

Media and Culture, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)
Biannual Journal, Vol. 11, No. 2, Autumn and Winter 2021-2022, 333-356
Doi: 10.30465/ismc.2021.35825.2369

Analysis of the archetype of the short film "Father and Daughter"

Omid Vahdanifar*

Farzanehsadat Alavizadeh**

Abstract

global archetypes and symbols is one of the categories that has attracted the attention of many researchers in various sciences today. Archetypes from the earliest periods of human life to the present day have had a strong presence in the human mind and soul and have led to the creation of similar myths in all cultures and lands. The short film "Father and Daughter" by Michael Dodok de Witt, narrates the life of a girl from childhood to old age with a psychological approach and depicts many archetypal categories during its scenes, which shows the deep familiarity of its creators. With Jungian psychoanalytic concepts and mythical drinking fountains. In this regard, we have tried to first examine the foundations of Jung's theory and his views on the types and concepts of archetypes and the theory of the collective unconscious, and then to explore the film as a platform for the emergence of archetypal symbols and signs. And examine these signs and critique the archetype of this film with an analytical psychology approach; Because the study of these

* Assistant Professor of Persian Language and Literature Department. Faculty of Humanities,
University of Bojnord , Bojnord, Iran , (Corresponding Author), o.vahdanifar@gmail.com

** Assistant Professor of Persian Language and Literature Department. Faculty of Humanities,
University of Bojnord , Bojnord, Iran, f.alavizadeh@gmail.com

Date received: 20/07/2021, Date of acceptance: 14/10/2021

Copyright © 2018, 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.

concepts and signs in the narrative structure of the film and their combination with other theatrical elements has an important role in understanding

Keywords: Archetype, Collective Unconscious, Jung, Father and Daughter Film.

تحلیل کهن‌الگویی فیلم کوتاه «پدر و دختر»

امید وحدانی فر*

فرزانه سادات علوی‌زاده**

چکیده

در نظر گرفتن مطالعات ادبی به مثابه رویکردی بینارشته‌ای و پیوند ادبیات با سایر زمینه‌های تحقیقی به ویژه هنرها، امکان وسیعی را برای پژوهشگران فراهم می‌کند تا به درک بهتر و دقیق‌تری از ویژگی‌ها و قابلیت‌های متون ادبی و هنرها دست یابند. تحقیق حاضر نخست به تبیین ضرورت رهیافت مطالعات بینارشته‌ای در ادبیات و اهمیت استفاده از یافته‌های حوزه‌های مختلف دانش و معرفت و کاربرد مفاهیم و روش‌شناسی آن‌ها در رسیدن به نتایج جامع و موجّهی در تحلیل متون ادبی می‌پردازد؛ سپس با مذاقه در نقد روانشناسی و مفهوم «کهن‌الگو» از منظر یونگ و نیز با در نظر گرفتن توان میان‌رشته‌ای حوزه هنر و روانشناسی، فیلم کوتاه «پدر و دختر» ساخته «مایکل دودوک د ویت» را از منظر قابلیت‌های کهن‌الگویی مورد بررسی و تأمل قرار می‌دهد. تمرکز اصلی این پژوهش، بررسی کهن‌الگوهای موجود در فیلم مذکور، در رابطه با تفکر سازنده آن به منظور بازنمایی مقولات کهن‌الگویی در خلال صحنه‌های فیلم و شریک کردن بیننده در این تجربه است. فیلم کوتاه «پدر و دختر»، روایت زندگی یک دختر از خردسالی تا کهنسالی را با رویکردی روان‌شناسانه به نمایش می‌گذارد و بسیاری از مقولات کهن‌الگویی را در خلال صحنه‌های

* استادیار، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران (نویسنده مسئول)، o.vahdanifar@gmail.com

** استادیار، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران، f.alavizadeh@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۴/۲۹، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۷/۲۲

Copyright © 2018, This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose.

خود به تصویر کشیده است که نشان‌دهنده آشنایی عمیق سازندگان آن با مفاهیم روانکاوانه یونگ و آبیشورهای اسطوره‌ای است. در این مجله، کوشیده‌ایم نخست مبانی نظریه یونگ و دیدگاه وی درباره انواع و مفاهیم کهن‌الگوها و نظریه ناخودآگاه جمعی را مورد بررسی قرار دهیم و سپس با در نظر گرفتن روایت فیلم مذکور به مثابه بستر ظهور نمادها و نشانه‌های کهن‌الگویی، به کشف و بررسی این نشانه‌ها و نقد کهن‌الگویی این فیلم با رویکرد روان‌شناسی تحلیلی پردازیم؛ چراکه بررسی این مفاهیم و نشانه‌ها در ساختار روایی فیلم و تلفیق آن‌ها با سایر عناصر نمایشی نقش مهمی در درک مفاهیم کلیدی فیلم و واکاوی اهداف سازندگان آن دارد.

کلیدواژه‌ها: بررسی میان‌رشته‌ای، هنر نمایشی، کهن‌الگو، ناخودآگاه جمعی، یونگ، فیلم پدر و دختر.

۱. مقدمه

ادبیات و مطالعات ادبی قلمرو وسیعی است که با برخورداری از قابلیت استفاده از رهیافت‌های میان‌رشته‌ای و با استفاده از یافته‌های حوزه‌های مختلف دانش و معرفت و کاربرد مفاهیم، اصطلاحات و روش‌شناسی آن‌ها می‌تواند به نتایج جامع و موجّهی در تحلیل متون ادبی دست یابد. حوزه‌های بیان هنری مانند هنرهای نمایشی چون سینما و تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی، نقاشی و سایر هنرها از جمله رشته‌هایی است که به لحاظ مفهومی با ادبیات مرتبط است و چارچوب‌ها و روش‌های نظری آن‌ها می‌تواند در تحلیل متون ادبی به کار آید.

نقد روان‌شناسانه، دارای شاخه‌ها و زیرشاخه‌های متعدد، با آراء و نظریات گوناگون است. یکی از این شاخه‌ها، روان‌کاوی یا سایکونالیسیس (Psychoanalysis) است که به تحلیل روان ناخودآگاه (unconscious) و تجلیات فرهنگی، روانی و اجتماعی آن می‌پردازد. روان‌کاوی، کلیدی است برای گشودن برخی از رموز آثار ادبی (جونز، ۱۳۵۰؛ ۳۴۲). یکی از جریان‌هایی که در قرن بیستم سبب شد تا نسبت به خردگرایی تردید پیدا شود، پیدایش روان‌کاوی و ضمیر ناخودآگاه، توسط فروید (Freud) (۱۸۵۶-۱۹۳۹م.) بود. این روند با طرح نظریه ناخودآگاه جمعی یونگ (Jung) (۱۸۷۵-۱۹۶۱م.) تشدید شد. یونگ معتقد بود که خرد یکی از کنش‌های عقلانی‌ای است که تنها با پدیده‌هایی که متناسب با آن هستند، انتباخت پیدا می‌کند؛ در حالی که در دنیا پدیده‌ها و جریان‌های

غیرعقلانی بسیار است (شیردل، ۱۳۹۱: ۵). فروید درون انسان را مثل راهرویی می‌دانست که در آن یک شمع روشن است. بخشی که با شمع روشن است و ما می‌بینیم، خودآگاه (conscious) و بخش تاریک‌تر، ناخودآگاه است؛ اما یونگ معتقد بود که همه ما بخش بسیار تاریک‌تری در ضمیر خود داریم، او این بخش را «ناخودآگاه جمعی» (collective unconscious) نام نهاد (شولتز، ۱۳۸۶: ۱۲۱). ناخودآگاه جمعی شکلی موروثی و ناآگاهانه دارد. بین گروه کاملی از افراد، ملت‌ها، نژادها و یا حتی همه نوع بشر یکسان است. البته گاه تنوعاتی یا ناهمخوانی‌هایی در نژادها، قبیله‌ها و خانواده‌ها هست که مربوط به لایه‌های کم‌عمق‌تر ناخودآگاه جمعی و تا حدودی مربوط به ناخودآگاه شخصی می‌شوند (اوایلینیک، ۱۳۸۸: ۲۹-۳۰ و برسلر، ۱۳۸۶: ۱۸۲-۱۸۳). یونگ با مطالعه روان‌آدمی در حوزه حیات اجتماعی و در گستره تاریخ به وضع نظریه ناخودآگاه جمعی پرداخت.

یونگ بر این باور بود که ذهن انسان در هنگام تولد طرحی اوئیه دارد و استعدادهای موروثی نظاممند و پنهانی در آن است. او اجزای این طرح اوئیه ذهن را «کهن‌الگو» نامید (الهه، ۱۳۸۹). یونگ به مقوله کهن‌الگوها گسترده و اهمیت خاصی بخشید و نشان داد که صور مثالی تنها از راه مهاجرت، سنت و زبان گسترش نمی‌یابند؛ بلکه در هر شرایط، زمان و مکانی ممکن است به خودی خود آشکار شوند (یونگ، ۱۳۸۵: سی و پنج-سی و شش). یونگ، پس از پرداختن به ناخودآگاه جمعی، اصطلاح آرکی‌تاپ (Archetype) را به شکل وسیعی در آثار خود به کار برد. به عقیده او آرکی‌تاپ، افکار غریزی و مادرزادی و تمایل به رفتارهایی است که انسان‌ها بر طبق الگوهای از پیش تعیین شده انجام می‌دهند (یونگ، ۱۹۸۱: ۳۲ و همان، ۱۳۹۵: ۱۱۱-۱۱۲ و ۴۸۰-۴۸۱)؛ (شمیسا، ۱۳۷۸: ۲۲۷ و همان، ۱۳۸۱: ۹۳) و (کهن‌مویی‌پور و دیگران، ۱۳۸۱: ۵۸-۵۹).

فیلم کوتاه «پدر و دختر» (Father and Daughter) ساخته «مایکل دودوک د ویت»، روایت زندگی یک دختر تا کهنسالی است که با بیانی متاثر از فلسفه و رویکردن روانشناسانه به نمایش، خوانشی بدیع از معنای وابستگی ذاتی انسان به مطلوب ذاتی او را ارائه می‌کند و بسیاری از مقولات کهن‌الگویی را در خلال صحنه‌های خود جای داده است. کاربرد فراوان مفاهیم و نشانه‌های کهن‌الگویی در این فیلم، نشان‌دهنده آشنایی سازندگان آن با مفاهیم روانکاوانه یونگ و آبخذورهای اسطوره‌ای است. حضور نمادها و کهن‌الگوها در این فیلم، برای بیان مفاهیمی چون مرگ و جدایی، زندگی و تولد دوباره، ترس‌ها، آشوب‌ها،

ویرانی، توازن و نیروهای مثبت و منفی ناخودآگاهی است. در این فیلم، کاربرد برشی از کهن‌الگوها به صورتی تنگاتنگ منجر به خلق صحنه‌هایی شگرف و قابل تأمل شده است. در این پژوهش برآئیم تا با توجه به رویکرد روان‌شناسی تحلیلی، این فیلم کوتاه را از منظر نقد کهن‌الگویی و نظریه ناخودآگاه یونگ در یک ساختار نمایشی مورد بررسی قرار دهیم. درک این مفاهیم و نشانه‌ها در ساختار روایی فیلم و تلفیق آن‌ها با سایر عناصر نمایشی در درک مفاهیم کلیدی فیلم و واکاوی اهداف سازندگان آن بسیار راهگشاست. به بیان دیگر، با بررسی آثاری از این نوع، با رویکرد نقد روانکاوانه، حقایق پنهان فراوانی درباره آن‌ها آشکار می‌شود و این آثار از قالب آثاری صرفاً سرگرم‌کننده، به آثاری دارای پیشینه‌های بسیار کهن روحی و فکری درمی‌آیند که از جنبه‌های مختلف تحلیل پذیرند. برای رسیدن به چهارچوب اصلی این پژوهش طرح ۳ پرسش اصلی مورد توجه نگارندگان قرار گرفته است: نخست آنکه چه کهن‌الگویی در فیلم «پدر و دختر» وجود دارند که نیازمند کاوش و تحلیل می‌باشند؟ دوم آنکه نوع این کهن‌الگوها و کاربرد آن‌ها در ساختار روایی فیلم و تلفیق آن‌ها با سایر اجزای نمایشی، چگونه می‌تواند نشان‌دهنده اهداف سازندگان در ارائه الگویی متفاوت از ابعاد پنهان وجود انسان باشد و در نهایت این‌که آیا می‌توان فیلم پدر و دختر را به عنوان گنجینه‌ای از اساطیر کهن و تبلور ناخودآگاه جمعی گذشتگان شناخت؟ بدین ترتیب، در این پژوهش نوع کهن‌الگوها و بن‌مایه‌های آن‌ها با توجه به کاربردشان در فیلم و نیز تأثیر تفکر سازنده در نوع ارائه این کهن‌الگوها در صحنه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. این رویکرد می‌تواند در بازشناسی معیارهای دیدگاه‌ها و جریان‌های فکری هم‌زمان با عصر سازنده فیلم نیز روش‌نگر باشد.

۲. پیشینه پژوهش

در زمینه تحلیل اساطیر و کهن‌الگوها در متون ادب فارسی پژوهش‌های متعالّدی صورت گرفته است؛ که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

«بررسی رمان شازده احتجاب از چشم انداز نظریّات یونگ»، فریده آفرین (۱۳۸۸)،
 «تحلیل اساطیری حکایت شیر و گاو در کلیله و دمنه بر پایه نظریّه یونگ و نورتروپ فرای»
 نگارش علی اکبر سام‌خانیانی و مصطفی ملک‌پائین (۱۳۹۱)، «واکاوی و تحلیل کهن‌الگو و نمادهای فراونده عرفانی در گلشن راز با رویکرد به نظریّه روان‌شناسی یونگ»،

تحليل کهن‌الگویی فیلم ... (امید وحدانی فر و فرزانه سادات علوی‌زاده) ۳۳۹

فاطمه یاوری و عباسعلی وفایی (۱۳۹۶)، نقد کهن‌الگویی داستان «دژ هوش ربا»، جلیل مشیدی و سونیا نوری (۱۳۹۶)، «تحلیل کهن‌الگوهای فرارونده عرفانی در دیوان حیاتی کرمانی با رویکرد به نظریه روان‌شناسی یونگ»، محمد سنجری‌نژاد و همکاران (۱۳۹۸)، «تحلیل کهن‌الگویی هفت‌خوان رستم با تکیه بر نظریه روان‌شناسی یونگ»، احمد شاملو و همکاران (۱۳۹۸). پژوهش حاضر، با رویکرد بررسی مفاهیم و نشانه‌های کهن‌الگویی یونگ در فیلم کوتاه «پدر و دختر»، نخستین کوشش در بررسی فیلم با این نوع رویکرد است.

۳. معرفی فیلم کوتاه «پدر و دختر»

فیلم بی کلام «پدر و دختر» ساخته «میشاپل دودک د ویت» (Michael Dudok de Wit) در سال ۲۰۰۰ میلادی و معروف‌ترین اثر این فیلم‌ساز هلندی به حساب می‌آید. وی توانسته است با فیلم کوتاه و داستانی ساده، یکی از احساسی‌ترین فیلم‌های کوتاه تاریخ را بسازد. دودک د ویت با این فیلم ۸ دقیقه و ۲۶ ثانیه‌ای توانست در مارس و فوریه سال ۲۰۰۱ میلادی به ترتیب موفق به کسب «اسکار» و «بغتای» بهترین فیلم کوتاه سال شود. این فیلم روایت‌گر عشق غیرقابل توصیف یک دختر به پدرش است؛ پدری که زمانی که او تنها یک کودک خردسال بود، برای همیشه از کنار او رفت. روایت این فیلم از جایی شروع می‌شود که تصویر پدر و دختر را در حالی که سوار بر دوچرخه‌هایشان هستند، نمایش می‌دهد. اما این شادی برای مدت زیادی به طول نمی‌انجامد. پدر باید دختر کوچکش را ترک کند. دختر در فراق پدر بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود؛ او از کودکی به نوجوانی پا می‌گذارد، ازدواج می‌کند و حتی مادر می‌شود. همه چیز در زندگی او به سرعت در حال تغییر است، جز یک چیز و آن حسن‌غمگینی است که هر بار وقتی از محل خداحافظی‌اش با پدر می‌گذرد، باعث می‌شود که بی‌اختیار بایستد به افق خیره شود و چشم‌انتظار پدری باشد که هیچ‌گاه به خانه بازخواهد گشت. این فیلم در مناسب‌ترین زمان، بر نقطه‌ای آشنا از احساسات انسان انگشت تأکید می‌فارشد: جدایی و شوق دیدار. پایان تلح و شیرین فیلم «پدر و دختر»، این اثر را به شاهکاری هنری بدل می‌کند. داستان «پدر و دختر» به همراه سبک طراحی بسیار زیبا، چشم‌نواز و موسیقی به یادماندنی آن باعث می‌شود که این فیلم بعد از حدود ۲۰ سال هنوز هم تأثیرش را روی مخاطبان خود حفظ کند.

به طور کلی در ساخت فضای فیلم «پدر و دختر» بیشتر از رنگ قهوه‌ای استفاده شده است که حسّی بسیار نوستالژیک به اثر می‌بخشد. در این فیلم از بک‌گراندهای شلوغ خبری نیست و اکثر صحنه‌ها قالبی سفیدرنگ دارند که در ترکیب با سبک روایت، موسیقی و داستان ساده این فیلم، هارمونی بی‌نظیری می‌سازد. طرح‌های ساده و خطوط منحنی دو دک دویت بیش از هر چیز، تداعی‌کننده منظره‌پردازی‌های تکرنگ آب‌مرکبی شرق دور هستند.

۴. بحث و بررسی

یکی از جریان‌هایی که در قرن بیستم سبب شد تا نسبت به خردگرایی تردید پیدا شود، پیدایش روان‌کاوی و ضمیر ناخودآگاه، توسط فروید بود. این روند با نظریه ناخودآگاه جمعی یونگ تشدید شد. در حقیقت یونگ معتقد بود؛ خرد یکی از کنش‌های عقلانی‌ای است که تنها با پدیده‌های قابل انطباق است که مناسب با آن هستند. در حالی که در دنیا پدیده‌ها و جریان‌های غیرعقلانی بسیار است (شیردل، ۱۳۹۱: ۵). در تفاوت میان دیدگاه فروید و یونگ در این زمینه باید اشاره کرد که فروید درون انسان را مثل راهرویی می‌دانست که در آن یک شمع روشن است. بخشی که با شمع روشن است و ما می‌بینیم، خودآگاه (conscious) و بخش تاریک‌تر، ناخودآگاه است؛ اما یونگ معتقد بود که همه ما بخش بسیار تاریک‌تری در ضمیر خود داریم که همان ناخودآگاه جمعی ناخودآگاه، شامل اطلاعاتی مانند خاطرات دوران نوزادی است که در دسترس نیستند؛ در حالی که یونگ بر این باور بود که ذهن انسان در هنگام تولد طرحی اوئیه دارد و استعدادهای موروثی نظاممند و پنهانی در آن هست. او اجزای این طرح اوئیه ذهن را کهن‌الگو نامید. بنابراین، ناخودآگاه جمعی یونگ، مجموعه‌ای از کهن‌الگوها است (الله، ۱۳۸۹). یونگ به مقوله کهن‌الگوها گستره و اهمیت خاصی بخشید و نشان داد که صورمثالی تنها از راه مهاجرت، سنت و زبان گسترش نمی‌یابند؛ بلکه در هر شرایط و زمان و مکانی ممکن است خود به خود آشکار شوند (یونگ، ۱۳۸۵: سی و پنج‌سی و شش). در تعریفی دیگر، ناهوشیار شخصی در سیستم یونگ شیوه برداشت فروید از نیمه‌هشیار است. این مخزن موادی است که زمانی نیمه‌هشیار بوده ولی به خاطر این که

تحلیل کهن‌الگویی فیلم ... (امید وحدانی فرو فرزانه سادات علوی‌زاده) ۳۴۱

پیش پا افتاده یا ناراحت‌کننده بوده‌اند، فراموش یا سرکوب شده‌اند. بین خود و ناخودآگاه شخصی ارتباط دوسویه زیادی وجود دارد. برای مثال توجه ما به راحتی می‌تواند از یک صفحه چاپی به خاطره اتفاقی که دیروز روی داده است، منحرف شود (شولتز و شولتز، ۱۳۸۶: ۱۲۰).

یونگ، در شناخت رازهای روان آدمی از محدوده دانش‌های علمی روز فراتر رفت و در دنیای بی‌کرانه اسطوره‌ها، آینه‌های مردمی، رؤیاها، افسانه‌ها، باورها، اعتقادات مذهبی و... به کشف و شهود پرداخت و در جهانی ماشینی شده، سر از عالم روح درآورد. مکتب روان‌شناسی او معروف به مکتب «зорیخ»، در کنار مکتب فروید، با طرح مفاهیم جدید، انقلابی بزرگ در حوزه اسطوره‌شناسی، هنر و نقد ادبیات به وجود آورد و چون با روشی علمی به اثبات روح و عوالم روحانی پرداخت، از اهمیتی بسیار بخوردار شد (یونگ، ۱۳۶۸: ۲۹). یونگ، پس از پرداختن به ناخودآگاه جمعی، اصطلاح آرکی‌تایپ (Arche type) را به شکل وسیعی در آثار خود به کار برد. به عقیده او آرکی‌تایپ، افکار غریزی و مادرزادی و تمایل به رفتارهایی است که انسان‌ها بر طبق الگوهای از پیش تعیین‌شده انجام می‌دهند. به عبارت دیگر، تصاویر و رسموتی که بر اثر تجربه‌های مکرر پدران باستانی به ناخودآگاه بشر راه یافته و محتویات ناخودآگاه جمعی را که در همه انسان‌ها مشابه است، آرکی‌تایپ می‌گویند (نک. یونگ، ۱۹۳۱: ۳۲) و (یونگ، ۱۳۹۵: ۱۱۲-۱۱۱، ۴۸۱-۴۸۰) و (شمیسا، ۱۳۷۸: ۲۲۷) و (شمیسا، ۱۳۸۱: ۹۳) و (کهن‌مویی‌پور و دیگران، ۱۳۸۱: ۵۸-۵۹). یونگ، کهن‌الگوها را در شمار والاترین ارزش‌های روان انسان می‌دانست که باید آن را به درون افرادی که آن را از خود بیرون رانده‌اند، بازگرداند (یونگ، ۱۳۶۸: ۲۹). «کهن‌الگو، بیش از هرچیزی عبارت است از یک تجلی؛ آشکار شدن نهان توسط نیروهای اسرارآمیزی نظری رؤیا، تخیل و اسطوره» (سرلو، ۱۳۸۹: ۵۱). در یک تعریف ساده، کهن‌الگوها نمونه‌های قدیمی و رفتارهایی هستند که سایر نمونه‌ها از آن تقلید می‌کنند. همچنین کهن‌الگوها افکار غریزی و رفتارهایی هستند که انسان برطبق الگوهای از پیش تعیین شده انجام می‌دهد؛ افکار و رفتارهایی که بر اثر تجربه‌هایی که از گذشتگان در ناخودآگاه بشر وجود دارد، ایجاد می‌شود. اجداد اولیه، با تکرار آنها باعث شدند که آن رفتارها به طور غریزی در همه انسان‌ها فارغ از نژاد و رنگ ظهور کند (اسنودن، ۱۳۹۲: ۱۲۰). هال و نوربادی آرکی‌تایپ را به معنای نمونه اصلی می‌دانند که می‌توان واژه پروتوتاپ، به معنی شکل اولیه و نمونه ابتدایی، را مترادف با آن دانست

(هال و نوربادی، ۱۳۷۵: ۵۶). از سوی دیگر، باید بدانیم که تنها، بخشی از معنای کهن‌الگوها قابل دسترسی است، ژرف‌ترین مفاهیم آن‌ها همچنان رازگونه و در ناخودآگاه جمعی باقی می‌ماند. به باور یونگ، همه رویاها و نمادپردازی‌های انسان ناشی از ناخودآگاه جمعی است که دربردارنده خاطرات اجدادی انسان پیش از تولد اوست؛ میراثی که از دوره‌های نخستین بشر در حافظه جمعی انسان ثبت شده و همه مردم در آن سهیم‌اند. یونگ بر خلاف جان لاک (۱۷۰۴-۱۶۳۲ م.)، فیلسوف و نظریه‌پرداز انگلیسی که معتقد بود روان انسان در هنگام تولد مانند یک لوح سفید است، ذهن را هم مانند بدن، دارای مشخصه‌های از پیش تعیین شده می‌دانست (نک. کانگ، ۱۳۸۳: ۱۱۸).

نقد کهن‌الگویی، هر اثر ادبی را به منزله بخشی از کل ادبیات مطالعه می‌کند (مکاریک، ۱۳۸۴: ۴۰۱) و (برسلر، ۱۳۸۶: ۳۴۶). اعتقاد به کهن‌الگوها در همه انسان‌ها وجود دارد؛ مثلاً اعتقاد به نحوست عدد سیزده، ترس ناخودآگاه از جن و پری و... «همه این‌ها از همان ذهن ناخودآگاه^۱ همان ذخیره نامعقول و ازلی، همان ناخودآگاه جمعی که پیشاپیش عمل می‌کند، مایه می‌گیرد که در طی قرون و اعصار تکرار می‌شود و نوعی زبان ازلی و نامیرا به‌شمار می‌رود» (یونگ، ۱۳۸۶: ۱۴۸).

هر گونه ارتباط با صورمتالی ارزشمند است. آفرینش هنری، جان دمیدن ناخودآگاهانه در صورمتالی، گسترش و ساخت و پرداخت آن‌ها به زبان امروزی است. تا جایی که به همگان، توان رسیدن به عمیق‌ترین منابع زندگی را می‌دهد. هنر با پدیدار ساختن آن‌چه روح زمانه بدان نیاز دارد، روح و ذهن زمانه را می‌پرورد. طلب اشتیاق زمانه با روی‌برگرداندن از ناخرسندي، آن‌قدر بازپس می‌رود تا در ناخودآگاهیش به تصویر ابتدایی‌ای که به ثمر بخش‌ترین شکل می‌تواند نقص و غرض‌ورزی روحیه حاکم بر زمانه‌اش را جبران کند، دست یابد. هنرمند طالب، این تصویر را به دست می‌آورد و با اعمال تغییرات، آن را برای انسان امروزی قابل فهم می‌کند (یونگ، ۱۳۷۲: ۹۰). متقدان جدید به جنبه‌های رمزی تصاویر علاوه‌مند و با پیروی از نظریه یونگ، می‌کوشند ارتباط این تصاویر با انسان ابتدایی و تأثیر آن‌ها را بر خوانندگان امروزی بررسی کنند. از دید این متقدان، به‌طور کلی تصاویری که در آثار نویسنده‌گان وجود دارد. نوعی فن بیان نیست؛ بلکه اشکال مختلف یک صور نوعی است و بیانگر یک دنیای تخیلی که هنرمند یا نویسنده در آن زندگی می‌کند (کهن‌مویی‌پور و دیگران، ۱۳۸۱: ۶۳). در این مجال، با توجه به رویکرد

تحلیل کهن‌الگویی فیلم ... (امید وحدانی فر و فرزانه سادات علوی‌زاده) ۳۴۳

تحقیق و بر مبنای نقد کهن‌الگویی یونگ نشانه‌ها و کهن‌الگوهای اساطیری که در صحنه‌های مختلف فیلم «پدر و دختر» دیده می‌شود را می‌توان در ذیل ۸ دسته مورد تحلیل و واکاوی قرار دارد:

۱.۴ ابر

در آثار هنری می‌توان نمادها را به دو دسته نمادهای مستتر و نمادهای کلیشه‌ای^۲ تقسیم کرد. نماد و نمادپردازی در ساخت یک اثر هنری از اهمیت ویژه‌ای بخوردار است. ابر، نخستین نماد ظهوریافته در فیلم «پدر و دختر» است که به دلیل اهمیت آن، تا انتهای فیلم در صحنه‌های مختلف دیده می‌شود. ابر نماینده رؤیا و یا ناخودآگاه در تحلیل روانکاوانه است که به صورت یک نماد کلیشه‌ای یا استاندارد در آثار هنری نمود می‌یابد. ابر در روایت فیلم مذکور بر ناخودآگاه دختر تأکید می‌کند؛ گویا داستان در روان دختر رخ می‌دهد؛ پدر در خیال دختر همواره زنده است و امید به بازگشت او، دختر را هر روز به وعده‌گاه می‌کشاند. روشنی و تیرگی ابرها و متراکم شدنشان در طول روایت داستان، احساسات درونی متفاوت دختر را نشان می‌دهد. نماد ابر پیوسته در طول داستان استمرار می‌یابد. در صحنهٔ پایانی، زمانی که پیرزن به خواب می‌رود مجلدًا تصویری از آسمان و ابرها به نمایش گذاشته می‌شود. همچنین این نماد، جنبهٔ خیال‌پردازانه داستان را نیز قوت می‌بخشد.

۲.۴ چرخ

دایره، وحدت، کمال، شکفتگی و کلیت را تداعی می‌کند. در رمزپردازی‌های کهن‌الگویی، دایره، رمزی اساسی است. دایره کانون و مبدأی است که همه چیز از آن نشأت می‌گیرد و بدان می‌گراید. در اسطوره‌های کهن «بهشت روی زمین مستدیر توصیف شده است. در اغلب تمدن‌ها، ابدیت به شکل دایره و چرخ و اروبوروس (ماری که دمش را گاز گرفته) ... توصیف می‌شود» (بوکور، ۱۳۷۶: ۷۷). دایره، غیر معین، لایتناهی، ابدیت، زمان کرانمند و بی‌زمانی را تداعی می‌کند؛ چرا که نه پایانی دارد و نه آغازی. همچنین نماد لامکانی است؛ زیرا نه بالایی دارد و نه پایینی. هر چیز دایره‌وار، زمان و مکان را منسوخ می‌کند

(کوپر، ۱۳۸۰: ۱۴۱). چرخ، همواره سپری شدن زمان و زندگی، گذر عمر و بازگونی‌های بخت و اقبال را در ذهن آدمی تداعی می‌کرده است. چرخ، نماد چرخهٔ حیات، تولد دوباره، اصالت، تلوّن، تبدیل در جهان متعین، گردش بی‌رحمانه و بدون توقف سرنوشت و زمان و پویایی آن است (همان: ۱۱۱). تصویر دایرهٔ متحرک، از نظر روانی، کنشی درمانی هم دارد. انرژی، زندگی و روان را با گردش و جهش خود به حرکت و جنبش وامی دارد. قطر چرخ، دو قطب مخالف را به هم متصل می‌کند و موجب ترکیب موزون اضداد می‌شود. اشیایی چون کمربند، دستبند، حلقه، گردنبند و... از هزاران سال پیش در نقش حلقه‌های جادو و پاسدار سلامت و زندگی شخص، مورد استفاده آدمیان قرار می‌گرفته‌اند: «دایرهٔ ساختن و دایرهٔ زدن ایمنی بخش است و مانع هجوم ارواح خبیثه؛ چنانکه دایرهٔ بستن گردآگرد مقابر، مانع از سرگردانی و ولگردی جان‌ها می‌شود... و باعث باقی ماندنیان در فضایی مقدس» (بوکور، ۱۳۷۶: ۹۳) می‌گردد.

شخصیت‌های داستان پدر و دختر سوار بر دو چرخهٔ مسیر زندگی خود را طی می‌کنند. کاربرد نماد چرخ در داستان، هنرمندانه چرخهٔ زندگی دختر را از کودکی به نوجوانی، جوانی، میانسالی، کهنسالی و سپس بازگشت به دورهٔ جوانی اش نشان می‌دهد. در تفکر یونگ، مسیر خودشناسی و درک رویاهای آدمی، مسیری مارپیچ و حلقوی توصیف می‌شود. این راه حلقوی و مارپیچ، سفری است که در طول زندگی آدمی ادامه دارد. حتی در هنگامی که احساس می‌کنیم به جای قبلی خود بازگشته‌ایم، در حال پیش‌روی در این حلقه هستیم. رویاهای حول یک موضوع کلیدی می‌چرخند و با تکوین و رشد روان به مرکز نزدیک‌تر می‌شوند (اسنوند، ۱۳۹۲: ۱۴۵-۱۴۴). بیننده در هر دوره از تکامل دختر در چرخهٔ زندگی اش، با نمادهای کهن‌الگویی متفاوتی مواجه می‌شود که نشان‌دهندهٔ تغییرات جسمی، رفتاری و نیز جبری است که محیط زندگی بر وی تحمل می‌کند. این مسئله در تغییر شکل و رنگ سایر نمادهای فیلم، چون سایه‌ها، درختان، پرندگان، رنگ آمیزی صحنه و نیز تغییر سایر رهگذران در مسیر مخالف حرکت دختر نشان داده می‌شود. همچنین بخشی از مسیر حرکت دختر در قالب یک سربالایی به تصویر کشیده شده و وی رنج فراوانی را در طی این مسیر متحمل می‌شود. این مسئله و نیز تنها بی دختر گواه آن است که مسیر حرکت به سوی ناخودآگاه، مسیری دشوار و همراه با تعارضات مختلف محیطی است که حتی گاه منجر به سرکوب برخی از غراییز آدمی و بروز تنش و افسردگی در روان وی می‌شود.

۳.۴ آب

آب، صورت مثالی قدرتمندی است که با کمترین اشراق و شهودی می‌توان به بازیابی آن دست یافت. آب، در اساطیر جایگاهی ویژه دارد و به خاطر نقشی که در حیات داشته پرسش می‌شده و مورد توجه بوده است (دلاشو، ۱۳۶۶: ۱۴۷). آب، نماد همه چیزهایی است که بالقوه وجود دارند. زهدان همه امکانات هستی، سرچشمه همه چیز و همه موجودات، پایه و اساس جهان، باعث طول عمر، بخشندۀ نیروی آفرینندگی، اصل درمانها و شفابخش است. مطابق سرود خلقت هندوان، در ریگ ودا (Rig Vada)، در عصر ازلى، همه‌جا با آب پوشیده بوده است^۳ براساس همین اسطوره طی فرایند آفرینش، تخم زرین جهان که بر آب‌ها شناور بود، منفجر شد و جهان از آن پدید آمد (ایونس، ۱۳۹۷: ۴۳). در بندesh آمده است که: «نخستین آفریده همه آب سرشکی بود، زیرا همه چیز از آب بود» (دادگی، ۱۳۹۰: ۳۹). نقش‌های نمادین اسطوره آب را در اساطیر در سه بخش اصلی تقسیم‌بندی می‌کنند. نخست به عنوان نمادی از آغاز آفرینش مادی و حرکت چرخه زندگی در ساختار کیهانی: این نقش در خلق اویله جهان از آب و پایان نمادین حیات در آن، جلوه‌گر شده است. دوم به عنوان مظهر جاودانگی و تداوم حیات مادی در نقش اسطوره آب حیات و آب درمان‌بخش و سوم در اسطوره گذر از آب (آزمون آب) و شستشوی نمادین توسط آن (استوره تعیید) به عنوان آزمونی از ماده برای پالایش روح، عبور از مرحله کهن به مرحله متعالی جدید در قالب کهن‌الگویی مرگ و تولد دوباره (قائمه و دیگران، ۱۳۸۸: ۴۸).

آب نماد ذهن ناخودآگاه است، حجم کم آن (حوض، برکه و دریاچه) ناخودآگاه فردی و حجم زیاد آن (دریا) ناخودآگاه جمعی است. داستان پدر و دختر، چنانکه اشاره کردیم، در روان دختر اتفاق می‌افتد. دختر با از دست دادن پدر دچار خلاء در وجود خودآگاه و زندگی روزمره خود می‌شود و در این روزمرگی پا به فرسودگی و پیری می‌گذارد، در این سفر روانی هر چه بیشتر به دریاچه (ناخودآگاه فردی‌اش) می‌نگرد به آگاهی بیش‌تری می‌رسد و سطح آب (ذهن ناخودآگاه) کمتر و در دسترس‌تر می‌شود. با ورود به برکه و رفتن به لایه‌های دوردست آن با «آنیموس» یا عنصر روان مردانه خود که شیخ پدر جدایشده اوست، روبه رو می‌شود؛ آشتی با آنیموس برای دختر راهی است برای فائق آمدن بر عقدۀ «الکتر»^۴

۴.۴ باد

باد، پویاترین عنصر در میان عناصر چهارگانه است. تشبیه زندگی بخشیدن به جسم انسان توسط خداوند، به روح حیات که؛ چون نسیم در بینی او، جان می‌آفریند (ص ۳۸ و ۷۲؛ ۹/۳۲؛ المؤمنون ۲۳/۱۴ و الحجر ۱۵/۲۹)، نمادی از پیوند مفهومی میان جان و باد است: «خدا پس آدم را از خاک زمین سرشت و در بینی وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد» (کتاب مقدس، عهد عتیق، سفر پیدایش، باب دوم، آیات ۱۵ و ۱۷). در اساطیر ایرانی نیز این بن‌مایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زادسپریم جایگاه باد را دل می‌داند و آن را به جان که تن را بجنباند، تشبیه می‌کند (زادسپریم؛ ۱۳۶۶: ۴۶ و ۹). باد به جهت این‌که نامربی‌ترین عنصر طبیعت و در عین حال پرتحرک‌ترین عنصر است

شباهت عجیبی با جان می‌یابد؛ نیرویی ناپیدا که در باور انسان اساطیری، مرز بین زنده‌بودن یا نبودن را معین کرده است و بازترین نمود بیرونی آن در حرکت، تجسم می‌یافته است. در دیدگاه جاندارانگارانه انسان از لی، باد که می‌وزیده است و با وزش گاه نرم و گاه خشن خود همه چیز را به تحرک و امیداشته است، جوهری از جان بوده که در اجزای بی‌جان طبیعت دمیده می‌شده است» = (قائمی و دیگران، ۱۳۸۸: ۷۰).

زمان در داستان پدر و دختر، بعد از فقدان پدر عمدتاً پاییز و زمستان است. مسیر متنه‌ی به محل وداع، سربالایی دارد و وزش باد در جهت مخالف، دختر را متحمل زحمت دوچندانی می‌کند. تعارض محیط با خواسته‌های انسان در نظر یونگ منجر به سرکوب غرایی اصلی انسان شده و مسبب ناراحتی‌های فردی و روان نزندی برای وی خواهد بود.

۵.۴ آئیما و آئیموس

یونگ در برابر اصطلاح لیبدوی (libido) فروید (۱۹۳۹-۱۸۵۶)، اصطلاح آئیما و آئیموس (Anima & Animus) را، به معنای اراده حیات، وضع کرد و انسان را به عنوان موجودی اجتماعی در معرض تأثیرات واقعی از محیطی عینی قرار داد (یونگ، ۱۳۶۸: ۱۴-۱۳ و همان، ۱۳۸۳: ۲۸۰). از این منظر میان این دیدگاه و آنچه در اسطوره‌ها آمده است می‌توان مشابهت‌هایی یافت. آئیما بخشی از ضمیر ناخودآگاه است که هیچ‌گاه به طور کامل در دست رسان قرار نمی‌گیرد. در بین انسان‌های اویلیه در حکم روح یا جان (soul)،

تحلیل کهن‌الگویی فیلم ... (امید وحدانی فرو و فرزانه سادات علوی‌زاده) ۳۴۷

یعنی اصل اولیه موجودات زنده است. تجربه‌ای عملی است که ماهیت خود را نه تنها در زمینه‌های شخصی و اجتماعی، که در پدیده‌های جهانی نیز آشکار می‌کند. آنیما اهمیت عالم‌گیری در روان‌شناسی انسان‌های ابتدایی، اساطیر، ادیان گوناگون و تاریخ ادبیات داشته است. آنیما گنجینه‌ای پنهان از تجربیات نیاکانمان است که حتی امروز هم تابع راه و رسم انسان ابتدایی است (مورنو، ۱۳۸۸: ۶۴-۶۲) و (یونگ، ۱۳۷۲: ۱۷) و (یونگ، ۱۳۶۸: ۲۵).

در همه فرهنگ‌ها، نمادهای دوتایی بی‌شمارند: روز و شب، دنیا و آخرت، جهان فرود و فراز. کهن‌الگوی دو جنس مقابل آنیما و آنیموس، شخصیت دونیمه‌ای است که اغلب در رؤیا، پنداش، ادبیات، رابطه نر و ماده، درمان تحلیلی و اسطوره وجود دارد و عبارت از آن استعداد موروثی است که به واسطه آن، مرد امکان تجربه انگاره زن و زن امکان تجربه انگاره مرد را می‌یابد (Maduro, Wheelwright, 1992: 74-75). عنصر مردانه یا عنصر نرینه در زن که آن را آنیموس (Animus) می‌نامند، از وجود پدر تأثیر می‌گیرد. عنصر مردانه به‌ندرت به شکل تخیلات جنسی نمود پیدا می‌کند و اغلب به صورت اعتقاد نهفته «مقادس» پدیدار می‌شود (یونگ، ۱۳۸۳: ۲۴). آنیموس در زن باعث می‌شود او در موقع ضروری بتواند عهده‌دار اموری شود که ویژه مردان تلقی می‌شود (فدایی، ۱۳۸۱: ۴۱). آنیموس زن همواره با وجود عدم بسط ذهن اوست که قدرت دارد. وقتی ذهن او گسترش می‌یابد، آنیموس ضعیفتر می‌شود تا آن‌جا که وقتی زن آگاهی یابد دیگر با تردید به آن نوع تفکر نمی‌نگرد، زیرا دیگر به شیوه کاملاً معمول فکر می‌کند (یونگ، ۱۳۸۳: ۱۸۳). در ابتدای فیلم در صحنه خداحافظی پدر با دختر، این دو در کنار دریاچه یکدیگر را در آغوش می‌گیرند و می‌بوسن؛ این صحنه مجلدآ در پایان فیلم به صورت هم‌آغوشی پدر و دختر که در سن جوانی خود است، تکرار می‌شود. توقف دختر در دوره جوانی در چرخه برگشت زندگی اش نیز با لحظه اوج لذت جنسی و تکامل لیبیدو (libido) در دختر هماهنگی کامل دارد. نمود دیگر این مفهوم در قالب همراهی والدین داستان با فرزندان جنس مخالف خود در مسیر حرکت دختر است؛ دختر در تلاش مداوم خود برای رسیدن به وعده‌گاه هر روز مسیری را طی می‌کند و سایر رهگذران هر یک با فرزندانی از جنس مخالف خود در مسیر به تصویر کشیده می‌شوند.

۶.۴ نوزایی (تولد دوباره)

در دیدگاه یونگ پنج نوع نوزایی مطرح می‌شود:

- ۱- انتقال روح: در این دیدگاه زندگی یک شخص در طول زمان دچار انساط می‌شود و با گذر از چندین تجسس پیکری، محقق می‌شود.
- ۲- تناسخ در جسم انسان: در این دسته، تداوم قطعی شخصیت هست. شخص هنگام حلول و یا تولد، حداقل قابلیت به یادآوردن زندگی گذشته‌اش را دارد.
- ۳- احیاء یا رستاخیز روح: استقرار مجدد وجود انسان همراه با تغییر شکل یا نوزایی هستی شخص. این تغییر یا اساسی است؛ یعنی کاملاً شخص دیگری می‌شود یا غیراساسی، که تنها شرایط عمومی هستی او تغییر می‌کند.
- ۴- تولد دوباره روانی: تجدید یا ارتقای حاصل از وسیله‌ای جادویی. ممکن است شخصیت تغییریافته در طبع اساسی خود تغییری نیافته و تنها عملکرد یا اجزای شخصیت او دچار احیا یا شفا شوند. نوع دیگر تولد دوباره شامل تحول در طبیعت بینیادی شخص بوده و می‌تواند نوزایی نامیده شود.
- ۵- مشارکت در مراسم نوزایی و یا تحول شخص یا موجودی دیگر: این یک نوع تولد دوباره غیرمستقیم است. با شرکت در یک مراسم نوزایی مثلًا یک مراسم عشای ربانی که مربوط به نوزایی ماده است، شخص در فضل و عنایت الهی شرکت می‌کند.

نوزایی و تولد دوباره در محوریت داستان «پدر و دختر» قرار دارد. یونگ روان انسان را امری ثابت و ایستا نمی‌داند و معتقد است که روان انسان‌ها دائمًا در روند زندگی به سمت تکامل پیش می‌رود و بخش بزرگی از تکامل شخصیتی در سطح ناخوداگاه اتفاق می‌افتد (اسنودن، ۱۳۹۲: ۱۴۲). او سفر روان انسان را با سفر روزانه خورشید که از مشرق بر می‌خیزد و به اوج می‌رسد و سپس در مغرب محو می‌شود، مقایسه می‌کند. دختر، در انتهای چرخه سفر زندگی روان، به مرحله نهایی خود قدم می‌گذارد. او پس از تجربه دوره کهن‌سالی خود مجددًا به دوره جوانی زندگی‌اش بازمی‌گردد. به عبارت دیگر، نوزایی و تولد دوباره دختر زمانی اتفاق می‌افتد که وی دوره کهن‌سالی زندگی را پشت سر گذاشته است. از نظر یونگ دوران کهن‌سالی اهمیت بسیاری دارد؛ در نیمه اول زندگی توجه ما معطوف به کسب دستاوردها، اثبات وجود خود، کسب درآمد، ایجاد یک خانواده و

تحلیل کهن‌الگویی فیلم ... (امید وحدانی فر و فرزانه سادات علوی‌زاده) ۳۴۹

نظایر آن است. مشکلاتی که در این زمان با آن‌ها روبرو می‌شویم عمدتاً بیولوژیک و اجتماعی است. در نیمه دوم زندگی خود می‌توانیم درون‌گراتر شده و به تفکر و تعمق بیشتری پردازیم. مشکلاتی که در این دوران پیش روی ماست دارای ماهیّتی معنوی می‌باشد؛ اکنون این امکان وجود دارد که با رویارویی و یکپارچه کردن جنبه‌های سرکوب شده شخصیّت خود در جهت فردیّت یافتن روانمان قدم برداریم (همان: ۱۶۴). هم‌چنین در روند داستان به هنگام عبور دختر از کنار دریاچه، هر بار تک عابری سایه‌وار از کنار او می‌گذرد و این دو به یکدیگر سلام می‌کنند. به تدریج با افزایش سن دختر و چرخه زندگی وی به سمت دوره بزرگسالی، سایه‌ها در گذر زمان در روندی متقابل با چرخه زندگی دختر جوان و جوان‌تر می‌شوند؛ این امر، خود گویای آن است که به همان اندازه که دختر به سوی دوره کهن‌سالی خود حرکت می‌کند، میل درونی‌اش به زندگی دوباره و بازگشت به دوره جوانی افزایش می‌یابد.

۷.۴ پرنده‌گان

پرنده‌گان در اساطیر و قصه‌ها، مظاهر رمزی روانند؛ پاک یا ناپاک (دلشو، ۱۳۶۶: ۱۶۲). پرنده، گاه نماد خواب است که می‌توان از طریق آن به ناخودآگاه جمعی دست یافت. همچنین پرنده نماد روحی است که به برواز درآمده تا فرد را به سوی ناخودآگاه جمعی هدایت کند. «به خواب رفتن، فرصتی را برای هبوط به درون ضمیر ناخودآگاه و در نتیجه به تجلیاتش در ناخودآگاه به هنگام خواب و رؤیا فراهم می‌آورد» (هال، ۱۳۷۵: ۱۲۵). پرنده نماد روح است و نقشی واسط میان زمین و آسمان دارد (شواليه، ۱۳۷۸: ۲۰۲). در داستان قوم موسی (ع) و سرگردانی آنان در تیه، خداوند از آسمان برای آنان مرغ بریان فرومی‌فرستاد. پرنده با آرزو، آزادی، آسمان، ابر، الهام، باد، پیشگویی، پیام رسانی، تناسخ روح، تنفس جاودانگی، حاصل‌خیزی، خورشید، ذات الهی، روح زندگی، روح هوا، رشد، عجله و شتاب و غیره در ارتباط است. در ایران، پرنده متنقل کننده وحی و سروش، نماینده عقل کل، تجسمی از آتش، ابر، خورشید و صاعقه است پرنده روی بلندی (ستون سنگی)، اتحاد روح و ماده، اقتدار سلطنتی و توانایی را می‌رساند (جائز، ۱۳۷۰: ۲۸-۲۹).

پرنده یکی از نمادهای پرنگ و پرکاربرد در فیلم «پدر و دختر» است که در صحنه‌های مختلف فیلم و به شکل‌های مختلف دیده می‌شود. اوّلین پرنده‌ای که در روایت فیلم

به تصویر کشیده شده، کبوتر سفیدی^۵ است که بعد از وداع دختر با پدر در آسمان پرواز می‌کند؛ دویت برای فصل‌بندی‌های فیلم از نماد پرنده‌های مختلف استفاده کرده است. به عبارت دیگر پرنده‌ها در حکم قاصد، هرگاه که فصل مهمی از زندگی دختر رقم می‌خورد، حضور می‌یابند. می‌توان گفت این اوّلین پرنده، مبین نخستین فصل مهم و تأثیرگذار در زندگی دختر و به معنی پرواز روح پدرش می‌باشد. پرنده بعدی فصل مهم دیگری از زندگی دختر یعنی ازدواج را به نمایش می‌گذارد. پرنده بعدی کلاح^۶ است. دختر کلاح را بعد از نقطه عطف داستان در آسمان می‌بیند و در سکانس بعد با دوچرخه از روی تصویر آن عبور می‌کند. او در دوره کهن سالی خود قبل از آخرین رجوع به دریاچه، دو پرنده خوش‌آواز را در آسمان دریاچه می‌بیند که کنایه از خود و پدرش هستند. هم‌چنین درنای زیبایی نیز در دریاچه وجود دارد که طرز قرار گرفتن او در آب و بازی او با مقارش جالب توجه است. مشخص می‌شود که هر یک از این تصاویر به فصلی از زندگی دختر مربوط است که وی بر تصمیم خود مبنی بر ادامه زندگی استوار شده است. در سکانس پایانی فیلم نیز دسته‌انبوهی از پرنده‌گان دیده می‌شوند که در بالای سر پیرزن پرواز می‌کنند. چنان‌که اشاره کردیم پرنده‌گان نمایانگر فصل‌های مهم زندگی دختر هستند، در صحنه آخر هم پرواز باشکوه این دسته‌انبوه پرنده‌گان مهم‌ترین فصل زندگی دختر که همان تکامل شخصیتی او در سطح ناخودآگاه است، را نوید می‌دهند.

۸.۴ سایه

دیدگاه یونگ درباره فرافکنی نمادین سایه، کهن‌الگویی است که در اساطیر و آثار ادبی هم وجود دارد. معمول‌ترین گونه این کهن‌الگو در زمانی که فرافکنی می‌شود، شیطان است که به گفته یونگ معرف «جنبه خطرناک نیمه ناشناخته و تاریک شخصیت است. سایه، بخش تاریک‌تر خود ناهشیار ماست که می‌خواهیم سرکوبش کنیم» (گرین و همکاران، ۱۳۸۵: ۱۸۲). به عبارتی، سایه بخش پست آدمی است، بخش سرکوب شده‌اش. آدمی به دلایل مختلف به این لایه از شخصیت توجه ندارد و نمی‌خواهد به آن آگاهی یابد، اما این بخش پنهان از شخصیت در اساطیر و خواب‌ها ظاهر می‌شود. در خواب‌ها با خواب بیننده و در اساطیر با قهرمان، هم‌جنیس است (شمیسا، ۱۳۸۸: ۲۶۵). مستولی شدن و ارضای غراییز، کار سایه در روان است (کمیلی و آرین‌فر، ۱۳۸۷: ۸۵). غلبه سایه، بنیادی‌ترین کارکرد را در این

تحلیل کهن‌الگویی فیلم ... (امید وحدانی فر و فرزانه سادات علوی‌زاده) ۳۵۱

فیلم دارد. به گونه‌ای که می‌توان گفت با اشخاص فیلم همجننس است. زیرا همواره و در همه جا در کنار آن‌ها است و در بیشتر صحنه‌های فیلم حضور افراد به همراه سایه خودشان است. مثلاً هنگام عبور دختر از کنار دریاچه، هر بار تک عابری سایه‌وار را می‌بینیم که از کنار او می‌گذرد و به یکدیگر سلام می‌کنند. به تدریج با افزایش سن دختر و بزرگسالی او، سایه‌ها در گذر زمان جوان و جوان‌تر می‌شوند. این سایه‌ها نشان‌دهنده نماد تمایل دختر به پدر در ناخودآگاه اوست. هر قدر بر تجربه او از زندگی افزوده می‌شود، آن میل ذاتی نیز در او جوان‌تر می‌شود.

۵. نتیجه‌گیری

ادبیات ماهیت چندسرشتی دارد و به دلیل همین مشخصه می‌تواند از یک سو، با توجه به رشته‌هایی که به لحاظ مفهومی با آن مرتبط‌اند مثل تاریخ، روانشناسی یا سایر حوزه‌های هنری مثل سینما، موسیقی، هنرهای تجسمی و غیره مورد بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر می‌توان از اصول و چهارچوب‌های نظری و روش‌شناسی سایر رشته‌ها برای تحلیل متون ادبی استفاده کرد و به خوانش تازه‌ای از ادبیات و متون ادبی رسید. باید توجه داشت که رسیدن به درکی جامع و همه‌جانبه از متون ادبی به دنبال تعامل گسترده ادبیات با اصطلاحات، مفاهیم، موضوعات و یافته‌های پژوهش‌های حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه‌های زبان‌شناسی، جامعه‌شناسی، هنر، رسانه و مطالعات فرهنگی حاصل می‌شود. اگرچه ماهیت تحقیق، در تعیین مبادلات مابین مطالعات ادبی و سایر حوزه‌ها و گزینش مواد اطلاعاتی و روش‌شناسی نقش مهمی دارد. درواقع، ماهیت یک تحقیق مشخص کننده گزینش سایر حوزه‌هایی است که باید در کنار ادبیات قرار بگیرند و بسته به هدف تحقیق و درک و دریافت محقق و جهت‌گیری تحقیق او، مزه‌های ادبیات بسط و گسترش می‌یابد.

در این جستار فیلم کوتاه «پدر و دختر» را با رویکرد نقد کهن‌الگویی و بر پایه دیدگاه یونگ درباره ناخودآگاه جمعی و کهن‌الگوها مورد بررسی و تأمل قرار دادیم. بر این اساس، نمادهای کهن‌الگویی در این فیلم را در ۸ دسته ابر، چرخ، آب، باد، آنیما و آنیموس، نوزایی، پرندگان و سایه بررسی کردیم و رابطه آن‌ها را با ایده اصلی فیلم مورد مذاقه قرار دادیم. این پژوهش نشان داد که حضور پرنگ نشانه‌ها و مفاهیم کهن‌الگویی در صحنه‌های مختلف روایت داستان پدر و دختر با هارمونی بی‌نظیر آن با موضوع اصلی فیلم،

نمایشی زیبا و تأمل برانگیز از معنای وابستگی ذاتی انسان به مطلوب ذاتی او را به تصویر می‌کشد و خود نشان از آشنایی عمیق سازندگان این فیلم با مفاهیم روانکاوانه یونگ و آبخورهای اسطوره‌ای دارد. نگرش ویژه کارگردان به مسئله ناخودآگاه جمعی و استفاده فراوان از نشانه‌های کهن‌الگویی در این فیلم، برای بیان مفاهیم مختلفی چون حقیقت مرگ، جدایی، زندگی و تولد دوباره، ترس‌ها، آشوب‌ها، ویرانی، توازن، نیروهای مثبت و منفی ناخودآگاهی منجر به خلق صحنه‌هایی شگرف و قابل تأمل شده است که در درک مفاهیم کلیدی فیلم و واکاوی اهداف سازندگان آن بسیار راهگشاست. کاربرد کهن‌الگوهایی چون باد، چرخ، ابر، آب و نیز توجه به بنایه‌های آن‌ها گاه حتی در کوچک‌ترین جزئیات فیلم، تفکر سازندگان آن را در بازنمایی ابعاد پنهان وجود انسان روشن و الگویی را برای شناسایی تفکر و جریان‌های فکری همزمان با عصر سازندۀ فیلم ارائه می‌کند و بدین ترتیب این امکان را فراهم می‌کند که فیلم «پدر و دختر» را به عنوان منبعی برای تبلور اساطیر کهن و ناخودآگاه جمعی بشر و درک آن‌ها از زاویه دید سازندگان فیلم در نظر بگیریم. به دنبال چنین خوانشی، درک تازه‌ای از این فیلم حاصل می‌شود که با نتایج مطالعات پیشین در این زمینه تفاوت دارد و لایه‌های معنایی جدیدی از رویکرد سازندگان به مفهوم انسان و ناخودآگاه جمعی وی را آشکار می‌کند که بدون توجه به مفاهیم کهن‌الگویی و ابعاد مختلف آن‌ها امکان‌پذیر نیست.

پی‌نوشت‌ها

۱. ناخودآگاه شامل الگوهای کهن: مادرمثالی، پرسونا (Persona)، آنیما / آنیموس (/ Animus) ، سایه (the shadow)، خویشتن (the self)، تولد دوباره (Rebirth)، قهرمان (Hero) و ... است (یونگ، ۱۳۶۸: ۳۶-۵۲ و نک (ارشاد، ۱۳۸۲: ۳۷۱).

کهن‌الگوها به صورت مایه‌های ذیل ظهور می‌کنند: ۱) خلقت: شاید بینایی‌ترین مایه‌های کهن‌الگویی، به تحقیق همه اساطیر جهان، متکی بر روایتی است از چگونگی به وجود آمدن کیهان، طبیعت و انسان توسعه نیرو یا نیروهای فوق‌طبیعی و ملکوتی. ۲) جاودانگی: کهن‌الگویی است که در اساس به دو صورت روایت می‌شود: الف) گریز از زمان: بازگشت به بهشت و وضعیت سعادت بی‌نقص و بی‌زمان انسان پیش از سقوط تراژیکش به دامان فساد و فناپذیری. ب) غوطه‌وری عرفانی در زمان دوری: مضمون مرگ و باز زایی بی‌پایان... . ۳) کهن‌الگوی قهرمان (کهن‌الگوی تحول و رستگاری)» (مدرّسی، ۱۳۹۰-۳۹۱: ۳۹۰).

تحلیل کهن‌الگویی فیلم ... (امید وحدانی فرو فرزانه سادات علوی‌زاده) ۳۵۳

۲. نمادهای کلیشه‌ای یا استاندارد، نمادهایی هستند که به علت کثرت کاربردهای یکسان در گذشته در تاریخ هنر به شکل معانی یکهای درآمده‌اند و همیشه میان معنای واحدی هستند؛ مانند کوه که نماد استقامت است یا تخم مرغ نماد توئلد، کبوتر سفید نماد صلح و ... نمادهای مستر به آن دسته نمادهایی گفته می‌شود که معنای آنها در متن اثر هنری تعریف شده و خارج از آن اثر، معروف به این معنا نمی‌باشند، در واقع این هنرمند است که معنای آنها را در متن اثر هنری تعریف می‌کند.

3. Hymns of the Rig Vada, Mandala tenth, Anthem 129

۴. عقدة الکترا (Complex Oedipus)؛ این عقده مقابله عقدة ادیپ (Electra) در پسران است. دختر در کودکی متوجه اختلاف جنسی خود با پدرش می‌شود، خود را مانند مادر خویش می‌بیند و حتی مادر را مسئول نداشتן عضو جنسی مردانه در خود می‌داند و این امر موجب نگرانی و دلواپسی در او می‌شود، دختر مادر را رقیب خود می‌پنداشد و محبت خود را بیشتر معطوف پدر می‌کند و میل به داشتن عضو جنسی مردانه را به ناخودآگاه پس می‌زند. فروید عقدة «الکترا» را مطرح کرد و یونگ «آنیموس» یا عنصر روان مردانه در وجود زن را معرفی کرد و بسط داد.

۵. در اسطوره‌ها همه پرنده‌گانی که به نوعی با لیدو مرتبط‌اند سفیداند. کبوتر سفید نماد شهوت‌هاست. پرنده‌گان قصه‌ها سعی در به هم رساندن عاشق و معشوق دارند. نماد تمایلات عاشقانه‌اند. عاملان وصل و محروم اسرارند. مأموران مراسم نامزدی و شیرینی خوران و... اند. مرغان پرنده و خواننده نماد « تصاویر رهایی بخش اندیشه و آرزو؛ به سان پیکان و باد، نمودار رؤیاهای مهرآمیز، بوسه، نوازش، شوق‌مندی و وجود و سرور و دلی که هنوز تسکین و تشقی نیافته، محسوب می‌شوند» (دلاشو، ۱۳۶۶: ۱۶۲).

۶. کلاح جزء پرنده‌گان زیله و ممتازی است که مرتبط با دنیای روشن‌فکرانه، عقل، مداخله‌های هوشمندانه، آگاهی از آینده و... است. یاوران مردم متمدن‌اند. «در آینین میترا، کلاح پیکی مقدس، فرشته‌ای میانجی بین خدایان و مردمان بوده، در قبایل سیبری و در نزد سرخپوستان، کلاح را تمدن‌ساز بزرگی می‌دانند. در روایات سلتی، کلاح راهبر قبایل و نوعی پیر و حی گیر است و در همه نقاط عالم، قصه‌ها؛ کلاحان و زاغان را مشاوران سری ملوک معرفی می‌کنند» (دلاشو، ۱۳۶۶: ۱۶۶). در برخی قصه‌ها کلاحان و زاغان بر درویثات مردمان آگاهاند، عواطف آنان را درمی‌یابند و نقش راهنما دارند. در اساطیر شمال اروپا و قصه‌های ژرمونی و... کلاحان مردم را از آنچه برایشان سودمند یا خطرناک است، آگاه می‌کنند.

این معنای خوشایند پرنده‌گان سیاه، برآمده از کهن‌الگوهاست. در اساطیر، آب حیات در ظلمات است. همین آب حیات را مرغ گوشت‌خواری به زئوس هدیه می‌کند. پرنده‌گان نیکوکار

با نزول باران و باروری زمین و زندگی جاودید ارتباط دارند که این خود به نوعی مرتبط با اسطوره بزرگ‌تر است. در اساطیر اروپا و آلمان و... کلاغان مردم را از آنچه می‌تواند برایشان سودمند باشد، می‌آگاهانند (دلاشو، ۱۳۶۶: ۱۶۷). مرغانی که نماد فعالیت‌های عقلانی‌اند بیشتر سیاه‌اند. کلاخ نماد عشقِ اندیشه‌ده و سنجیده و بشردوستانه است.

کتاب‌نامه

قرآن کریم

آفرین، فریده (۱۳۸۸). «بررسی رمان شازده احتجاب از چشم انداز نظریات یونگ». نقد ادبی. س. ۲. ش. ۷. صص ۹-۳۵.

ارشاد، محمد رضا (۱۳۸۲). گستره اسطوره (گفتگو با حورا یاوری). تهران: هرمس. استوندن، روث (۱۳۹۲). یونگ - مفاهیم کلیدی. ترجمۀ افسانه شیخ‌الاسلام‌زاده. تهران: عطایی. او داینیک، ولودیمیر والتر (۱۳۸۸). یونگ و سیاست (اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی کارول گوستاو یونگ). ترجمه علیرضا طیب. چ. ۲. تهران: نی.

ایونس، ورونیکا (۱۳۹۷). شناخت اساطیر هند. ترجمۀ محمدحسین باجلان فرخی. چ. ۳. تهران: اساطیر.

برسلر، چارلز (۱۳۸۶). درآمدی بر نظریه‌ها و روش‌های نقد ادبی. ترجمۀ مصطفی عابدینی‌فر. تهران: نیلوفر.

بوکور، مونیک دو (۱۳۷۶). رمزهای زنده‌جان. ترجمه جلال ستّاری. چ. ۲. تهران: مرکز. جابری، گرتروود (۱۳۷۰). سمبول‌ها (کتاب اول: جانوران). ترجمۀ محمد رضا بقاپور. تهران: اختران کتاب.

جونز، ارنست؛ دالی یز (۱۳۵۰). اصول روانکاوی. ترجمۀ هاشم رضی. چ. ۳. تهران: آسیا. دادگی، فرنیغ (۱۳۹۰)، بندesh. ترجمۀ مهرداد بهار. چ. ۴. تهران: توس. دلاشو، م. لوفر (۱۳۶۶). زبان رمزی قصه‌های پریوار. ترجمۀ جلال ستّاری. تهران: توس. زادسپرم (۱۳۶۶). گزیده‌های زادسپرم. ترجمۀ محمد تقی راشد محصل. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

سام‌خانیانی، علی اکبر و مصطفی ملک‌پائین (۱۳۹۱). «تحلیل اساطیری حکایت شیر و گاو در کلیله و دمنه بر پایه نظریه یونگ و نورتروپ فرای». زبان و ادب فارسی. س. ۶۵. ش. ۲۲۶. صص ۲۳-۴۸.

تحلیل کهن‌الگویی فیلم ... (امید وحدانی فرو و فرزانه سادات علوی‌زاده) ۳۵۵

- سرلو، خوان ادواردو (۱۳۸۹). فرهنگ نمادها. ترجمه مهرانگیز اوحدی. تهران: دستان.
- سنجری‌نژاد، محمد و همکاران (۱۳۹۸). «تحلیل کهن‌الگویی فراونده عرفانی در دیوان حیاتی کرمانی با رویکرد به نظریه روان‌شناختی یونگ». جستارنامه ادبیات تطبیقی. س. ۳. ش. ۷. صص ۱-۱۸.
- شاملو، احمد و همکاران (۱۳۹۸). «تحلیل کهن‌الگویی هفت‌خوان رستم با تکیه بر نظریه روان‌شناصی یونگ». ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی. س. ۱۵. ش. ۵۵. صص ۱۶۷-۱۹۳.
- شمیسا، سیروس (۱۳۷۸). نقد ادبی. چ. ۲. تهران: فردوس.
- شمیسا، سیروس (۱۳۸۱). انواع ادبی. چ. ۹. تهران: فردوس.
- شمیسا، سیروس (۱۳۸۸). داستان یک روح. چ. ۵. تهران: فردوس.
- شوالیه، ژان و آلن گربران (۱۳۷۸). فرهنگ نمادها. ترجمه سودابه فضایلی. چ. ۱-۳. تهران: جیحون.
- شولتز، دوان پی و سیدنی لین شولتز (۱۳۸۶). نظریه‌های شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی. چ. ۱۰. تهران: ویرایش.
- شیردل، زهرا (۱۳۹۱). «نقد اسطوره‌ای داستان کودکان رها شده در شاهنامه». پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه حکیم سبزواری.
- قائemi، فرزاد و همکاران (۱۳۸۸). «تحلیل نقش نمادین اسطوره آب و نمودهای آن در شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره‌ای». جستارهای ادبی. س. ۴۲. ش. ۱۶۵. صص ۴۸-۶۶.
- قائemi، فرزاد و همکاران (۱۳۸۸). «تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامه فردوسی بر اساس نقد اسطوره‌ای». ادب پژوهی. چ. ۳. ش. ۱۰. صص ۵۸-۸۲.
- کانگ، سوگون (۱۳۸۳). توماس هابر و جان لاک (شرح افکار و آثار برگزیده). ترجمه محمد بقایی. تهران: اقبال.
- کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید (۱۳۷۹). ترجمه فاضل خان همدانی. تهران: اساطیر.
- کوپر، جی. سی (۱۳۸۰). فرهنگ مصور نمادهای سنتی. ترجمه ملیحه کرباسیان. تهران: فرشاد.
- کهن‌مویی‌پور، ژاله و همکاران (۱۳۸۱). فرهنگ توصیفی نقد ادبی (فرانسه- فارسی). تهران: دانشگاه تهران.
- گرین، راجر لنسلین (۱۳۸۵). اساطیر یونان. ترجمه عباس آفاجانی. تهران: سروش.
- مدرسی، فاطمه (۱۳۹۰). فرهنگ توصیفی نقد و نظریه‌های ادبی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- مشیدی، جلیل و سونیا نوری (۱۳۹۶). «نقد کهن‌الگویی داستان «دژ هوش ربا»». فنون ادبی. س. ۹. ش. ۱ (۱۸). صص ۱۰۹-۱۱۸.

مکاریک، ایرنا (۱۳۸۴). دانشنامه نظریه‌های ادبی معاصر. ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی. تهران: آگه.

مورنو، آنتونیو (۱۳۸۸). یونگ، خدایان و انسان مدرن. ترجمه داریوش مهرجویی. چ. ۵. تهران: مرکز هال، کالوین اس و ورنون جی نوربادی (۱۳۷۵). مبانی روان‌شناسی تحلیلی یونگ. ترجمه محمدحسین مقبل. تهران: جهاد دانشگاهی تریست معلم.

یاوری، فاطمه و عباسعلی وفایی (۱۳۹۶). «واکاوی و تحلیل کهن‌الگو و نمادهای فرارونده عرفانی در گلشن راز با رویکرد به نظریه روان‌شناختی یونگ». عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان). ش. ۳۱. صص ۱۵۹-۱۷۴.

یونگ، کارل گوستاو (۱۳۶۸). چهار صورت مثالی. ترجمه پروین فرامرزی. مشهد: آستان قدس رضوی.

یونگ، کارل گوستاو (۱۳۷۲). جهانگری. ترجمه جلال ستاری. تهران: توسع. یونگ، کارل گوستاو (۱۳۸۳). آیون: پژوهشی در پدیده‌شناسی «تحویشتن». ترجمه پروین فرامرزی و فریدون فرامرزی. مشهد: به نشر.

یونگ، کارل گوستاو (۱۳۸۵). روان‌شناسی ضمیر ناخودآگاه. ترجمه محمد علی امیری. چ. ۴. تهران: علمی فرهنگی.

یونگ، کارل گوستاو (۱۳۸۶). تحلیل رؤیا. ترجمه رضا رضایی. چ. ۳. تهران: افکار.

یونگ، کارل گوستاو (۱۳۹۵). انسان و سمبل‌هایش. ترجمه محمود سلطانیه. چ. ۱۰. تهران: جامی. الهه (۱۳۸۹). سالاد لغت-کهن‌الگو چیست. نوشه شده در پنج شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۲:۳۳، از: <http://saladeloghat.blogfa.com/1389/12/4>

Maduro, Renaldo J. and Wheelwright, Joseph B (1992). "Archetype and Archetypal Image", in Jungian Literary Criticism, ed. Richard P. Sugg, Illinois: Northwestern University Press.

Jung, C. G (1931) . Psychology of the Unconscious, tr. B. M. Hinkle, New York: Dodd, Mead and Company.