

Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences,
Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)
Monthly Journal, Vol. 20, No. 6, Summer 2020, 281-304
Doi: 10.30465/crtls.2020.5492

Prominence of Genre A Study of the Book of *Film Genre: Hollywood and Beyond*

Hamed Fardar^{*}
masoud soflaei ShahreBabak^{**}

Abstract

In this paper, the book of the genre of film, from the classical to the post-classic, has been attempted from different aspects, including the general introduction of the book and the author, the external analysis, the internal analysis and position of the book, the study of its advantages and its shortcomings. The lack of genre generation and diversity in Iranian's films and the need for more knowledge in the field of genre studies have necessitated the publication of more books in this area. For this reason, the author's and publisher's efforts to convey an analytical work that examines the process of transforming the Hollywood genre from classical to post-classic and describes the genres of the film in various historical, cultural, political, and industrial fields are commendable. In this text, the author has attempted to highlight some of the main issues of the genre theory in relation to the book and a brief description of the types of published books in the genre, to show disadvantages of the form, translation, and editing of the book, to identify issues that need to be reformed.

Keywords: Genre studies, Theory, Film.

* MA of Cinema, Art University of Tehran, Cinema & Theater Faculty, Tehran, Iran (Corresponding Author), fvafadar86@gmail.com

** Faculty Member of the Cinema Department of the University of Arts, m.soflaei@gmail.com

Date received: 2020-03-04, Date of acceptance: 2020-07-21

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

سیادت ژانر

تحلیل کتاب ژانر فیلم؛ از کلاسیک تا پساکلاسیک

حامد فاردار*

مسعود سفلایی شهر بابک**

چکیده

در این نوشتار سعی شده است تا کتاب ژانر فیلم؛ از کلاسیک تا پساکلاسیک در محورهای معرفی کلی اثر و مؤلف، تحلیل بیرونی، تحلیل درونی، و جایگاه اثر بررسی شود و امتیازها و کاستهای آن تبیین شود. احساس کمبود در تولید و تنوع ژانر در سینمای ایران و نیاز به آگاهی بیشتر در زمینه مطالعات ژانر چاپ کتاب‌های بیشتری را در این حوزه ضروری کرده است. به همین علت، کوشش ناشر و مترجم در ارائه اثری تحلیلی که فرایند تحول ژانر هالیوود از کلاسیک به پساکلاسیک را بررسی کرده و ژانرهای فیلم را در زمینه‌های مختلف تاریخی، فرهنگی، سیاسی، و صنعتی تبیین و معرفی می‌کند ستودنی است. در این متن، نگارنده تلاش کرده است با ارائه برخی از عملدهترین مسائل نظریه ژانر در ارتباط با کتاب و شرحی مختصر از انواع کتاب‌های چاپ شده در حوزه ژانر، به اشکال‌های شکلی، ترجمه‌ای، و ویرایشی کتاب اشاره کند تا مواردی را که بایسته اصلاح‌اند نشان دهد.

کلیدواژه‌ها: مطالعات ژانر، نظریه، فیلم.

* کارشناس ارشد سینما، دانشگاه هنر، تهران (نویسنده مسئول)، fvfafadar86@gmail.com

** مریمی و عضو هیئت علمی گروه سینما دانشگاه هنر، m.soflaei@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱. مقدمه

مفهوم ژانر از دیرباز با صنعت سینما گره خورده است. ژانر فراگیرترین ابزار تماشگران، اعم از متقدان و مخاطبان عمومی برای شناسایی و دسته‌بندی فیلم‌هاست. در ژانر با چهارچوبی از عناصر سبکی، مؤلفه‌های روایی، شمایل‌نگاری، و جنبه‌های ایدئولوژیک در گروهی از فیلم‌ها به‌شکل مشترک و تکرارشونده روبرو هستیم. هریک از عنوان‌های ژانرها مانند وسترن، کمدی رومانتیک، وحشت، علمی – تخیلی، و ... به بیننده پیش‌فرض‌هایی درباره نوع داستان، محتوا، و شکل احتمالی تصاویری که خواهد دید می‌دهند. بر همین مبنای، ژانر راهی شناخته‌شده برای کمک به نظام تولید، پخش، و بازاریابی فیلم‌هاست. دست‌اندرکاران صنعت فیلم، اعم از تولیدکنندگان، پخش‌کنندگان، و صاحبان سالن‌های سینما به‌علت نیاز به تأمین هزینه‌ها و ضرورت کسب سود و درنتیجه، اهمیت جلب مخاطب برای تداوم کارشان به راهنمایی درباره ژانرها احتیاج دارند. این راهنمایی به‌شکل حرفه‌ای از مرحله نگارش فیلم‌نامه و پیش‌تولید شروع می‌شود. ژانرها با داشتن چنین جایگاهی در مطالعات فیلم هم وزن و اعتبار سنگینی دارند. در ادبیات سینمایی ایران از گذشته موضوع ژانر به‌منظمه یک کمبود و دغدغه و چگونگی استفاده بهینه از آن در قالب سینمای بومی محل بحث بوده است. جدا از پیش‌نیازهای اقتصادی و صنعتی برای رسیدن به نظام تولید ژانرمحور در سینما، کسب دانش نظری لازم و ایجاد درکی از ماهیت ژانرها و اوضاع و احوال به وجود آمدن و تحولشان می‌تواند بستری مناسب برای حرکت به این سمت فراهم کند. از این‌رو، ترجمة متون مختلف از منابع سینمایی برگسته و به‌روز در جهان پاسخی به این نیاز است. خوش‌بختانه در چند سال اخیر شاهد ترجمه و حتی تألیف‌هایی متعدد در زمینه مطالعات ژانر بودیم که نشانه اقبال مخاطبان و کشش عمومی به طرح بیش‌تر این مسئله و ضرورت شناخت آن بوده است. در این مقاله، بعد از معرفی کلی اثر و مؤلف و سپس، تحلیل بیرونی کتاب درباره پیچیدگی‌های مباحث ژانر، سعی شده است با اشاره به برخی از نقایص در ترجمه و ویژگی‌های شکلی کتاب بستری برای رفع یا کاستن ایرادهای آن در چاپ‌های بعدی فراهم شود. بدیهی است که ذکر این موارد از اهمیت کار مترجم و ناشر در برگردان فارسی و نشر چنین کتابی نمی‌کاهد.

۲. معرفی کوتاه اثر و مؤلف

کتاب ژانر فیلم؛ از کلاسیک تا پس‌کلاسیک با ترجمه حسام الدین موسوی در سال ۱۳۹۳ و از سوی انتشارات سوره مهر در قطع رقعی به چاپ رسیده است و ۶۱۶ صفحه دارد.

صفحه‌بندی و صحافی و اندازه و نوع حروف کتاب کیفیت مناسبی دارد. کتاب حاوی سه بخش است که در دوازده فصل تنظیم شده است. بخش نخست «مقدمه ژانر» نام دارد که در دو فصل یکم و دوم تاریخ مباحث ژانر و مسائل کلی نظری آن و ملودرام بهمنزله فرم کلی فراژانر و تفکیک آن از مفهوم قراردادی ژانر معرفی شده است. بخش بعدی، که بخش اول است، با عنوان «الگوهای کلاسیک» در فصل‌های سوم تا ششم دربردارنده تبیین ژانرهای کلاسیک هالیوود شامل وسترن، موزیکال، فیلم جنگی، و فیلم گانگستری است. در بخش دوم با نام «فانتزی‌های مرحله گذار» در دو فصل هفتم و هشتم ژانرهای وحشت و علمی — تخیلی بررسی شده‌اند. بخش انتهایی، که «ژانرهای پساکلاسیک» نام دارد، شامل چهار فصل آخر است. در فصل‌های نهم و دهم و یازدهم مباحث مربوط به فیلم نوآر و اکشن بلک‌باستر و فیلم مستند مطرح شده است. در فصل دوازدهم با نام «تراژانر» مباحثی هم‌چون وضعیت امروزین ژانرهای در سینمای هالیوود، اختلاط سنت‌های ژانری با هم‌دیگر و بینامتیت آن‌ها، و به‌طور کلی، تحولات و تغییرات «پساکلاسیک» ژانرهای در دنیای امروز طرح و بررسی شده است. افرون بر این بخش‌ها و فصل‌های یادشده، کتاب شامل مقدمه کوتاه ناشر درباره ژانر، دیباچه مؤلف، فهرستی کامل از نام فیلم‌های مطرح شده، نمایه‌ای فارسی از اسمای اشخاص، و فهرست منابع لاتین مورداستفاده نویسنده است.

نویسنده کتاب، بری لنگفورد (Barry Langford)، در حال حاضر استاد ارشد مطالعات فیلم و تلویزیون در دانشگاه رویال هالیووی (Royal Holloway) لندن است. زمینهٔ پژوهشی او شامل نظریه انتقادی، بازنمایی هلوکاست در سینما و تلویزیون، مطالعات فرهنگ عامه شهری، پسامدرنیسم، هالیوود پساکلاسیک، و مطالعات ژانر، به‌ویژه شناخت ژانرهای وسترن، علمی — تخیلی، و فیلم‌های جنگی است. کتاب ژانر فیلم که در این مقاله معرفی و بررسی شده است، در سال ۲۰۰۵ در دانشگاه ادینبره چاپ شده است. به‌جز مقاله‌های متعدد در حوزه‌های پیش‌گفته، از او دو کتاب دیگر هم منتشر شده است. یکی کتاب آموزه‌های هولوکاست؛ فیلم و ادبیات^۱ است که مجموعه مقالات اوست و در سال ۲۰۰۷ چاپ شده و دیگری کتاب هالیوود پساکلاسیک؛ صنعت فیلم، سبک و ایدئولوژی از ۱۹۴۵^۲ است که در سال ۲۰۰۹ منتشر شده است. او در حال حاضر مشغول کار روی کتاب جدیدش به‌نام سیاهی آشکار؛ بررسی سینمای هلوکاست (Darkness Visible, a study of Holocaust film) است. علاوه‌بر این‌ها، لنگفورد فیلم‌نامه‌نویسی حرفه‌ای است و فیلم کوتاه تارت بلوما (Torte Bluma) محسوب ۲۰۰۵ با فیلم‌نامه‌ای به‌قلم او در همان سال در دو جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه لس آنجلس و پالم اسپرینگز برنده جایزه شده است.

۳. تحلیل بیرونی و خاستگاه اثر

در این قسمت به صورت کلی برخی از عمدت‌ترین مسائل نظریه ژانر و مسائل و محدودیت‌های این شاخه از مطالعات فیلم در پیوند با مسائل کتاب معرفی می‌شود و در انتهای به دسته‌بندی کتاب‌های ژانر در ایران اشاره می‌گردد.

۱.۳ ضرورت ژانر

مفهوم ژانر برگرفته از کلمه‌ای فرانسوی به معنای «نوع» و «دسته» است و مشتق از واژه‌ای لاتینی است. ریشه تاریخی دسته‌بندی آثار هنری را از زمان افلاطون و ارسطو می‌دانند. آن دو آثار ادبی را به سه دسته عمده یعنی غنایی، حماسی، و نمایشی تقسیم کردند و برای هریک از این سه دسته قالبی خاص تعیین کردند و ویژگی‌هایی برای آن‌ها برشمردند (داد ۱۳۸۵: ۵۸). امتداد این دسته‌بندی را با تغییراتی در تاریخ ادبیات هم شاهدیم. با ظهور سینما و تنوع فیلم‌ها نیاز به دسته‌بندی فیلم‌ها پدیدار شد و انواع فیلم در آمریکا با عنوان «ژانر» از هم تفکیک شدند؛ مثل ژانر وسترن، جنگی، و علمی — تخیلی. این دسته‌بندی ژانری در هالیوود مبنای برای تولید فیلم از یک طرف، و تحلیل و نظریه‌پردازی درباره فیلم‌ها از طرف متقدان و نظریه‌پردازان شد و به دیگر کشورها هم تسری پیدا کرد. نخستین نکته‌ای که باید ذکر شود اشاره به فایده ژانر است. وس گرینگ (Wes Gehring) در مقاله‌ای هفت دلیل برای فواید وجودی ژانر می‌آورد که خواندنی است. نخست آن‌که با کمک دسته‌بندی فیلم‌ها به ژانر نمایی نظاممند از شاهکارهای بشری به دست می‌دهیم. دوم این‌که مطالعه ژانر به نظم‌دادن به تعداد روبه‌رشد فیلم‌ها کمک می‌کند؛ زیرا آن‌ها را به گروه‌های کوچک‌تر و قابل کنترل‌تری طبقه‌بندی می‌کند. سوم این‌که مطالعه ژانر آن‌گونه عمل می‌کند که شاعر و متقد ادبی سرشناس قرن نوزدهم، متیو آرنولد (Matthew Arnold)، آن را روش «معیار» می‌نامید؛ یعنی تولید راهنمایی برای آن‌چه مخاطب می‌تواند از یک اثر خاص، یا در اینجا ژانر، توقع داشته باشد. چهارم این‌که چون حتی فیلم‌های شانص یک ژانر به ندرت همه آن‌چه را درباره یک گونه سینمایی وجود دارد در خودشان دارند، مطالعه ژانر هم به تنهایی به درک بهتر عناصر یک فیلم کمک می‌کند و هم این‌که دیگر جهات امکان‌پذیری را که آن فیلم می‌توانست به خودش بگیرد بررسی می‌کند. موضوع‌هایی که بدون فهمی گستره‌تر از خاستگاه آن ژانر روشن و مشخص نمی‌بود. پنجم این‌که مطالعه ژانر شخص را از تحولات فرهنگی که به‌طور دائم در مقیاس وسیع در دنیا رخ می‌دهند مطلع نگه می‌دارد.

ششم این که به پشتونه ورشو و آندره بازن و پیروان او (نخستین کسانی که مطالعات ژانر را شروع کردند) نقد ژانر به مطالعه فرهنگ عامه اعتبار بخشیده است. این امر موجب افزایش اهمیت سینمای استودیویی هالیوود شده است، در حالی که پیش از این فراوردهای ژانری هالیوود اغلب چون حلقه‌های قابل تعویضی از محصولات سرگرم‌کننده صرف تلقی می‌شد که از کارخانه تولید چیزهای مفرح بیرون آمدند. هفتم این که نقد ژانر امروزه نقش پلی را میان سینمای عامه‌پسند غالب و سینمای هنری ایفا می‌کند. زوال سینمای استودیویی هالیوود در دهه ۱۹۵۰ با ظهر مؤلفهای اروپایی اثرگذار و متعدد هم‌زمان شد که فیلم‌هایشان ادای دینی به ژانرهای کلاسیک هالیوود بود و در دهه ۱۹۶۰ کارگردان‌های آمریکایی پیدا شدند که به دنبال تحقیق درون‌مایه‌های هنری در آثارشان بودند. درنتیجه، کارگرد مطالعه ژانر مسیر اعتباردهی به سینمای عامه‌پسند غالب تا بازشناسی پیوندهای رو به رشد با سینمای هنری را پیموده است (گرینگ ۱۳۸۷: ۱۱). البته این‌ها بیش تر فواید مطالعاتی و از دیدگاه مخاطب بودند، اما می‌شود امتیازهای دیگری را هم از دیدگاه‌های دیگر برای ژانر در نظر گرفت. مثلاً، رابت مک‌کی (Robert McKee) در کتاب معروفش، *دانستان*، فایده ژانر را برای فیلم‌نامه‌نویسان وجود محدودیت‌هایی می‌داند که از طریق تحمیل قراردادهای ژانر به نویسنده سبب تحریک تخلیل نویسنده و درنتیجه، باروری خلاقیت او می‌شوند تا با ارائه ابتکارهای خود جان تازه‌ای به کلیشه‌های ژانر بدمد (مک‌کی ۱۳۸۸: ۶۳). می‌توان این را پاسخ به نگرانی‌هایی در نظر گرفت که پی‌آمد رویکرد ژانری به سینما را با عنوان «خطر هنجارگرایی» ذکر می‌کنند و تبدیل شدن فیلم را به ایده‌ای از پیش تصور شده به جای ایده خلاقانه از تبعات احتمالی ژانر می‌دانند (استم ۱۳۹۳: ۱۵۶).

۲.۳ تاریخچه نظریه ژانر

نکته بعدی تاریخ شروع مطالعات ژانر است. با وجود موقعیت تثبیت شده ژانر در سینما، بررسی انتقادی و نظری ژانر نسبتاً دیر شروع شد. نخستین مقاله مهم در مباحث انتقادی ژانر فیلم دو مقاله رابت ورشو (Robert Warshow) درباره فیلم گانگستری و دیگری، درباره ژانر وسترن است که به ترتیب در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۵۴ در نشریه *پارتیزان‌ریویو* (*Partisan Review*) چاپ شدند. آندره بازن (André Bazin) هم در اوایل دهه ۱۹۵۰ درباره ژانر وسترن مطالبی نوشت. درواقع، مطالعات انتقادی ژانر با فاصله زمانی کمی نسبت به نوشهای اولیه درباره نگره مؤلف شروع شد، اما این نظریه به سرعت در مباحث نظری

گسترش نیافت. آن زمان بیشتر نظریات کارگردان محور در بریتانیا (بیشتر در نشریهٔ ژورنال موری) و آمریکای شمالی (به علت تأثیر نوشه‌های اندرو ساریس / Andrew Sarris / در کانون توجه حلقه‌های انتقادی و مطالعاتی بودند (Grant 2012: xvii). اما تثیت مطالعهٔ ژانر به منزلهٔ یک شیوهٔ فرمی و دانشگاهی از اواخر دههٔ ۱۹۶۰ و اوایل دههٔ ۱۹۷۰ آغاز شد. کریستین گلد هیل (Christine Gledhill) در کتابش به نام کتاب سینما نشان می‌دهد که ورود مقولهٔ ژانر به مباحث نظریهٔ پردازان، متقدان، و مدرسان سینما در این دوران دو علت عمده داشت. یکی، گرایش به پرداخت جدی و سودمند به سینمای عامه‌پسند به‌طور عام، و هالیوود به‌طور خاص بود. دیگری هم گرایشی بود به تکمیل، تعدیل، یا به‌کل جای‌گزین کردن رویکرد انتقادی مؤلف محور (نیل ۱۳۸۷: ۱۷) و موضوع تقابل کارگردان، مؤلف، و ژانر بحثی دامنه‌دار است. بری لنگفورد هم در این کتاب به این موضوع اشاره می‌کند که اگرچه در مجله‌های تخصصی نقد فیلم کارگردان، درجایگاه خالق اصلی اثر، محور ارزش‌گذاری است، اما در تبلیغات و طبقه‌بندی فیلم‌ها نقش فرعی دارد. لنگفورد این را هم از نظر دور نمی‌دارد که نظریهٔ ژانر نمی‌تواند دربارهٔ آمار مشتریانی که به‌دبال فیلمی از یک کارگردان خاص هستند اطلاعاتی بدهد و به‌طور کلی، میزان قطعی تأثیر دسته‌بندی فیلم‌ها برای مصرف‌کننده مشخص نیست (لنگفورد ۱۳۹۳: ۱۹). او اضافه می‌کند:

نگرهٔ مؤلف به‌دلیل محدودبودنش به تبیین فیلم‌ها و نگاه یک کارگردان خلاق و زیرک ابزار مناسبی برای پاسخ به پرسش‌هایی دربارهٔ عناصر سازندهٔ فیلم داستانی تجاری، دلایل ظهور و افول ژانرهای نسبت مخاطب با متون ژانری، و چگونگی بازنمایی محیط اطراف ما در سینما از طریق الگوهای اخلاقی و ایدئولوژیک نیست (همان: ۳۶).

از زمان نضوج‌گرفتن مطالعات فیلم در دههٔ ۱۹۶۰، خوانش اسطوره‌محور روایات عامه‌پسند به منزلهٔ اساطیر دنیوی جوامع مدرن از رویکردهای رایج نظریهٔ پردازان بوده است. نمونهٔ شاخص بررسی ژانر در حکم اسطوره را در آثار انسان‌شناس ساختارگرای فرانسوی، کلود لوی اشتراوس (Claude Lévi-Strauss) می‌توان دید. تحلیل‌های او از نقش اسطوره در جوامع بدیع چهارچوبی نظری را برای پژوهش دربارهٔ تأویل‌های اسطوره‌محور داستان‌های عامه‌پسند و نقش نمادین آن‌ها در بازنمایی ارزش‌های محوری فرهنگی و اجتماعی جامعه شکل داد. مفهوم تضادهای ساختاری یا تقابل‌های دوگانه در چهارچوب نظری اشتراوس ریشه دارد که بیشتر از همه در مطالعهٔ ژانر و سترن استفاده شده است؛ از قبیل طبیعت دربرابر تمدن، فردیت دربرابر اجتماع، و طبیعت دربرابر فرهنگ (کالینز ۱۳۹۳: ۲۷۹). نقدی

که لنگفورد بر این تحلیل بسیار رایح در مطالعات ژانر دارد این است که چنین خوانشی تماشاگر را بیش از حد هم‌گون و ذهنی فرض می‌کند و از جمع گسترده تماشاگران مختلف توقع واکنش مشابهی را دارد. تعداد بلیت‌های فروخته شده هم دلالتی بر تأیید همه یا بخشی از محتوا را ایدئولوژیک فیلم‌ها نیست. او به پژوهش‌های تازه‌ای استناد می‌کند که نشان می‌دهند حتی محافظه‌کارانه‌ترین فیلم‌های ژانر هم در نمایش اولیه در مقیاس جهانی لزوماً به یک شکل دیده نشده‌اند (لنگفورد ۱۳۹۳: ۵۴).

۳.۳ ژانر و ایدئولوژی

از همین‌جا می‌توان به ارتباط نقد اسطوره‌مدار با نقد ایدئولوژیک رسید. به گفته متقدان، ژانرهای همواره در معرض آلوهشدن به ایدئولوژی قرار دارند. آلودگی‌های ایدئولوژیک از طریق همین تقابل‌های دوگانه پیش‌گفته اثر می‌کنند، از تکرار ساختار جنسیت‌زده تا بازتولید کلیشه‌های گوناگون نژادی و شهری و ... (هیوارد ۱۳۸۸: ۱۲۷). از نگاه ناقدان، وجه ایدئولوژیک ژانر با راه حل‌های جعلی بر تناقض‌های واقعی تجربه زندگی در جامعه سرمایه‌داری سرپوش می‌گذارد. اگرچه آگاهی از کارکردهای ایدئولوژیک ژانر مفید است، می‌تواند به تقلیل گرایی در مطالعات سینمایی متنه شود. ژانرهای همان‌قدر که از ساختارهای ایدئولوژیک نظام سرمایه‌داری متأثرند، از سلیقه مخاطب و واقعیت‌های پویا و متغیر اجتماعی و تاریخی هم تأثیر می‌گیرند. بنابراین، ماهیت سیال و پویایی ژانر در گذر زمان موجب شده است که فیلم‌های ژانر زیستی گلخانه‌ای و بسته نداشته باشند، بلکه طی زمان تغییر موضع دهنند، با ژانرهای دیگر ادغام شوند، یا حتی سنت‌های قراردادی خود را هجو کنند (همان: ۱۲۸). لنگفورد هم به همین نقطه ضعف اشاره می‌کند و معتقد است که نگره ایدئولوژیک نگاه یک پارچه‌ای به فیلم‌های ژانر دارد و سیستم ژانر برخلاف بدینی متقدان، تا این اندازه ایمن و بسته نیست و به فیلم‌های ژانری رادیکال با کیفیت خودپرسش‌گری و نیز دوپهلویی ایدئولوژیک فیلم‌های گانگستری استناد می‌کند که در هالیوود ساخته شده‌اند. او تفسیرهای ایدئولوژیک را علاوه بر تقلیل گرایی، فاقد عمق و جامعیت کافی می‌داند؛ زیرا تغییرات متأثر از دگرگونی‌های عمیق اجتماعی و فرهنگی را در ژانرهای نایدیه می‌گیرند (لنگفورد ۱۳۹۳: ۵۹). اگرچه لنگفورد ارزش‌های این رهیافت را در نشان‌دادن شکاف‌ها و تناقض‌های ساختار ظاهرآیک دست هالیوود کلاسیک رد نمی‌کند؛ به‌ویژه که می‌توان دیدگاه‌های متضادی را، ولو ناخواسته، در تقابل با ایدئولوژی غالب از این راه در فیلم‌های

ژانر پیدا کرد. رهیافت نقد ایدئولوژیک به مرور زمان از وابستگی صریح به نقد مارکسیستی فاصله گرفت و موضوع‌هایی مانند نژاد و قومیت و جنسیت بیشتر در کانون توجه قرار گرفت (همان: ۶۰).

۴.۳ معیارهای دسته‌بندی ژانر

موضوع پیچیده تعریف ژانر و معیارهای آن از دغدغه‌های دیرینه مطالعات ژانر است. معروف‌ترین معیارها را برای دسته‌بندی ریک آلتمن (Rick Altman) ارائه داده است که یکی از نظریه‌پردازان مهم و مرجع در مطالعات ژانر به حساب می‌رود و تقریباً در بسیاری از منابع مطالعات ژانر به شیوه او استناد کرده‌اند. آلتمن با وام‌گرفتن از نظریات زبان‌شناسی میان جنبه‌های «معنایی» و «نحوی» ژانر تفاوت قائل می‌شود. رویکرد معنایی به ژانر بر عناصری تأکید می‌کند که هر ژانر یا هر فیلم ژانری را شکل می‌دهند. معناشناسی علم مطالعه و شناخت واحدهای معناست. هر فیلم یا هر ژانر عناصر معنایی خودش را دارد. برای نمونه، عناصر معنایی وسترن کلاسیک عبارت‌اند از کابوی‌ها، سرخپستان، تیراندازان، قهرمان، شخصیت‌های بد، بانکدار فاسد، زن بدکاره، زن نجیب و مهربانی که احتمالاً به همسری قهرمان درخواهد آمد، و مانند آن. برطبق این الگو، مکان رویداد نیز جزو عناصر معنایی است و مثلاً مکان در ژانر وسترن چشم‌اندازهای غرب آمریکاست. فنون و ویژگی‌های سینمایی، مانند نوع و شیوه فیلم‌برداری، میزان‌سن و به‌طور کلی، سبک نیز جزو عناصر معنایی است. مثلاً، نورپردازی سایه‌روشن یکی از ویژگی‌های فیلم‌های نوار است، همان‌طور که جلوه‌های تماشایی دیجیتال و فناوری CGI اغلب جزو ویژگی‌های فیلم‌های پرهزینه علمی – تخیلی امروز است. آلتمن در تکمیل این روش از رویکرد «نحوی» می‌گوید که همان‌طور که از اسمش پیداست با تأثیرگرفتن از ساختار نحوی زبان به‌دبیال کشف قواعد همنشینی عناصر معنایی در انواع فیلم است تا مشخص کند این عناصر چگونه در یک ژانر و تحت چه عوامل خارجی‌ای با هم ترکیب می‌شوند (کینگ: ۱۳۸۹: ۸۴). در واقع، رویکرد معنایی در تعداد قابل توجهی از فیلم‌ها کارکرد دارد، اما قابلیت محدودی برای توضیح دارد. رویکرد نحوی از قابلیت توضیحی فراوانی برخوردار است، اما عرصه کارکرد آن غالباً محدود است. در نتیجه، آلتمن تعریف معنایی – نحوی را پیش‌نهاد می‌کند تا این دو رویکرد را با هم تلفیق کند. پس، مفروضات معنایی محتوای فیلم به‌شمار می‌آیند و وجه نحوی ساختار روایی‌ای است که محتوا خود را در آن جای می‌دهد (موآن: ۱۳۹۳: ۷۹).

رافائل موآن برای تفهیم بهتر از «اسپ» مثال می‌زند. در سطح معنایی، اسب حیوان است، اما نحو در ژانر وسترن از اسب نشانه‌ای در تضاد با وسایل حمل و نقل گروهی مانند دلیجان و قطار می‌سازد تا تنهایی کابوی را مؤکد سازد یا در تقابل با راه آهن در این ژانر تقابل زمان گذشته و عصر جدید را بازنمایی کند (همان: ۸۰). درواقع، همان‌طورکه لنگفورد هم در فصل نخست در تبیین این الگو اشاره می‌کند، ساختار نحوی در ژانر شامل شکل خاص آرایش عناصر معنایی در پیرنگ‌ها، موتیف‌های مضمونی، روابط نمادین، و ... است؛ اما مشکلی که این الگو دارد نامشخص بودن مرز عناصر معنایی و نحوی است (لنگفورد: ۱۳۹۳: ۴۸). این اختلاف دامنه‌دار درمورد تعریف ژانرها و تشخیص صفت ژانری فیلم‌ها تا امروز ادامه دارد. لنگفورد نتیجه می‌گیرد که پرسش از تعریف ژانر درنهایت به علت فقدان پشتونه انتقادی کافی و شیوه طبقه‌بندی ناکارآمد اعتبارش را از دست داد و در مطالعات ژانر کارکردهای ژانر بررسی شد. ولی اخیراً برخی از کارشناسان فیلم دوباره به استفاده از تعریف ژانر گرایش پیدا کرده‌اند (همان: ۴۸). برایند این دیدگاه‌ها را در تقسیم کار مطالعات ژانر به رویکرد تشریحی — توصیفی و رویکرد عملکردی یا کارکردگرا می‌توان دید. رهیافت توصیفی فیلم‌ها را به شاخه‌های ژانری مختلفی دسته‌بندی می‌کند و هر ژانر را طبق ویژگی‌های مشترک فیلم‌هایش تعریف می‌کند؛ اما صرف توصیف ویژگی‌های مشترک هر ژانر کافی نیست. این رهیافت نیازمند رهیافتی مکمل مانند رهیافت عملکردی است تا تکمیل شود. از اساس، اندیشه ژانر به تعیین رابطه فیلم و جامعه‌ای که فیلم در آن ساخته و صرف شده مرتبط می‌شود و این اندیشه دربرگیرنده تعریف و تشخیص فیلم ژانری به منزله اسطوره‌ای فرهنگی است (وحدی: ۱۳۸۵: ۲۳۲). هدف رهیافت کارکردگرا در مقایسه با مطالعات ژانر، بازگردنند یک فیلم به قلمرو روزمره و مشخص کردن نسبت مضامین فیلم با بسترهای سیاسی و اجتماعی و صنعتی زمان تولید اثر است. البته هردوی این روش‌ها مشکلاتی دارند. در رهیافت توصیفی، مرز ژانرهای سینمایی به جای آنکه واضح و مشخص باشد، ناواضح و نامتعین است. ویژگی‌های مشترک هر ژانر در طول زمان تغییر می‌کنند. درواقع، بسیاری از فیلم‌ها ترکیبی از ژانرهای مختلف‌اند و ویژگی‌های مشترکی بیش از یک ژانر دارند. مثال معمولی این امر فیلم‌هایی از نوع کابوی آوازه‌خوان است که ویژگی‌های هر دو ژانر وسترن و موزیکال را دارند. مشکل دیگر این رهیافت این است که الگوهایش در تعریف ژانر همیشه عملکرد معینی ندارند. معلوم نیست باید متکی به طبقه‌بندی‌هایی باشیم که صنعت فیلم تعریف کرده یا به طبقه‌بندی‌های متقاضان سینما استناد کنیم. فراموش نکنیم

که ژانرها در کنار وجه صنعتی، جنبه زیبایی شناختی و انتقادی هم دارند و از طرف متقدان دسته‌بندی‌های مستقلی درباره ژانرها اعمال می‌شود. همین دوگانگی تعریف ژانر را دچار تناقض می‌کند. رویکرد کارکردگرا هم مصون از چالش نیست. یکی از این مشکلات این است که چگونه بتوانیم رابطه‌ای سببی بین یک فیلم و مضمون اجتماعی و تاریخی آن پیدا کنیم. مثلاً، فیلمی مثل هجوم ریاندگان جسد به کارگردانی دان سیگل را می‌توان هم مدافعان و هم مخالف ایدئولوژی آمریکایی «جنگ سرده» خواند (همان: ۲۲۳). لنگفورد در جمع‌بندی فرایند تکاملی نقد ژانر به سه مرحله متمایز اشاره می‌کند. مرحله اول بیشتر درگیر تعریف ژانر و تعیین مرزهای هر ژانر است. مرحله دوم، ضمن داشتن نقاط مشترکی با مرحله اول، بیشتر به دنبال کارکرد اجتماعی ژانر و متکی به واکاوی آینی و ایدئولوژیک ژانر است. مرحله سوم در جست‌وجوی زمینه‌های تاریخی ژانر است (لنگفورد ۱۳۹۳: ۴۰-۴۱). لنگفورد در این کتاب بیشتر متاثر از رویکرد تاریخی به ژانر است و در مرحله بعدی به بی‌گیری جنبه‌های آینی و ایدئولوژیک ژانر علاقه‌مند است. او درگیر تعاریف دقیق از ژانرها و بر شمردن عناصرشان نمی‌شود، هرچند که بنای اقتضای بحث به عناصر روایی و شمایلی ژانرها اشاره می‌کند. لنگفورد اشاره می‌کند که امروزه دسته‌بندی‌های ژانری اعتبار و جایگاه تعیین‌کننده سابق را در بازار ندارند و دسته‌بندی‌هایی که برای عرضه و فروش فیلم‌ها ارائه می‌شوند بیشتر از نوع زمانی و غیرژانری و غیرثابت است، مانند «آخرین فیلم‌های روز»، «فیلم‌های کلاسیک»، «سینمای جهان»، و ... (همان: ۲۳-۲۴)، ولی اضافه می‌کند که اصطلاحات ژانری هنوز هم در صنعت فیلم، با تغییر و به روز شدن، مورد استفاده قرار می‌گیرند (همان: ۴۹).

فارق از این بحث‌ها، رویکردهایی که معرفی شدند ابزارهای تحلیلی رایجی‌اند که به درک ژانرها کمک می‌کنند. مثلاً، رویکرد توصیفی (معنایی - نحوی) نشان می‌دهد که ژانرها را می‌توان براساس شماری از قراردادها، یعنی ترکیبی از ویژگی‌های تکرارشونده موردنظر و تاحدی پیش‌بینی‌پذیر تعریف کرد. مرسوم‌ترین قراردادهایی که در طبقه‌بندی متون ژانری فیلم (و نیز تلویزیون) به کار می‌روند شامل «شمایل‌نگاری»، «سبک»، «شخصیت»، «صحنه»، و بالاخره «پیرنگ» می‌شود. غالباً متون ژانری از این پنج قرارداد به شکل‌های متمایز از هم استفاده می‌کنند (مدقق و مهدی‌زاده ۱۳۹۲: ۷۹). رویکرد کارکردگرا هم واجد ظرفیت‌های انتقادی مفیدی است. کارکردهای ژانر را طبق الگوی نظریه‌پردازی به نام گرام ترنر (Graeme Turner) در سه سطح متن و صنعت و مخاطب می‌توان سنجید. در

سطح صنعتی، ژانر نقش مهمی در درک ما از چگونگی تولید متون رسانه‌ای دارد. تولید فیلم فرایند صنعتی پیچیده‌ای است و صاحبان شرکت‌های فیلم‌سازی به امید کسب متف适用ت پول زیادی را صرف تأسیس و تجهیز استودیوها و نیز شبکه‌های توزیع محصولات رسانه‌ای می‌کنند و لازمه دست‌یابی به سود بازاریابی محصولاتی است که مورد علاقهٔ مصرف‌کنندگان باشد. قراردادهای ژانر دستورالعملی از الگوهای امتحان‌پس‌داده را در کسب سود فراهم می‌کنند. گاهی برخی از تهیه‌کنندگان در تولید محصولات یک ژانر خاص مهارت می‌یابند که در این حالت ارائه کار برای آن‌ها بسیار ساده‌تر می‌شود که نمونهٔ تاریخی‌اش شرکت متروگلدن‌مایر است که در دوران اوج ژانر موزیکال طلایه‌دار ساخت فیلم‌های این ژانر بود (همان: ۸۳).

ژانر در سطح متن از منظر آکادمیک و انتقادی سنجیده می‌شود. متون رسانه‌ای بخشی از فرهنگ عامه‌پسند یا فروdst است را شکل می‌دهند که برخلاف متون فرهنگی فاخر یا متعلق به نخبگان (اپرا و رمان) برای مصرف و سپس کنار گذاشتن خلق می‌شوند. آشکارسازی پیچیدگی‌های ساخت متون فاخر اغلب موربدیت‌های انتقادی عظیمی بوده است. در عوض، شمار اندکی از متون متعلق به فرهنگ عامه‌پسند برای چنین بررسی‌هایی واجد ارزش شناخته می‌شوند؛ اما نظریهٔ ژانر با یک کاسه‌کردن این دو دسته از متون امکان نتیجه‌گیری‌های پرمعنا را دربارهٔ نقش و کارکرد آن‌ها در جامعهٔ فراهم می‌آورد. با نگریستن به متون بهمثابهٔ یک گروه می‌توان دربارهٔ اوضاع اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی‌ای که این متون در آن تولید و مصرف شده‌اند بسیار آموخت (همان: ۸۴).

در سطح مخاطب، جذابیت ژانر برای صنعت سینما به علت جذابیت احتمالی آن برای مخاطب است. معمولاً، مخاطبان دوست دارند از پیش بدانند به تماشای چه نوع فیلمی می‌روند؛ بنابراین، آن‌چه ژانر را تشکیل می‌دهد نه فقط مجموعه‌ای از فیلم‌های همانند، بلکه انتظارات تثیت‌شدهٔ مخاطبان نیز است. تشخیص ژانر فیلم احتمالاً یکی از عواملی است که تعیین می‌کند به دیدن فیلم برویم یا نه (کینگ ۱۳۸۹: ۸۱). هر سه سطح صنعت و مخاطب و متن در معرفی و بررسی ژانرهای در کتاب لنگفورد مورد توجه قرار گرفته است.

۵.۳ مطالعات ژانر در ایران

در سینمای ایران همواره بحث ژانر، حداقل در مخالف رسانه‌ای و انتقادی، داغ بوده است. برخی حذف یا کمبود ژانرهای را معضلی مهم در سینمای ایران ارزیابی می‌کنند و عواملی

چون نگاه فیلم‌سازان، اعمال سلیقه مدیران دولتی، فقدان مخاطب‌شناسی، و درنهایت، غیرصنعتی بودن سینمای ایران را در این امر دخیل می‌دانند (اکبرپور ۱۳۹۲: ۵۵). در مقابل، بعضی از متقدان از اساس نظریه ژانر را متعلق به سینمای آمریکا می‌دانند و هر تجربه‌ای را در این‌باره نسخه‌بدل دست‌دومی از سینمای آمریکا قلمداد می‌کنند، مگر آن‌که در نگاهی بومی و اصیل بازآفرینی شود (ارشد ریاحی ۱۳۹۵: ۴۵). شاید این امر همان نقطه‌ضعفی باشد که تحلیل‌گران آن را «هالیوودمحوری» در نقد ژانر می‌دانند (استم ۱۳۹۳: ۱۵۷).

هرچند نگاهی به تجربه‌های موفق غیرآمریکایی از قبیل ژانرهای وحشت در کره جنوبی، سامورایی در ژاپن که همتای آسیایی ژانر وسترن است و موزیکال در هند نشان می‌دهند اقتباس از ژانرهای آمریکایی به شرط پیوند‌خوردن با ویژگی‌های بومی می‌تواند به خلق آثاری در مقیاس بازارهای جهانی منجر شود.

پیش‌تر اشاره شد که بهموازات رشد علاقه به موضوع ژانر در ادبیات سینمایی ایران شاهد انتشار روزافزون منابع ترجمه یا تألیف در حوزه مطالعات ژانر بودیم. این آثار را می‌توان با توجه به نمونه‌های جدید در چند محور دسته‌بندی کرد. در حیطه تأليف، برخی از مؤلفان ژانرهای هالیوود را طبق الگوهای کتاب‌های مرجع مطالعات ژانر طبقه‌بندی کرده‌اند و در اصل ترکیبی از تأليف و ترجمه‌اند؛ مانند کتاب سبک و ژانر در تئاتر و سینما به قلم سعید احمدی از انتشارات آیندگان. در همین گروه باید به منابعی اشاره کرد که با همان روش ترکیبی تأليف و ترجمه، به جای گروهی از ژانرهای درباره یک ژانر خاص اطلاعات می‌دهند. مانند کتاب سینمای وسترن به قلم بهروز دانشفر از نشر روزنامه استثنایی هم وجود دارند که با همین الگوی ترکیبی ضمن معرفی ژانرهای هالیوود، سعی کرده‌اند نسبت این ژانرهای را با سینمای ایران بررسی کنند؛ مثل کتاب راهنمای ژانر اثر یحیی نظری که نشر چشم‌های متشر کرده است. دستهٔ بعدی آثار تأليفی منابعی‌اند که منحصرًا مطالعات ژانر را در سینمای ایران بررسی کرده‌اند و تعدادشان بسیار کم است؛ مانند کتاب‌های تحلیل ژانر سینمایی کمدی رمانیک ایران نوشتۀ حمیدرضا مدقق از نشر افزار و سی سال سینمایی دفاع مقدس به قلم مجتبی حبیبی که انتشارات روزگار متشر کرده است. در حوزه ترجمه تعداد و تنوع کتاب‌ها بیش‌تر است و به سه گروه مشخص قابل تقسیم است. کتاب‌هایی که در آن‌ها ژانرهای معروف تشریح و تبیین شده است یا یک ژانر مخصوص معرفی گردیده است. مانند کتاب بسیار برجسته ژانر و هالیوود نوشتۀ استیو نیل که پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات منتشر کرد و دیگری کتاب ژانر فیلم؛ از کلاسیک تا پس‌کلاسیک به قلم بری لنگفورد و کتاب‌های متعددی که به‌ویژه در آن‌ها

ژانرهای نوآر و وحشت بررسی شده است. گروه دیگر آثاری است که به جای درگیرشدن در تعریف و تبیین تاریخی ژانرهای مختلف در آنها مسائل پایه‌ای نظریه ژانر بررسی شده است که در این قسمت هم شاهد ترجمه دو کتاب مرجع هستیم؛ کتاب‌های ژانرشناسی؛ از شمایل‌شناسی تا /یدئولوژی اثر بری کیت گرانت که به‌اهتمام نشر بیدگل منتشر شد و فیلم/ ژانر تأثیف ریک آلتمن که پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات عرضه کرد. دسته سومی هم وجود دارد که در بازار کتاب ایران تازگی دارد و در آنها بیشتر از منظر آموزشی موضوع ژانر بررسی شده است؛ مثل فیلم‌نامه‌نویسی ژانر نوشته استفن دانکن که نشر ساقی منتشر کرده است. در مقایسه با گذشته کمیت کتاب‌های انتشار یافته در حوزه ژانر فیلم افزایش داشته است و به لحاظ کیفیت هم بیشتر شاهد انتشار آثار ارزشی و مرجع هستیم.

۵. تحلیل درونی و جایگاه اثر

این کتاب به لحاظ ساختار متنی چند ویژگی دارد:

- زبان کتاب زبانی یک‌پارچه است و در قالب دوازده فصل سعی شده است فشرده‌ای از تاریخ نظریات ژانر همراه با تاریخ فراز و فرود چند ژانر مشخص ارائه شود و در پایان به نتیجه‌گیری برسد.
- در بررسی هر ژانر معمولاً بعد از طرح مباحث کلی وارد بررسی تاریخی ظهور و افول یا تحولات ژانر شده است.
- به زیرژانرهای فرعی در هر فصل نه به‌شکل کامل، که در میان مطالب و به‌طور پراکنده و به‌اقتضای موضوع اشاره شده است.
- بررسی هر ژانر الگوی مخصوص به خود را دارد. مثلاً، ژانر جنگی بر مبنای تحولات تاریخی جنگ‌هایی که ایالات متحده در آن درگیر بود، تقسیم‌بندی شده است.
- بعد از بررسی هر ژانر قسمت کوتاهی به مرور سرنوشت آن ژانر در خارج از آمریکا و کشورهای دیگر اختصاص دارد.
- در پایان هر فصلی که به موضوع یک ژانر خاص اختصاص یافته است، یک فیلم هم برای مطالعه موردی انتخاب شده است تا ویژگی‌های هر ژانر انتخاب شده به‌شکل مصدقی و با جزئیات ملموس‌تری برای خواننده مشخص شود.

۱.۴ سودمندی‌ها

کتاب ژانر فیلم از آن جاکه نسبتاً جدید است این امتیاز را دارد که از پژوهش‌های پیشین به خوبی، به طور مفصل، و با جزئیات زیاد بهره برده است و آخرین تحولات ژانری را پوشش داده است. به طور کلی، روش مؤلف در این کتاب ارجاع مکرر به تحقیقات قبلی است و گاهی نقدی هم بر آن‌ها می‌کند. کتاب به لحاظ استفاده از نظریات تحلیلی مختلف و متنوع غنی است و در آن از چهار چوب‌های نظری گوناگونی مانند روان‌کاوی و نقد مارکسیستی و تاریخ‌گرایی جدید استفاده شده است؛ مثلاً در فصل سوم نویسنده متأثر از انگاره‌های نظریه تاریخ‌گرایی جدید (بدون آن‌که به صراحت نامی از این نگره ببرد) نه تنها تاریخ بازنمایی شده در وسترن را زیرسئوال می‌برد، بلکه اصالت روایت‌های تاریخی را هم به طور مجزا مورد تردید قرار می‌دهد یا در فصل ششم که مربوط به ژانر گانگستری است، در تحلیل تنافض‌های شخصیت گانگستر در فیلم‌ها از نقد روان‌کاوی و الگوی لکانی کمک می‌گیرد. همان‌طور که اشاره شد، مباحث فقط محدود به وقایع‌نگاری ژانرها نیست، بلکه مروری بر نظریات مختلف ژانر و تحولات نظریه ژانر هم است. در بررسی برخی از ژانرها نویسنده به سرعت وارد موضوع‌های نظری نمی‌شود و گاهی با صحنه‌ای از یک فیلم شروع می‌کند تا برای خواننده جذابیت بیشتری داشته باشد، هرچند که این روش را تا انتهای ادامه نمی‌دهد. لنگفورد تحلیل ژانر را در پیوند با زمینه‌های بیرون از سینما، ولی مرتبط با آن، مثل سیاست و اقتصاد و صنعت انجام داده است. شاید مهم‌ترین فایده مطالعه این کتاب برای خواننده رسیدن به درکی روشی از سترهای پیچیده تاریخی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی و ایجاد و توسعه ژانرهاست و از همین‌رو، می‌توان فهمید که ژانرها چه‌طور توسعه پیدا می‌کنند و چگونه زیرساخت‌های لازم برای رشد و شکوفایی برخی ژانرها ریشه در تحولات خارج از حوزه سینما دارد. مثلاً ژانر علمی—تخیلی با هزینه‌های بالای تولید و تبلیغاتش از یک طرف و وابستگی اش به تحولات صنعتی و آخرین فناوری‌های روز با هدف شگفت‌زده کردن مخاطب انبوه از طرف دیگر، تجهیز می‌شود یا مثلاً باید بررسی کرد که فیلم‌های جنگی، چه در سینمای آمریکا و چه در سینمای جهان، تا چه میزان از رویدادهای سیاسی و درگیری‌های نظامی کشورها اثر می‌گیرند. کتاب برخلاف بسیاری از منابع پژوهشی در ژانر، ملودرام را ساختاری ماقبل ژانر معرفی می‌کند که بیشتر سینمای یک گرایش و فرم را دارد تا هویتی ژانری. در مقابل، فیلم‌های مستند را هم به علت روش‌های ساخت و دست‌کاری واقعیت در ردیف ژانرها آورده است، هرچند که مستند سهم بسیار

اندکی در کتاب دارد. رویکرد تاریخی لکنگورد در این اثر این امتیاز را دارد تا با بررسی چند ژانر رایج، از خاستگاه کلاسیک تا تحولات پسامدرن، نشان دهد که چه قدر ماهیت ژانر سیال، شکل‌پذیر، و متغیر است و این بی‌ثباتی و یک‌دست‌نبودن حتی از دوران کلاسیک هم، ولو با ریتم تغییر کننده است؛ زیرا ژانر در هالیوود به علت نقش عوامل صنعتی پیش‌بینی‌ناپذیر، نیازمند سوداگری، و برآثر عوامل مقطعی روز فاقد آن پیوستگی تماตیکی است که نظریه‌پردازان در جست‌وجویش هستند.

۲.۴ کاستی‌ها

نخستین نکته طراحی جلد کتاب است که سعی شده با تصویر پروانه‌ها روی خطوط کم‌رنگی شبیه به نوار فیلم سلولوئید مفهومی از تعدد و شباهت‌های ژانرهای فیلم را انتقال دهد، ولی در عمل تصویر جذابی از کار درنیامده است و جلوه سینمایی قشنگی ندارد و خیلی راحت می‌تواند با کتابی غیرسینمایی اشتباه گرفته شود. فقدان مقدمه و توضیحات مترجم درباره دشواری‌ها و فرایند ترجمه و دلایل انتخاب برخی معادل‌ها ایراد دیگری است که در نگاه اول به چشم می‌خورد. هیچ اطلاعاتی درباره نویسنده کتاب و شرح حال و آثار دیگرش موجود نیست و فقط به ترجمه دیباچه کوچکی از مؤلف در آغاز بسته شده است. شیوه نگارشی مؤلف در استفاده مدام و زیاد از جمله‌های معتبرضه طولانی در لابه‌لای جمله‌های دیگر با ریتمی تند و انبوه اطلاعات و ارجاع‌هایی که به جای انتهای کتاب در میان متن اصلی هر فصل آمده، تراکمی فشرده در نوشтар کتاب ایجاد کرده که خواننده را به سرعت خسته می‌کند و مسیر خواندن و فهم را گند و سخت می‌سازد. برای نمونه، قسمتی از صفحه ۱۸۲ کتاب در اینجا نقل می‌شود.

مثالاً، موزیکال کمدی انتقادی – که بخش عمده‌ای از موزیکال‌های ناطق سال‌های ۱۹۲۷ و ۱۹۳۰ - ۱۹۳۱ را به خودش اختصاص می‌داد و از سوی پارامونت برای مجموعه «نمایش‌های رادیویی انتقادی» اش در دهه ۱۹۳۰ که با برنامه بزرگ رادیویی در ۱۹۳۲ آغاز گردید و درادامه، شامل نمایش‌های وطن‌پرستانه زمان جنگ مانند ریتم ستاره پولکدار (۱۹۴۲) و در پشتی کانتین (۱۹۴۳) می‌شد از نو احیا گردید – عمدتاً مورد بی‌مهری نقد جدی قرار گرفته است.

مشخص است که چنین جملات مطولی در میان جملات دیگر، تا چه حد برای مطالعه آزاردهنده و نفس‌گیر است. می‌شد خیلی راحت ارائه اطلاعات بیشتر را درباره موزیکال

کمدی – انتقادی به بی‌نوشت‌های انتهایی فصل یا یادداشت‌های توپیخی آخر کتاب متعلق کرد. این مثال برای نمونه بود و متأسفانه این روند در کل کتاب قابل مشاهده است. زیرژانرهای هر ژانر به‌شکل مدون و منفک از هم ارائه نشده است و میان مطالب پراکنده هر ژانر به‌اقتضای بحث‌های کلی و تاریخی ژانر به‌شکلی ناقص به برخی‌ها از آن‌ها اشاره می‌شود. رویکرد موضوعی کتاب، مانند اکثر کتاب‌های مطالعات ژانر، تمرکز بر سینمای هالیوود است، ولی در این حیطه هم همه ژانرها سهمی از معرفی ندارند و جای ژانرهای مهمی مثل فانتزی و کمدی رمانیک خالی است. البته به فیلم‌های فانتزی به‌طور پراکنده و میان بحث ژانرهای دیگر اشاراتی در حاشیه می‌شود که متناسب با وزن این ژانر نیست. همین‌طور ارجاع‌هایی محدود به ژانر در برخی از کشورها می‌شود. البته این امر به‌خودی خود نقص مهمی نیست و فقط تمرکز موضوعی کتاب را نشان می‌دهد که جامع نیست و انتشار کتاب‌های بیشتری در تکمیل این مباحث نیاز است. فصل یازدهم کتاب هم، که موضوع سینمای مستند را به‌منزله یک ژانر بررسی می‌کند، با فصل‌های قبلی هماهنگ نیست و برخلاف وعده‌ای که در مقدمه داده شده (مبنی بر بررسی ژانرهای «غیراصلی» و فیلم‌های غیرژانر) فقط به بررسی فیلم مستند اکتفا شده است. نه تنها اینیشن و دیگر «غیراصلی»‌ها در ادامه بحث غایب‌اند، بلکه آن‌چنان موضوع به اثبات هویت ژانری فیلم‌های مستند متمرکز و محدود می‌شود که این نوع از سینما به‌منزله یک ژانر به‌اندازه دیگر ژانرهای کاویده نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد، برخلاف ژانرهای سینمای داستانی، در این جا دست نویسنده خالی است و فقط برای گسترش افق مفهومی کتاب و بخشیدن جلوه‌ای کامل به آن گریزی به موضوع پیچیده مستند زده است.

واضح است که چنین کتابی با ارجاع‌های فراوان درون‌متنی به منابع مختلف سینمایی و پیوند نظریه ژانر با تحولات تاریخی و اجتماعی گوناگون و به‌تبع آن، دایرة وسیع واژگانی که نویسنده به‌کار برده است و این حجم متراکم اطلاعات در متن که پیش‌تر اشاره شد، به‌لحاظ ترجمه کاری دشوار و زمان‌بر بوده است. با درنظرگرفتن چنین وضعیتی بهتر می‌توان درباره نتیجه این کوشش قضاؤت کرد. کیفیت ترجمه در همه قسمت‌های کتاب یک‌دست نیست. در برخی صفحه‌ها ماحصل قابل‌ستایش است، اما در برخی بخش‌ها شکل روان و قابل‌فهمی ندارد. در این مجال کوتاه هدف این است که به‌شکل گزیده و فهرست‌وار کاستی‌های ترجمه و ویرایش مرور شود.

شاید نخستین چیزی که در ترجمه کتاب بسیار ملموس است استفاده زیاد از واژگان غیرفارسی است. لغاتی که به‌نظر نگارنده این سطور می‌شد با معادل‌یابی درست با کلمات

فارسی جای‌گزین شوند. اگرچه بسیاری از این کلمات معادل فارسی تثبیت شده و بی‌مناقشه‌ای ندارند، بخشی از هنر ترجمه کوشش برای معادل‌سازی همین دست از واژگان‌هاست. در این قسمت به تعدادی از این نمونه‌ها اشاره می‌شود. در صفحه ۲۶ برای «Blockbuster» که هنوز معادل فراگیری در فارسی ندارد، ابتدا از معادل «باشکوه» استفاده شده است. در برخی منابع به «پرهزینه و پرفروش» هم ترجمه شده است که البته «پرهزینه» شاید معادل بهتری باشد، زیرا لزوماً هر فیلم پرهزینه‌ای پرفروش نیست و «باشکوه» هم اگرچه دور از معنای «Blockbuster» نیست، اما به نظر نگارنده به‌اندازه «پرهزینه» واقعیت این نوع سینما را بیان نمی‌کند. ولی در ادامه کتاب همان معادل انگلیسی با حروف فارسی و به‌شکل «بلک‌باستر» به کار رفته است، درحالی‌که ناپیوستگی در کاربرد معادل‌های انگلیسی و فارسی به تجانس متن لطمه می‌زند. نمونه دیگر کلمه «رله» است که نخستین بار در صفحه ۲۷ (و طبق معمول بدون ذکر معادل انگلیسی) به‌منزله تقویت‌کننده بینامتنی آمده که شامل ژورنالیسم صنعت سینما و زبان تبلیغات فیلم می‌شود و تا آخر هم به همین صورت «رله» در متن فارسی آمده است.^۳ در صفحه ۴۵ «پروفیلمیک» را طبق توضیح کتاب می‌شد به «سطح درون‌قاب» ترجمه کرد و در پانوشت معادل انگلیسی واژه را قرار داد. «ماتریس / matrix» کلمه دیگری است که در جای جای کتاب بارها به کار رفته و در اینجا می‌شد بنایه مورد آن را «مجموعه»، « قالب»، یا «زمینه» ترجمه کرد. در صفحه ۸۹ اگرچه در پانوشت و در یکی از محدود موارد معنای «symptomatic» تعریف شده، اما چه در متن و چه در پانوشت از معادل‌های فارسی رایج برای این اصطلاح، مثل «نشانه»، «علامت»، یا «آسیب‌شناسانه» استفاده نشده است. واژه دیگر «هیبرید / hybrid» است که اول‌بار در صفحه ۳۳۹ استفاده شده است و در متن فارسی جای نمی‌گیرد. هیبرید را می‌توان «مختلط» یا «ترکیبی» ترجمه کرد و به‌جای «هیبریدهای علمی - تخلیلی / وحشت‌آفرین» بهتر است نوشه شود «ترکیب علمی - تخلیلی / وحشت آفرین». ازان‌جاکه ارتدوکس در فرهنگ علوم انسانی بیش‌تر به معنای اعتقاد سفت و سخت و تعصب در باور آمده است، به‌جای ارتدوکسی صنعتی در صفحه ۳۹۱ می‌توان از «ایمان راسخ صنعتی» استفاده کرد. نخستین استفاده از کلمه «پاستیش / pastiche» در صفحه ۳۹۹ است، اما واژه انگلیسی در پانویس صفحه ۴۲۸ آمده است. «پاستیش» معادل رایج و دقیقی در فارسی ندارد و بیش‌تر به «هنر تقلید آگاهانه و التقاطی» ترجمه شده است. بهتر بود ضمن توضیح معنا و کاربرد پاستیش و تفاوت‌ش با پارودی در پانویس، از یکی از همین کلمات فارسی مانند «تقلید» استفاده می‌شد.

از نکته آخر به مشکل درج نکردن اطلاعات ضروری در ترجمه می‌رسیم که در اینجا چند نمونه آورده می‌شود. نخستین ایرادی که به نظر می‌رسد، فقدان معادل انگلیسی بسیاری از لغات خاص و تخصصی، به جز چند استثناء، در پانوشت صفحات کتاب است. متأسفانه، نه تنها از این مهم غفلت شده است، بلکه حتی در فهرست نمایه نام‌ها و واژگان در انتهای کتاب فقط به ارائه کلمات فارسی بدون ذکر صفحاتی که در آن آمده‌اند، بسنده شده و جای معادل انگلیسی در مقابلشان خالی است! در انتهای کتاب نشانی از دو فهرست برابر نامه واژگان فارسی – انگلیسی و انگلیسی – فارسی نیست. همین کمبود بدیهی و بزرگ کار خواننده پی‌گیر و علاقه‌مند را در تطبیق درست اسمی و معادل‌ها غیرممکن کرده است. از طرف دیگر، توضیحات داده شده در همه‌جا یکدست و روشن‌گر نیست. مثلاً، توضیح نویسنده در پی‌نوشت سوم فصل دوم در صفحه ۱۱۵، درباره «ملر» قادر اطلاعات کافی است. فقط می‌فهمیم که «ملر» به فیلم‌های ملودرامی اطلاق می‌شود که مورد اشاره مجله ویرایشی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بوده است. این اطلاعات اندک نارسانتر از آن است که درکی متمایز و مشخص از این نوع فیلم‌های ملودرام ایجاد کند. توضیح تکمیلی مترجم می‌توانست این خلاً را پوشش دهد. نمونه دیگر اصطلاح «فیلم زنان» است که در فصل دوم آمده و جدا از معنای عمومی اصطلاحی انتقادی در فرهنگ نقد فیلم است و به فیلم‌هایی ارجاع می‌دهد که اگرچه شخصیت‌های اصلی آن‌ها زنان‌اند، اما بازنمایی‌شان منطبق با درکی محدود و «مجاز» از نقش اجتماعی زنان در یک فرهنگ خاص است که باعث می‌شود آن‌ها قادر عقل سليم و ناتوان از قضاوت منطقی به تصویر کشیده شوند (Rahmanathan 2006: 542).

موارد دیگری که فهرست وار می‌توان مثال زد عبارت‌اند از: تصویر آر-۲-دی ۲ در صفحه ۱۲۱، رئالیسم اجتماعی ظرف‌شویی بریتانیا^۱ در صفحه ۱۹۳، نگره فراهنگ‌بار^۲ در صفحه ۱۹۹، سینماهای سواری^۳ در صفحه ۳۴۵، آیین کابلیستیک در صفحه ۴۰۲، فناوری سن‌سراند در صفحه ۴۹۰، تبلیغات تلویزیونی نقطه‌ای در صفحه ۴۹۲، و بالاخره هالیوود کورپوریت در صفحه ۵۴۲.

جدا از برخی اشتباه‌های معمول در تایپ و نقطه‌گذاری، اغلط ویرایشی و جمله‌بندی اشتباه در پاره‌ای از بخش‌های کتاب خواندن و درک روان را دشوار کرده است. در صفحه ۳۷ می‌شد «درطول و پس از جنگ جهانی اول» را خیلی راحت به «درطول جنگ جهانی اول و پس از آن» ترجمه کرد. یا جملاتی از صفحه ۳۹۷ که نیاز به ویرایش جدی دارد و مفهوم نیست:

مادر، رایانه سفینه، و اش، افسر علم آندروئید، که به یک اندازه غیرانسانی و ویران‌گر است، زیرا رابطه درحال شکل‌گیری، ولی معمولاً عصبی اگر نه کاملاً خصمانه، با فناوری نزدیک‌ترین شبیه‌سازی فیلم علمی — تخلیص از یک هسته معنایی دائمی و جاری بوده است.

در پاراگراف آخر صفحه ۴۰۸ هم با ساختار جمله‌بندی مغشوشی طرف هستیم:

انتخاب هوشمندانه حشره‌های عظیم‌الجثة خوفناک معروف دهه ۱۹۵۰، که نتیجه جهش اتمی بودند؛ به‌گفته یانوویچ، از آن بخش از جهان جانداران است که کم‌تر در معرض شکلی از جنبه خدایی برای انسان قائل شدن که در هیولا‌های ابتدایی مانند کیگ‌کونگ (۱۹۳۳) و جانشینان بیش از اندازه دوست‌داشتنی‌اش دیده می‌شد.

صفحه ۴۸۸ صفت «ملودراماتیک» بدون اسم آمده و فقط نوشته شده «ملودراماتیک الگوی برتر، موفق و تضمین‌شده بلاک‌باسترهای بعدی خواهد بود».

از این گذشته، برخی معادلهای گزینش شده هم نیاز به اصلاح دارند. در صفحه ۳۳۴ «bastan-shenasane» کلمه‌ای نامأнос و عجیب است و با توجه‌به این‌که باستان‌شناسی واژه‌ای جاافتاده در مرور علمی خاص است، بهتر است که از کلمات جای‌گزین مانند «تبارشناسانه» یا «دیرینه‌شناختی» استفاده شود. واژه «سرند» در صفحه ۳۵۴ قدیمی است و برای خواننده امروزی بیگانه است و در مقابل «غربال» یا « جدا» واژگان مناسب‌تری است. ترجمه «antagonist» در صفحه ۹۶ به «ضدقهرمان» غلطی متداول است و در بسیاری از متون دیگر هم به‌چشم می‌خورد. «هماورد»، «رقیب»، یا «حریف» ترجمه‌های بهتری است؛ زیرا این شخصیت در داستان‌ها مانع اصلی و مهم رسیدن قهرمان به هدفش است (گذرآبادی ۱۳۹۳: ۱۳۰). در اصل، «ضدقهرمان» معادل «anti-hero» است؛ یعنی قهرمانی که فاقد ویژگی‌های قهرمان سنتی است و اگرچه هم‌دلی مخاطب را جلب می‌کند، اما معایب و مشکلات زیادی دارد (همان: ۲۲۳). برای همین کاربرد «ضدقهرمان» در فیلم‌های نوار بیش‌تر است و در فصل نهم کتاب هم، که مربوط به ژانر نوار است، از همین اصطلاح استفاده شده است. «حشره‌عودکننده» در صفحه ۴۱۹ بی معناست. در واقع، در اینجا «bug» به «حشره» ترجمه شده است، اما با توجه‌به متن و مثال فیلم ماتریکس و موضوع برنامه‌نویسی رایانه‌ای «ویروس» انتخاب ارجح است. ترجمه «Pulp Thriller» به «تریلر خمیری» در صفحه ۴۳۷ برای خواننده فارسی‌زبان نارساست؛ چون در زبان فارسی واژه «خمیری» کلمه «کاغذ کاهی» یا «کاغذ چاپ» را تداعی نمی‌کند. اتفاقاً در این موارد گاهی استفاده از اصل کلمه خارجی و توضیح در پانویس انتخاب درست‌تری است.

۵. نتیجه‌گیری

برگرداندن کتابی در سطح ژانر فیلم به زبان فارسی و انتشار آن در ایران قدم مهمی به سمت رشد آگاهی و ارتقای دانش نظری سینمایی در ایران است، بهویژه که در چند سال اخیر موضوع نیاز سینمای ایران به انواع ژانر بیش از پیش مطرح شده است. انتشار چنین آثاری به بسط و تعمیق مطالعات ژانر و آشنایی خواننده برای رسیدن به درکی بهتر از سازکارهای ظهور و زوال ژانرها کمک می‌کند. اگرچه این کتاب همانند اغلب منابع شناخت و تحلیل ژانر بیشتر به سینمای هالیوود محدود است، دریچه‌ای برای فهم وضعیت متفاوت تاریخی و اجتماعی و فرهنگی سینمای ما با سینمای آمریکا فراهم می‌کند و در عین حال راهنمایی تحلیلی برای متقدان و نویسنده‌گان سینمایی است. مؤلف کتاب از پژوهش‌های قبلی در حوزه ژانر به خوبی بهره برده است و نقطه ضعف‌های الگوهای تحلیلی قبلی را عیان می‌کند، هرچند در موضع نقد کلیات مفاهیم ژانر عملکردش بیشتر سلبی است تا ایجابی. کتاب مشکلاتی هم دارد. به جز مشکل تراکم فشرده اطلاعات متن که شیوه نگارش نویسنده بوده و مطالعه متن را سخت و نفس‌گیر کرده است، کتاب برای چاپ‌های بعدی نیازمند اصلاحاتی در ویرایش، جمله‌بندی، افزودن معادل اصلی واژگان در پانویس‌ها، و ارائه اطلاعات بیشتر درمورد اصطلاح‌های تخصصی و تاریخی به خواننده است. محتوای مفید تاریخی و تحلیلی کتاب غنی است، اما همه ژانرها و زیرژانرها را در این اثر نمی‌توان پیدا کرد. مانند غالب منابع ترجمه شده بررسی ژانرها در دیگر کشورها اندک و در حاشیه است. هم‌چنین، وابستگی ژانر فیلم به ادبیات داستانی به قدر کافی پوشش داده نشده است. امید است که با ترجمه و انتشار کتاب‌هایی جدید در زمینه مطالعات ژانر در سینمای امروز جهان، بهویژه آثاری که به ژانر در تجربه‌های کشورهایی غیر از آمریکا و نیز آثاری که جنبه‌های دیگر ژانر در آنها بررسی شده است، شاهد تنوع و رشد بیشتری در این حوزه و نیز عرضه پژوهش‌های تأثیفی گسترده در موضوع ژانرهای بومی و سینمای ژانر در ایران باشیم.

پی‌نوشت‌ها

1. Teaching Holocaust Literature and Film (co-edited with Robert Eaglestone).

2. Post-Classical Hollywood: Film Industry, Style and Ideology since 1945.

۳. متأسفانه، به علت دسترسی نداشتن نگارنده به متن اصلی و فقدان معادل انگلیسی الفاظ، امکان تطبیق ترجمه و یافتن اصل کلمات در خیلی از موارد میسر نشد.

۴. ترجمه عبارت «kitchen sink realism» است که به دوره‌ای از هنر بریتانیا در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ اطلاق می‌شود که در شاخه‌های گوناگون هنرهای روایی مانند سینما، تئاتر، رمان، و نمایش‌های تلویزیونی عمدتاً شخصیت‌های مرد جوان خشمگین و سرخورده را در طبقات پایین اجتماعی تصویر می‌کردند. اصطلاح «سینک ظرفشویی» ریشه در آثار نقاشی انگلیسی به نام جان برتبی (John Bratby) دارد که تابلوهایی از زندگی روزمره مردم در فضای خانه و موضوع‌هایی همچون سینک ظرفشویی و اشیای آشپزخانه و حمام و دستشویی می‌کشد. در سال ۱۹۵۴ متقاضی به نام دیوید سیلوستر (David Sylvester) در مقاله‌ای با عنوان «سینک ظرفشویی» که ارجاعی به نقاشی‌های جان برتبی بود، آثار نقاشانی مانند برتبی را تحلیل کرد و کم کم این اصطلاح برای نمایدن این دوره از هنر بریتانیا به کار رفت و دامنه‌اش به آثار واقع‌گرای انتقادی در هنرهای نمایشی و سینما هم کشید.

۵. نظریه فراهنگی یا کوئیر (Queer theory) هر هویتی را مشکل از عناصر متفاوتی می‌داند و کلاً منکر یک هویت ثابت، مشترک، و پایدار بین انسان‌هاست. این نظریه، که خاستگاهش آثار و نظریات میشل فوکو و جودیت باتلر است، پیش‌فرض‌های موجود را درباره گرایش‌ها و هویت‌های جنسی افراد به پرسش می‌کشد.

۶. «Drive-in Cinema» اصطلاحی است درمورد فضاهایی که فیلم را روی پرده وسیعی در پارکینگ‌های بزرگ روباز به نمایش می‌گذارند تا تماشاگران بتوانند در ماشین شخصی خودشان فیلم ببینند.

کتاب‌نامه

ارشد ریاحی، بهاره (۱۳۹۵)، «ریویو باید بتواند تماشاگران یک فیلم را زیاد کند؛ گفت‌و‌گو با مجید اسلامی»، کتاب هفته‌خبر، ش ۱۴۳.

استم، روبرت (۱۳۹۳)، مقدمه‌ای بر نظریه فیلم، ترجمه علی عامری، تهران: سوره مهر.

اکبرپور، علیرضا (۱۳۹۲)، صنعتی‌سازی سینمای ایران، تهران: جمال هنر.

اوحدي، مسعود (۱۳۸۵)، «دیروز و امروز مطالعات ژانرشناسی سینما»، فصل‌نامه هنر، ش ۶۸.

داد، سیما (۱۳۸۵)، فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: نگاه.

کالینز، جیم (۱۳۹۳)، نظریه فیلم؛ مجموعه مقالات، ترجمه علی عامری مهابادی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.

کینگ، جف (۱۳۸۹)، مقدمه‌ای بر هالیوود جدیک، ترجمه محمد شهبا، تهران: هرمس.

گذرآبادی، محمد (۱۳۹۳)، فرهنگ فیلم‌نامه؛ وزیرگان و اصطلاحات تخصصی برای فیلم‌نامه‌نویسان، تهران: بنیاد سینمایی فارابی.

گرینگ، وس (۱۳۸۷)، «هفت دلیل برای پیگیری مطالعه ژانر»، ترجمه بابک تبرایی، فصلنامه سینمایی فارابی، ش ۶۳.

لکگورد، بری (۱۳۹۳)، ژانر فیلم؛ از کلاسیک تا پساکلاسیک، ترجمه حسام الدین موسوی، تهران: سوره مهر.

مدقق، حمیدرضا و سید محمد مهدی زاده (۱۳۹۲)، «چیستی و کارکردهای ژانر فیلم و رویکردهای مطالعاتی آن»، فصلنامه رادیوتلویزیون، ش ۲۰. مک‌کی، رابرت (۱۳۸۸)، داستان، ساختار، سبک و اصول فیلم‌نامه‌نویسی، ترجمه محمد گذرآبادی، تهران: هرمس.

موان، رافائل (۱۳۹۳)، ژانرهای سینمایی، ترجمه علی عامری مهابادی، تهران: مینوی خرد.

نیل، استیو (۱۳۸۷)، «تعریف ژانر»، ترجمه بابک تبرایی، فصلنامه سینمایی فارابی، ش ۶۳.

هیوارد، سوزان (۱۳۸۸)، مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی، ترجمه فتاح محمدی، زنجان: هزاره سوم.

Grant, Barry Keith (2012), *Film Genre Reader*, Texas: University of Texas Press.

Ramanathan, Geetha (2006), *Feminist Auteurs: Reading Women's Films*, London: Wallflower.