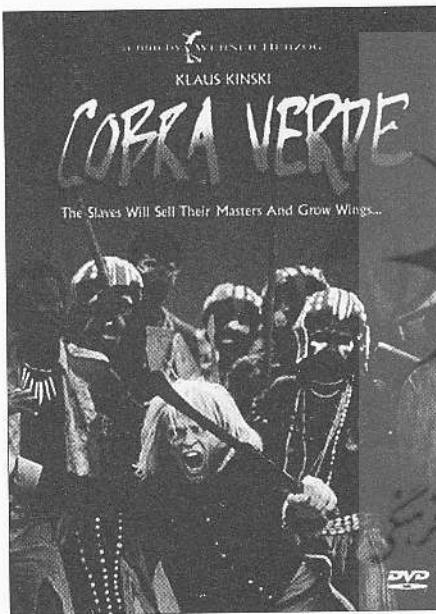
است که پرسه‌زدن‌های تک و تنها‌یش در چهارده سالگی و در کوهستان‌های مرز آلبانی، او را فیلم‌ساز کرده است. مدخل پانزده صفحه‌ای یک دایرة‌المعارف فیلم‌سازی «همه‌چیزهای لازم را برای شروع در اختیارش گذاشت... کش رفتن دوربین ۲۵ میلیمتری از داشکدۀ سینمایی مونیخ ابزار را برایش فراهم کرد، سرقته که برآسان نیجه‌گرانی تا به امروز توجیه‌اش کرده است: دزدی نبود. می‌دانم، حق طبیعی من بود که برش دارم.» او هفت فیلم اولش را با آن دوربین ساخت.

هرتسوگ بین هنرمندان آلمان غربی و

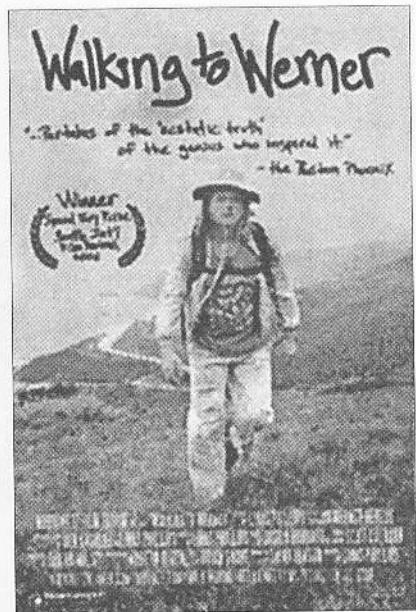
کم تحرک نازیسم، یا سینمای متفکرانه‌تر اروپایی سربرآورده بود. هرتسوگ از بسیاری جهات از چنین طبقه‌بندی‌هایی بزرگ‌تر یا حتی فراتر بود. غرض این است که هرچند طبقه‌بندی فیلم‌هایش مشکل است، اما نسبتاً سرراست هستند. نه این‌که راحت فهمیده می‌شوند. درواقع هرتسوگ غالباً در چند دقیقه آخر فیلم‌هایش چند شکرده عجیب قاتی می‌کند. مثلاً اشترووسک (Stroszk) (۱۹۷۶) با سکانس چند دقیقه‌ای رقص مرغ تمام می‌شود. شکرده دلخواه هرتسوگ این است که در دهان شخصیت‌های فیلم‌اش سخت‌ترانی‌های اختتامیه‌ای

درواقع موجودات فضایی نبودند و ترفند هرتسوگ رنج آنان را ناچیز جلوه نداده است، با چه ترفندی می‌توان فقدان انکار علني را علنی کرد؟ هر شکل هنری که از تجربه انسان‌های واقعی استفاده می‌کند سراجام به تحریف محاکوم می‌شود. مسئله این نیست که آیا هرتسوگ موضوع پژوهش خود را شکل داده بلکه این است که چرا داده.

هرتسوگ به رغم شهرتش (این آدمی است که بعداز باخت در شرط‌بندی با ارول موریس^۲ کفش اش را در حضور جمع پخت و خورد) و دستاوردهای رسمی‌اش، (بیش تر از پنجاه فیلم که چهارده تایش

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات رتال جامع علوم انسانی

روشن‌فکرانی بزرگ شد که هم از میزان تمکین پدران‌شان به نازیسم نامید و متغیر بودند و هم از اطمانت غریب کشور دوپاره‌شان از قدرت‌های خارجی بیزار، هرتسوگ به خلاف بیش‌تر معاصران خود رادیکال سیاسی از آب درنیامد. در عوض، زیبایی‌شناسی افراطی شد. اولین فیلم سینمایی بلند او با عنوان «نشانه حیات» (۱۹۶۸) قصه سریاز مجروح آلمانی است که در خلال جنگ جهانی دوم در یونان در دوران نقاوت به سرمی‌برد - فیلم به طرز غریبی به هیچ درگیری اشاره نمی‌کند. سریازهای هرتسوگ اگزیستانسیالیست‌های

بگذرد که به ظاهر چندان ارتباطی به فیلم نداشته باشد. هرتسوگ این ترفند را «لحظات به شدت خاصی می‌داند که ناگهان چیزی بشنوید که به اساسی ترین هنجارهای رایج ناسزا بگوید».

هرتسوگ با نام ورنر استیپتیچ Stipetic در سال ۱۹۴۲ در مونیخ به دنیا آمد. او در دهکده کوهستانی دور افتاده‌ای در باواریا با مادری فداکار اهل کرواسی و پدری «گم و گور» بزرگ شد او نام مستعار هرتسوگ یا دوک را برگزید که یک شیوه توتمیستی برای حفاظت از خود در مقابل چیزی بود که آن را «شر عظیم جهان» خوانده است. هرتسوگ مدعی شده

فیلم بلند داستانی است و تأیید شدنش، (فرانسو تروفو او را بزرگ‌ترین فیلم‌ساز زنده دنیا خوانده است) وقتی که با کارگردان‌های همتزار خود مقایسه شود، نسبتاً گمنام است. فیلم‌های هرتسوگ در سال‌های ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰ خیلی بیش تر نقد و بررسی می‌شد، سال‌هایی که فاصله دونقطه متصاد نقد فیلم، «فیلم کوارتلی» در یک نیم کره و «پاولین کیل» و «اندرو ساریس» در نیم کره دیگر کم‌تر از یک اقیانوس بود تا فاصله امروز بین چرک‌نویس‌های خام دست مشابه‌شان. آن وقت‌ها هرتسوگ کلاً به سینمای نوین آلمان وابسته بود که از خلاً هنری

میمون‌ها، جوجه‌ها^۱ پرش‌کنندگان با اسکی کسوتوله‌ها، خرس‌ها، قایق‌ها، باد، خرس‌ها^۲ کوهستان‌ها، اسب‌های بادی، مرغ‌ها، بارها و بارها بروز می‌کند. آثار هرتسوگ چاشنی ارجاع متقابل داردند در پیش‌از یک فیلم‌اش اسب‌بادی طلبشده به چشم می‌خورد، در سایر فیلم‌هایش چتردربایی ترسناکی ظاهر می‌شود. چند شخصیت فیلم‌اش عینک‌های هوای‌سواری تقریباً مشابه‌ی چشم می‌زنند، انسانی بعینی از شخصیت‌ها چندبار تکرار می‌شود، گفتگوها ز فیلمی به قیمت دیگر کشیده می‌شود، فیلم مستد

خصوص منتقدان المانی واکنشی نشان ندادند هرتسوگ هرلی به دل راه نداد و همچنان فیلم ساخت و چیزی شد معاذل آندازیک در سینمای معاصر، هرتسوگ ظرف سی و هشت سال فیلم‌سازی تنها در هشت سال اخیر فیلم تراهای ساخته و در هفت چند سال سه فیلم ساخته است بعضی از این فیلم‌ها به لحاظ تجاری بسیار موفق‌تر این بود (مثل بازارسازی غول‌انگیز و ترسناک هوس‌سازی) اندیلیو مورناتو F.W.Murnau اما فیلم پیش‌تر پیش‌نگار خود را مدتها پس از علم به این مطلب بیندازگردید این سایپاگه‌گاه پرازدنه آثار او است

پاپرهای هستند که به ندرت سلام می‌دهند و نه بیش تر مدت فیلم یون یهوا من هستند، که به قول هرتسوگ لا بد هیچ ارتباطی هم به رایش سوم ندارد، هرتسوگ پس این که در مورد نمایش اولین بیکاری‌های رایش سوم در تاریخ سینما، مفصلآ نشویش شد پی برده که همان‌ها هنرمند آلمان غربی‌اش جنبه‌های روش تر ملوبیسم را کشف کرده و ناساکامی‌های امریکایی را در هندوچین با انتقام‌جویی هیتلر برای داشته‌اند. هرتسوگ جنین مهملات اتفاقی را با «حتی کوتوله‌ها هم اول کوچک بودند» (۱۹۷۰) پاسخ داد، یک فیلم تقریباً بی ارزش

هرتسوگ با عنوان «مرد گریزلی»، در سارا فیلم‌ساز خوش قلب آماتوری به اسم «انتموتو تردوول» Timothy Treadwell است که سرونوشتش به دست همان خرس‌های فهودای پایان می‌گیرد که او من خواهد از آن‌ها فیلم بگیرد و ملاحظه‌شان کنند هرتسوگ مکنی می‌کند و یکی از نهادهای بسیار زیبای تردوول را سایپاگ می‌کند: یک مزرعه با دخیز خالی در جای دور افتاده‌ای در ال‌اسکا بینندۀ قدمی هرتسوگ فقط بخند می‌زنند، این نما تقریباً مشابه نمای تصاویر اولیه فیلم سال ۱۹۷۴ خود وی به نام معماهی کاپرهاوزر است.

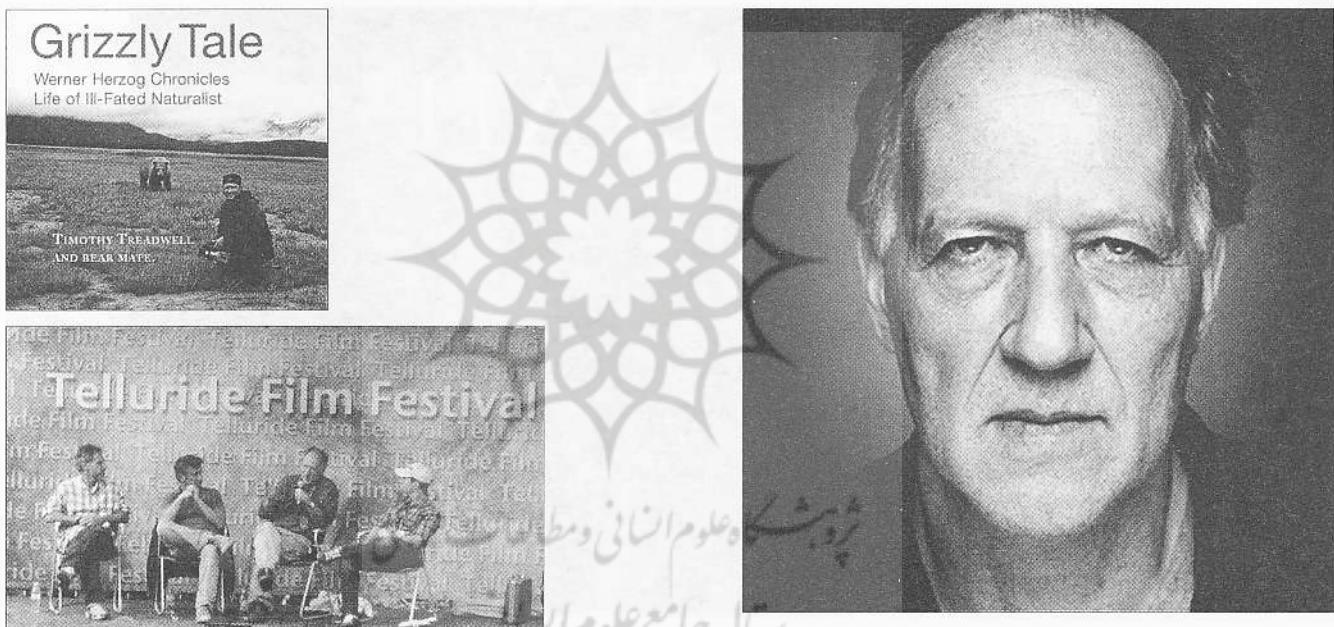
چون علاقه به هرتسوگ شبیه بخضوبیت در یک «کتاب هنرمندانه» است که تئاتری و زندگی از تردوول را معرفت نموده، این فیلم تئاتری و سیاری از هردو مداران کات، قلمروی وسیع غایبی است که با یک رشته دایرپور از سوساها عجین شده باند. زان لوکنگار که هرتسوگ وی را روت‌شکر جانل، این سندروم در هیچ فیلم‌سازی بیش تر از هرتسوگ دیده نشده است. گرچه این فیلم در مموجا اتفاق می‌افتد (السان، ایلات مستعد، امریکای جنوبی، افریدن انسای جنوب‌شرقی، استرالیا، خاورمیانه) و در برایه همه‌چیز است (مساجر، شجامت، جنون، شکست، مرگ، زمان، سفرفاضی، بی‌اعتنای طبیعت) وسوسه تمویری وی (مزایده‌چیزها، بروز، خویی هیرواند، با آن که بسیاری از منتقدان و به

در مورد شورش یک جوخه از کوتوله‌ها علیه مدیران بروزگانشان، فیلم حکایت اخلاقی کتف و زشنی است در مورد دعوت به طفیبان و به شدت به جریانات حاکم اواخر سال‌های ۱۹۶۵ تأکید دارد. زان لوکنگار که هرتسوگ وی را روت‌شکر جانل، خوانده، آشکارا اعلام کرده است که عکس‌یک حقیقت است. سینما حقیقت است در بیست و چهار نما در هر تایه، هرتسوگ چند برشاش را نمی‌کند و افتخار دارد که عکس‌یک حقیقت خاص خود را ابداع می‌کند. او در فاتا مورگانتا می‌کوشد این اندیشه را به خویی هیرواند، با آن که بسیاری از منتقدان و به

دگراندیش کشوری می‌مانست که رژیم اش سقوط نمی‌کند. بزرگ‌ترین علامت مشخصه هرتسوگ صدایش بود - که خش‌دار و با ابهت و کمی به هیس هیس متمایل بود - پس از چند ثانیه چشم هرتسوگ، که ادعا می‌کرد نمی‌داند چه رنگی است، به چشم من افتاد، چشمی که در گودی حدقه‌اش عمیق و ناشناس خفته بود. ولی وقتی که می‌خندید یا لبخند می‌زد چشم‌هایش درخشش غیرمنتظره‌ای داشت و آن‌وقت چشم‌ها شفاف می‌شدند: آبی متمایل به خاکستری مانند مهی بر فراز اقیانوس. باور کردنی سخت بود که این مرد ساكت و آرام که

مجاور صندوق پستی‌های کوچک سفارشی و نرده‌های چوبی واقعی و فیلم‌های دیوید لینچ (ستایشگر هرتسوگ) به نحوی احساس ناگهانی و غیریزی به من دست می‌دهد که وقتی صبح آن روز از خواب برخاستم دست نداده بود. هرتسوگ با پیراهن یقه سفید ملایم و شلوار راحتی بیسکویتی رنگ به من سلام گفت... مرا به اتاق‌نشیمن خودش برد که فرش‌های سفیدی داشت و مثل گلخانه‌ای بود که با نور خورشید خشک شده باشد. پر بود از کتاب‌های عکاسی با قطعه بزرگ و بقایای مختلف سفرهای او. هرتسوگ در بیشتر

در زمین‌های گل‌آلود و بوته‌زار اما هنوز بسیار دلچسب تپه‌های بالای سانت بولوار، که هرتسوگ شش سالی آن جا اقامت داشت، جاده‌های بدون پیاده‌رو زیر چتر بید مجnoon و درختهای غریب نخل پیچ و خم می‌خورد. ظاهراً هشتاد درصد بیشتر خانه‌های رنگ و رو رفته و روشن گاراز هستند، باقی آن معماری مزخرف بیشتر پشت سرگر بوتمنزه‌ها و پرده‌های تاک و دیوارهای ضخیم درختان میوه‌دار پنهان شده است. در اینجا بود که من به تک‌گویی مشهور هرتسوگ درباره جنگل پروری در مستند «با رویاهای لس بلانک»

افسانه‌های پیرامونش بیشتر از اسکالیبیور^۵ است، هنرپیشگانش را با نوک هفت‌تیر هدایت می‌کند (دروغ) در خلال یک مصاحبه تلویزیونی در بی‌بی‌سی به وی تبراندازی شده (راست) سرخ‌بوستان پروری را از حقوق مدنی‌شان محروم کرده (دروغ) هواکین فینیکس Joaquin Phoenix را از یک تصادف ماشین نجات داده (راست) یک مستند ظاهراً به نفع ساندنسیت‌ها جعل کرده (دروغ)، یا تویی یک مزرعه کاکتوس شیرجه پرونده‌ای رفته است تا یک نکته ناگفتنی را ثابت کند (راست)، وقتی که من این افسانه‌ها را مطرح کردم هرتسوگ

دوران حرفه‌ای خود سبیل نئوپروسی آویزان و موهای قهوه‌ای فوتbalیست‌های مونیخی دهه هفتاد را داشت. در نتیجه چهره‌ای است که مشهور جلوه می‌کند حتی اگر کسی نداند که هرتسوگ که هست. چند سال پیش هرتسوگ سبیل‌اش را زد؛ موهای آشفته‌اش که به امان خدا رها شده بود، خاکستری و کم‌پشت شده و پیشانی فراخش را نشان می‌دهد که شباهت عجیبی به تامس هابز فیلسوف دارد. همین که شروع به حرف زدن کردیم، هرتسوگ ظاهراً تا حدی خسته بود - بعد فهمیدم که آن روز درد آپاندیس شدیدی داشت - وضعیت عمومی او به

Blank Les فکر کردم. طبیعت در اینجا وحشی است، پست است، در اینجا چیز اروتیکی نمی‌بینم. بتپرستی می‌بینم و خفقلان و خفه کردن و تناع بقا و رشد و فساد... درختان اینجا بی‌برگ و بار هستند و پرنده‌گان بینوا خیال نمی‌کنم پرنده‌ها می‌خوانند. آن‌ها از درد ضجه می‌زنند... حتی ستاره‌های آسمان این‌جا هم به نظر درهم و برهم می‌آید. اگه‌گاه شاخه‌ای می‌شکند و من می‌توانم حضور انسان مسین پوستی را دزدانه تمثاً کنم که پرچین یک ملک خصوصی را هرس می‌کند. جاگوارهای خاک‌آلود و مرسدس بنزهای پارک شده موازی هم

نشده‌ام. ولی خوب، کوروواسوا با بهشتان محشور شود. المان سفید به تعادل واقعی نزدیک شده استه.

موضوع فیلم مستند المان سفید (۲۰۰۴) دکتر گراهام دورینگتون Graham Dorrington پژوهشگر انگلیسی است که می‌خواست با بالون دستمزارش که در ارتفاع کم بروز می‌کرد، از حیات وحش در چنگل‌های سرپوشیده گویان فیلوبورداری کند. دورینگتون، یک شخصیت کهنه‌الکوئی هرتسوگی و خیال‌پردازی بدشاسی بود که مرگ دوست فیلمسازش که پک دهه پیش در پکی از

نمی‌کنند تا خود فیلم‌نامه نهایی منشی صحنه دایم با سوالش کلاغام می‌کند؛ حالا باید چندتا نما داشته باشیم؟ من هم دایم به او می‌گویم، از کجا بدایم؟ اما هرتسوگ به پشت تکیه داد و هراسان نگاهم کرد. در سی سالی که از ساختن این فیلم گذشته تو اولین نفری هستی که به این چیزها اشاره می‌کنی. باید برسی اس نمای وقته که تکیه داشت را دیدم. من بنی کردم و گفتمن که فکر می‌کردم این موضوعات ناجیز برایش چندان اهمیتی نداشته باشد. اما هرتسوگ سرش را نکان داد و گفت: «دارد، جون به

به من گفت: «در رسانه‌های مثل این، این پدیده‌ها طبیعی است. جون تا حدی ابلهانه است. می‌توان خوبی نیز وقتی جوان بود خبردار شدم که نهیه‌کنندگان در کلولند نشنه گشیده است تا برای ناسا پک رشته فیلم درسراه مستistem‌های هدایت‌کننده موشکی بسازد. لذا من به اوهابو رفتم، ولی چون راکتور آتشی آن جا تحت محافظت شدید بود، بین برم که ایازار، وروه، ندارم، سالا، گوارش‌های مفصلی شده که برای ناسا فیلم ساختم، با این که حرفة نان و ابدار داشتمندی ناسا را ول کردم تا فیلم‌ساز بشوم. این طوری شایعه تقویت می‌شود. بد

NOSFERATU:

PHANTOM DER NACHT

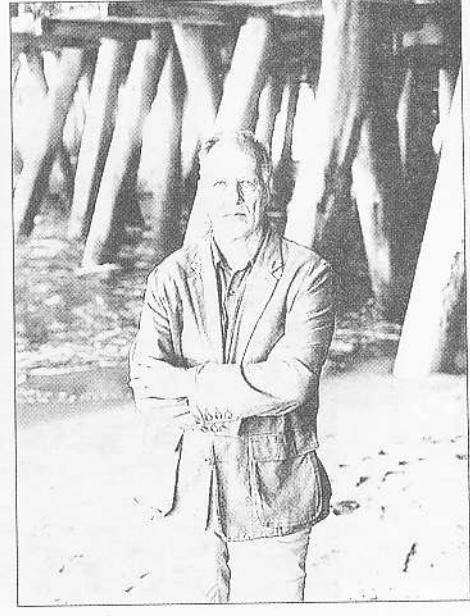
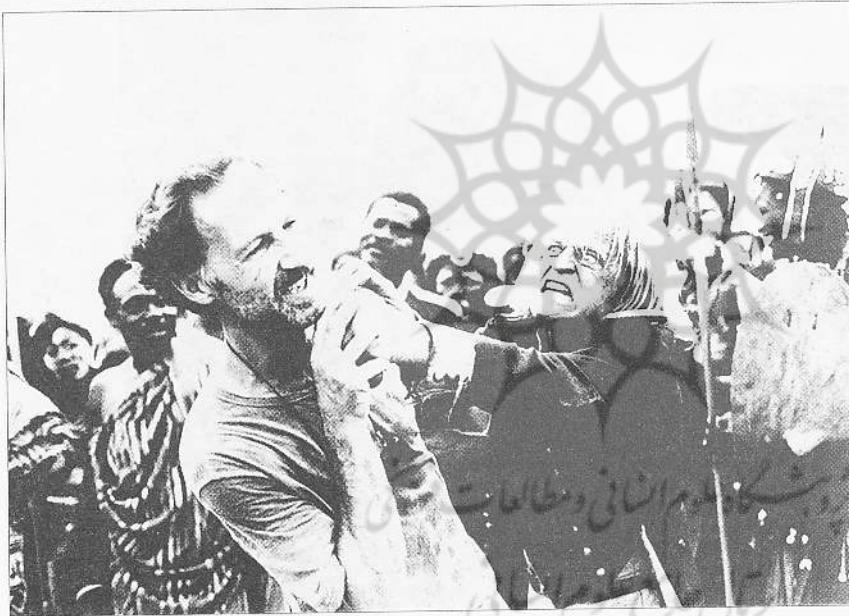
اولین بروزهایش با بالن کشته شده بود، غرفت پیش چشمش ظاهر می‌شد، مرگ وی تصادفی بود، اما دورینگتون هرگز خودش را نیخشد. دست آخر، دورینگتون عزم سفر به جنگل سرپوشیده را می‌کند صحمهای که پیشتر فیلم‌سازان آن را برای الخلة با شکوه استحاله اختیاب می‌کنند، هرتسوگ برای دوران تکاری یک فیلم هویانی از آن استفاده کرد. اورهای درختی با مکده‌های بزرگ بارویی روی نوک انگشتان شان، بندهایی که ظاهراً پوشیده از نسیمه‌های سلحنج است، مبارکه‌هایی با نگاه‌های موذیانه و چشم‌های گود رفته و سبز مایل به آبی

جزیل قصه‌گویی مربوط می‌شود به ساختار درونی و عوامل در روانی روایت مربوط می‌شود به حرکت در روانی تمثیل‌گر مربوط می‌شود. هرتسوگ در خال ساختن نوسفراتو گفته بود که آزو دارد فیلمی به سبک فیلم‌های اکبری کوروواسا سازد، کلگردانی که حساسیت شدید و عوامل بصری ایرانی وی ظاهرًا با زیبایی شناسی پیشتر اشیوگرانه هرتسوگ فصله دارد. وقته که پیشتر اشیوگرانه هرتسوگ فصله دارد، وقته که پرسیدم آیا هنوز چنین خیالی درس می‌پروراند، هرتسوگ جواب داد: هنر هرگز متناسب با کوروواسا یک فیلم متعادل کامل نسخه‌نامه هرگز نزدیکیش هم هم نیست. خودم می‌گذارم که قوت پیدا کنند. من با مرور آثار هرتسوگ ابلهانه امیدوار بودم که به انتقام مکور در پکی از فیلم‌هایش اشاره کنم و نکشانی را حافظه‌شان کنم و او را تحت تأثیر قرار دهم. به عقیده خودم تحت تأثیر هم قرار می‌گرفت چون چندبار به طرز ناخوشاندی مقابله کرده بود که چه مطهر می‌پورگرکنند ها پیشتر با غریزه فیلم می‌سازند این حرفاها از سینما شروع می‌شد (من از کمال طلبان پشت دوربین بسیاری، همان‌ها که ساخته‌ها برای گرفتن پک نمای نشنا وقت صرف می‌کنند) تا استوری بورد (استوری بورد ایزار

دیگری بسازد، شانه بالا انداخت و گفت که پیش‌بینی کردن برای مستند بعدی برایش ممکن نیست. مرد گریزلی را با نوعی روش‌نگری illumination ساختم. وقتی که به ماجراهی تردول برخورد کردم، فقط و فقط می‌دانستم که قصه بزرگی است واقعاً بزرگ و من باید با آن دست و پنجه نرم کنم و بسازم. مهم نیست چه طور. شروع کردم به دیدن فیلم تردول. تدوین‌اش نه روز طول کشید. بعد نصف فیلم را فیلمبرداری کردم. وقتی که داشتم تدوین‌اش می‌کردم، گفتار فیلم را نوشتیم و ضبط‌اش کردم و میکس اولیه را صورت دادم. ولی

نشان داده شده بودند و همه‌شان هم جایزه گرفته بودند. امسال از هزار و سیصد فیلم، صد فیلم انتخاب شده. فیلم‌های اعجاب‌انگیز تویش هست. از همه‌جا فیلم می‌آید. من دیگر تنها نیستم. پرسیدم که آیا این احساس خوبی است؟ - او، حتماً... خدا را شکرا ولی نه به خاطر این که من شعار دادم، چون تا به حال سابقه ندارد که نسبت به طرز تلقی‌مان از حقیقت به این شدت حمله شود. پاسخ مسایل‌مان بی‌درنگ به شکل این فیلم‌های تازه داده می‌شود. لازم نیست که من دیگر این دوربیر باشم.

الماس سفید واقعاً فیلم بر جسته‌ای از آب درآمد، هرجند با معرفی مارک آنتونی یاپ Mark Anthony یاپ یک معنچی گردن‌گفت که پیش‌بینی عجیب تکان‌دهنده‌اش به حقیقت می‌بیوندند و بین راه فیلم به سرقت می‌رود. (یک سکانس طولانی هم از یک خروس هست) الماس سفید کمی پیش از نمایش عمومی مرد گریزلی عرضه شد و از زیباترین و غیرعادی‌ترین مستندهایی است که تا به حال ساخته شده. به جرمی می‌ماند که دست‌کم آشکار نشده باشد. هرتسوگ با این نکته موافق است و می‌گوید: «الماس سفید فقط از مرد گریزلی عمق

هنوز موسیقی نداشتیم، لذا باید مuttle می‌شدم تا نوازندگان با هم جمع شوند و موسیقی را ضبط کنند و بعد آن را به فیلم میکس کنیم. ولی در اصل، از روزی که فیلم تردول را دریافت کردم تا تحويل فیلم، بیست و یک روز طول کشید».

هرتسوگ سال‌ها است که خود را وقف ساختن فیلم‌های خاصی کرده است اما به ندرت بیش از چند روز صرف نوشتن فیلم‌نامه می‌کند؛ وویتسک Woyzeck (۱۹۷۹) هجده روزه فیلمبرداری و چهار روزه تدوین شد. هرتسوگ به راجر ایبرت Roger Ebert گفت: «فیلم‌ها را باید این جوری ساخت. عالی

این چالش با جهان‌بینی ما چیزی است که ذهن هرتسوگ را در بسیاری از فیلم‌هایش اشغال کرده است. به گفته خودش: «این همان وزن و اعتباری را دارد که جنگ‌افزارهای گرم در مقابله با سلاح‌شوان قرون وسطی داشت. ولی فقط این‌ها نیست که جالب است. نه حقایق جالب است و نه واقعیت. از بین همه این‌ها، می‌توان به اشراق رسید، به حقیقت دست یافت، به جایی که از خود فراتر برویم، از خود بی‌خود شویم و به ادراک بصری برسیم».

وقتی که از او پرسیدم که آیا خیال دارد مستند

بیش‌تری دارد».

با علم به این قضیه که هرتسوگ فیلمی درباره جنگ اول خلیج [فارس] ساخته است از او پرسیدم که آیا علاوه دارد که در مورد جنگ جاری در عراق فیلمی سازد. به سرعت پاسخ داد: «خیر، این جنگ را امریکایی‌ها به راه اندخته‌اند. بسیار به ندرت فیلم‌های خوب ساخته شده». هرتسوگ در سال ۲۰۰۶ جایزه افتخاری دستاوردهای بر جسته یک عمر را از فستیوال مشهور هات داکس [مستندهای داغ] دریافت کرد. او گفت که هشت سال پیش تنها شش فیلم به فستیوال داده شده بود. همه‌شان

فیلم‌سازها خدش می‌کنند اما هرتسوگ حفظ این فیلم‌سازها خدش می‌کنند که حضور دوربین این را به ما باداوری کند. فیلم‌های هرتسوگ سرشار از چنین مستثنکننده‌های پیدا و پنهان است، در مجموع، دیدن کل آثار او گونه‌ای اندیشه‌پردازی به میانجی است: میانجی بین پنهان و تصویر، بین حقیقت و افسانه، بین واقعی و غیرواقعی، شاید مرد گریزی مشهورترین (و از لحاظ تجاری موفق‌ترین) فیلم‌اش دستکم در این جنبه سال اخیر باشد، ولی سریاسترین و برواسطه‌ترین فیلم‌اش هم هست و باید گفت که کمتر از همه نشانی از او دارد.

(۱۹۷۱) را صدای شخصیت نابینا و ناشنوای آغاز می‌شود، زن منتهی به نام فیشنی لشتراوبینگر Fini Straubinger به علت پک سقطه بد در بازیه سالگی نابینا و در هجده سالگی ناشنوای شد. او روی پرده سیاه روایت می‌کند که، اوقتی بچه بودم، پیش از این که این طور بشوم، پک مسابقه پرش با اسکی را تماشا کردم، پک چیز مدام توانی ذهنم است. آن امها توانی هوا می‌فتد، هرتسوگ فیلم‌هایش به نام «جلدی با شکوه استاندار خراطه» (۱۹۷۴) مدام در مورد مسابقه پرش با اسکی به ما پیغام می‌دهد از فرود بد پروازکنندگان با اسکی و خاطره اشتراوبینگر را با فیلم تدوین نشده اسکی‌باران پرندگانی که در سریال‌ای اوج می‌گیرند ادغام کرده است. اما این خاطره اشتراوبینگر نیست، قصه‌ی شدن اسکی‌های شان که به صورت

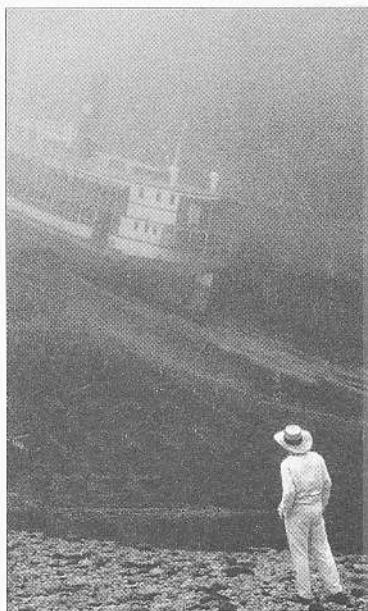
در دیستر کوچولو پرسواز لازم دارد، (۱۹۷۷) مستند احتجاجی‌گریز هرتسوگ درباره فرار و نجات خلبان امریکایی آلمانی به نام دیتر دنکلر از اردوگاه زندانیان پاتل لاؤ در ۱۹۶۶ است و در آن هرتسوگ دیستر را شناس می‌دهد که وارد خانه‌اش در سن فرانسیسکو می‌شود و پیش از ورود چندبلر در جلوی را باز و سه می‌کند دنکلر توضیح می‌دهد که «بیش تر مردم نمی‌دانند چه امتیاز مهمی است که می‌توانم دری را بار و بسته کنم، من این عادت را داشتم، همین، در اصل دنکلر چنین عادتی نداشت. درواقع این فکر هرتسوگ بود، گرچه تجسم

خاطره هرتسوگ است. درواقع او این جمله را برای این زن نوشته و اشتراوبینگر هم برایش می‌نویسد، قبول داشت که این سکانس معروف تجربه او و محتوای میراثی خاطرات بصیری‌اش لست باقی و هرچه می‌شود، بلکه بیشتر در خلاصه این معرفت بعضاً از سوتان نابینا و ناشنوای او به باغچه‌شی می‌گیرد اما شاعرانگی بالقوه‌ای دارد. هیچ فیلم‌ساز دیگری بیشتر از این نمی‌تواند زیبایی شگفت‌ذینگی این تفاوت‌مان را شان دهد. حیرت‌آور است که هرتسوگ می‌تواند چه لطفی بسازد - امسا افغانی زیرکله، یکی از اولین است قاب می‌زند. این لحظه‌ای است که سیاری از

اعتراف می‌کند که: «این صحنه بسیار ناراحتمن کرد چون احتملاً همان رفتاری بود که سال‌ها در بچگی با او می‌کردند.» دو سکانس دیگر همین اندازه تکان‌دهنده است اما حقیقت پرشور آن به مراتب کمتر است: یک صحنه وقتی است که برونو با دوست دختر هرجایی خود در مورد بهبود زندگی در امریکا حرف می‌زند (برونو می‌گوید که در دوران نازی‌ها تو را می‌زندند و فحشات می‌دادند، ولی توی امریکا همین کار را بسیار مؤبدانه و با لبخند می‌کنند). و بازتاب احساسی اولین سفر برونو به ایالات متحده است و شاید به صمیمانه‌ترین لحظه فیلم کشیده

می‌گوید: «نگران نشو، این فقط فیلم است.» انگار دنگل در شرح این ماجرا، خودش فیلم‌ساز شده است. حقیقت پرشور هرتسوگ راهش را به فیلم‌های داستانی هم پیدا کرده است. معماهی کاسپاره‌اوژر داستان واقعی جوانی را به صورت قصه روایت می‌کند که در قرن نوزدهم در یکی از شهرهای آلمان پیدایش شد که به ندرت حرف می‌زد و هیچ تجربه‌ای از جهان خارج نداشت، چون افراد فاشناسی بیست سال وی را در سرداری محبوس کرده بودند. هرتسوگ نقش کاسپار را به هنرپیشه سابق را از میان جنگل عبور بدنهند. دنگل احساس

احساس واقعی دینگل بود، یک کنش واقعی نبود. انتساب حرکتی به دینگل بود که در آن دخالتی نداشت کاری است که هرتسوگ آن را «حقیقت پرشور» می‌خواند و در آن صحت مجازی جایش را به صحت عاطفی می‌دهد، قلمرو ذهنی است که با تمهدی و دستکاری به آن وارد می‌شویم. به سکانس ناراحت‌کننده‌ای در اواخر فیلم دقت کنید که هرتسوگ دنگل را به مرز تایلند - لائوس می‌برد و یک گروه از روساییان تایلندی را اجیر می‌کند که دنگل را بینندند و درست مثل سه دهه پیش اسیر سابق را از میان جنگل عبور بدنهند. دنگل احساس

پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی رتال جامع علوم انسانی

می‌شود. در یک سکانس دیگر هرتسوگ دو شکارچی گوزن اهل ویسکانسین را فرامی‌خواند و ازشان می‌پرسد که آیا قبول می‌کنند که یکی از هنرپیشگان بزرگ آلمان با آن‌ها آلمانی حرف بزند و او از آن‌ها فیلم بگیرد. آن‌ها موافقت کردن و هرتسوگ دوربین‌اش را راه انداخت. دو شکارچی گوزن بعد از این‌که چند لحظه‌ای به این آلمانی کوتوله عجیب گوش دادند که از قدرت «مغناطیسم حیوانی» حرف می‌زد نگاهی به هم رد و بدل کردن و خنده‌یدند و به سرعت سوار ماشین شدند و رفتند، هرتسوگ دیگر هرگز آن شکارچیان گوزن را ندید.

آماتور، برونو اس بی‌نظیر داد که درواقع پسر یک زن هرجایی بود و بیست و سه سال در پرورشگاه‌های مختلف زندگی می‌کرد و اغلب کتک می‌خورد و در ازدواج مطلق زندگی می‌کرد. هرتسوگ در اشتروسک Stroszek که داستان نوازنده دوره‌گرد بداقبالی است که به امریکا سفر می‌کند تا زندگی‌اش را سر و سامان بدهد و شکست فاحشی می‌خورد، دوباره از برونو اس استفاده کرد. ناراحت‌کننده‌ترین صحنه آن جاست که پالاندازها، برونو اس را در آپارتمانش به باد کتک می‌گیرند. هرتسوگ برای فیلم‌برداری از آپارتمان واقعی برونو اس استفاده کرد. هرتسوگ

می‌کند که بندها مج دست‌اش را آزار می‌دهد و می‌گوید «او، این یک خرد واقعی است.» هرتسوگ روایت می‌کند که: «البته دیتر می‌دانست که این فقط یک فیلم است. اما تمام ترس‌های سابق‌اش برگشت و انگار واقعی بود.» این جا تمهدات پرآب و تاب، اما سخت ناراحت‌کننده است. بعدها وقتی که دنگل از یک روسایی تایلندی استفاده می‌کند که داستان وحشتناک و مشهور دزدیده شدن حلقة نامزدی و روش ویتنگها را در قطع دست سارق با قمه بازسازی کند، روسایی آشکارا مضطرب می‌شود. دنگل متوجه می‌شود و او را در آغوش می‌گیرد و

ساعت تحت عمل جراحی قرار گیرند). وقتی که نوبت به انتخاب مجده نقش لول فیشن کارالدو رسید انتقال می‌رفت که هرتسوگ بازیگری را پیدا کند که بین نهایت ارم باشد اما هرتسوگ خدای بدغلقی را انتخاب کرد که کلاوس کینسکی باشد، گوچه می‌داشت که کینسکی فاتانی می‌کند و توی جنگل «پاک خل می‌شود» کینسکی نالبیش نکرد. با این وصف هرتسوگ به همکاری با کینسکی ادامه داد - آن‌ها دست آخر شش فیلم با هم کار گردند - و در این پک مورد می‌شود کج تانی را در کلرگدان مشاهده کرده که در همان مرحله اول وادرش کرد که

ساختنی دیونووار جان اوکلو John Okello اتفاقی زنگلار - و در همان حال میمون‌های دور و برش به جست و خیز می‌پردازند هرتسوگ در «فیشن کارالدو» (۱۹۸۲) باز قصه خیال‌پردازی را بازگو می‌کند که در منطقه آمازون در جستجوی رستگاری است سفر به عاقبت فیشن کارالدو برای بردن ایرما به آمازون مستلزم کشیدن یک کشتی ۳۰ تنی به بالای ته و رسیدن به رودخانه‌ای دسترس نایدیز است؛ طبعاً هرتسوگ تصمیم گرفت که باید عملکشی را به بالای ته ببرد. به این ترتیب، فیلم تمثیل خود شد. هرتسوگ

این پک از مضحك‌ترین سکان‌های کل فیلم‌های هرتسوگ است.

برای آگوئیره «خشم پرورگار» (۱۹۷۲) یک فیلم خشن و پردردسر در مورد هیلت اعرامی شورش اسپانیایی که در جستجوی الدورانو در کرانه آمازون پیش می‌بروند و به تدریج دیوانه می‌شوند، هرتسوگ با هنرپیشگان و کادر فنی که چیزی توانده بود دیوانه شوند در کوهه آمازون فیلم ساخت واقعیت فیلم مدام با داستان آگوئیره تداخل داشت. وقتی که موش‌ها به قایق فلیم‌پردازی هجوم آورند، هرتسوگ از موش‌ها فیلم‌پردازی کرد. وقتی

قایقی را به بالای تهای پکشانند. هرتسوگ هرگز واقعاً توانست توضیح کاملی در مورد رابطه پیچیده خود با کینسکی ارایه دهد. لو از کینسکی بازی‌های اعجل‌آوری گرفت بهخصوص در پیشک که اسما از سکان‌های طولانی در یک نما ساخته شده - اما رابطه حرفا‌یابان قول و فرازهای دایم برای کشتن هدیگر بود کینسکی که در ۱۹۹۱ درگذشت در شرح حال خود نوشت: «من با تمام وجود از این هرتسوگ جناهکار بیزارم. مورجهای درشت سرخ نوی گودی چشم‌پاشانند، تخشن را با لع نسخه‌تبار سرخ‌خوستان بروی (که بکی از این بوجود و توی مانعتش بروند و دل و رودهاش را

برای ساختن فیشن کارالدو سه سال در جنگل بسر برده، و در این بین به ناجاوار همه چیزش را وسط کار عرض نکرد چون جیس روبارتس Jason Robards بازیکر اول به اسما مبتلا شد و پیشک‌ها او را از رفتن به برو منع کردند؛ سقوط هوابیمه؛ جنگ هوزی بین برو و اکلونور؛ توقیف هرتسوگ به دست مأموران دولت؛ مجرح شدن چند نفر از اعضا کادر فلیم‌پردازی؛ (از جمله مردی بدمار گزیده شدن به دست مار سیمی پایش را با لز برباد) و حمله خصم‌تبار سرخ‌خوستان بروی (که بکی از این حمله‌ها یافش شد و نفر از خدمه فلیم‌پردازی هشت

که بخشی از قایق به علت برخورد با شاخه‌های کم ارتفاع در خط‌مر می‌باشد شدن بود، هرتسوگ به درین اش چنگ اندامت و از این برخورد فیلم گرفت و آن را توی فیلم گذاشت، تا آگوئیره خود بزرگ‌شون را (ما بازی کلاوس کینسکی خود بزرگ‌بینی) نشان دهد که با اندوه به فایقی پا می‌گذارد که میمون‌های کوچک عنکبوت‌مانند در آن مسی‌لولند. آگوئیره در قایق پرسه می‌زند، دوستش مورده‌اند و او زمانی که آخرین مراجعت سلامت عقلانی را مل می‌کند خطابه جنون‌آمیزی ایجاد می‌کند - که به گفته هرتسوگ تزکیتی است از

بخورند».

هرتسوگ و «تجربی کارهایی چون او» اعتقاد دارد که «در آسمان و زمین چیزهای بیشتر از آن هست که فرهنگ‌های لغات‌مان ارایه می‌کنند. فکر می‌کنم بیشترمان با این حرف موافقیم». اما هرتسوگ در مقام ابزاری برای استیلای نیروی اراده، به صورت جادویی عمل نمی‌کند. فیلم‌های او که به شدت به تنوع تجربیاتی متفاوت از رفتار آدمی، تکیه دارد چنانی متأفیزیک سهل‌الوصولی را برایش مجاز می‌شمارد، به خصوص وقتی که تنوع تجربه‌های مورد علاقه‌ی وی، ورای محدوده تخیل باشد. فینی اشتراوبینگر واقعی است. دن لوپه آگوئیره نیست.

فیلم‌نامه خواندن، از نابازیگران خواسته می‌شود که ناگوارترین تجربه‌های زندگی‌شان را بازسازی کنند و بعد رفتار غیرعادی از آنان سرمی‌زنده می‌بینند. خوانده می‌شود، بنابراین فیلم‌های هرتسوگ را می‌توان سعی مدام برای نشان دادن منافذ مرزی بین قصه و غیرقصه داشت... گذشته از همدچیز، فیلم چیست، غیراز رشته تصاویری که به نوار سلولوئید تبدیل می‌شود؟ هرتسوگ گفته است که وقتی فیلم بر جسته‌ای می‌بینم، مجهوت می‌شوم، هرتسوگ، تصاویر، واقعیت اسرارآمیزی پیدا می‌کند

هرتسوگ از فیلم ساختن در استودیو پرهیز می‌کند. به قول خودش، «فیلم‌هایش بدون واکنش جهان خارج به‌کلی ضایع می‌شود». او از تمهیدات ابتدایی سینمایی مانند نمای ثابت و زوم بهشت اکراه دارد. دوربین اغلب ساکن است و او با شکیبایی آزمندانهای به تصاویرش می‌چسید. ویزگی‌های هرتسوگ از سر ناچاری است... مثلاً آگوئیره با یک دوربین فیلمبردار شد - دوربینی که از دانشکده سینمایی مونیخ کش رفته بود - و دیدگاه هرتسوگ از سینمای «کلک‌های پرزق و برق» و برش‌های

هیچ‌کدام انسان معمولی نیستند. وقتی که کسی می‌خواهد از کاری که هرتسوگ سعی کرده در دوران حرفا‌ی خود به سرانجام برساند واقعاً مطلع شود واقعی بودن آن آدم‌ها چندان موردی پیدا نمی‌کند. فیلم‌هایش انبیقی است که حیات در آن جاری می‌شود - تشریح نمی‌شود، جاری می‌شود - و ما همه همکاران کیمیاگر او هستیم. وقتی که هرتسوگ می‌بیند که قایق فیتیس کارالدو به یک وجی بالای تپه رسیده در گفتار دی‌وی‌دی می‌گوید: «من همیشه می‌دانستم که استعاره مرکزی فیلم، همین است، شاید حتی استعاره‌ای برای زندگی باشد. من

که دست آخر هم نمی‌توان فرموله‌اش کرد، تنها می‌توان به تماشایش نشست... قدرت فیلم‌سازی او بی‌شک روان‌شناسانه نیست. شخصیت‌های خیالی‌اش اغلب رفتاری توضیح‌ناپذیر دارند. بنابراین گرایش وی به تقدیس تصویر است، که گویی جانشین قدان انگیزه در فیلم‌نامه‌های او شده است. گاهی این کار نوعی شیفتگی به ترکیب‌بندی محسوب می‌شود. وقتی که هرتسوگ فیلم را «هنر بی‌سودان» می‌خواند، یا مدام نفرت خود را از نقد فیلم ابراز می‌کند کمکی به خود نمی‌کند. یکی از فصلی‌ترین منتقدان هرتسوگ زمانی نوشته که

فراوان «مدرن به نحو پیش‌بینی پذیری سختگیرانه» است. این نوع فیلم‌سازی احساس کاذبی به تو می‌دهد که چیز جالبی دارد اتفاق می‌افتد. ولی برای من به وضوح نشانه این است که دارم یک فیلم توحالی می‌بینم.» توحالی بودن برای هرتسوگ مشابه تمهیداتی است که بیشترمان به فیلم نسبت می‌دهیم. پس کینسکی برای فیلم‌های هرتسوگ، نماینده چیزی است که همزمان بی‌واسطه و واقعی و دغلکارانه است. پس از آن که بازیگرانش بارها و بارها کارهای الله‌بختکی و بی‌هدف و دیوانه‌وار کردن و چندین و چند روز سخنرانی‌های جنون‌آمیزی را از

نمایشی و سینمایی را به خاطر حقیقت پذیرفت حقیقت رُفَتْر، چیزی که در اعماق روحش ریشه دوئنده بود و جور دیگری نمی‌توانی آشکارش کنی. «البته سگی به این دارد که چه می‌کنی، وقتی که به فیلم‌های تیموتوی و هرگزیرانی دسترسی پیدا کردم تقریباً یک سال از مرگش می‌گذاشت. تو با مواد و مصالح لو چیزی ایجاد نمی‌کنی و وقتی را با آن‌ها نلف نمی‌کنی به آن‌ها اخترام می‌گذاری.» من یاد سکانسی از مستند قصه‌وار ماجراهای لاسکنس (۲۰۰۴) راک بن Zak Penn افتد که خود هرتسوگ در آن در نقش خودش بازی می‌کرد و

قصه‌هی میزد. در یک فرصت کوتاه حرفانش را به پادشاه اورد که «من هیچ وقت تغافلی بین فیلم‌های داستانی و مستندهای خودم قابل شدم، برای من هم همان فیلم‌اند» اگر قضیه‌این است چه لزومی داشت قبلی را که جزو عالی ترین آثارش بود بازسازی کند؟

هنرمند توام سیمیم که استماره چه هست
نمی‌توانم حتی اسمی برایش پگذارم

هرتسوگ برای تدوین نهایی فیلم آخرش طوط رهایی در سویتی با اتفاق‌های ضدصوت داخل ساختمان در روز ازدواجی در یکی از محله‌های لس آنجلس کار می‌کرد. در یک طرف خیابان‌های مجاورش، سالن‌های تاثو بود و در طرف دیگریش مخصوصان «از بین بردن تاثو با لیزر» که بین شان دکتر بتات Tatoff، هم بود.

هرتسوگ بعداز آن که مرا به جو بینی Joe Bini دوینتگر نه فیلم آخرش معرفی کرد نشست و خود را

داشت فیلم مستندی در میرا هیولای لاسکنس می‌ساخت. فیلم دلچسب جمع و جور و بسیار مفرحی بود بن خیلی کیف می‌کرده که دارد نقش تهیه‌کننده هرتسوگ را بازی می‌کند. آنقدر تصویر لاسکنس را نشان داد که هرتسوگ نهادیدش کرده که کار را ول می‌کند، بن با دلخوری به هرتسوگ گفت: «تو یکبار به من گفته‌ستین بعنی دروغ، هرتسوگ جواب داد: طرق می‌کند اگر بروی تو طرقی نمی‌کند و فرقش را نمی‌دانی چرا نمی‌روی مجری بسویمه میزگرد بشوی؟» مقصود از این صحنه مضمک است ولی نکنایی که به آن اشاره می‌کند

قصه به خودش گرفته آنها داشت از منظر متلوقی عرضه می‌شود؟ هرتسوگ سوی نکلن داد و گفت: «من از نمایش ترسی ندارم، من به نکنایش جنبه شخصی می‌دهم، این چیزی است که خود دیگر استنباط می‌کرد، وقتی گفتم، دیگر، دوست دارم صحنای بیکریم که در چلوی را چندبار باز و مسنه کنی، او جواب داد: «خندندهار می‌شود - رفایم فکر» می‌کنند خیال‌تی شده‌ام، من گفته: «خبری، بدآن که این بینش عصب نوا انسان می‌دهد که تو که هستی، او نگاهم کرد و گفت: «دکتر می‌کنم می‌دانم چه می‌گویند، و این کار را کرد. او بعضی از کارهای

اماده دور دیگر کرد. ظاهراً تدوین در این مرحله تمثیلی اهسته نسخه‌های مستقلات یک پرداخت است. گفت‌وگویی موشکانه درباره بیزهای که آن نهادها را بهتر یا بدتر می‌کند و با «بسی»، بعداز کار نیمه اتوماتیک کلیک با ملوس، در مورد نتایج قضاوت‌ها تصمیم می‌گیرند، با این مرحله می‌گذرند و یا دوباره شروع می‌کنند.

طوط رهایی للاش هرتسوگ برای بازگویی قصه دیگر دنگل خلبان اسری دیگر کوچولو نسیان به پرورا دارد، است که در سال ۲۰۱ درگذشت این لولین‌پار است که هرتسوگ از یکی از مستندهای خودش

درخت‌ها معطل شده است، زیرا این صحنه‌ای بود که می‌خواست حتی‌الامکان کشش بددهد باز از برداشت کنار گذاشته شده قبلی نگاه خاص بیل را در چهره‌اش به یاد آورد و مطمئن شد که آن را درست پس از پیدا شدن دوباره هواییما، جا بدهد. اما درست پس از پیدا شدن دوباره تدوین اولیه به ظاهر هرتسوگ پس از دیدن دوباره تدوین اولیه به ظاهر ناگهان ناراضی شد و به «بینی» گفت: «شاید چهره او را باز لازم داشتیم». بعد رویه من کرد و انگار که بخواهد عذرخواهی کند گفت: «این یک نسخه خیلی خام است».

داشتن حافظه فیلم‌مانند برای هرتسوگ به

Steve Zahn به نقش دنگلر و استیو زان Duan Martin دوست محکوم به نقش دوآن مارتین Duan Martin دوست محکوم به فنای دنگلر) را تماشا کرد که در میان جنگل تایلند: که جای جنگل لاتوس را گرفته بود، پابرهنه و خون‌آلود سرگردان بودند هرتسوگ برای من روند معمول کار خود را توصیف کرد. کمی بعداز این‌که فیلم تمام شد، او و «بینی» تمام فیلم‌های تدوین نشده را تماشا می‌کنند که در بهترین شرایط در یک یا دو نشست طولانی تمام می‌شود. زمانی که دارند فیلم تدوین نشده را تماشا می‌کنند، هرتسوگ یادداشت برمی‌دارد. او

جدی است. باید بین‌شان تفاوت قابل شد. تمایزات هرتسوگ که کمی واقعیت با افسانه ترکیب شود به ظاهر در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد و شاید حتی توجیه فردی قلمداد شود، ولی بسیاری از مقولات اخلاقی انسان چنین است. در مجموع فقط چند مورد آن بیش‌تر واضح است تا ثابت. اخلاقیات در هنر روایت، خواه قصه و خواه حقیقت، منوط براین است که بدانیم وقتی افزودنی‌ها را به نمایش اضافه کردیم روایت تقویت نمی‌شود، ضایع می‌شود - به عبارت دیگر، می‌دانیم که چه را اضافه کنیم و چه را دوربریزیم. - داوری هنرمند با داوری دیگران تفاوت

دلایل متعددی ضروری است، از جمله این‌که او برداشت‌های روزانه را نگاه نمی‌کند. در عرض «شکمی» می‌داند که کدام صحنه قوی است یا خیر. این کار خوب است و حتی عالی است اما تا حدودی در کارهای هرتسوگ گه‌گاه و معمولاً در فیلم‌های داستانی‌اش، لحظات ناپاخته توضیح‌ناپذیری به چشم می‌خورد. مثلاً در صحنه کلیدی معماًی کاسپارزهاوزر که اسیرکننده سابق به قهرمان فیلم حمله می‌کند و باید لحظه هراسناک تسویه حساب باشد چنان ضعیف از کار درآمده که انگار از فیلم خانگی «مضحک‌ترین تجسسی دقیقاً چه مدتی بالای

گفت که این یادداشت‌ها بسیار مخفیانه صورت می‌گیرد - «بینی» به علامت موافقت آشکارا لبخند می‌زند - و برای نمایهای که او به خصوص دوست‌شان دارد اغلب از علامت [!!] تجاوز نمی‌کند. «من همه‌چیز حتی کوچک‌ترین نمایها را به خاطر دارم». برای توضیح این کار از «بینی» خواست که صحنه تازه تکمیل شده نزدیک به انتهای فیلم را بیاورد که دنگلر به هواییمای تجسسی علامت می‌دهد که سرانجام هلیکوپتر نجات را احضار کند. فی‌المثل هرتسوگ در تدوین این صحنه به یاد داشت که هواییمای تجسسی دقیقاً چه مدتی بالای

دارد، اما این داوری‌هایی است که باید اعمال شود و حتی نشان دهد که با اتخاذ چنین تصمیمات اولیه‌ای، از کجا باید قصه‌گویی را آغاز کرد.

هرتسوگ برگشت تا «بینی» را ببیند که صورتش از روشنایی سه مونیتور روشنی که با آن کار می‌کرد، برق می‌زد. مونیتور سمت چپ یک فایل جدول‌دار از تمام نمایهای فهرست شده و برداشت‌های طلوع رهایی را نشان می‌داد، در مونیتور وسطی نمایهای مفید پیش از انتقال‌شان به تدوین نهایی ذخیره شده بود... در مونیتور سمت راست خود فیلم دائم‌التغییر قرار داشت و توی آن (کریستین بیل Christian

شده است. شاید پک نگاه به فرشتهای آن روز مانع این کار می‌شد. اما قدران تجھل در هرتسوگ بیشتر پس از می‌شود که به حسد و شدت غیرمعمول تصاویر بپردازد. کلابو جیمز Clive James منتقد زمانی نوشت: «که فیلم‌های پرفروش اسرور، برغم رزق و برق فنی اجزایی‌شن، کمتر این احساس را به ما می‌دهد که ترکیب‌شان خوب از کار درآمده است. جلوه‌های بدتری، ناسا را فقر جلوه می‌دهد. اما تأثیر کلی این به رغم این همه متخصص، ناکارایی فوق العاده را نشان می‌دهد - نکته اصلی که به کل از آن غفلت شده است» هرتسوگ هرگز در

خود بازیگران و حشمت‌زده شدند. وقتی که این فراوان داشت پاشد) ولی هرتسوگ از مارلتون به نمی‌گفت، هرتسوگ گفت: «چیزی که او را براهم عزیز کرده این است که تحصیلات دانشگاهی را ول کرده همه‌چیز را ترک کرده و به فوتیل رو آورده و بعد دوبار بهترین فوتالیست جهان شده است. البته ما سر این فیلم دردرس داشتمیم چون او خیلی خام است. ولی اشکالی ندارد. اتفاق می‌افتد مانندی بلاتکلیف بودیم: که باز هم اشکالی ندارد به فیلم لطمی‌ای نمی‌زند».

«بینی» و هرتسوگ حالا دارند صحنه آخر فیلم

طlogue رهای را کار می‌کنند که در آن دنگل هفت‌ها بعداز سرگردانی و نامیدی سوار هلیکوپتر نجات می‌شود چهار صحنه از این قسمت موجود بود که هر کدامشان از لحاظ زمان‌بندی و لحن تفاوت‌های جزیی با هم داشتند. گرجه سکانس اصلی جریان پیکی بود. دیگری دنگل را برای سوار شدن به بالا می‌کنند و دیگری سا تفنگ کیف کوچک زواردقهنش را وارس می‌کنند بعد دنگل خزیده راه می‌رود تا چهارمی را بیبند که فقط از کمر به پابین دیده می‌شود او دسته‌هایش را به دور پاهاش پویند و پوشش خاکی برگشان حلقه می‌زنند. این

طlogue رهای سوار هلیکوپتر است. سرمهایه‌گذاران طlogue رهای از وی با اعتماد پذیرنده هرتسوگ و قشی که داشت فیش کارالدو را می‌ساخت، لازم بود که کشته سه طبقه‌ای را از رودخانه ناهموار و خطرناکی به پایین بفرستند. او از ماقت استفاده نکرد. او و کادر فنی و بازیگرانش داخل کشتی رفتند و از همانجا فیلم گرفتند. در یک مرحله کشتی تغیریاً معلق شد. فیلمی که هرتسوگ و گروه فیلمبرداری اش از درون کشتی گرفتند به نحو منحصر به طوری لرزش دارد و اتگل

فیلم‌هایی از جلوه‌های بصری استفاده چندان نکرده است، ولی فیلم «تسخیرنابذیر» (۲۰۰۱) این تک تک فیلم‌هایی است که سرتاسری است. بعد می‌گوید: «که سرمایه‌گذاران طlogue رهای تازوواردهای حرقه‌های مختلف هستند یکی شان این براند Elton Brand فرووارد تم اس آجلس کلیپرز است (و هرتسوگ از وی با اعتماد پذیرنده سرمایه‌گذار در کل باد می‌کنند). دیگری ادمی است به نام استیو مارلتون Steve Marlton تاجر ساقی و صاحب کلوب شبانه که لغزش‌های مالی و زیبایی‌شناخته (او در خلال قیلمبرداری طlogue رهایی پاش شد که به اخراج چند همکار قدیمی

فیلم مشکلی بود و بیل هم مثل بسیاری دیگر گاهی کنترلش را از دست می‌داد. به خصوص روزهای فیلمبرداری، بیل و هرتسوگ مدام درباره مسایل اینمی جو بحث می‌کردند و بیل دائم فرباد می‌زد که: «ورنر، قرار نیست که من خودم را به خاطر تو نفله کنم! چیزی که من در موئیتور بینی می‌دیدم یک پارادوکس کامل هرتسوگی بود. فیلم سناریویی براساس مستندی بود که چیزهای ساختگی دارد و به لحظه‌ای می‌رسد که دیگر مطمئن نیستم که آیا من دارم دیتر دنگلر گرسنه را می‌بینم که شکلاتی را می‌پذیرد یا کارگردان بزرگی را که از بازیگر مردش

ایجاد می‌شود... تدوین، فقط آن‌ها را با هم چفت می‌کند». تنها یک فرصت برای حذف مانده بود که، وقتی که خلبان توی بی‌سیم گزارش می‌داد که دنگلر را پیدا کرده‌اند. «بینی» می‌خواست به صحنه‌ای نسبتاً آخر برسد که هرتسوگ اشاره کرد که وقتی مردی که دنگلر را به هلیکوپتر می‌کشاند چکمه‌هایش را گrop گrop می‌کوبد چه قدر این حالت را دوست دارد. (سرباز هنوز مطمئن نیست که آیا یک امریکایی را گرفته‌اند یا یک شورشی ویتنامی را در یک مأموریت انتحاری) تصمیم به پر سر و صدا رفتن با چکمه «بینی» و هرتسوگ را درگیر برداشتی

چهره خود هرتسوگ است.» در اولین برداشت بیل خشک و تقریباً بی احساس بازی می‌کند. برداشت بعدی با لبخندی از سر آسودگی بازی می‌کند. در برداشت سوم بیل پاهای هرتسوگ را قادر بچگانه‌ای می‌گیرد و در برداشت چهارم به هرتسوگ نگاه می‌کند و نیشخند می‌زند. هر چهار برداشت با شکلات مغزدار دادن هرتسوگ به بیل تمام می‌شود. فقط دو برداشت صدای خوبی دارد. در هر برداشت سربازی که کیف دنگلر را وارسی می‌کند یک مار نیم‌خورده پیدا می‌کند و باه، پس می‌رود. متأسفانه بازی این مرد

ذرخواهی می‌کند»

هرتسوگ مرا تا دم در بدرقه کرد، من فقط چند ساعت با او بودم، ولی طی چند هفته فیلم‌هایش را بارها و بارها تماشا کردم و به نحوی می‌دانستم که آن فیلم‌ها مرا تغییر داده‌اند. می‌خواستم این را به هرتسوگ بگویم اما یقین نداشتم که چه گونه بگویم... در عرض پرسیدم که آیا از این که فیلم‌هایش چندان شناخته نشده‌اند هرگز نالامید شده است؟ پیش از این که رویش را برگرداند انگار خجالت‌زده شده بود. گفت: «من به چیزی اعتقاد دارم که اسمش را گرایش عمده پنهان می‌خوانم، کافکا هم همینجا قرار

کرد که در غیراین صورت چند نقص داشت. آن‌ها با برش به خلبان پیش از این که نقشه پرواز را بکشند، آن را به حداقل رسانیدند. این باعث شد که تصمیم بگیرند در صحنه‌ای که بیل پای هرتسوگ را گرفته بود کدام برداشت را استفاده کنند. هرتسوگ از برداشت بچگانه خیلی خوش‌اش می‌آمد، ای کاش لبخند بیل را وقتي که شکلات را از هرتسوگ می‌گرفت می‌دید وقتي که حالت بیل کارکرد دراماتیک داشت (نجات پیدا کردم) به طرز غریبی درخشش گنگی داشت. بیشتر طلوع رهایی به صورت سکانس فیلم شده است. از بسیاری جهات

بدترین چیز در هر چهار نسخه است. گاهی خیلی طول می‌کشد که مار را پیدا کند؛ گاهی وقتی مار را پیدا می‌کند خیلی تحت «بازی» می‌کند. مرد بازیگر حرفة‌ای نیست بلکه توریستی است که تهیه‌کننده هرتسوگ در بانکوک پیدا کرده. مشکل دیگر این صحنه - که اوج عاطفی فیلم است - این است که هرتسوگ مطابق معمول آن را با یک دوربین فیلمبرداری کرده است. او یکبار گفت که: «ریتم فیلم هرگز در اتاق تدوین ساخته نمی‌شود. کارگردان‌هایی که به تدوین اتکا می‌کنند ترسو هستند. ریتم زمان فیلم‌برداری. یعنی فیلم‌سازی

۵ نام شمشیر آرتوشا در قصه آرتوشا و
دلاران میز گرد - دلاران

هرتسوگ افتراق می کند که یکی کسی کس کرد تا ناشی
و کتابهای خود هرتسوگ بتوسید. بزرگداشت هرتسوگ از
روابطشان در مستند پنهان دوست اهل پیشی من (۱۹۹۹) به
دنباله دارند. این دوست اهل پیشی هرتسوگ هستند

و در چندین و چند فیلم وی نقش دارند. در فیلم جنی
کوتولده هم اول کوچک بودند که از فیلم های اولیه او است
پس فصل تراحت گشته است که در آن جو جهادی مرد
از شادی من حیرت گرد و نه شاد شد. در معرض
متدی طولانی با مهربانی نگاهم کرد - آن قدر
کنید جایات بعض را در آن می پنند پس نوع حالت
بسی اشها، حسال شیطانی، آن ها سلطوقترین و

هرتسوگ تأثیف پل کرونین Paul Cronin برداشت اندام

بپرورگر ای شدیدی بود که شرارت عمیقی در
نهادش جریان داشت. ما اغلب این چهره ها را در
گرایش عمده پنهان می بینیم. من یکی از آن ها
هستم.

من با دستیاری یکی هرتسوگ گفتم که چقدر
فیلم های را تحسین می کنم و چقدر سپاهنگارم
که موافق گردید است مرا بینند. هرتسوگ ظاهر آن
از شادی من حیرت گرد و نه شاد شد. در معرض
متدی طولانی با مهربانی نگاهم کرد - آن قدر
طبولانی که در الواقع فکر کردم شبیه یکی از

شخصیت های فیلم های ورنر هرتسوگ هستند. نسبت
آخر گفت: «در درون تو برادر خفته ای بود. من
بدارش کردم و دادارش کردم که حرف بزن. تو دیگر
تنها نیستی، ما دست دادیم و او رفت. من بیرون
زیر چتر خورشید لی آنجلس در حاشیه خیابان
ایستادم مدتی طولانی، مجذوب و نه تنها تنها

صاحب فرانک گفت که من خواهم فیلمی از راقی بگیرم که
کوتوله ای سوارش شده و دنبال فرانک دور بزرگترین
درخت سکونی ای جهان می گرد. ولی متناسبه صاحب
فرانک قبول نکرد او گفت که این کار فرانک، اسب را احتمل
جلوه می دهد.

□

پاتوشت:

۱. این غل غل از هرتسوگ را به انتقام پسیاری از اشقل
قرل های دیگر این مقاله از کتاب ارزشمند هرتسوگ از زبان