

جامعه هنرمند و هنرمند جامعه: تحلیل جامعه شناختی آثار سینمایی بهرام بیضایی

دکتر اعظم راودراد** - کیارش همایون پور***

تاریخ دریافت مقاله: ۸۳/۴/۶
تاریخ پذیرش نهایی: ۸۳/۹/۷

چکیده:

در این مقاله آثار بلند سینمایی بهرام بیضایی با استفاده از رویکرد جامعه شناسی هنر و نشانه شناسی سینما مورد بررسی قرار گرفته است. ادعای اصلی مقاله مبتنی بر امکان پیدا کردن شناخت بهتری از جامعه و گروه های اجتماعی با مراجعه به آثار هنری است. این ادعا با نظریه های گلدمن و دووینیو در حوزه جامعه شناسی هنر توجیه شده است. با استفاده از نقد درون نگر، معنای آثار ادراک شده، سپس با به کار گیری نقد برون نگر و رویکرد جامعه شناسانه، سعی شده است که رابطه میان فیلم و جامعه آشکار گردد. نتیجه کلی اینکه جامعه به تصویر کشیده شده توسط بیضایی جامعه ای است پر تنش و منفعت طلب که با روشنفکران خود میانه خوبی ندارد، و او خود را در این جامعه همچون بیگانگی مطرود می بیند. در این مقاله بیضایی به عنوان نماینده روشنفکران ملی گرای طبقه متوسط معرفی شده، که در فیلم هایش، جامعه را از دیدگاه این طبقه به تصویر کشیده، معرفی، تحلیل و نقد کرده است.

واژه های کلیدی:

جامعه شناسی هنر، نشانه شناسی، سینما، بیضایی.

* این مقاله از رساله کارشناسی ارشد آقای کیارش همایون پور، به راهنمایی خانم دکتر راودراد، و با عنوان «بهرام بیضایی و

جامعه معاصر ایرانی» استخراج شده است.

E-mail: Ravadrad@ut.ac.ir

** استادیار گروه ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

*** کارشناس ارشد ارتباطات از دانشگاه تهران.

مقدمه

تحولات اجتماعی نقش خود را در تار و پود یک اثر هنری ایفا می‌کنند. دوم اینکه رابطه هر هنرمند با یک مسئله ویژه اجتماعی، به سبب تفاوت در نوع نگاه او که ناشی از تجربیات، توانایی‌های هنری و شخصیت متفاوت هنرمند است، با دیگران فرق می‌کند.

بنابراین با پژوهش در آثار بلند سینمایی بیضایی می‌خواهیم به این پرسش بنیادین پاسخ دهیم که تحولات اجتماعی پیرامون فیلمساز تا چه میزان در فیلم‌های او بازتاب یافته است؟ از سوی دیگر مؤلف بودن و صاحب سبک بودن او، چگونه به شیوه‌ای ویژه، این تأثیرات را آشکار ساخته است.

در این مقاله، رابطه تعاملی میان هنرمند و جامعه، با بهره‌گیری از نظریه‌های جامعه‌شناختی هنر و شیوه‌های نشانه‌شناختی سینما، مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور آثار بلند سینمایی بهرام بیضایی را، که از سینماگران مطرح در عرصه هنر هفتم در سال‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران بوده است، برگزیده ایم.

یکی از فرض‌های اساسی جامعه‌شناسی هنر این است که مسایل، مشکلات و تحولات اجتماعی از طریق صافی ذهن و شخصیت هنرمند، در آثار او بازتاب می‌شود (الکساندر، ۲۰۰۳، ص ۲۲). رابطه هنرمند و جامعه دو بعد دارد. اول اینکه نوسانات و

چارچوب نظری

در باره رابطه میان هنر و جامعه در حوزه جامعه‌شناسی هنر بحث‌های متنوع و فراوانی وجود دارد (راو‌دراد، ۱۳۷۸، ولف، ۱۳۶۸، الکساندر، ۲۰۰۳). به طور کلی رابطه هنر با جامعه به واسطه شناخت هنرمند، اثر هنری، مخاطب هنر، قالب‌های مختلف هنری و تأثیرات هنر بر جامعه مورد بررسی‌های دقیق‌تر قرار می‌گیرد. در ارتباط با هنرمند، مسئله مورد توجه عبارت است از نقش جامعه و عناصر اجتماعی در شکل‌گیری آثار هنری توسط هنرمند.

اما آثار همه هنرمندان از نظر ارزش‌های هنری و اجتماعی یکسان نیستند. برخی از هنرمندان در حوزه‌های مختلف به عنوان هنرمندان بزرگ و برجسته آن حوزه‌ها، و آثارشان با عنوان آثار هنری بزرگ و یا شاهکارهای هنری مطرح می‌شوند. در میان نظریه پردازان جامعه‌شناسی هنر، لوسین گلدمن (۱۳۷۶) بیش از همه به توضیح و تبیین هنرمندان و آثار هنری بزرگ با نگاهی جامعه‌شناختی پرداخته است. در ادامه بحث پس از توضیح نظریه گلدمن، که برای تحلیل آثار سینمایی بیضایی، به عنوان آثار هنری بزرگ، مورد استفاده قرار می‌گیرد، به نقش تخیل هنرمندانه نیز با به کارگیری نظریه ژان دووینیو اشاره خواهد شد.

روش پژوهش

آنچه را که در این پژوهش به عنوان روش برگزیده‌ایم، تحلیل محتوای کیفی است؛ بدین گونه که با مشاهده آثار سینمایی بهرام بیضایی، می‌خواهیم معانی نهفته در این آثار را آشکار سازیم و از این راه به پاسخ پرسش بنیادین آن دست یابیم. برای انجام این امر، دو شیوه نقد را پی گرفته‌ایم. نخست نقد درون‌نگر است که روش نشانه‌شناسی را برای آن را در نظر گرفته‌ایم (سلبی و کاووری، ۱۳۸۰). چنین شیوه‌ای به گشایش سیامانه رمزگانی اثر خواهد انجامید و معانی نهفته در آن را آشکار خواهد کرد. دومین شیوه، نقد برون‌نگر است که با رهیافتی جامعه‌شناسانه، پیوند میان درونمایه اثر و اجتماع پیرامون را پدیدار می‌سازد. بر این پایه، فیلم به سان یک پدیده اجتماعی نگریسته می‌شود و رگه‌های تأثیر جامعه در آن پی‌جویی می‌گردد و از دیگر سوی نیز باورها و اندیشه‌های فیلمساز در این بستر، آشکار خواهد شد. (جینکز، ۱۳۸۱)

لازم به توضیح است که اگرچه نقد درون‌نگر با استفاده از روش نشانه‌شناسی در مورد یکایک فیلم‌های مورد بحث به کار گرفته شده است، در مقاله حاضر تنها به نتیجه‌ای که از این نقد گرفته شده و حداکثر، نشانه‌های مشترک سینمایی آثار اشاره شده است. این مطلب دو دلیل دارد: اول اینکه تحلیل نشانه‌شناختی بسیار جزئی و دقیق اجرا شده است، که ذکر جزئیات آن در حوصله این مقاله نمی‌گنجد. دوم اینکه تأکید مقاله حاضر بر تحلیل جامعه‌شناسانه است.

نظریه لوسین گلدمن

به نظر گلدمن افرادی استثنایی در جامعه هستند که علاوه بر توانایی و خلاقیت ذاتی هنری که دارند، آگاهی هایشان نسبت به آمال، آرزوها، اهداف، خواسته‌ها، ارزش‌ها و هنجارهای گروه اجتماعی خودشان به حداکثر میزان ممکن است. این افراد استثنایی پا را از آگاهی روزمره آن سوتر می‌نهند و به آن توانایی دست می‌یابند تا بر فراز آگاهی طبقه خویش قرار گیرند و مسایل و مقوله‌های طبقاتی را به گونه‌ای ویژه و با شکلی خاص، بیان دارند (راو دراد، ۱۳۸۲، ص ۹۴).

«گلدمن این ساختار آرمانی را جهان بینی می‌نامد، یعنی سازمان ویژه‌ای از مقولات ذهنی که خاموشانه هنر و اندیشه گروه اجتماعی را شکل می‌بخشد و فرآورده آگاهی جمعی آن است» (ایگلتون، ۱۳۸۱، ص ۱۷۶). او جهان بینی را مقوله‌ای فردی نمی‌داند، بلکه آن را امری اجتماعی و متعلق به یک گروه یا طبقه اجتماعی برمی‌شمرد. بر این پایه جهان‌نگری دیدگاهی یکپارچه درباره واقعیت است. پیوند جهان بینی به طبقات اجتماعی و به ساختارهای ذهنی آن طبقات، برای پژوهشگران این عرصه آن امکان را فراچنگ می‌آورد تا دیدگاه جامعی را درباره سرشت اثر و آفریننده اثر هنری به کار گیرند و تعیین اجتماعی را به شیوه‌ای موشکافانه بیان کنند.

اما مسئله آن است که دریا بیم چگونه تجربه و نگرش گروه یا طبقه، به شیوه نگریستن و احساس فرد تبدیل می‌شود، و در آثار هنری نمود می‌یابد. گلدمن دست یافتن به چنین آگاهی را تنها در خور یکتایی می‌یابد که از آنان با عنوان هنرمندان بزرگ و پراوازه، یاد می‌شود که آثار سترگ آفریده‌اند و از این روست که انسجام در جهان خیالی که آنان در اثر خود لحاظ داشته‌اند به اوج می‌رسد که این همان جهان بینی پیش گفته است که در اثر قابل شناسایی است. (گلدمن، ۱۳۸۰، ص ۱۲۲).

گلدمن برای دست یافتن به معنای آثار فرهنگی، به دو مفهوم درک و تبیین اشاره می‌نماید. «دریافت [ادراک] یعنی شناخت ساختار معنادار اثر، تشریح [تبیین] یعنی گنجاندن ساختار معنادار اثر در ساختار فراگیر اجتماعی. دریافت نتیجه شناخت قوانین درونی ساختار اثر است؛ تشریح در پی گنجاندن دیالکتیکی این ساختار در کلیت تاریخی - اجتماعی به دست می‌آید» (گلدمن، ۱۳۸۰، ص ۷۵).

گلدمن، هنرمند بزرگ را فردی استثنایی می‌داند که نه تنها به لحاظ بیشینه آگاهی ممکن، در میان فرادستان طبقه خویش، قرار می‌گیرد بلکه افزون بر این، توانایی به ظهور رساندن این آگاهی را در یک اثر جاودان هنری دارد. از این رو، هنرمند بزرگ؛ در اندیشه گلدمن، گویی در قلعه نخبگان بر ستیغ، ایستاده است.

نظریه ژان دو وینیو

دو وینیو بیان می‌کند که توجه فزون از اندازه به جامعه، به مثابه تنها عامل تأثیرگذار بر آفرینش هنری، پژوهشگر را در چنبره تفکری بسته، درباره جامعه‌ای ایستا و ناپویا، گرفتار می‌کند. وی هنر را به سان یک پدیده اجتماعی می‌پذیرد اما اهمیت فردی و شخصیتی هنرمند را نیز در مقوله آفرینش هنری، پیش چشم دارد. از دید دو وینیو، هنگامی که هنرمند اثر خود را می‌آفریند، چنین به نظر می‌رسد که جامعه‌ای نامریی را درون آن قرار می‌دهد. به دیگر سخن، به واسطه کنش هنرمند، روح جامعه در کالبد اثر هنری دمیده می‌شود. در نظر او، پیوند میان آفرینش هنری و واقعیت بیرونی یعنی آنچه در پیرامون هنرمند و در بطن اجتماع جریان دارد، همواره پذیرفته شده است. اما آنچه که هنرمند در این میان انجام می‌دهد گذراندن این واقعیت از صافی وجود خویش است. این صافی، حاصل چگونگی تکوین شخصیت هنرمند است و همچنین، خاستگاه اجتماعی و موقعیت خانوادگی او، چگونگی گذار از تجربه‌های اجتماعی گوناگون، چارچوب‌ها و ساختار ویژه جامعه پیرامون وی، ذهنیت آفرینشگر او به سان یک هنرمند و شیوه‌ای که او در پیش می‌گیرد تا ذهنیت هنری به نمود یک اثر عینی بیانجامد.

نگره مولف و انتخاب بیضایی

آنچه نگره مؤلف بیان می‌دارد، آن است که: «کارگردان در خدمت اجرای یک متن از پیش موجود نیست؛ او تنها یک صحنه پرداز نیست» (ولن، ۱۳۷۶، ص ۱۱۳). رخ دادها و صحنه‌های فیلمنامه یا عناصر روایی همه به سان یک عامل واسط عمل می‌کنند، عواملی که به ذهن کارگردان مؤلف رخنه می‌کنند و سازگار با الگوبندی ویژه ذهنیت او در فیلم، جامه حضور می‌پوشند. همه عناصر و عوامل چون ماده خامی در دستان هنرمند کارگردان مؤلف، شکل نهایی خود را می‌یابد. آنچه به دید بیننده می‌رسد، حاصل گذر مواد متنی به وضعیت اجرا، از درون صافی ذهن و خلاقیت مؤلف سینمایی است. مؤلفی که در فرآیند این گذر در آثار گوناگون خویش، همواره نشانه‌های حضور خود را بر آنها، مهر می‌کند.

بر اساس نگره مؤلف هر فیلم، شبکه‌ای از گفتارهای مختلف است که با یکدیگر در کنش قرار دارند و در یک نسخه نهایی به گونه‌ای یکدست شده شکل می‌گیرند. این شکل نهایی، تنها و تنها با حضور کارگردانی مؤلف است که به این وضعیت ویژه با آن عناصر خاص، به چشم می‌آید. هم اوست که عوامل مختلف را در نسخه نهایی در چارچوبی یگانه، کنار یکدیگر گردآورده است و هماهنگی خاصی بدان‌ها بخشیده است که در

اثر هنری او را اثر هنری بزرگ می‌نامیم. برای شناخت رابطه متقابل اثر و جامعه لازم است از یک طرف با رمزگشایی و شناخت سامانه معنایی اثر هنری از طریق تحلیل نشانه شناختی به درک اثر نائل آییم، و از طرف دیگر با شناخت جهان بینی کلیت اثر هنری به واسطه تحلیل جامعه شناختی به تبیین اثر بپردازیم. بدین ترتیب خواهیم توانست یکی از اصول کلی جامعه شناسی هنر، یعنی رابطه متقابل میان هنر و جامعه را به خوبی توضیح دهیم.

تحلیل آثار

چند عنصر اساسی همواره در آثار بیضایی مطرح هستند که تحلیل آنها نگرش وی را به جامعه روشن می‌نماید. این عناصر اساسی عبارتند از بیگانه، زن، هویت، سنت و مدرنیته، و بالاخره جامعه. در این مقاله با توجه به محدودیت صفحات تنها دو عنصر بیگانه و جامعه به طور مشروح توضیح داده شده و از عناصر دیگر به اشاره‌ای گذر کرده‌ایم.

عنصر بیگانه:

بیگانه، در بررسی روند آثار بلند سینمایی بیضایی سیری از فرود به فراز و دوباره به فرود دارد. در فیلم‌های رگبار، کلاغ، غریبه و مه این نکته آشکار است.

در رگبار (۱۳۵۰) آقای حکمتی معلم تازه‌ای است که به مدرسه‌ای در جنوب شهر منتقل شده. او را شاگردی متهم می‌کند که عاشق خواهر یکی دیگر از شاگردانش شده. دهن به دهن گشتن این خبر، و کوشش آقای حکمتی برای انکار آن، و مخالفت‌هایی که در برابر آن پیدا شده، کم کم این عشق را واقعاً به وجود می‌آورد. ولی این لحظه‌ای است که آقای حکمتی باید محله را برای انتقال به جایی دیگر ترک کند.

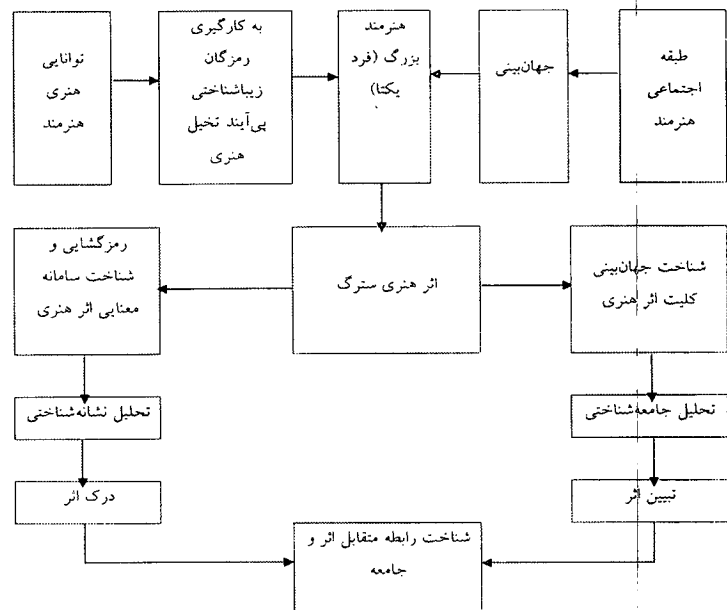
حکمتی، بیگانه تنها، نماینده روشنفکرانی است که برای آگاهی طبقات پایین اجتماع، تلاش می‌کنند. ولی در پایان، از سوی همان اجتماع، طرد می‌شوند. قهرمان در اینجا با همه ظرفیتی که دارد به انفعال می‌رسد، نمی‌ماند و آشکار است تأثیری که از خود به جای گذاشته است اندک زمانی پس از نبود او، از میان می‌رود. تلاش او که آرمان‌هایی مدرن در سر دارد، در برابر ریشه‌های ژرف روابط و اندیشه‌های سنتی، رنگ می‌بازد. در این میان، تنها روزنه امید، کار او با نسل آینده است. کم و بیش می‌توان حدس زد که از میان نوجوانانی که او آموزگارشان بوده، حکمتی‌های دیگری، اما پرتوان‌تر، سربرآورند. این، از همان جنس داستان روشنفکرانه دهه چهل و اوایل دهه پنجاه است، کسانی که در جای جای نظام

پس سطوح اجرایی هر اثر او، با نقد و کنکاش می‌توان دید. در مقایسه با نظریه گلدمن و دووینیو به نظر می‌رسد که مؤلف همان فرد استثنایی است که علاوه بر تخیل هنرمندانه، آگاهی هماهنگی از طبقه اجتماعی و جامعه خود دارد.

اینک هنگام پاسخ به این پرسش است که چرا نگره مؤلف را مطرح ساختیم، زیرا که ما بیضایی را کارگردانی مؤلف به شمار می‌آوریم. با نگاهی به آثار او آشکار می‌گردد که وی همواره عناصری را که در شمار دل مشغولی‌هایش هستند، با شکل بیانی خاص خود در آثارش برجسته می‌سازد. شیوه و سبک گفتاری شخصیت‌ها و واژه‌گزینی خاص او در این میان و فراتر از آن تلاش او در به کارگیری زبان مادری درست، در متن و حضور تقریباً همیشگی رگه‌های تئاتری در اثر، از ویژگی‌های سبک اوست. به طور کلی، هر آنچه کلیتی تکرار شونده در آثار اوست، پیوستاری را شکل می‌بخشد که در سطحی کلان، آثار وی را به هم ربط می‌دهد.

مدل تحقیق

گلدمن ادراک را حاصل شناخت ساختار معنادار اثر و تبیین را حاصل گنجاندن این ساختار در ساختار فراگیر اجتماعی می‌داند. مدل نظری پژوهش در زیر نمایش داده شده است. در این مدل هر دو مفهوم ادراک و تبیین مورد توجه قرار گرفته‌اند.

مدل نظری پژوهش: رابطه میان تبیین و درک اثر

بر اساس این مدل طبقه اجتماعی فرد جهان بینی او را تعیین می‌کند و در صورتی که این فرد علاوه بر درک این جهان بینی، توانایی به کارگیری رمزگان زیباشناختی مناسب برای بیان آن را هم داشته باشد، تبدیل به هنرمندی یکتا می‌گردد که

جنگل‌های سیاهکل با نیروهای رژیم، یافت. پیکارهایی که همه، به جان باختن بیشینه افراد گروه و به مسلخ رفتن بازماندگان، سرانجام می‌گرفت.

عامه، همچون داستان غریبه و مه، تنها نظاره‌گر ماجرا بودند و اصولاً همچون اجتماع دهکده ساحلی فیلم، گرچه بافت کارگری و دهقانی داشتند، اما تفاهمی میان آنان و قهرمانان پیکارجو، بوجود نیامد. جالب آنکه محل رخداد سیاهکل و کل داستان غریبه و مه، در یکجا، یعنی جنگل‌های شمال می‌گذرد. (جدول شماره ۲)

جدول شماره ۲: عناصر محتوایی مشترک غریبه و مه با فیلم‌های دیگر

بیگانه	آیت، خودی نیست و گرچه برای همسانی ارزش هایش با ارزش‌های جامعه تلاش می‌کند، در پایان ناکام می‌ماند، اما به اسطوره‌ها و پندارهای جامعه نیز سر تسلیم فرو نمی‌آورد.
زن	رعنا به شیوه‌ای از مقاومت درونی در برابر هجوم باورهای جامعه و نظارت همواره آن، دست یافته.
هویت	بیگانه، فردی بدون پیشینه و مهاجر که با جامعه ناهمخوان است و پیوسته در هراس از ناشناخته‌ها کنش‌های او به شکل بیرونی، آشکار می‌گردند.
سنت و مدرنیته	چیرگی سنت‌ها
جامعه	در برابر هرچه که توازن سنت‌ها، باورها و اسطوره‌هایش را برهم زند شدیداً واکنش نشان می‌دهد و سامانه نظارتی گسترده‌ای را برقرار ساخته است.

در کلاغ (۱۳۵۵) آقای اصالت‌گوینده و برنامه‌ساز تلویزیون به عکس دختر گمشده‌ای در روزنامه برمی‌خورد که چهره وی به نظرش آشنا می‌آید. جستجوهای اصالت در مورد دختر گمشده عملاً به ساختن برنامه‌ای در مورد گمشدگان برای تلویزیون ختم می‌شود، در حالی که همسرش آسیه، که خاطرات مادر را می‌نویسد، از رجوع به گذشته وی و شواهد دیگر درمی‌یابد که گمشده، جوانی مادر است.

بیگانه، باز هم مانند رگبار (و تاحدی غریبه و مه)، بسیار منفعل است گرچه اکنون اندک توانی برای نگهداشت شیوه شخصی خویش در زندگی، پیدا کرده است. افزون بر این، نخستین بار است که آگاهی فردی قهرمان از گذشته خویش به آگاهی از پیشینه و هویت جامعه شهری، پیوند می‌خورد. در کلاغ قهرمان یعنی آسیه، گرچه نهایی روایت را می‌گشاید، اما در همین سطح باقی می‌ماند و از آن پیش‌تر نمی‌رود که شاید نمی‌تواند برود.

از نیمه دوم دهه پنجاه و بویژه چند سال پایانی تا وقوع انقلاب شاهد سربرآوردن دوباره جنبش دانشجویی هستیم که نخست در نهان و در ماه‌های آخر آشکارا، اعلام حضور

استبدادی، تک‌افتاده، بی‌پشتیبانی عامه مردم، همچون آذرخش در تاریکی، رخ می‌نمودند و ناپیدا می‌شدند. (جدول شماره ۱)

جدول شماره ۱: عناصر محتوایی مشترک رگبار با فیلم‌های دیگر

بیگانه	حکمتی، آموزگاری دل‌باخته، که به شیوه خود در برابر مناسبات سنتی جامعه پیرامونی، مقاومت می‌کند.
زن	عاطفه، دختری جوان که سرپرست مادر و برادر کوچک خویش است.
هویت	بیگانه فردی است که نشانه‌های مدرن بودن را از خود بروز می‌دهد، همکاران او تنها ظاهری متجدد دارند و دیگر شخصیت‌های داستان رفتاری سنتی در پیش می‌گیرند.
سنت و مدرنیته	راه حل‌نهایی در روایت، رنگ سنتی دارد و بیگانه عرصه را ترک می‌گوید.
جامعه	کاملاً سنتی با هنجارها و قواعد ویژه خود که در برابر تغییرات شدیداً از خود واکنش نشان می‌دهد و گزینش آن در برابر پویایی، ابرام بر ایستایی است.

در غریبه و مه (۱۳۵۳) در یک آبادی کنار دریا روزی آب قایقی به ساحل می‌آورد که در آن مردی زخم‌خورده افتاده و از آنچه بر سرش آمده چیزی نمی‌داند. او را آیت می‌نامند و فرصت می‌دهند در آبادی بماند و با آنها یکی شود. او برغم مخالفت‌ها با زنی به نام رعنا عروسی می‌کند که پیش‌تر شوهرش را دریا برده. آیت نگران است زیرا نشانه‌هایی می‌بیند از این‌که آنها که زخمی‌اش کرده بودند در پی‌اش خواهند آمد. و سرانجام واقعاً روزی کسانی از آب به خشکی می‌آیند تا وی را ببرند. میان آنها جنگی درمی‌گیرد، که در پایان آن، آیت زخم‌خورده به دریا بازمی‌گردد. دریا بار دیگر مرد رعنا را می‌برد. بیگانه که قهرمان اصلی روایت است، دیگر حتی آن تأثیر اندک بر نسل فردا را نیز ندارد و نوجوانی که قول پشتیبانی و ساختن یک چهار دیواری را از او گرفته بود، به سبب درگیری فردی خویش جلو چشمانش، قصابی می‌شود. آیت نیز همچون حکمتی، در طلب آگاهی و نیز تفاهم است. آگاهی از چیزهایی که به او تحمیل می‌شود و نادانی خویش که هر دو سرچشمه ترس او هستند. اما در پایان نه تنها به آگاهی چندانی نمی‌رسد، که باز هم از جامعه بیرون رانده می‌شود، ولی این بار خواست خود بیگانه در این رفتن، پررنگ‌تر است. می‌توان تأثیری که فیلم‌ساز در پردازش شخصیت قهرمان تنها مانده و زخم‌برداشته روایت خویش، پذیرفته است را از سوی تحولات سیاسی اجتماعی آن سال‌ها دانست. سال‌هایی که گروه‌های روشنفکری، مسیر مبارزه خویش را، در شیوه برخورد قهرآمیز و مسلحانه، یافته بودند که نمونه برجسته آن را می‌توان در درگیری‌های

می‌سازد. او، نماد هر آنچه از دست رفته، می‌باشد. با لحاظ کردن موقعیت زمانی ساخت اثر که اندکی پیش از انقلاب بهمین است، بازتاب زوال و فروپاشی را، در آن می‌توان یافت. بزرگ‌زادگان، امیران و سرگردگانی که دیگر جز به تاریخ، نام و نشانی از آنان در میان نخواهد بود و در برابر، مردمانی عادی که تنها آنانند که می‌مانند و بذر زندگی می‌افشانند. (جدول شماره ۴)

جدول شماره ۴: عناصر محتوایی مشترک چریکه تارا با فیلم های دیگر

بیگانه	مرد تاریخی، مقهور در برابر سرنوشت، نماینده نیستی و مرگ.
زن	تارا، قهرمان اصلی روایت، سرزنده و پویا، نماینده زندگی و هستی.
هویت	تارا متکی به خود و با عزت نفس بالاست، او نماینده آن دسته از زنانی است که نقش محوری دارند نه پیرامونی، او و همه افرادی که با او پیوند مثبت دارند در فرهنگ کشاورزی ریشه دارند اما دیگرانی که در برابر اویند از فرهنگ شکار و تخریب برخاسته‌اند.
سنت و مدرنیته	-----
جامعه	روستایی، سنتی با فرهنگ غالب جوامع کشاورزی که کار و سازندگی، همچنین روابط انسانی چهره به چهره در آن پایه بنیادین زندگی اجتماعی است.

در اوج هنگامه جنگ (سال‌های ۶۵-۱۳۶۴) باشو غریبه کوچک از راه می‌رسد. پسر بچه‌ای به نام باشو، هنگام حمله هوایی به شهرش در جنوب ایران، که در آن نابودی خانواده اش را به چشم می‌بیند، خود را به کامیونی می‌اندازد و پس از چندی در آن به خواب می‌رود. وقتی چشم باز می‌کند در شمال است، جایی که زبان او را نمی‌فهمند و او زبان محلی را نمی‌فهمد. در این جهان بیگانه زنی به نام نایی جان که دو فرزند دارد و شوهرش به شهری دور به دنبال کار رفته، او را حمایت می‌کند، و در برابر دشمن خوبی‌ها و بدگمانی‌های دیگران، سرانجام وی را به فرزند می‌پذیرد.

در این اثر نیز می‌توان بیگانه را در قالب کودک جنوبی سیاه چرده فراری از جنگ، سراغ گرفت. این بار، اما حضورش در روایت، به خود رنگ ماندن می‌گیرد و این برای نخستین بار در آثار بیضایی است که بیگانه، می‌آید اما نه تنها نمی‌رود، که خانواده‌ای برای خود پیدا می‌کند و ریشه می‌گیرد. باز برای نخستین بار است که کنش بیگانه بر واکنش جمع می‌چربد و سرانجام او جمع را به پذیرش خود وامی‌دارد. شاید بتوان سر نخ این اثرگذاری قهرمان داستان را در دو مقوله انقلاب و جنگ پیدا کرد. آنگونه که مردمانی عادی انقلاب کردند و دفاع را پیش بردند، این توانایی در دید هنرمند برجسته می‌گردد و در کنش قهرمان روایتش بازتاب می‌یابد. (جدول شماره ۵)

می‌کردند. آسیه، بنابه نشانه‌های بسیار می‌تواند نماینده چنین جوانان روشن فکر و تحصیل کرده‌ای باشد. او درس خوانده و زربی کودکان کر و لال است. او اهل پرسش و جستجو است و همچون همان دختران و پسران جوان دانشجو می‌ماند که از طبقات پایین و متوسط اجتماع برخاسته بودند و در مسیر آگاهی خویش دیگر از گذشته و خاستگاه خود، شرم نداشتند. جوانانی که گرچه آرام آرام با اندیشه‌های مدرن سر و کار پیدا می‌کردند ولی هنوز سنت‌ها را محترم می‌شمردند و علیرغم فشار دستگاه رسمی برای یکسویه کردن داستان به سود مظاهر مدرنیته، تلاش آنان حفظ تعادل میان آن دو بود. آنها، درست به مانند آسیه که تحمیل، تحقیر و سرفروود آوردن به قرار دادهای بی‌سایه به ظاهر امروزی را تاب نمی‌آورد، در برابر خواسته‌های یکسویه و از بالا و نگرش حاکم و محکومی دستگاه (به ویژه در همان سال‌های میانی دهه پنجاه که با فشار روز افزون مسئله هویت در میان جوانان همراه بود)، سرسستیز داشتند. (جدول شماره ۳)

جدول شماره ۳: عناصر محتوایی مشترک کلاغ با فیلم های دیگر

بیگانه	بیشتر در قالب نقش یک زن مطرح می‌گردد.
زن	آسیه، زنی جوان، خودساخته، صاحب پیشه، مقاوم در برابر تحمیل قواعد و قراردادهای جامعه پیرامونی
هویت	مرد، فردی که همه قراردادهای مصلحتی را پذیرفته و تا حد ممکن رفتاری امروزی از خود نشان می‌دهد. زن امروزی است اما میان سنت و مدرنیته به تعادل قایل است.
سنت و مدرنیته	فضای کلی روایت، کنش بیشتری به مدرنیته دارد اما مدرنیته بی‌ژرفا را رد می‌نماید.
جامعه	جامعه‌ای در حال گذار از سنتی به مدرن که هر از گاهی افراد آن جامعه مدرنیته را با تجددگرایی اشتباه می‌گیرند.

در چریکه تارا، بیوه زنی جوان به نام تارا، که دو فرزند دارد، روزی در جاده به مردی برمی‌خورد که از تاریخ آمده است، و به دنبال شمشیری می‌گردد که آخرین نشانه تبار وی بر روی زمین است. تارا این شمشیر را می‌شناسد: میراث بی‌فایده‌ای که به دور افکنده است. کمی بعد با یافتن آن و پس دادنش به مرد، مرد تاریخی نمی‌تواند برود، زیرا دیگر عاشق تارا است. این عشق کابوس وار جز آنکه زندگی تارا و مرگ مرد تاریخی را آشفته است راه به جایی نمی‌برد. در پایان مرد تاریخی می‌رود، اما شمشیر به نشان او باقی می‌ماند.

بیگانه در این فیلم شخصیتی اسطوره‌ای دارد که از دل تاریخ برآمده. او به گونه‌ای هست اما، زنده نیست، تنها خاطره‌ای است که اکنون، تنها خود را در چشمان یک زن، پدیدار

جدول شماره ۵: عناصر محتوایی مشترک باشو غریبه کوچک با فیلم های دیگر

بیگانه	باشو، نوجوانی جنگ زده و مهاجر که تلاش می کند در اجتماع جدید پذیرفته شود.
زن	نایی، پذیرا و مدافع، در نبود مردش، مقتدرانه چرخ زندگی را می گرداند. نماد مادر.
هویت	از خلال روابط شخصیت های اصلی روایت با دیگران، تکیه فیلمساز بر هویت ایرانی یعنی گونه گونی در عین یگانگی آشکار می گردد.
سنت و مدرنیته	-----
جامعه	روستایی، سنتی که منطق حاکم بر روابط آن، بر پایه میزان سود و فایده است.

جدول شماره ۶: عناصر محتوایی مشترک شاید وقتی دیگر با فیلم های دیگر

بیگانه	نسل فردا
زن	کیان، نگران در جستجوی پیشینه خویش که در پی درک خود از سوی دیگران است.
هویت	پی رنگ روایت است. هویت ظاهری قهرمان زن داستان ریشه در خانواده ای از طبقه متوسط دارد، حال آنکه با کاویدن گذشته آشکار می شود او در طبقه ای فرودست متولد شده.
سنت و مدرنیته	کنش افراد حتی با قرار گرفتن آنان در جایگاهی مدرن، در نهایت رنگ و بوی سنتی به خود می گیرد، گره پیوند گذشته و اکنون هنوز کور است و جامعه در میان سنت و مدرنیته در نوسان است.
جامعه	جامعه ای شهری و فقط به ظاهر مدرن که در آن عصبیت، بدگمانی و خشونت دیده می شود، افراد از درک یکدیگر ناتوانند و مسئله حقوق زن در آن شکلی تراژیک به خود گرفته است.

در شاید وقتی دیگر، این اوج، بار دیگر راه فرود می پیماید. یک گوینده تفسیر و برنامه ساز فیلم های مستند تلویزیون به نام آقای مدبر بر اثر دیدن اتفاقی تصویری از همسرش در کنار مردی ناشناس به او بدگمان می شود. در واقع همسرش کیان، نگران بیماری پدر و مادرش است و حواسش درست به کنجکاوای های او نیست. آقای مدبر می کوشد مرد ناشناس را بیابد و همسر خود را لحظه به لحظه زیر نظر بگیرد. اما تدریجاً درمی یابد که بیمار پدر و مادر کیان نیستند، بلکه خود اوست که ناامیدانه به دنبال کشف علل خاطره ای می گردد که ریشه در گذشته دور دارد. آقای مدبر با کشف شباهت حیرت انگیز همسر مرد ناشناس با کیان، در واقع با تصویر تازه ای از همه چیز روبرو می شود، و گویی کلید مشکل ذهنی کیان را یافته است. و سرانجام در فیلم مستند تازه ای که با کمک همکاران ساخته می شود کیان با گذشته خود روبرو می شود و واقعیت پشت کابوس های او بر فیلم ثبت می گردد، واقعیتی که حالا دیگر به همه تعلق دارد.

«ما می رویم تهران، برای عروسی خواهر کوچکترم. ما به تهران نمی رسیم. ما همگی می میریم». اندکی بعد، از تصادف دلخراش سواری با یک نفتکش واژگون شده، به پاسگاه پلیس راه گزارش داده می شود. در تهران، همه در تدارک جشن عروسی هستند که خبر حادثه می رسد. به ناگاه جشن به سوگ تبدیل می شود. در این میان، تنها خانم بزرگ امید به بازگشت عزیزان از دست رفته دارد و به انتظار همراه آوردن آینه در دست مسافران می ماند. در مجلس سوگواری کشمکش بالا می گیرد و در اوج التهاب و ناباوری همگان، مردگان از در می آیند و پیش تر از همه مهتاب که آینه را به دست دارد.

مسافران تنها فیلمی است که در آن یک غریبه مشخص، به چشم نمی آید. شاید از آن رو که گذار از یک برهه (جنگ) به برهه ای دیگر (بازسازی و صلح نو رسته)، مسئله مرگ و زندگی و باور به بود و نبودهای زندگی را، آن سان که پی رنگ روایت مسافران است، پررنگ تر می ساخت. (جدول شماره ۷)

جدول شماره ۷: عناصر محتوایی مشترک مسافران با فیلم های دیگر

بیگانه	بیگانه مشخصی وجود ندارد.
زن	ماهرخ، از نسل فردا و نماینده پاکي. خانم بزرگ، همراهی خرد و درک شهودی.
هویت	زنان بنیان اصلی هویت جامعه و میراث داران تاریخ گذشته.
سنت و مدرنیته	رویکردهای خشک و رسمی خردگرا در برابر باورها، آیین ها و ادراک شهودی.
جامعه	گوناگونی طبقات اجتماعی که در خلال یک رویداد جمعی، به یکدلی انجام می پذیرد.

بیگانه به عنوان یک عنصر جدا، گرچه در این فیلم آنچنان رنگ نمی گیرد، ولی به گونه ای، شخصیت اصلی زن، بیگانه ای در حضور جمع است که دل نگران هویت و پیشینه خویش است اما بسیار منفعل. این فیلم در هنگامی ساخته شد (سال ۱۳۶۶) که فشار جنگ (بمباران و موشکباران شهرها) و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن به اوج خود نزدیک می شد و کم کم بی تفاوتی در برابر پر کردن جبهه (که شوق آن دیگر به سان گذشته نبود) بروز می یافت و این انفعال به دیگر گسترده های اجتماعی نیز تسری می یافت. از همین رو، انفعال و محدود شدن مسئله بیگانه به امر شخصی را می توان از پیامدهای وضعیت ویژه جامعه، چندی پیش از پایان جنگ، برشمرد. (جدول شماره ۶)

مسافران نخستین اثر بیضایی پس از جنگ است. از ویلایی کنار دریا در شمال، خانواده معارفی راهی سفر به تهران هستند. پیش از آغاز سفر، مهتاب، مادر خانواده رو به دوربین می گوید:

جدول شماره ۸: عناصر محتوایی مشترک سگ کشی با فیلم های دیگر

بیگانه	شکل ملموسی ندارد ولی در لایه پنهان روایت همان شخصیت زن داستان است که به محیطی وارد می شود که هیچ سختی با آن ندارد.
زن	گلرخ کمالی، زنی که برای رها ساختن شوهر از بند تلاش پی گیر دارد.
هویت	قهرمان زن در فراز و فرود داستان از نرمی به سختی می رسد. مصایب فراوانی بر او وارد می شود ولی در پایان به آگاهی نسبت به واقعیات جهان پیرامون خود می رسد. او نماینده روشنفکران جامعه است.
سنت و مدرنیته	ظواهر مدرن همه جا سر بر آورده اند ولی از کنش خردمندانه هیچ کجا سراغ نمی توان گرفت.
جامعه	شهری و غیر مولد که در آن سوداگری به یک اصل تبدیل گشته و معیار همه چیز، حتی روابط انسانی، گرد آن پایه گذاشته شده.

جامعه

خود جامعه به عنوان یک کل همواره در آثار فیلمساز خودنمایی می کند و مسائل و معضلات ریز و درشت نهایتاً در یک چارچوب اجتماعی مشخص است که مورد توجه قرار می گیرند. این جامعه در سیر تحول زمانی آثار بیضایی، ابتدا جامعه ای سنتی است، سپس به جامعه ای بدل می شود که در مرحله گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن است و با مشکلات آن دست و پنجه نرم می کند و در پایان به یک جامعه به ظاهر مدرن تبدیل می شود که نه تنها وجوه مثبت جوامع مدرن الگوی خود را در بر ندارد، که مظاهر منفی آن را به تمامی به خود گرفته است. جامعه ای شهری و فقط به ظاهر مدرن که در آن عصبیت، بدگمانی و خشونت دیده می شود. جامعه ای غیر مولد که سوداگری را به عنوان یک اصل پیشه خود کرده و معیار همه چیز، حتی روابط انسانی، گرد آن پایه گذاری شده است.

فضایی که بیضایی از جامعه معاصر به تصویر می کشد، فضایی تیره و تلخ است و گویی این تلخی هر دم افزون تر می شود. او جامعه ای را نشان می دهد که پیوسته در کار تکرار خود است بی آنکه لحظه ای در اندیشه تغییر و دگرگونی درآید. او نبود آرمان و نیز عشق را از گرفتاری های چنین جامعه ای برمی شمرد. در این زمینه، سیر تلخکامی که بیضایی در آثار خود آشکار می سازد با آنچه در جامعه کنونی جریان دارد، همخوان است. این تلخی که از رگبار آغاز می گردد، در آثار بعدی یعنی کلاغ و غریبه و مه شدت می یابد اما در چریکه تارا، به ناگاه امید، روشنی و گونه ای از کامروایی رخ می نماید که آشکارا برگرفته از فضایی است که شور انقلاب بهمین در میان

سگ کشی، آخرین ساخته فیلمساز است. یک بانوی نویسنده، به نام گلرخ کمالی، که به گمان خیانت شوهرش، ناصر معاصر، سال گذشته او را ترک کرده بود، با پایان جنگ به تهران باز می گردد و شوهر را ورشکست و زندانی می یابد. او وظیفه خود می داند تا در جبران گمان بد خود، حالا در نجات شوهرش بکوشد و با خرید چک های او و گرفتن رضایت شاکیان، شوهرش را از زندان رها سازد. بدین گونه، گلرخ، گام در دنیای دلال ها، بساز و بفروش ها و سوداگران می نهد که از دنیای بی آرایش او، فرسنگ ها دور است. او در این مسیر، تجربه های گوناگونی پشت سر می گذارد، از تحقیر و توهین تا آزار و تجاوز. پس از آزادی شوهرش، گلرخ تازه می فهمد همه این ماجرا، صحنه سازی ناصر بوده تا با ترساندن شریکش و گریزانان او به خارج سرمایه شرکت را تصاحب کند و با در دست داشتن رضایت شاکیان، اکنون عملاً صاحب قانونی همه سرمایه است و قصد دارد در نخستین فرصت با منشی شرکتش برای ماه عسل به خارج برود. اما در پایان، نقشه او نمی گیرد و از دست شریکش و افراد وی راه فراری ندارد.

در سگ کشی بار دیگر حضور پررنگ بیگانه آشکار است. این بار، بیگانگی او تنها در برابر یک جمع یا اجتماعی کوچک نیست. او در برابر کل ساختار یک جامعه، بیگانه است. در سگ کشی، باز هم بیگانه، از جامعه، در پایان دور می شود ولی این بار، این دوری جستن نه به جبر دیگران که به اراده خود بیگانه و سرچشمه گرفته از آگاهی کامل او بر موقعیت خویش است. این پا پس کشیدن خود خواسته از جمع و قواعد و باورهای حاکم بر آن، برآمده از تجربه ای یگانه (و گرچه تلخ) است و این واخوردگی و دل آزدگی نه به واکنشی انفعالی که به کنشی هوشیارانه و یکتا، می انجامد شایان گفتن است که شخصیت بیگانه در سگ کشی، در کل آثار، بیشترین همسانی را با شخصیت خود فیلمساز و تلخی هایی که او با آنها روبرو بوده، دارد. (جدول شماره ۸)

بنابراین بیضایی با نمایش بیگانه اشاره به تنهایی فرد در جامعه ای دارد که به شیوه ای یک طرفه و تمامیت خواه قصد دارد هنجارها، ارزش ها و شیوه های زندگی پذیرفته شده خود را به فرد تحمیل نماید، بدون اینکه در این میان جایی برای تصمیم گیری ها و تفاوت های فردی میان اعضاء خود باقی بگذارد. فرد و به خصوص فرد روشنفکر در چنین جامعه ای همچون بیگانه است چرا که یکی از ویژگی های اصلی روشنفکران نوگرایی و توجه به شیوه های جدید و تحول یافته زندگی است. شیوه هایی که جامعه به تصویر کشیده شده آنها را بر نمی تابد و بنابراین روشنفکران خود را همچون بیگانگان از خود می راند.

دیگران، تکیه فیلمساز بر هویت ایرانی یعنی گونه گونی در عین یگانگی آشکار می گردد. به عبارت دیگر فیلمساز همواره کوشیده است که عناصر مثبت میراث فرهنگی و هویت ایرانی را در فیلم هایش برجسته سازد و در مقابل برخی سنت های دیگر را که به نظر کهنه و فرسوده می رسند مورد پرسش قرار دهد.

تقابل سنت و مدرنیته

عنصر دیگر همان مواجهه مدام سنت و مدرنیته در آثار فیلمساز است که معمولا راه حل نهایی در روایت رنگ سنتی دارد و اگر در جایی کشش بیشتری به مدرنیته نمایش داده می شود، در عوض مدرنیته بی ژرفا مورد نقد قرار می گیرد. در این جامعه کنش افراد حتی با قرار گرفتن آنها در جایگاهی مدرن، در نهایت رنگ و بوی سنتی به خود می گیرد و بدین ترتیب پیوندی میان گذشته، حال و آینده برقرار می گردد.

بیضایی مستقیم و غیرمستقیم در آثار خود، به ویژگی هایی که برآمده از آیین ها و باورهای ایرانی است، اشاره می کند و تقابل آن را با اندیشه های مدرن به نمایش می گذارد. قهرمانان آثار بیضایی همگی به گونه ای با مدرنیته سروکار دارند ولی ناگزیر از روبرویی با سنت ها یا افراد جامعه سنتی هستند. اینان تلاشی پیوسته در شناخت ریشه های خود دارند و گرچه رو به مدرنیته دارند اما، سنت ها و آیین هایی که با خردورزی، سازگارند را نیز به همراه می آورند.

شواهد نشانه شناختی

از دیدگاه نشانه شناسی نیز، می توان بر نکته های پیشین گواه گرفت. رنگ های پس زمینه (به ویژه در آثار شهری) بیشتر کدر، تیره و خاکستری اند. که نشانه تلخی و ناامیدی فیلمسازند تنها مورد یگانه، باشو غریبه کوچک است که رنگها شفاف و گرم هستند. در آثار پیشین، پس زمینه ها، تک عاملی بودند (باشو و شالیزار) اما در کارهای اخیر بویژه مسافران و سگ کشی چند عاملی اند (نمونه بارز آن صحنه قلعه سگ کشی است که آسمان، درختان، جاده و ... پس زمینه را پر کرده اند) که این خود گواهی است بر تنش، ناامنی و اغتشاش روز افزون جامعه که در تصاویر بازتابانده شده است. در پیوست با این مسئله هر چه به اکنون نزدیک می شویم نورها کنتراست بیشتری می یابند و نیز از وضعیت تک نقطه ای به چند نقطه ای می رسند. اما از سوی دیگر ترکیب بندی تصاویر در کلیت خود، هنوز تقارن را دارا هستند، تقارن که نشانه ثبات و امید است، آن روی دیگر اندیشه فیلمساز را بروز می دهد که هنوز، علیرغم تلخکامی که روز افزون می نماید، او امید خویش را به باورها و آرمان هایش و از آن مهم تر به فردای این مرز و بوم از دست نداده.

جامعه پدید آورده. در باشو غریبه کوچک این فضا رنگی سرخوشانه به خود می گیرد. این بار جنگ، شوق همدلی و وفاق را در هنرمند برمی انگیزد و اثری می سازد که بنابر اندیشه میهن دوستانه، هر آنچه در پیرامون می گذرد را، اکنون به کنار می نهد و تنها یاری، همدلی و یکی بودن را به نمایش می گذارد. اما در شاید وقتی دیگر و افزون تر از آن در سگ کشی، باز آن تلخکامی پیش گفته هویدا می گردد.

در سگ کشی، جامعه ای که به ظاهر در پی باسازی و سازندگی است در باطن همچنان تند و پرشتاب رو به تباهی و فروریختن ارزش های انسانی گام می زند. در این جامعه سوداگری را مرزی نیست و سوداگران را قانونی جلودار؛ ولی روشنفکران را، هر گام مرزی و هرجا، نگاه دژمی به انتظار نشسته است.

در این میان، آنچه برای بیضایی روزنه امیدی می گشاید. طبقه متوسط است. او در این طبقه، شخصیت هایی را نشان می دهد که هنوز زایش و باروری از آنان گرفته نشده است، هنوز برای خود باورهایی دارند و به اصولی پایبندند برخلاف وضعیت کلی جامعه که تنها به چندی می اندیشد، اینان در فکر چونی اند. تنها شخصیت های آثارش که توان آفریدن و در پی آن دگرگونی در پیرامون خویش دارند، در این طبقه به چشم می خورند.

عنصر زن

یکی از بارزترین ویژگی های آثار بیضایی، نقش و جایگاهی است که به زن واگذار شده است. زن در همه آثار، نقشی خود بسنده دارد و به هیچ روی، سایه و پیرو مرد نیست. زن به شیوه ای اسطوره ای گاه نماینده میهن، گاه حافظ سنت های ملی و میراث دار تاریخ گذشته و گاه نماینده زندگی و هستی است. از سوی دیگر زن به شیوه ای امروزی در مقام یک روشنفکر، نماینده نسل فردا، فعال در عرصه اجتماعی و مسئول در برابر زندگی دیگران مطرح می شود.

سگ کشی، اوج حضور زن در آثار بیضایی است. گلرخ نقطه کانونی روایت است و همه بار پی رنگ بر دوش او گذاشته شده. در برابر او، دیگر نقش ها، همه فرعی به شمار می آیند. سگ کشی تنها روایتی از بیضایی است که با آمدن یک زن آغاز می شود و با رفتن او، پایان می پذیرد. بیگانه، این بار، با عنصر زن، به همسانی کامل می رسد؛ از سوی دیگر برای نخستین بار است که این بیگانه / زن در مسیر تلخ ترین تجربه ها، از خامی صرف به آگاهی کامل می رسد و باز برای نخستین بار است که هتک حرمت می شود. (جدول شماره ۸)

مسئله هویت

در آثار بیضایی نوگرایی و توجه به مظاهر مثبت شیوه های زندگی نوین مانع حفظ و پاسداری از سنت های انسانی و مثبت گذشته که در حقیقت هویت جامعه و افراد آن را می سازد نیست. از خلال روابط شخصیت های اصلی روایت ها با

نتیجه‌گیری

با استفاده از تحلیل‌های جامعه‌شناختی و شواهد نشانه‌شناختی مشاهده می‌شود که جامعه هنرمند، جامعه‌ای آشفته، پرتنش و ناامن است که اغتشاش در آن روز به روز بیشتر می‌شود، اگر چه گفته شد که ترکیب بندی عناصر فیلمی در آثار هنرمند نشانه امیدوار بودن وی به فردای این جامعه است، که در آن خبری از مشکلات به تصویر کشیده شده نباشد.

اما اصطلاح «هنرمند جامعه» اشاره به نقشی است که هنرمند برای خودش در جامعه‌ای که در فیلم‌ها به تصویر کشیده، متصور است. اگر عناصر یاد شده را با نگاهی به تاریخچه زندگی، شخصیت و ویژگی‌های هنرمند در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که وی جایگاه خود را در این جامعه همان بیگانه‌ای می‌داند که به شیوه خود در برابر برخی مناسبات غلط جامعه پیرامونی مقاومت می‌کند، گر چه برای همسانی ارزش هایش با جامعه تلاش می‌کند تا کام می‌ماند، در برابر سرنوشت مقهور است، تلاش می‌کند که در جامعه پذیرفته شود، با نسل فردا هم‌نوا می‌کند و بالاخره در قالب شخصیت زن داستان هایش به محیطی وارد می‌شود که هیچ‌سختی با آن ندارد، مصائب فراوانی بر او وارد می‌شود ولی در پایان نسبت به واقعیات جهان پیرامون خود به آگاهی می‌رسد و نماینده طبقه روشنفکر ملی‌گرای جامعه خودش می‌شود.

هنرمندان بزرگ دیگر، که طبیعتاً گروه‌ها و طبقات اجتماعی دیگر را نمایندگی می‌نمایند، اگر چه در همین جامعه واقعی زندگی می‌نمایند که تصویر هنری آن در آثار بیضایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، به علت تفاوت در جهان بینی‌ها و ارزش‌ها و آرمان‌هایشان که متأثر از گروه‌های مختلف اجتماعی است که در آنها عضویت دارند، تصاویر دیگری از ابعاد دیگر همین جامعه، با نگاه‌هایی متفاوت عرضه می‌دارند. از دیدگاه جامعه‌شناسی هنر یک مجموعه نگرانی از آثار هنرمندان بزرگ می‌تواند به شناختی همه‌جانبه از جامعه معاصر آنها منتهی شود. این همان استفاده‌ای است که از کشف رابطه میان هنر و جامعه در راه شناخت بهتر جامعه می‌توان به عمل آورد.

پژوهش جامعه‌شناختی آثار بیضایی نشان داد که نظریه‌های ژان دووینو و لوسین گلدمن، در مورد جامعه ایران نیز قابل کاربرد است و به کارگیری آنها می‌تواند به توضیح رابطه میان فیلم و جامعه کمک کند. تخیل و کارکرد آن، که در جامعه‌شناسی هنر در پیش چشم دووینو اهمیت می‌یابد، در فیلم‌های بیضایی به روشنی آشکار است. شخصیت‌هایی در هر اثر نماینده شخصیت خود هنرمندند و بازتاب لایه‌هایی از درون او که این امر، یکی دیگر از سویه‌های کارکرد تخیل در نظریه دووینو است.

با تحلیل آثار بیضایی با استفاده از نظریه گلدمن، نشان داده شد که چگونه ساخت اجتماعی تأثیر خود را در آثار برجای گذاشته است. همچنین ثابت شد که بیضایی به سان یک هنرمند استثنایی، اثری بزرگ آفریده و در این میان به این توانایی دست یافته که گروهی از روشنفکران طبقه متوسط را نمایندگی کند و جهان بینی آنان را در دنیای آثار خویش، برجسته سازد. آن دو ویژگی که گلدمن برای آثار سترگ بر می‌شمارد نیز، در آثار بیضایی به روشنی دیده می‌شوند. آثار او هم بازتاب تحولات جامعه‌ای در حال گذار هستند و هم همگانی‌ترین مسائل زمانه کنونی را به شخصی‌ترین شیوه (سبک ویژه بیضایی) بازگو می‌کنند.

منظور از اصطلاح «جامعه هنرمند» جامعه‌ای است که هنرمند در آثار خودش آن را به تصویر کشیده است. این جامعه گرچه منتج از جامعه واقعی معاصر هنرمند است، اما به دلیل انتخاب‌هایی که هنرمند در رابطه با طبقه و گروه اجتماعی، مهمترین عناصر موثر در ساختار جامعه و شیوه پرداختن به آنها به عمل می‌آورد، جامعه‌ای متفاوت است که از سویی بازتاب مسائل و معضلات مورد توجه هنرمند از جامعه واقعی است، و از سویی دیگر بیانگر خواسته و آرزوی وی در جهت تغییر جامعه است به ترتیبی که مسائل و معضلات طرح شده در آن مرتفع شده و به جامعه ایده آل فیلمساز اشاره دارد. جامعه‌ای که گاه مستقیم و گاه غیر مستقیم در فیلم‌ها قابل دستیابی است.

پی‌نوشتها:

۱ - برای اطلاع از جزئیات تحلیل نشانه‌شناختی فیلم‌ها به اصل رساله کارشناسی ارشد همایون پور با عنوان «بهرام بیضایی و جامعه معاصر ایرانی»، در کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مراجعه شود.

فهرست منابع:

Alexander, Victoria (2003) "Sociology of the Arts", Blackwell Publishing.

ایلگتون، تری (۱۳۸۱) «در آمدی بر ایدئولوژی»، معصوم بیگی، نشر آگه.

چینکز، ویلیام (۱۳۸۱) «ادبیات فیلم، جایگاه سینما در علوم انسانی»، محمت تقی احمدیان و شهلا حکیمیان، سروش.

دووینو، ژان (۱۳۷۹) «جامعه‌شناسی هنر»، مهدی سبحانی، نشر مرکز.

راو دراد، اعظم (۱۳۸۲) «نظریه‌های جامعه‌شناسی هنر و ادبیات»، انتشارات دانشگاه تهران.

سلبلی، کیت و کاووری، ران (۱۳۸۰) «راهنمای بررسی تلویزیون»، علی عامری مهابادی، انتشارات سروش.

گلدمن، لوسین (۱۳۷۱) «جامعه‌شناسی ادبیات: دفاع از جامعه‌شناسی رمان»، ترجمه محمد پوینده، انتشارات هوش و ابتکار.

لنار، ژاک (۱۳۷۶) «نگاهی به واپسین کتاب گلدمن، در: جامعه، فرهنگ، ادبیات»، لوسین گلدمن (مجموعه مقالات)، گزیده و ترجمه محمد جعفر پوینده، نشر چشمه، ۱۳۷۶، صص ۱۱۸ - ۱۲۵

نعیر، سامی (۱۳۸۰) «صورت و فاعل در آفرینش فرهنگی، در: جامعه، فرهنگ، ادبیات»، لوسین گلدمن (مجموعه مقالات)، گزیده و ترجمه محمد جعفر پوینده، نشر چشمه، صص ۷۰ - ۸۸.

ولف، جانن (۱۳۶۸) «تولید اجتماعی هنر»، ترجمه نیره توکلی، نشر مرکز.

ولن، پیت (۱۳۷۶) «نشانه‌ها و معنا در سینما»، عبدا... تربیت و بهمن طاهری، سروش.