

Genre and Identity: A Comparative Study of the Role of National and Cultural Identity in the Development of Local Cinema Genres

Abstract

The term local genre may not be an established term for all people who study cinema and film critics, because genre is defined as a global category and is less attributed to a specific region or nation. However, this research considers it possible to use the term local genre with the following simple definition; local genres are subgenres or hybrid genres with features that are less common elsewhere. In many cases, by repeating some special features in works of a subgenre or hybrid genre in the films of a nation or region, and of course the presence of a significant number of works in that genre, these subgenres or hybrid genres will become local genres. For example, all local genres in Japanese cinema like Kaiju or Yakuza films are sub-genres or hybrid genres; Kaiju genre is a combination of features of two genres, science-fiction and horror, and Yakuza film is one of the sub-genres of crime genre. Studying a wide range of local genres including the Martial Arts in Hong Kong, Spaghetti Western in Italy, Masala in India, Heimatfilm in Germany, Anime in Japan and Filmfarsi in Iran, proves that despite the diversity of generic elements in local genres, there is a consistent trend in the development of these genres which seems to be an influence of the national or cultural identity of that genre's region. With the temporary salience of national identity with factors such as war, colonialism, cultural domination and other elements that emphasize the concepts of "self" and "other", filmmakers are drawn to cultural heritage and are using it to represent a national identity in the content and structure of films, which in turn, has led to the formation of genres that have distinct characteristics compared to the dominant cinematic genres. The expression of national concerns in terms that can be understood by the general public has made these films extremely popular among audiences of that region, and over time, these genres have gained their audience inside and outside that particular geographical area, thus facilitating the development of a "national cinema". Filmmakers around the world can produce films that include their identity and culture by relying on the achievements of native genres inside and outside their country. The use of genre to express contemporary national concerns, along with examining the unique features of expression in classical literary and artistic works of each country, can play an important role in eliminating the common demarcation of popular and artistic cinema, and result in an increase in the social role

Received: 30 Oct 2023

Received in revised form: 5 Mar 2024

Accepted: 7 Apr 2024

Sam Izadi*

PhD Candidate of Theater Studies, Department of Performing Arts, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.

E-mail: samizadi@ut.ac.ir

Doi: <https://doi.org/10.22059/jfadram.2024.367225.615803>

of any particular genre. In this article, the main features of local genres and their differences are compared with the dominant genres of Hollywood cinema, reflecting upon the competitive nature of this genre in regards to the dominance of Hollywood cinema. The role of national identity in the formation of this genre will be analyzed, and finally, the influence of classical arts on the content, structure, style and iconography of this genre will be further explained.

Keywords

National Identity, National Cinema, Local Genre, Filmfarsi, Iranian Cinema

Citation: Ayatollahi, Maryam; Afarin, Farideh (2024). Genre and identity: a comparative study of the role of national and cultural identity in the development of local cinema genres, *Journal of Fine Arts: Performing Arts and Music*, 29(3), 67-80. (in Persian)

The Author(s)

Publisher: University of Tehran

ژانر و هویت؛ مطالعه تطبیقی نقش هویت ملی و فرهنگی در تکوین ژانرهای بومی سینما

چکیده

ژانرهای بومی مجموعه‌ای از زیرژانرهای یا ژانرهای ترکیبی محبوب در مناطقی خاص هستند که ویژگی‌هایی را در کنار هم قرار داده‌اند که در آثار تولید مناطق دیگر کمتر دیده شده‌اند. در این پژوهش که با هدف

تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

سام ایزدی: دانشجوی دکتری مطالعات تئاتر، گروه هنرهای نمایشی، دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران، تهران، ایران.

E-mail: samizadi@ut.ac.ir

Doi: <https://doi.org/10.22059/jfadram.2024.367225.615803>

شناسایی نقش هویت ملی و فرهنگی در تکوین‌های ژانرهای بومی انجام گرفته است، طیفی از ژانرهای بومی مانند هنرهای رزمی در هنگ‌کنگ، وسترن اسپاگتی در ایتالیا، ماسالا در هندوستان، هیمات‌فیلم در آلمان، اینمه‌های ژاپنی و فیلم‌فارسی‌های ایرانی به روش تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته‌اند تا روند تکوین این ژانرها در رابطه با دغدغه‌های ملی مورد بازشناسی قرار گیرد. یافته‌های این پژوهش روشن می‌کند که این ژانرهای نه تنها هویت‌های ملی را در کلیشه‌های ژانری خود بازنمایی می‌کند، بلکه با وجود تنوع ژانریک، یک روند ثابت در تکوین این ژانرها وجود دارد که از هویت ملی و فرهنگی بوم آن ژانر تأثیرپذیرفته است: بر جستگی مقطوعی هویت ملی با عواملی چون جنگ، استعمار، تسلط فرهنگی و دیگر عناصری که مفاهیم «خود» و «دیگری» را پررنگ می‌کنند و توجه به میراث فرهنگی و استفاده از آن در جهت بازنمایی هویت ملی در محظوظ و ساختار آثار سینمایی، باعث شکل‌گیری ژانرهایی شده که ویژگی‌های متمایزی نسبت به ژانرهای مسلط سینمایی در خود دارند. بیان دغدغه‌های ملی به زبانی که توسط عامه مردم قابل درک است این فیلم‌ها را به شدت بین مردم محبوب کرده و به مرور زمان آثار سینمایی متعددی با تکرار مضامین و ویژگی‌های این ژانرها تولید شده و مخاطب داخلی و خارجی خود را کسب می‌کنند و پیدایش «سینمای ملی» را تسهیل می‌بخشند.

واژه‌های کلیدی

هویت ملی، سینمای ملی، ژانر بومی، فیلم‌فارسی، اینمه

استناد: ایزدی، سام (۱۴۰۳)، ژانر و هویت؛ مطالعه تطبیقی نقش هویت ملی و فرهنگی در تکوین ژانرهای بومی سینما، نشریه هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی، ۲۹(۳)، ۶۷-۸۰

پژوهش‌های تاریخی پیرامون سینمای ملی در بسیاری از موارد مسئله ژانر را نادیده گرفته و یا تنها به صورت حاشیه‌ای به آن پرداخته‌اند. کتاب هویت ملی در سینمای جهانی^۳ نوشه‌کارلو چلی^۴ یکی از پژوهش‌های متفاوت در زمینه بازتاب هویت ملی در سینمای جهان است. چلی با بحث در مورد سینمای چین، فنلاند، فرانسه، هند، ایران، ایتالیا، مکزیک، اوکراین و ایالات متحده، به طرز ماهرانه‌ای تاریخ سینمای هر یک از این کشورها را ترسیم می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه فیلم‌های تجاری و به‌اصطلاح جریان اصلی، اغلب تصویر واقعی تری از فرهنگ ملی نسبت به سینمای به‌اصطلاح هنری ارائه می‌دهند. وی در این کتاب با طنزی طعنه‌آمیز بازتاب نبض واقعی فرهنگ ملی در سینمای عame پسند را بررسی می‌کند. در فصل پنجم این کتاب نویسنده پس از شرح وضعیت تاریخی، جغرافیایی، زبانی و قومی کشور ایران، وضعیت سینمای عame پسند ایرانی در دو دوره پیش و پس از انقلاب اسلامی را در تشریح هویت ملی معاصر ایرانی مورد بررسی قرار می‌دهد و گهگاه به پیشینه فرهنگی ایرانیان در تکوین چنین اشکال سینمایی نیز اشاراتی دارد. از مقالات فارسی درباره هویت ملی و سینما می‌توان به مقاله «هویت ایرانی و سینما؛ بازنمایی هویت ایرانی در فیلم مادر»^۵ که به بررسی نشانه‌شناسانه بازنمایی هویت ملی در فیلم مادر علی‌حاتمی پرداخته است و همچنین مقاله «تحلیل گفتمان انتقادی هویت ملی در سینمای پس از انقلاب مکزیک بر مبنای فیلم جهنم»^۶ که هویت ملی مکزیکی را در فیلم جهنم ساخته لوئیس استرادا^۷ مورد مطالعه قرار داده است اشاره کرد.

مبانی نظری پژوهش هویت ملی و فرهنگی

نظريات ابتدائي درباره هویت ملی^۸ آن را به معنی تعلق فرد به یک کشور یا ملت تعريف می‌کردد، اما نظریه‌پردازان شاخص نیمه قرن بیستم با اکنار گذاشتمن این تعريف محدود، آن را «هویت یا احساس تعلق فرد به یک یا چند کشور یا به یک یا چند ملت تعريف کرده‌اند» (Tajfel, Turner, 2004). در این تعريف محدودیت تعلق به یک ملت و ملیت کنار گذاشته شده تا این مفهوم با شکل جدید جوامع همخوانی بیشتری داشته باشد. هویت ملی حتی ممکن است به احساس ذهنی یک فرد در مورد یک ملت، بدون توجه به وضعیت شهر و نوی اش، اشاره داشته باشد. هویت ملی به مرزهای جغرافیایی موجود یا ممکن ارتباطی ندارد و مجامع دیاسپورا^۹ یا جوامع دور از وطن و همچنین جوامع چندقومی که دارای حس مشترک تشابه هویتی هستند را هم بدون توجه به تفاوت‌ها شامل می‌شود. «هویت ملی یک ویژگی ذاتی نیست و یک نظام بر ساخته از روابط اجتماعی است» (Anderson, 1991, 133) که فرد با انتکا به نقاط مشترک در روابط اجتماعی با سایر مردم به آن می‌رسد و دامنه آن می‌تواند از نمادهای ملی مشترک، زبان، تاریخ، پیوندهای خونی و نژادی تاموسیقی، خوارک و سبک آشپزی و دیگر نقاط اشتراک باشد.

نظریه هویت اجتماعی این تعريف از هویت ملی را پذیرفته و پیشنهاد می‌کند که مفهوم‌سازی هویت ملی هم شامل خود طبقه‌بندی^{۱۰} و هم تأثیرپذیری^{۱۱} می‌شود. خود طبقه‌بندی به هویت بخشیدن به یک ملت و دیدن خود به عنوان عضوی از یک ملت اشاره دارد. تأثیرپذیری هم «به عواطفی اشاره دارد که شخص با این شناسایی به دست می‌آورد، مانند احساس تعلق یا وابستگی عاطفی به ملت خود» (Tajfel & Turner, 2004,)

مقدمه

با وجود اینکه مفاهیم غالب ملت و ملیت و درنتیجه هنر ملی توسط بسیاری از اندیشمندان غربی در قرن بیستم به چالش کشیده شدند، مسئله بازتاب هویت ملی و فرهنگی در آثار سینمایی، هنوز یکی از رایج‌ترین مباحث گفت‌وگوهای سینمایی در بین هنرمندان، منتقدان و کارگزاران سینمایی در هر کشور است. حتی برخی از شناخته‌شده‌ترین نظریه‌پردازان سینما، مخاطبان آثار هنری را «ملت موقتی» می‌دانند که همبستگی آن‌ها نتیجه کنش مشترک تماشاگری است. ریک آلتمن^{۱۲} نیز مخاطبان ژانر را جامعه فلکی می‌نامد: «دسته‌ای از افراد که تنها از طریق اعمال مکرر تخلیل به هم می‌پیوندند» (۱۹۹۹-۲، ۱۶۱). در دهه ۴۰ و ۵۰ خورشیدی بسیاری از روشنفکران ایرانی صحبت از ملیت، هویت ملی و هنر ملی که در آن دوره به سیاست‌های حکومتی گره خورده بود را نشانه وابستگی، تحریر و بی‌سوادی دانسته و به آن تاخته‌اند. از دیگر سوبود سینمای ژانر به معنای گسترشده آن و محدود شدن گونه‌های سینمای ایرانی به یک یا دو ژانر، فاصله‌ی بین هنر سینما با ملت فلکی، ملت موقت و ملت واقعی را بهشت افزایش داده و درنتیجه سینمای ایران سال‌ها در مرداد فیلم‌های بی‌هویت و رونوشت شده از نسخه‌های غربی دست‌پویا می‌زند.

با بررسی نمونه آثار سینمایی در کشورهایی که توانسته‌اند سلطه سینمای هالیوود را به صورت نسبی کنار زده و مخاطب خاص خود را در داخل و خارج از کشور شکل دهند، می‌توان مشاهده کرد که رویکرد ژانر برای نزدیک شدن به ایده سینمای ملی به‌طورکلی و همچنین برای مفهوم‌سازی خطوط سینمایی ملی خاص مفید است. چارچوب ژانر به فیلم‌سازان این امکان را می‌دهد که از مزایای چندگانه کار در قالب‌های آشنا برای مخاطبان داخلی و خارجی بهره‌مند شوند و بنابراین پتانسیل سودآوری بیشتری را برای پخش خارجی به تهیه‌کنندگان ارائه می‌دهد. فیلم‌سازان سراسر جهان با پذیرش ژانرهای هالیوودی و بومی سازی آن‌ها بر اساس حساسیت فرهنگی خود به سلطه فیلم‌های آمریکایی پاسخ داده‌اند. به عنوان مثال می‌توان به وسترن اسپاگتی^{۱۳} در ایتالیا و یا فیلم‌های رزمی در هنگ‌کنگ اشاره کرد.

در این پژوهش با بررسی منتخری از ژانرهای بومی به‌ویژه در کشورهایی که خود را دارای سینمای ملی می‌دانند و تبیین تفاوت‌ها و شباهت‌های آن‌ها با یکدیگر و مقایسه با ژانرهای غالب هالیوودی، به بررسی نقش هویت ملی و فرهنگی در شکل دهی این ژانرهای خواهیم پرداخت.

روش پژوهش

در این پژوهش کیفی که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، تمام اطلاعات و داده‌ها به روش استنادی و مطالعات کتابخانه‌ای و با استفاده از منابع معتبر علمی اعم از کتاب، مقاله و رسالات دانشگاهی جمع‌آوری شده‌اند و پس از بررسی مفاهیم هویت ملی، سینمای ملی و ژانر بومی، نقش هویت ملی در تکوین ژانر بومی با استدلال‌های قیاسی و استقرایی مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.

پیشینه پژوهش

پژوهش‌هایی که به بررسی نقش هویت ملی و فرهنگی در شکل گیری ژانرهای سینمایی بپردازند بسیار محدودند و حتی

یا تاریخنگاری نیز شناخته می‌شود، که به سیستم‌ها و نشانه‌های کنونی کمک می‌کند» (Rosen, 2006, 5-11). این نشانه‌های بینامتنی می‌تواند به سبک، رسانه، محتوا، روایت، ساختار روایت، لباس، میزانس، شخصیت، پس‌زمینه، فیلم‌برداری اشاره داشته باشد. همچنین می‌تواند به پیشینه فرهنگی کسانی که این فیلم را می‌سازند و پیشینه فرهنگی آن‌ها که در فیلم هستند و تماشا می‌شوند نیز اشاره کند.

مفهوم سینمای ملی در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی در کشورهای اروپایی و در حاشیه دانش نوظهور مطالعات فیلم، به عنوان بخشی از بحث درباره دو گونه سینمای انترناسیونالیسم^{۱۷} رخ داد: هالیوود و جذایت آن در عصر جهانی شدن و آوانگاردهای ضد سینما که با وجود مخالفت با سینمای هالیوود، نحله‌های سیاسی بنیان گذاران آن‌ها اجازه مقیدشدن به ملت و سینمای ملی را به آن‌ها نمی‌داد. در آن دوره مسئله ملت در مطالعات دانشگاهی فیلم، در مقایسه با مسائلی چون سینمای مؤلف، ژانر، نشانه‌شناسی و فمینیسم، نقشی کم‌رنگ داشت. با این حال، با تغییر مسیر از مطالعات کلاسیک فیلم به مطالعات فرهنگی، ایده «ملت» بار دیگر به کانون نظریات انتقادی تبدیل شد. «مطالعات فرهنگی رویکردی ساختگرایانه»^{۱۸} برای تحلیل ملت به عنوان محصول سینما و تلویزیون در پیش گرفت، درست همان رویکردی که در رابطه با جنسیت یا نژاد در پیش گرفته بود. اما تحلیل‌های کلاسیک سینماهای ملی در کل ذات‌گرا^{۱۹} بودند، به این معنی که به سینما، روایتها، شمایل‌نگاری یا موتیف‌های تکراری آن نگاه می‌کردند با این انتظار که بتوانند چیزی منحصر به فرد یا خاص را درباره ارزش‌ها و باورهای یک کشور آشکار کنند» (Elsaesser, 2005, 61).

ژانر بومی

اصطلاح ژانر بومی از جمله اصطلاحاتی است که ممکن است مورد پذیرش بخش عمده‌ای از منتقدان فیلم قرار نگیرد زیرا ژانر به عنوان یک دسته‌بندی جهانی تعریف شده و کمتر به یک اقلیم یا قوم خاص نسبت داده شده است. با این حال این پژوهش امکان استفاده از واژه ژانر بومی را با تعریفی ساده امکان‌پذیر می‌داند. تا پیش از قرن بیستم ژانرهای به عنوان رده‌هایی عام برای تنظیم و دسته‌بندی شمار زیادی از متون، کاربرد گسترده‌ای داشتند. این مفهوم نقش مهمی در طبقه‌بندی و ارزش‌گذاری ادبیات ایفا کرده بود. ژانرهای در سینما نقشی مرکزی دارند اما مژده‌هایشان بسی فراتر می‌رود. ژانر طبقه‌ای انعطاف‌پذیر و ناپایدار، مبتنی بر مجموعه‌ای از قراردادها از جمله قراردادهای روایی است که به شکل شهودی بین مخاطبان و فیلم‌سازان اشتراک دارد.

در مطالعات فیلم، گروه کمایش ثابتی از ژانرهای اصلی وجود دارد: کمدی، ملودرام، حادثه‌ای، جنایی، موزیکال، وسترن، علمی-تخیلی و وحشت که روایتهای کلان را جزئی و متمایز می‌سازند. در میان مخاطبان حرفة‌ای سینما‌گاهی این ژانرهای اصلی خردتر شده و زیرژانرهای^{۲۰} را ایجاد می‌کنند مثلاً از ژانر حادثه‌ای، ژانر فرعی فیلم‌های جاسوسی حاصل می‌شود. گاهی ژانرهای اصلی باهم ترکیب شده و ژانرهای ترکیبی^{۲۱} را ایجاد می‌کنند، مانند رمانیک-کمدی یا کمدی-وحشت که هر کدام ویژگی‌های بیش از دو ژانر اصلی را هم‌زمان دارا می‌باشند. پیش‌فرض این مقاله این است که در بسیاری از موارد ژانرهای بومی همان زیرژانرهای یا ژانرهای ترکیبی هستند با ویژگی‌هایی که در جای دیگر کمتر کنار هم

(280). آگاهی صرف از تعلق به یک گروه خاص، احساسات مشتبی را در مورد گروه ایجاد می‌کند و منجر به تمایل به عمل از طرف آن گروه می‌شود، حتی زمانی که سایر اعضای گروه گاهی شخصاً ناشناخته هستند» (Ibid., 282).

در بسیاری از مطالعاتی که به هویت ملی پرداخته‌اند، وضعیت‌هایی را در برخی بزنگاه‌های تاریخی نمایان می‌کنند که عنصر هویت ملی بر جسته شده و اهمیت پیدا می‌کند، بر جستگی هویت ملی^{۱۰} یکی از عوامل مهم در کنش‌های ملی گرایانه است. «زمانی که ملت با دشمن بیرونی یا داخلی و بلاایرانی طبیعی روپرور می‌شود، هویت ملی می‌تواند بیشتر به چشم بیاید» (West, Smith, 1997, 210). نمونه‌ای از این پدیده بر جسته شدن هویت آمریکایی پس از حمله یازده سپتامبر است. در واقع به صورت کلی تقابل میان «خود» و «دیگری» نقش مهمی در ایجاد و تمایز نمودهای هویت ملی بازی می‌کند.

باید به این امر توجه کرد که می‌توان از مفهوم هویت ملی سو استفاده کرد و آن را به مقوله‌ای سیاسی و ایدئولوژیک تقلیل داد. به طور مثال هویت ملی در شوروی به سوسیالیست^{۱۱} و در آلمان نازی به ناسیونالیسم سوسیالیستی^{۱۲} محدود شده بود. در جنین مواردی هویت ملی بر هویت فرهنگی مطابقت پیدا نمی‌کند اما در شرایط عادی هویت ملی و هویت فرهنگی همسو هستند و افتراق فراوانی میان آن‌ها وجود ندارد. در این پژوهش آن شکل از هویت که در چارچوب همگانی مردم یک کشور معنا یافته است را به عنوان هویت ملی خواهیم شناخت، شکلی که علاوه بر بازتاب هویتی امروز آن ملت، ریشه در گذشته ملی و فرهنگی مشترک مردم آن اقلیم دارند و نمودهای آن به راحتی قابل تشخیص و تمیز است.

سینمای ملی^{۱۳}

واژه سینمای ملی در تئوری و نقد فیلم برای توصیف فیلم‌های مرتبط با یک ملت-دولت خاص استفاده می‌شود. اگرچه درباره تئوری‌های سینمای ملی نوشته‌های کمی وجود دارد، اما نقش آن در جهانی شدن^{۱۴} مهم و انکارنایزی^{۱۵} است. فیلم دریچه‌ای منحصر به فرد به فرهنگ‌های دیگر باز می‌کند، بهویژه جایی که کمیت یا کیفیت محصولات سینمایی یک ملت یا بوم بالا است.

تاکنون تعریف واحدی از سینمای ملی ارائه نشده و رویکردهای متفاوت هنری، فرهنگی و سیاسی باعث بروز تعاریف متعدد و متناقض از این واژه شده است. یک فیلم ممکن است بر اساس عوامل متعدد به سینمای ملی نسبت داده شود. سینمای یک ملت رامی توان به کشور تأمین‌کننده مالی، زبان فیلم، ملیت یا لباس شخصیت‌ها، صحنه، موسیقی یا عناصر فرهنگی موجود در فیلم نسبت داد. برخی از محققان برای تعریف سینمای ملی بر ساختار صنعت فیلم و «نقش‌هایی که نیروهای بازار، حمایت‌های دولتی و نقل و انتقالات فرهنگی ایفا می‌کنند، تأکید می‌کنند» (O'Regan, 1996). سینمای ملی می‌تواند به دسته‌ای از فیلم‌ها یا متون سینمایی اشاره داشته باشد که از طریق نشانه‌ها^{۱۶} یا انسجام بینامتنی به یک هویت فرهنگی و ملی خاص نسبت دارد. فیلیپ روزن^{۱۷} توجه به سه امر برای مفهوم‌سازی سینمای ملی را پیشنهاد می‌دهد: «اول خود فیلم/ متن‌های ملی منتخب، رابطه بین آن‌ها، که با نشانه‌های مشترک (جامع) به هم مرتبط هستند. دوم درک ملت به عنوان موجودیت هم‌زمان با وجود نشانه‌های آن و سوم درک نشانه‌های گذشته یا سنتی، که به عنوان تاریخ

دفعه کنند. این فیلم به خاطر سکانس‌های اکشن و صحنه‌های مبارزه‌اش، که برای آن زمان پیشگام بود و به ایجاد ژانر فیلم‌های هنرهای رزمی کمک کرد، قابل توجه است» (Zhu, 2022).

تولید فیلم رزمی در چین در دهه ۱۹۳۰ به پایان رسید، امری که ناشی از مخالفت رسمی نخبگان فرهنگی و سیاسی، بهویژه دولت کومینتانگ^{۲۷} بود که آن را «ترویج خرافات و هرج و مرچ خشونت‌آمیز می‌دانستند» (Chute, 2003, 2, & Lim, 2003, 2). در این دوره ساخت ووشیا در هنگ‌کنگ آغاز شد که در آن زمان مستعمره بریتانیا با اقتصاد و فرهنگ بسیار آزاد و صنعت فیلم در حال توسعه بود. اولین فیلم رزمی به زبان کانتونی، زبان رایج هنگ‌کنگ، غرفه آراسته^{۲۸} (۱۹۳۸) بود. اولین فیلم‌های اکشن هنگ‌کنگ سبک ووشیا را ترجیح می‌دادند و بر عرفان و شمشیر بازی تأکید داشتند، اما این روند در دهه ۱۹۳۰ منع شد و با فیلم‌های کونگ‌فو جایگزین شد که بیشتر هنرهای رزمی غیر مسلح را به تصویر می‌کشیدند و قهرمانان داستان‌های عامیانه را به تصویر می‌کشیدند. تحولات فرهنگی پس از جنگ منجر به موج دوم فیلم‌های ووشیا با خشونت بسیار آکروباتیک شد و به دنبال آن فیلم‌های کونگ‌فوی تلختر ظاهر شدند که استودیوی برادران شاو^{۲۹} بیشتر به خاطر آن‌ها شناخته شد. با اینکه فیلم‌های رزمی در سرتاسر جهان تولید شده‌اند اما این ژانر تحت سلطه سینمای اکشن هنگ‌کنگ بوده و از سال ۱۹۷۱ با ظهور بروس لی تا اواسط دهه ۱۹۹۰ به اوج خود رسید و پس از افولی کوتاه در دهه ۲۰۰۰ دوباره احیا شد.

فیلم‌های آسیایی بر اساس فرهنگ‌شان رویکردی بیشتر مبنی‌مالیستی به فیلم دارند. برخی از فیلم‌های رزمی دارای حداقل طرح پیرنگ و میزان توسعه شخصیت هستند و تقریباً به طور انحصاری بر روی اکشن تمکز دارند، درحالی که برخی دیگر دارای طرح‌ها و شخصیت‌های خلاقانه‌تر و پیچیده‌تر همراه با صحنه‌های اکشن هستند. فیلم‌های نوع دوم عموماً به عنوان فیلم‌های برتر هنری در نظر گرفته می‌شوند، اما بسیاری از فیلم‌های نوع اول از نظر تجاری موفق بوده و مورد استقبال طرفداران این ژانر قرار گرفته‌اند. در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، مشهودترین حضور فیلم‌های رزمی با دوبله انگلیسی بود که به طور گسترده در تلویزیون‌های آمریکای شمالی در برنامه‌های آخر هفتگه پخش می‌شدند.

در غرب، واردات فیلم کونگ‌فو، دوبله و اغلب تکرار و بازیخش، که به عنوان فیلم درجه ب^{۳۰} در سینماهای شهری و تلویزیون نمایش داده می‌شدند، باعث شد که سینمای هنگ‌کنگ بسیار مورد توجه قرار گیرد، اگرچه در سال‌های ابتدایی مورداً احترام قرار نگرفت. «آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار بهویژه این ژانر را پذیرفتند، شاید به عنوان منبع تقریباً بی‌سابقه‌ای از داستان‌های ماجراجویی با قهرمانان غیر سفیدپوست، که علاوه بر این اغلب رگه‌ای قوی از غرور نزدی و یا ملی گرایانه را نشان می‌دادند» (Ongiri, 2002). هیچ‌کس به‌اندازه بروس لی، هنرپیشه و رزمی‌کار متولد آمریکا و بزرگ‌شده در هنگ‌کنگ، مسئول موفقتی بین‌المللی سینمای هنگ‌کنگ نبود. لی تنها چهار فیلم را قبل از مرگش در ۳۲ سالگی به پایان رساند. پاتریک ماسیس^{۳۱}، مورخ سینمای شرقی،

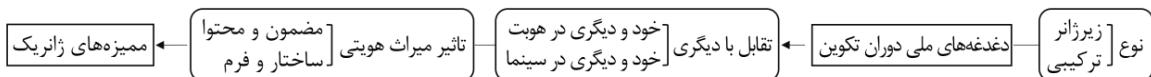
قرار گرفته‌اند. درواقع با تکرار برخی ویژگی‌های خاص در آثار تولیدی یک زیر‌ژانر و یا ژانر ترکیبی در آثار سینمایی یک اقلیم خاص و البته وجود تعداد آثار قابل توجه در آن ژانر، این زیر‌ژانرهای یا ژانرهای ترکیبی به ژانرهای بومی تبدیل خواهد شد. بهطور مثال می‌توان به ژانرهای بومی کشور ژاپن اشاره کرد که زیر‌ژانر یا ژانرهای ترکیبی هستند: ژانر کایجو^{۳۲} ترکیبی از ویژگی‌های دو ژانر علمی-تخیلی و وحشت است، یا فیلم یاکورا^{۳۳} یکی از زیر‌ژانرهای ژانر جنایی است.

نقش هویت ملی و فرهنگی در تکوین ژانرهای بومی

در این بخش چندی از ژانرهای بومی را بررسی خواهیم کرد تا درک بهتری از نقش هویت ملی و فرهنگی در تکوین این ژانرهای به دست آید. برای نیل به این هدف برای هر یک از ژانرهای بومی ابتدای ویژگی‌های کلی ژانریک آن‌ها و تمایز آن‌ها با ژانرهای هالیوودی به عنوان «دیگری» مسلط بررسی شده و در همین مسیر رابطه این ژانرهای با سلطه سینمای هالیوود موردنرسی قرار خواهد گرفت. در ادامه بر جستگی‌های هویت ملی دروان شکل گیری این ژانرهای بررسی خواهد شد تا مشخص شود چه شرایط اجتماعی در تکوین این ژانرهای دخیل بوده است. با توجه به نقش گذشته در هویت‌های ملی، بررسی تأثیر گذشته هنری، تاریخی و فرهنگی بر این گونه‌های فیلم ضروری به نظر می‌رسد تا بتوان مشخص کرد که پیشینه فرهنگی، ادبی و هنری، بهویژه در رابطه با هنرهای دراماتیک بومی، چه تأثیری در مضامین، ساختار، اسلوب و شمایل نگاری این ژانرهای داشته است. علاوه بر ژانرهای هالیوودی، تأثیر گونه‌های سینمایی و غیرسینمایی اقلیم‌های دیگر نیز در بازشناسنخت صحیح این ژانرهای بی‌تأثیر نخواهد بود. در تهیه مطالب این بخش تلاش شده تا علاوه بر گزینش نمونه‌هایی از ژانرهای بومی از شرق و غرب، تنوع ژانریک در مقایسه با ژانرهای اصلی و جهانی نیز وجود داشته باشد.

هنرهای رزمی و استعمار

سهم سینمای اکشن از دنیای چینی‌زبان، فیلم هنرهای رزمی است که مسهوترین آن‌ها در هنگ‌کنگ ساخته شده‌اند. این ژانر برای اولین بار در ادبیات عامیانه چین ظهر کرد، رمان‌هایی که ووشیا^{۳۴} خوانده می‌شد و به صورت سریالی در روزنامه‌ها منتشر می‌شدند. این رمان‌ها حکایت‌هایی از جنگ‌جوبان شمشیر به دست بود که اغلب دارای عناصر عرفانی یا فانتزی بودند. این ژانر به سرعت توسط فیلم‌سازان اولیه چینی، بهویژه در پایتخت سینمای آن زمان، شانگهای، مورد توجه قرار گرفت. با شروع دهه ۱۹۲۰، فیلم‌های ووشیا، که اغلب از رمان‌ها اقتباس می‌شدند محبوبیت بسیار یافته‌ند و این ژانر برای چندین سال بر فیلم‌های چینی تسلط داشت. اولین فیلم هنرهای رزمی یک فیلم صامت چینی بود که در سال ۱۹۲۸ منتشر شد، سوزاندن معبد نیلوفر سرخ.^{۳۵} این فیلم پیشگام ژانر هنرهای رزمی و اولین فیلم اکشن کونگ‌فو است که «بر اساس رمان محظوظ چینی عاشقانه معبد نیلوفر سرخ»^{۳۶} که در سلسله چینگ اتفاق می‌افتد ساخته شده است و داستان گروهی از رزمی کاران را روایت می‌کند که باهم متحد می‌شوند تا از معبد خود در برابر مهاجمان

نمودار ۱. روش تبیین نقش هویت ملی در تکوین ژانرهای بومی سینما.

جنوب ایتالیا و اسپانیا فیلم‌برداری شده‌اند. غرب آمریکا از سال‌ها پیش به عنوان مکانی خاص، دراماتیک و اسطوره‌ای در ایتالیا شناخته می‌شد. اپرای دختر غرب^{۳۳} در سال ۱۹۱۰ یکی از آثاری است که غرب آمریکا را به عنوان منظر نمایشی خود برگزیده و در برخی منابع به عنوان اولین وسترن اسپاگتی شناخته می‌شود (Tommasini, 2004). «اولین فیلم وسترن در ایتالیا به نام صدای خون»^{۳۴} در سال ۱۹۱۰ ساخته شد و در سال ۱۹۱۳ «وینچنزو لئونه»^{۳۵}، پدر سرجیو لئونه^{۳۶} معروف‌ترین کارگردان وسترن اسپاگتی، خون آشام سرخ پوست^{۳۷} را ساخت که ترکیبی بود از سینمای ژانر وحشت و وسترن (Frayling, 2006, 29ff). تا پیش از سال ۱۹۶۴ تعداد دیگری فیلم‌های متأثر از ژانر وسترن در اروپا ساخته شدند، اما ساخت بیش از ۳۰ فیلم وسترن در این سال و همچنین موقفیت چشم‌گیر فیلم یک مشت دلار^{۳۸} بود که توجه به وسترن‌های اروپایی به عنوان یک زیرژانر مستقل را جلب کرد. «این نواورهای سینمایی، موسیقی، بازیگری و داستان اولین وسترن لئونه بود که باعث شد وسترن اسپاگتی به یک زیرژانر مجزا تبدیل شود و نه فقط تعدادی فیلم که شبیه وسترن‌های آمریکایی هستند» (Fridlund, 2006, 80).

در فیلم یک مشت دلار، قهرمان داستان یک ضدقهرمان واقعی است که با حیله، گستاخی و بی‌ادبی برای برآورده منفعت خود هر کاری می‌کند، در حالی که در وسترن‌های آمریکایی قهرمان همواره جوانمردی است که در راه خوبی می‌جنگد. موسیقی این فیلم تلفیقی از سازهای آشنا و صدای عجیب و غریب است که در مهمترین صحنه‌ها، هم به تقدس شخصیت‌ها افزوده و هم آن‌ها را به سخره می‌گیرد. چشم‌اندازهای بصیری متفاوت و نمایه‌ای بسته صورت و بازی‌های اغراق شده مخصوصاً با چشم و لب، همگی تقدس، اسطوره و معانی رایج وسترن‌های آمریکایی را متزلزل جلوه می‌دهند. در تمامی آثار دیگری که در این زیرژانر و با تأثیر از فیلم یک مشت دلار ساخته شده‌اند، قوانین رایج پیرنگ‌های وسترن آمریکایی مثل قهرمان بی‌نقص، قانون‌مداری عمومی، اخلاق‌مداری قهرمان، فداکاری و بسیاری دیگر از چارچوب‌های ثابت داستان، تغییر کرده، نقد شده و حتی مسخره می‌شوند. در بسیاری از این آثار، مردان قانون و سیاست‌مداران خود سرداسته تبهکاران هستند.

چندین وسترن اسپاگتی از اسطوره‌ها و درام‌های کلاسیک الهام گرفته شده‌اند، منابع الهامی که ریشه کهن‌تر و قوی‌تری در اروپا نسبت به آمریکا داشته‌اند. عنوانی مانند فدرایست^{۳۹} و جانی هملت^{۴۰} به ترتیب نشان‌دهنده ارتباط با اسطوره یونانی فدر و نمایشنامه شکسپیر است. هملت شکسپیر همچنین الهام‌بخش غبار در خورشید^{۴۱} (۱۹۷۲) بود که بیشتر از جانی هملت، که در آن قهرمان برخلاف ترازی شکسپیر زنده می‌ماند، از اصل خود پیروی می‌کند. پیستول‌و فرموش شده^{۴۲} بر اساس اورستنس^{۴۳} ساخته شده است. شباهت‌هایی بین داستان بازگشت رینگو^{۴۴} و ادیسه هومر وجود دارد. با اینکه شاید در منابع الهام بسیاری از این آثار، از ملیت‌های بسیاری نام برده شد اما توجه به اینکه ضروری است که ایتالیا خود را وارث امپراتوری‌های باستان اروپا دانسته درنتیجه اسطوره‌ها و ادبیات باستانی را از آن خود می‌داند.

حتی امروزه بسیاری تصور می‌کنند که وسترن‌های اسپاگتی در خلا فرهنگی ساخته شده‌اند و توجهی به شرایط سیاسی و اجتماعی

موقفیت او را به «آوردن روحیه جنگجوی قدیم به امروز... توسعه سبک مبارزه شخصی خود... و داشتن کاریزمای مافق بشری» نسبت می‌دهد (Macias, 2006).

فیلم‌های اکشن هنگ‌کنگ ریشه در فرهنگ‌های چین و هنگ‌کنگ از جمله اپرای چینی (شیوه‌پردازی بازی، نحوه چیدمان بازیگران و میزانس، لباس و گاهی گریم)، داستان سرایی (حداقل طرح پیرنگ و تأکید بر جزئیات نمایشی بهوژه در صحنه‌های نبرد) و سنتهای زیبایی‌شناختی (تنوع رنگ و استفاده از تناولیته رنگ‌های گرم) دارند که فیلم‌سازان هنگ‌کنگ آن‌ها را با عنصری از سینمای هالیوود و ژاپن همراه با طراحی حرکات اکشن و تکنیک‌های جدید فیلم‌سازی ترکیب کردند تا فرمی متمایز از لحاظ فرهنگی با جذابیت فرافرهنگی گسترش خلق کنند. محتوای فیلم‌های رزمی، از جمله مبارزه با بدی و از خودگذشتگی و قهرمان‌پروری، ریشه در تاریخ پرتلاطم هنگ‌کنگ به عنوان کشوری که سال‌هادرگیر استعمار بریتانیا، هجوم و اشغال ژاپن و انواع دیگر ستم ملی بوده است دارد. درواقع در این ژانر انکا به ارزش‌های قهرمانی کهن و تأکید بر خانواده‌دوستی و دفاع از همنوع و مبارزه با ستم که در بسیاری موارد توسط بیگانگان تحمیل می‌شود، مستقیماً از شرایط ملی و اجتماعی هنگ‌کنگ تأثیر پذیرفته است. سینمای رزمی هنگ‌کنگ که به واسطه رویدل شدن ناخواسته این کشور بین قدرت‌های شرقی و غربی، بهتر است به جای سینمای ملی، از عنوان سینمایی قومی برای آن استفاده کرد، یکی از معددود گونه‌های سینمایی است که نه تنها به سلطه سینمای هالیوود در قلمرو خود پایان داده، بلکه به‌وضوح بر آن تأثیر گذاشته است. در دوره تکوین ژانر هنرهای رزمی در هنگ‌کنگ، بحران هویتی داغدغه بخش بزرگی از مردمی بود که هنوز تاریخ مستقل خود را به دست نیاورده بودند، حکومت ملی مستقل نداشته و حتی در کشور خود شهر وند درجه دوم محسوب می‌شدند. پرداختن به مسائل ملی و نژادی و نمایش یک هویت مستقل و کامل در قهرمان‌های این آثار و همچنین نحوه شخصیت‌پردازی ضدقهرمان در این ژانر از همین بحران‌های ملی برخاسته و در سینمای عامه‌پسند این ملت تجسم پیدا کرده‌اند.

وسترن اسپاگتی در ایتالیای مغلوب

اصطلاح وسترن اسپاگتی برای اشاره به طیفی از فیلم‌های زیرژانر وسترن که عموماً در اروپا و توسط کارگردان‌های اروپایی ساخته می‌شند به کار برده می‌شود. وسترن‌های اسپاگتی اغلب به عنوان آثاری توصیف می‌شوند که از بسیاری از قراردادهای وسترن‌های سنتی ایالات متحده اجتناب کرده، آن‌ها را نقد کرده یا حتی از آن‌ها اسطوره‌زدایی کرده‌اند. «این تا حدی عمدی و تا حدی حاصل زمینه‌ای از پیشینه فرهنگی متفاوت بود» (Frayling, 2006, 68).

در بین سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۰ بیش از شش صد فیلم در این ژانر در کشورهای ایتالیا، اسپانیا و گاهی اوقات فرانسه، آلمان غربی، پرتغال، یونان، اسرائیل و ایالات متحده ساخته شد. این فیلم‌ها معمولاً با دوبله ایتالیایی منتشر شدند، «اما از آنجایی که اکثر فیلم‌های دارای بازیگران چندزبانه بودند و صدای پس از فیلم‌برداری ضبط می‌شدند، اکثر وسترن‌های اسپاگتی زبان غالب رسمی ندارند» (Frayling, 2006, 68). اکثر فیلم‌های وسترن اسپاگتی که بین سال‌های ۱۹۶۴ و ۱۹۷۸ فیلم‌برداری شده‌اند، با بودجه کم ساخته شده‌اند و در استودیوهای چینه‌چیتا^{۴۲} و مکان‌های مختلف در

وقتی فیلم‌های رزمی آسیایی شروع به جذب مخاطب در سینماهای اروپا کردند، تهیه‌کنندگان فیلم‌های وسترن اسپاگتی سعی کردند این کار را ادامه دهند، این بار نه با اقبال از خطوط داستانی، بلکه با گنجاندن مستقیم هنرهای رزمی در فیلم‌هایی چون مشت مبارز شانگهای جو^{۵۰} که صحنه‌های نبرد آن‌ها توسط بازیگران شرقی اجرامی شوند.

ماسالا و هویت رنگارنگ هندی

سینمای هند خاستگاه یکی از پرمخاطب‌ترین گونه‌های سینمای جهان بوده که علاوه بر بازار داخلی، مخاطبان ثابتی در سراسر جهان بهویژه در آسیای جنوبی به سمت خود جذب کرده است. اصطلاح بالیوود^{۵۱} در دهه ۱۹۷۰ ابداع شد، «زمانی که کتوانسیون فیلم‌های هندی تجاری تولید بمیئی ایجاد شد. کلید این امر خلق ژانر فیلم ماسالا^{۵۲} توسط نصیر حسین و سلیم جاوید بود که ترکیبی از عناصر اکشن، کمدی، عاشقانه، درام، ملودرام و موزیکال است» (Chaudhuri, 2015, 58). فیلم آن‌ها پیروزی خاطرات^{۵۳} (۱۹۷۳) به عنوان اولین فیلم ماسالا و اولین فیلم اصلی بالیوود شناخته شده است. با اینکه بسیاری ریشه ژانر ماسالا را به دهه پنجماه و فیلم‌هایی چون «الله»^{۵۴} و «پسر خانه»^{۵۵} متأثراً می‌دانند (Shankar, 2014) اما در دهه هفتاد و با شعله^{۵۶} و آمر کبر آشتوانی^{۵۷} بود که چارچوب سبکی این ژانر معرفی شده و این ژانر محبویت پیدا کرد.

ژانر ماسالا تنها به تولید اثار پرفروش و کلیشه‌ای محدود نشده و فراتر از مزه‌های بالیوود نیز تأثیرات قابل توجهی در تولیدات سینمایی بهجای گذاشته است، از جمله فیلم برنده جایزه اسکار، میلیون راغه‌نشین^{۵۸} که اسکات فونداس^{۵۹} آن را «ترکیبی از مواد اولیه آشنا برای تهییه یک ماسالای پرتبوتاب» توصیه می‌کند (۲۰۰۸). باز لورمن^{۶۰} نیز اظهار داشت که فیلم مولن روز^{۶۱} ساخته او مستقیماً از موزیکال‌های بالیوود الهام گرفته است (Luhrmann interview with liveabout, 2011).

عامر خان (پرادرزاده ناصر حسین) که به عنوان یک بازیگر کودک در اولین فیلم ماسالا پیروزی خاطرات کار سینمایی خود را آغاز کرد، به خاطر بازتعییر و مدرن کردن فیلم ماسالا با برنده متمایز خود از سینمای آگاه اجتماعی در اوایل قرن بیست و یکم اعتبار پیدا کرد (Rangan, 2017). فیلم‌های او تمایز بین فیلم‌های تجاری ماسالا و سینمای موازی واقع‌گرایانه^{۶۲} را محو می‌کند و ارزش‌های سرگرمی و تولیدات نمونه اول را با روایت‌های باورپذیر و پیام‌های قوی گونه دوم ترکیب می‌کند، که هم موفقیت تجاری و هم تحسین منتقدان را به دست آورد.

در نمونه‌های دیگری از فیلم‌های ماسالا می‌توان اشاره به مشکلات اجتماعی و فرهنگی جامعه‌هند از جمله فقر، حقوق زنان و برابری جنسیتی، تغییر ساختار سنتی جامعه، تقابل سنت و مدرنیته، درگیری‌های سیاسی داخلی، درگیری‌های قومیتی، رابطه با کشورهای همسایه و دیگر مسائل و بحران‌های ملی را مشاهده کرد. فیلم لاکسمی^{۶۳} در زیر لایه‌های طنز خود به مسئله هویت جنسی و جامعه تراجنسیتی هند پردازد، برادر باجرانگی^{۶۴} به درگیری‌های مذهبی و اختلاف سیاسی هند و پاکستان اشاره دارد و راضی^{۶۵} نیز یکی دیگر از فیلم‌های ماسالا درباره دشمنی هند و پاکستان است.

در حالی که ژانر ماسالا از فیلم‌های دهه ۱۹۷۰ سرچشمه می‌گیرد، چندین تأثیر پیشین وجود داشته است که قراردادهای آن ژانر را شکل داده است. تأثیر ادبیات کهن هندی شامل تکنیک‌های پیرنگ

نداشتند. در حالی که برخی از وسترن‌های اسپاگتی دارای مضامین سیاسی قابل توجهی هستند، ایتالیا در طول جنگ جهانی دوم در طرف بازندۀ جنگ حضور داشت، ایتالیایی‌ها احساس تحقیر می‌کردند و این در بسیاری از وسترن‌های اسپاگتی که پس زمینه جنگ داخلی دارند، معنکس شده است. کارگردان ایتالیایی اغلب از جنگ داخلی آمریکا به عنوان تمثیل جنگ جهانی دوم استفاده می‌کنند. بسیاری از وسترن‌های اسپاگتی پس از جنگ داخلی اتفاق می‌افتدند و اغلب نگران افرادی هستند که سعی می‌کنند زندگی جدیدی در جامعه‌ی پس از جنگ بسازند. شخصیت اصلی معمولاً یک جنوبی نجیب، شکست‌خورده و تحقیرشده، اما شکست‌ناپذیر است. او سعی می‌کند زندگی خود را در جامعه‌ی پس از جنگ ادامه دهد، اما مجبور است برای سرزمین و خانواده خود در برایش شمالی‌های کینه‌توز یا بازگانان فاسدی که مردم را به وحشت می‌اندازند بجنگد. قهرمان یک دلار تقره‌ای^{۶۶} برای زنده ماندن باید کارهای کثیف را پیذیرد و به طور تصادفی برادرش رامی کشد، اشاره‌ای بسیار واضح به مضمون جنگ ایتالیایی‌ها با ایتالیایی‌ها در پایان جنگ جهانی دوم. در فیلم جانی هملت مضمون بازگشت کهنه سرباز به خانه با داستان جاودانه شکسپیر هملت گره خورد است. برخی از فیلم‌ها پیام صلح آمیزتری دارند، بیشتر درباره آشتنی و برادری صحبت می‌کنند: در طایی قلعه یوما^{۶۷} (۱۹۶۶) قهرمان باید سعی کند از یک قتل عام جلوگیری کند، زمانی که برخی از خانه‌نین تهدید می‌کنند که باوجود اتمام جنگ به قلعه حمله خواهد کرد.

گذشته ایتالیا و جنگ تنها موضوع مورد توجه وسترن اسپاگتی نبود، در آن دوره سیاست‌های چپ در ایتالیا در حال اوج گیری بودند. نمونه‌ای از تأثیر این تفکر بر این ژانر فیلم بکش و دعا کن^{۶۸} است که پیر پائولو پازولینی^{۶۹}، کارگردان ایتالیایی را به عنوان یک شخصیت اصلی در خود دارد. شخصیت پازولینی کشیشی است که از الهیات رهایی بخش حمایت می‌کند.

جنبش وحدت ایتالیا و در تیجه آن گسترش مافیا در این کشور با این ایده که ما نمی‌توانیم به مقامات اعتماد کنیم، بنابراین خودمان از کسب و کار خود مراقبت می‌کنیم، نیز بخشی از هویت معاصر ایتالیایی بود که بر آثار این ژانر تأثیر گذاشت. یکی از صریح‌ترین فیلم‌های متاثر از این رویداد مرگ اسب می‌رند^{۷۰} (۱۹۶۷) است. در صحنه هولناک شروع فیلم می‌بینیم که چگونه یک خانواده توسط پنج مرد قصابی می‌شوند. پانزده سال بعد، زمانی که تنها بازمانده قتل عام در حال آماده‌سازی انتقام خود است، این مردان به شهر وندان محترم تبدیل شده‌اند که مقامات محلی را کنترل می‌کنند.

مسئله مهاجران ایتالیایی ساکن آمریکا و نقش این ژانر برای ایجاد توجه به جامعه دور از وطن، با نحوه به تصویر کشیدن بومیان آمریکایی در این آثار و قربانی نشان دادن آن‌ها برخلاف وحشی نشان دادن آن‌ها در آثار وسترن آمریکایی و همچنین زیر سوال برخی از شخصیت‌های واقعی تاریخ غرب آمریکا جلوه‌ای متفاوت پیدا می‌کند. قیمت قدرت^{۷۱} تمثیلی سیاسی درباره ترور جان اف کندی^{۷۲} و نژادپرستی نهفته در آمریکا است. این فیلم به قتل یک رئیس جمهور آمریکا در تگزاس توسط گروهی از برتری طلبان سفیدپوست جنوبی می‌پردازد که برای یک آمریکایی آفریقایی تبار بی‌گناه پاپوش درست می‌کنند.

فیلم بود.

هیمات فیلم و هویت از دست رفته

هیمات فیلم^۸ مجموعه‌ای از فیلم‌های ساخته شده در زانری پر طرفدار در دهه ۴۰ تا ۶۰ در کشورهای آلمان، سوئیس و اتریش بود. واژه هیمات در زبان آلمانی به معنی خانه یا وطن است. این زانر پس از ویرانی آلمان در جنگ جهانی دوم جان گرفت و از اواخر دهه ۴۰ تا اوایل دهه ۶۰ محبوبیت خود را حفظ کرد. این فیلم‌ها دنیایی عاشقانه و کامل را شان می‌دادند که جنگ و خطرات زندگی واقعی به آن را نیافرته بود. «استودیو بولینا فیلم^۹ مستقر در برلین، نیروی محرکه توسعه این زانر بود» (Hake, 2002, 90). عناصر کلی قراردادهای زانر و سترن شاعرانه و رمانیک یاد کنند. قراردادهای هیمات فیلم تحت عنوان وسترن شاعرانه و رمانیک یاد کنند. قراردادهای وسترن‌های ابتدایی هالیوود شامل دنیایی آرمانی که توسط عده‌ای دچار هرج و مرج شده و درنهایت به وضعیت عادی برمی‌گردد، تمایز آشکار خوب و بد و پیرنگ ساده از ویژگی‌های مشترک این دو گونه فیلم هستند.

تجربه از دست دادن بیش از ۱۲ میلیون از جمعیتی که در مزیندی‌های قبل از جنگ در شرق آلمان ساکن بودند و حالا از قلمرو آن کشور خارج شده بودند، بیان اصلی ایده و موضوع در آثار این زانر است. ترس از اخراج و البته ادغام مجدد این جمعیت از دست رفته در بسیاری از آثار این زانر وجود دارد. این زانر پس از جنگ با مسائل مدرنیزاسیون، تغییرات اجتماعی و مصرف‌گرایی سروکار دارد. این زانر «حل و فصل مثبت نگرانی‌های اجتماعی و ایدئولوژیک معاصر در مورد قلمرو و هویت را فراهم می‌کند» (Moltke, 2005, 54).

هیمات فیلم معمولاً در کوههای آلپ، جنگل سیاه^{۱۰} یا خارستان لونبرگ^{۱۱} فیلم‌برداری می‌شد و همیشه فضای باز را شامل می‌شدند. ویژگی‌های عده‌آن محیط روستایی، لحن عاطفی و اخلاقی ساده با محوریت عشق، دوستی، خانواده و زندگی غیرشهری و همچنین تفاوت بین پیر و جوان، سنت و پیشرفت و زندگی روستایی و شهری است. ساختار طرح معمولاً شامل یک پسر خوب و یک پسر بد بود که یک دختر را می‌خواهد، درگیری به وجود می‌آمد و پسر خوب درنهایت برای بدن دختر پیروز شد و همه (به جز پسر بد) خوشحال بودند. آثار این زانر تلاشی بود برای التیام دردهای ملتی که هویت ملی و فرهنگی آن‌ها در دوره‌ای نه‌چندان دور با هویت جعلی ناسیونالیسم سوییالیستی حزب نازی تحت الشاعر قرار گرفته بود و نتایج وحشتناکی به دنبال داشت: جنگ، ویرانی، تجزیه، کشتن، تحقیر و شاید از همه بدتر بدنامی.

زانر هیمات فیلم با نادیده گرفتن آشکار تاریخ، تلاش برای فراموش کردن یک اشتباه بزرگ تاریخی است و نمایان کردن چهره‌ای متفاوت از هویت ملی آلمان که با آنچه حزب نازی نمایش داده بود متفاوت بود و ریشه در گذشته پیش از جنگ مردم آلمان داشت. تصویری شاعرانه از ملتی که از جنگ، زندگی شهری و تکنولوژی ویرانگر به دور است و تنها حقیقت و زیبایی را جست و جو می‌کند و با آنچه دیگران از آن به خاطر دارند متفاوت است.

در اواخر دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، کارگردانان جوان سینمای آلمان غربی که به موج جدید سینمای آلمان مرتبط بودند، تصمیم گرفتند بسیاری از مفروضات فرهنگی ذاتی هیمات فیلم را به چالش بکشند. نتایج به صورت‌های مختلف هیمات فیلم انتقادی^{۱۲}، هیمات فیلم جدید^{۱۳} و ضد

فرعی^{۱۴}، داستان پیش‌زمینه^{۱۵} و داستان در داستان^{۱۶} است. فیلم‌های پر طرفدار هندی اغلب دارای طرح‌هایی هستند که به پیرنگ‌های فرعی منشعب می‌شوند. چنین پراکنده‌گاهی را می‌توان به‌وضوح در فیلم‌های شرور^{۱۷} و گردش^{۱۸} (۱۹۹۳) مشاهده کرد. دومین تأثیر درام باستانی سانسکریت بود، «با ماهیت سبک پردازی زیاد و تأکید بر منظر نمایشی، که در آن موسیقی، رقص و زیست برای ایجاد یک واحد هنری پر جنب و جوش با رقص و میم محوری برای تجربه نمایشی ترکیب شدند» (Gokulsing & Dissanayake, 2004, 98). فیلم‌های سانسکریت به نام ناتیا شاسترا^{۱۹} شناخته می‌شوند که از ریشه کلمه *nrit* (رقص) گرفته شده است و آن‌ها را به عنوان درام-رقص‌های با منظمه تماشایی توصیف می‌کنند. سومین تأثیر، تئاترهای سنتی هند بود که از حدود قرن دهم با افول تئاتر سانسکریت رایج شد. این سنت‌های منطقه‌ای شامل جاترا^{۲۰} در بنگال، رامیلایا^{۲۱} در اوتار پرادش و تروکوتو^{۲۲} در تامیل نادو است. چهارمین تأثیر، تئاتر پارسی بود که «رئالیسم و فانتزی، موسیقی و رقص، روایت و نمایش، دیالوگ‌های طبیعی و نبوغ نمایش صحنه‌ای را در هم آمیخت و آن‌ها را در گفتمان نمایشی ملودرام ادغام کرد. نمایشنامه‌های پارسی^{۲۳} حاوی طنز مستهجن، آهنگ‌ها و موسیقی ملودیک، احساس‌گرایی و صحنه‌سازی‌های خیره‌کننده بود» (Gokulsing & Dissanayake, 2004, 98).

یکی از تأثیرات مهم بر زانر ماسالا هالیوود بود، جایی که موزیک‌ال‌ها از دهه ۱۹۲۰ محبوبیت داشتند، هرچند فیلم‌سازان هندی به طرق مختلف از همتایان هالیوودی خود فاصله گرفتند.

موزیک‌ال‌های هالیوودی خود دنیای سرگرمی را به عنوان پیرنگ خود داشتند. فیلم‌سازان هندی، در حالی که عناصر فانتزی را در فیلم‌های عالم‌پسند هندی تقویت می‌کردند، از آهنگ و موسیقی به عنوان شیوه‌ای طبیعی برای بیان در یک موقعیت خاص در فیلم‌هایشان استفاده می‌کردند. یک سنت قوی در هند برای روایت از طریق آواز و رقص وجود دارد. (Gokulsing & Dissanayake, 2004, 99).

علاوه بر این، در حالی که فیلم‌سازان هالیوود تلاش می‌کردند ماهیت ساخته شده آثارشان را پنهان کنند تا روایت واقع گرایانه کاملاً مسلط باشد، فیلم‌سازان هندی هیچ تلاشی برای پنهان کردن این واقعیت نداشتند که آنچه روی پرده نمایش داده می‌شود یک خلاقيت، یک توهمند و یک تخیل است. با این حال، آن‌ها نشان دادند که چگونه این خلق با زندگی روزمره مردم به روش‌های پیچیده و جالبی تلاقي می‌کند.

در طول دهه ۱۹۷۰، فیلم‌های ماسالا از چندین منبع خارجی، از جمله هالیوود نو، سینمای هنرهای رزمی هندگ‌کنگ و فیلم‌های سودجوی ایتالیایی الهام گرفتند. پس از موفقیت فیلم‌های بروس لی در هند، فیلم‌های باهیوود در سال ۱۹۷۵ تا دهه ۱۹۹۰ اغلب شامل سکانس‌های مبارزه با الهام از فیلم‌های رزمی هندگ‌کنگ می‌شدند، فیلم دیوار^{۲۴} یکی از معروف‌ترین این آثار است. به جای پیروی از هالیوود، صحنه‌های اکشن بالیوود تمایل به پیروی از مدل هندگ‌کنگی داشتند، با تأکید بر حرکات آکروباتیک و بدلکاری، و ترکیب کونگ‌فو، البته آن‌طور که توسط هندی‌ها درک می‌شد، با هنرهای رزمی هند، بهویزه کشتی سنتی هندی. نکته جالب اینکه با اینکه فیلم دیوار از زانر هنرهای رزمی هندگ‌کنگ‌ال‌های گرفته بود، در سال ۱۹۷۹ فیلم بارادران^{۲۵} در هندگ‌کنگ نسخه بازسازی شده این

ژاپنی از نمایش فانوس جادویی که در قرن نوزدهم رایج بود و احتمالاً از نمایش‌های صحنه خیالات^{۹۴} اروپایی الهام گرفته بود. نمایشگران یوتسوشیه از اسلامیدهای مکانیکی استفاده کردند و پروژکتورهای چوبی سبک وزن را ابداع کردند که دستی بودند تا چندین اجرائی‌کننده بتوانند هر کدام حرکات فیگورهای مختلف را کنترل کنند.

پیش از سینما، ژاپن چندین نوع سرگرمی مبتنی بر داستان و تصویر داشت. اما کیمونو^{۹۵} و کاگی^{۹۶} (سایه‌بازی ژاپنی) پدران معنوی اینیمیشن ژاپنی در نظر گرفته می‌شوند. «اما کیمونو در قرن یازدهم رایج بود. داستان سرایان سیار افسانه‌ها و حکایات را نقل می‌کردند در حالی که اما کیمونو، یک پانوراما متحرک، از راست به چپ با ترتیب زمانی باز می‌شد» (Novielli, 2018). کاگی در دوره ادو محبوب بود و از بازی سایه‌ها در چین سرچشمه گرفت. فانوس‌های جادویی هلندی نیز در قرن هجدهم رایج بودند. نمایش کاغذی به نام کامی‌شیباي^{۹۷} در قرن دوازدهم رونق یافت و تا دهه ۱۹۳۰ به عنوان اجرای خیابانی محبوبیت داشت. عروسک‌های تئاتر بونراکو^{۹۸} و چاپ‌های اوکی‌یوئه^{۹۹} اجداد شخصیت‌های اکثر اینیمیشن‌های ژاپنی در نظر گرفته می‌شوند (Novielli, 2018).

جنگ جهانی دوم یکی از رایج‌ترین مباحث سیاسی نمایش داده شده در اینیمیه است، زیرا ژاپن نیز مانند ایتالیا و آلمان در سوی بازنده، سرخورده و بالته ویران این جنگ حضور داشت. به اینیمیه‌هایی که به جنگ می‌پردازند اینیمیه جنگی^{۱۰۰} می‌گویند. بوخیم آلت^{۱۰۱}، که با تولید جنگ جهانی دوم را در اینیمیشن‌ها مطالعه کرده است، می‌گوید که «این اینیمیه‌های جنگی مفهوم فراموشی جمعی را بر جسته می‌کنند. تقریباً تمام اینیمیه‌های جنگی اشتباهات ژاپنی‌ها را نادیده می‌گیرند و بر اساس روایت جنگ بد است ساخته می‌شوند» (Alt, 2017, 2016). شعار چنین اینیمیه‌هایی انتقال این پیام است که صرف نظر از طرفهای درگیر، جنگ رنج و درد به همراه دارد، اما نمی‌توان نادیده گرفت که اینیمیه جنگی نوعی خاطره‌نویسی است که تنها خاطره یک طرف را آشکار می‌کند. حمله به تایتان^{۱۰۲} بر اساس مانگایی به همین نام، بهشت از موضوعات جنگ جهانی دوم وام گرفته است. این اینیمیه از نمونه‌ها و تصاویری استفاده می‌کند که با هولوکاست مرتبط است. سکانس‌هایی از راهپیمایی سربازان، پاکسازی نژادی، پیوستن دختران و پسران جوان به ارتش برای خدمت به کشور و بسیاری موارد دیگر وجود دارد. داستان به این موضوع می‌پردازد که وقتی جوانان در معرض جنگ قرار می‌گیرند چه اتفاقی می‌افتد و بیشتر به بحث در مورد استدلال پشت جنگی‌گند می‌پردازد.

به غیراز جنگی، اینیمیه توanstه است مسائل اجتماعی مانند مسئله اقامتیت‌های جنسی را بر جسته کند. مسائل مربوط به جوانان یک موضوع رایج در اینیمیه است، چه در محیط‌های جنگی و چه در محیط‌های معاصر. اکثر اینیمیه‌ها با دنبال کردن یک شخصیت نوجوان از میان انبوه شخصیت‌ها، عمیق‌تر به داستان‌ها و موضوعات آن‌ها می‌پردازند و از طریق همین یک شخصیت است که اینیمیه مسائل هوتی جنسی را لمس می‌کند. وان پیس^{۱۰۳} یک نمونه عالی از چنین اینیمیه‌هایی است که یکی از شخصیت‌ها، که به صورت یک زن متولد شده است اکنون از ضمیر مذکور استفاده می‌کند. بررسی طیف گسترده‌ای از اینیمیه‌های ژاپنی به خوبی روش می‌کند که این آثار علاوه بر تغییرات ژانری در اینیمیشن‌های هالیوودی بر اساس میراث ادبی و هنری خود، همواره مسائل سیاسی و

هیمات‌فیلم^{۱۰۴} نام‌گذاری شده‌اند. مرد سواربر اسب^{۱۰۵} (۱۹۶۹) یک نمونه از این فیلم‌ها است و رویان سفید^{۱۰۶} (۲۰۰۹) اثر میشائل هانکه^{۱۰۷} نمونه جدیدتر از یک ضدیمیات است.

انیمیه و هویت ژاپن پس از جنگ

انیمیه گونه خاصی از اینیمیشن‌های تولید شده در ژاپن هستند که با دست طراحی شده و با کامپیوتر به حرکت در می‌آید، در حالی که در خارج از ژاپن از این واژه برای اشاره به اینیمیشن‌های تولید ژاپن استفاده می‌شود، در خود این کشور اینیمیشن‌های به عنوان کوتاه شده واژه اینیمیشن و برای تمامی انواع اینیمیشن‌ها کاربرد دارد. اولین اینیمیشن‌های تجاری ژاپنی مربوط به سال ۱۹۱۷ است. یک سبک هنری مشخص در دهه ۱۹۶۰ با آثار اوسامو تزوکا^{۱۰۸}، کاریکاتوریست ظاهر شد و در دهه‌های بعد گسترش یافت و مخاطبان داخلی زیادی را جلب کرد. اینیمیه‌ها اغلب اقتباسی از کمیک‌های ژاپنی (مانگا)^{۱۰۹}، رمان‌های سبک یا بازی‌های ویدیویی هستند. اینیمیه به زیرژانرهای متعددی طبقه‌بندی می‌شود که مخاطبان مختلف و گسترده را هدف قرار می‌دهد.

انیمیه یک رسانه متنوع با روش‌های تولید متمایز است، «این هنر گرافیک، شخصیت‌پردازی، فیلم‌پردازی و سایر اشکال فنون تخیلی و فردگرا را ترکیب می‌کند» (Craig 2000, 139). در مقایسه با اینیمیشن‌های غربی، تولید اینیمیه در ژاپن عموماً کم‌تر بر روی حرکت مرکز می‌کند و بیشتر بر روی جزئیات صحنه و استفاده از افکت‌های دوربین مانند پن، زوم و زاویه تمرکز دارد. در اینیمیه از سبک‌های هنری متنوعی استفاده می‌شود و نسبت‌ها و ویژگی‌های شخصیت می‌تواند کاملاً متنوع باشد، با یک ویژگی مشترک چشم‌های درشت و پراحساس. از نظر بصری، آثار اینیمیه طیف گسترده‌ای از سبک‌های هنری را به نمایش می‌گذارند که بین سازندگان، هنرمندان و استودیوها متفاوت است. در حالی که هیچ سبک هنری واحدی بر اینیمیه غالب نیست، اما از نظر تکنیک اینیمیشن و طراحی کارکتر ویژگی‌های مشابهی دارند که آن‌ها را به یک زیرژانر با ویژگی‌های متمایز در تعداد قابل توجه تبدیل می‌کند که بر شمردن آن را به عنوان یک ژانر بومی امکان‌پذیر می‌کند.

انیمیه اساساً با استفاده از حرکت‌پردازی محدود، بیان مسطح، تعلیق زمان، محدوده موضوعی آن، حضور شخصیت‌های تاریخی، خط روایی پیچیده و مهم‌تر از همه، سبک طراحی عجیب و غریب، با شخصیت‌های بزرگ و چشم‌های بیضی، خطوط بسیار مشخص، رنگ‌های رoshn و کاهش حرکت لب‌ها مشخص می‌شود. ریچل ثورن^{۱۰۲}، انسان‌شناس فرهنگی، استدلال می‌کند که اینیمیشن‌ها و مخاطبان ژاپنی چنین چشم‌های سبک‌پردازی شده را خارجی نمی‌دانند (Thorn, 2004).

یکی از نکات کلیدی که اینیمیه را از تعداد محدودی کارتون غربی متمایز کرده است، پتانسیل محتوا احشایی و غریزی است.

هنگامی که این انتظار که جنبه‌های بصری اینیمیشن فقط برای کودکان

است کنار گذاشته شود، مخاطب می‌تواند متوجه شود که مضامین خشونت، رنج، تمایلات جنسی، درد و مرگ همگی می‌توانند عناصر داستان سرایی باشند که در اینیمیشن‌ها به‌اندازه رسانه‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. (MacWilliams, 2008, 307)

ژاپن سنت غنی سرگرمی با چهره‌های رنگارنگ در حال حرکت در سراسر صفحه نمایش در نمایش‌های یوتسوشیه^{۱۰۹} داشت، یک نوع خاص

اجتماعی مردم را نشان می‌داد و حتی راهکارهایی دم‌دستی و غیرواقعی برای آن‌ها ارائه می‌داد. در هوای پس از کودتای ۲۸ مرداد و پررنگ شدن نقش احزاب سیاسی در جامعه و بهویژه تفکرات وارداتی که تنها به نقد توده‌های مردم پرداخته و مردم ایران را اصلاح‌ناپذیر می‌دانستند، فیلمفارسی در آثاری ماندلات جوانمرد (۱۳۳۷) ساخته مجید محسنی به ضریح مذهب دخیل بسته و علاوه بر نشان دادن اهمیت مذهب در زندگی روزمره مردم، قشر شیکپوش طرفدار فرهنگ غرب را به سخره می‌گیرد. همین فیلم‌ساز یک سال بعد از انقلاب سفید، مذهب شیعه و ملی گرایی ترویج شده در آن دوران را در هم آمیخته و با فیلم پرستوها به لانه باز می‌گردند (۱۳۴۲) غرب گرایی کورکورانه و جدایی از هویت ملی و فرهنگی را نکوهش می‌کند. اگر مذهب را یکی از عناصر مهم در هویت ملی و فرهنگی بدانیم، همان‌طور که در مثال‌های قبلی مشخص شد، فیلمفارسی همیشه بستری برای بیان عقاید مذهبی و حتی باورهای خرافی توده‌های مردم بوده است. در فیلم سالار مردان (۱۳۴۷) شمايل امام علی^(۴) در تمام گوشوکنار خانه قهرمان داستان حضور دارد و گویی او را در تصمیم‌گیری‌هایش همراهی می‌کند. در مرید حق (۱۳۴۹) قهرمان در دوراهی عشق و وظیفه قرار گرفته و تنها زیارت حرم امام رضا^(۵) است که این مشکل را حل خواهد کرد.

سرچشمۀ محتوایی فیلمفارسی ریشه در گذشته تاریخی ایران، وضعیت اجتماعی و سیاسی امروز ایران، مذهب و مدرنیته و البته برداشت ایرانیان معاصر از آن‌ها و البته هنر و ادبیات کلاسیک ایرانی دارد. تأثیر شیوه روایت سنتی و شخصیت‌پردازی داستان‌های حماسی و البته اشکال سنتی نمایش ایرانی مانند تعزیه و روحوضی به‌وضوح در این آثار قابل مشاهده است. یکی از بر جسته‌ترین تأثیرات ادبیات ایرانی و تعزیه بر فیلمفارسی را در نحوه به تصویر کشیدن قهرمان و ضدقهرمان در این آثار می‌توان مشاهده کرد. شخصیت‌هایی تک‌بعدی بدون پیچیدگی دراماتیک، که نماد خوبی و یا بدی بوده و نحوه پوشش و کلام آن‌ها برای مخاطب آشناست و نیازی به معنی ندارند.

بسیاری از منتقدان با نقد شخصیت‌پردازی در فیلمفارسی، آن را فاقد شخصیت‌پردازی دراماتیک می‌دانند. درواقع در بسیاری از فیلمفارسی‌ها شخصیت‌های در حد تبیّب باقی می‌مانند اما همین تبیّب‌ها ویژگی‌های ثابتی دارند که توجه به این ویژگی‌ها بسیار ضروری به نظر می‌رسد. درواقع بکی از مهم‌ترین عوامل موقوفیت تجاری فیلمفارسی جنبه قهرمانی فیلم است. مردان دلیر، با معرفت، بخشندۀ، قدرتمند، عادل، راست‌گو و البته فقیر شخصیت‌های اصلی این گونه فیلم‌ها هستند که به عشق دختری زیبای، خوش‌صدا، خوش‌هیکل، حاضر‌جواب و البته ثروتمند که در دام یک ضدقهرمان فاسد، بی‌معرفت، کریه و معمولاً صاحب کاباره افتاده است دچار می‌شوند و قهرمان در کشمکش‌هایی فراوان با همراهی دوست و مریدی که با آکروبات‌بازی و گهگاه لهجه‌ای جعلی و اغراق شده مخاطب رامی‌خنداند، عدالت را برقرار کرده و به عنوان جایزه دل دختر را به دست می‌آورد. این شخصیت‌های قهرمان در برخی آثار به صورت تکرار شده توسطیک بازیگر اجراشده و از شخصیت‌های قراردادی به کهن‌الگوتبدیل می‌شوند، مانند شخصیت کلاه‌مخملی معروف به مهدی مشکی یا پاشنه طلا که در چند فیلم به تصویر کشیده شده است. قهرمان فیلمفارسی با کت‌وشوار و کلاه‌مخملی اما بدون کراوات‌ ظاهر شده و همواره طرف سنت

اجتماعی روز ژاپن رامطروح می‌کنند و هویت ملی در آثار این ژانر نه تنها به پیشینه فرهنگی و اجتماعی این کشور که به مسائل مهم روز و داغده‌های ملی معاصر این کشور نیز گره خورده است. پرداخت به تفاوت‌های فرهنگی و مسائل نژادی و همچنین بحران‌های منطقه‌ای و رابطه با کشورهای همسایه در بسیاری از آثار این‌مهیه به چشم می‌خورد.

فیلمفارسی و هویت گم‌شده

در بین منتقدان سینمایی در ایران رایج است که از واژه فیلمفارسی برای اشاره به شکلی از سینمای تجاری ایرانی استفاده شود که به اعتقاد بسیاری از آن‌ها هیچ خلاقیت و یا داغده‌ای در آن‌ها وجود ندارد، اما اگر می‌توان در گونه‌های تجاری سینمای خارجی هویت ملی و فرهنگی را جست‌وجو کرد، فیلمفارسی هم نباید از این قاعده مستثنی باشد. در حالی که موج حمله به این گونه فیلم توسط منتقدینی چون هوشنگ کاووسی، مبدع واژه فیلمفارسی، صورت می‌گرفت اما برخی هم عصران او دیدگاه منعطف‌تری نسبت به این ژانر داشتند، از جمله پرویز دوابی که اعتقاد داشت: «فیلمفارسی باید چیزی از هویت ایرانی در آن باشد که باهمه ضعف‌های تکنیکی و نارسایی‌های بیانی اش مورد استقبال مردم عame قرار می‌گیرد و برای آن‌ها جذاب است» (دوابی، ۱۳۴۸). دوابی معتقد بود که فیلمفارسی واقعیتی انکارناپذیر است که جای مهمی در زندگی اکثریت مردم ایران دارد. مخاطب فراوان فیلمفارسی به ما می‌گوید که این توده‌ها، در فیلمفارسی چیزی می‌دیدند که نه تنها در فیلم‌های خارجی، بلکه در سینمای موازی یا به‌اصطلاح موج نو نیز کمتر دیده می‌شد.

با توجه به آشنایی نسبی خوانندگان ایرانی با فیلمفارسی، واژگی‌های کلی آن و لحن تحقیرآمیزی که در بسیاری از موارد برای توصیف آن به کار رفته است، در اینجا تنها به عنوان یک ژانر بومی با آن برخود خواهد شد تا نقش هویت ملی و فرهنگی ایرانیان در تکوین آن روشن شود. درواقع با پذیرش همه انتقادات وارد به ژانر فیلمفارسی، موضوعات سطحی، کلیشه‌ای و تکراری، شخصیت‌های تک‌بعدی، پایان‌های سرهمندی شده و مشکلات فنی فراوان در کارگردانی، تدوین و دیگر جنبه‌های سینمایی، این ژانر برای توده‌های مردم جذابیت داشت و امروزه هم با نگاهی نوستالژیک از آن‌ها یاد می‌کنند، به همین علت می‌توان گفت که این ژانر با هویت توده‌های مردم ارتباط داشته است و به جز تأثیرات اجتماعی این فیلم‌ها، می‌توان از نقش جامعه و مردم در شکل‌دهی ارکان مختلف این فیلم‌ها نیز صحبت کرد. ژانر فیلمفارسی ترکیبی است از ژانر کمدی- رمانیک و گهگاه موزیکال و البته با چند صحنه درگیری که مختص ژانر اکشن و یا حتی ژانر هنرهای رزمی است.

جامعه ایران در دوران تکوین و ترویج فیلمفارسی درگیر بحران هویتی در زمینه‌های مختلف از جمله ملیت، مذهب، مدرنیته و البته هنر بود و درنتیجه این ژانر هم تا حد زیادی بیانگر و البته نتیجه همین بحران‌ها و مسائل بود. در سال‌های ابتدایی آغاز سینما در ایران و در آثاری مانند حاجی آقا آکتور سینما (۱۳۱۱) سینما طرف مدرنیزاسیون را گرفت اما در ادامه و در سال‌های پس از اشغال ایران و از سرگیری سینما پس از وقفه‌ای چند ساله، در آثار مانند شرمسار (۱۳۲۹) طرفدار زندگی ساده روستایی است، زندگی پاک و ناب که هویت ایرانی رامی‌توان در آن یافت. فیلمفارسی همواره داغده‌های سیاسی و اجتماعی توده‌های

در شکل دهی موضوعات، شخصیت‌ها و ساختار این ژانرهای است.

همان طور که این بررسی‌ها مشخص می‌کند، تقابل «خود» و «دیگری» در داخل و خارج از دنیا سینمایی کی از محرك‌های اصلی هویت ملی و در نتیجه آن شکل‌گیری ژانرهای بومی است. هنگ‌کنگ در زمان تکوین ژانر هنرهای رزمی مستعمره بریتانیا بود و این دیگری مسلط در کنار سینمای هالیوود که با قهرمانان سفیدپوست خود، تحیر ملی را به همراه دارد، لزوم بازنمایی تاریخ، سنت و قهرمانان ملی را بر جسته می‌کند. فساد گستردگی، شکست در جنگ، ترس از سیاست‌های تازه و تحیر مهاجران ایتالیایی در آمریکا و سینمای وسترن، سینمایی راشکل می‌دهد که جایگاه سنتی قهرمان و ضدقهرمان را متزلزل نشان می‌دهد. بحران‌های اجتماعی متعدد در هند به ویژه بر جسته‌ترین آن‌ها یعنی فقر، در کنار به تصویر کشیدن قهرمانان متمول و نگاه تحیرآمیز به فقر در سینمای آمریکا و اروپا، انگیزه شکل‌گیری سینمایی رنگارنگ که قهرمانان فقیر را ارج می‌نهاد و با موسیقی و رقص آن‌ها را شاد و خوشبخت نشان می‌دهد را ایجاد می‌کند. در آلمان که در سوی بازندۀ و تحیرشده جنگی ویرانگر بوده و نام این کشور در سینمای اروپا و آمریکا با توحش، تنازع‌پرستی و ویرانی عجین شده است، سینمایی که این بخش از تاریخ این کشور را نادیده می‌گیرد و مردم کشور را در شاعرانگی زندگی ساده پیش از جنگ نشان می‌دهد، مرهمی بر زخم‌های ملی این ملت است. بحران هویتی در کشور ژاپن که در حال بازسازی خود پس از بزرگترین بمباران‌های انتی و غیراتمی تاریخ است، جهانی خیال انگیز که اشتباهات ملی را نادیده می‌گیرد و قهرمان‌هایی در جست‌وجوی «خود» را نشان می‌دهد، اینیمیشن‌های ژاپنی را در این کشور رونق می‌بخشد. در ایران نیز که هویت بخش عمده جامعه توسط گفتمان مسلط حکومت، روشنفکران و سینمایی خارجی و داخلی تحقیر می‌شود، دیدن قهرمان‌هایی از جنس مردم که دغدغه‌هایی مشابه با آن‌ها دارند را در سینما ضروری و اجتناب ناپذیر می‌کند.

بررسی طیف گستردگی از ژانرهای بومی در کشورهای شرقی و غربی ابعاد قابل توجهی از سازوکار ژانریک این ژانرهای را مشخص می‌کند که می‌توان به منظور تهیه آثار سینمایی از آن‌ها بهره برد. ژانرهای بومی مجموعه گستردگی از زیرژانرهای یا ژانرهای ترکیبی هستند که با اینکه از ویژگی‌های اصلی ژانرهای جهانی پیروی می‌کنند، عناصری از هویت ملی

را گرفته و نجات را در سنت و مذهب جست‌وجومی کنند. این قهرمان‌های بهنوعی می‌توان احیای شخصیت ملی از دسته رفته و فراموش شده ملتی سرخورد دانست.

نه تنها میان تغییرات اجتماعی در ایران و محتوای فیلمفارسی‌ها توازن و همبستگی فراوان وجود دارد، فیلم‌های این ژانر در تمامی کلیشهای سطحی بودن و ابتدالشان خصوصیات هویت کهن ملی و فرهنگی ایران را در خود جای داده‌اند. همان‌طور که قبل اشاره شد فیلمفارسی‌ها چندان همسو با تجدیدطلبی و توسعه مورد نظر رئیم پهلوی نبودند. درواقع، این فیلم‌ها به سبک سطحی خودشان بسیار سنت‌گرا بودند و در مقابل غرب‌گرایی، غرب‌زدگی و حتی تجدیدطلبی موضع داشتند و این موضع کاملاً با نگرش مخاطبان و هواداران اصلی این فیلم‌ها، یعنی طبقه متوسط سنتی، سازگاری داشت.

با اینکه معمولاً از تأثیر سینمای هند و مصر بر فیلمفارسی صحبت می‌شود، احتمالاً این تأثیرات به دوره‌های پایانی فیلمفارسی مرتبط است. چون پیشینه فیلمفارسی از سینماهای تجاری این کشورها کهن‌تر است. البته تأثیر سینمای کمدی-رمانتیک هالیوود در سال‌های بعد فیلم‌های رزمی و وسترن به ویژه در شخصیت‌پردازی قهرمانان مرد به‌وضوح مشخص است.

دیگر ژانرهای بومی

بررسی طیف گستردگی از ژانرهای بومی که محدودیت حجمی این پژوهش اجازه شرح همه آن‌ها را نمی‌داد، ثابت می‌کند که با وجود تنوع فراوان در بسیاری از این ژانرهای سازوکار ثابتی در شکل‌گیری این ژانرهای وجود دارد؛ اول اینکه تمامی این ژانرهای زیرژانرها یا ژانرهایی ترکیبی بوده که ویژگی‌های خاص خود را داشته و همین امر آن‌ها را از گونه‌های دیگر متمایز می‌کند، دوم تجاری بودن و عامه‌پسندبودن این ژانرهای و موقفيت‌های چشمگیر این فیلم‌هادر گیشه و جلب توجه عامه مردم است، سوم رابطه این ژانرهای هالیوود و نقش سلطه‌گریز این ژانرهای در کنارزدن سینمای خارجی با کسب مخاطب بومی و حتی جهانی، چهارم اهمیت نقش سنت‌های ادبی و هنری مردم بومی هر ناحیه و استفاده از منابع ملی برای شکل‌دهی ساختار آن ژانرهای و پنجم نقش شرایط سیاسی و اجتماعی مانند جنگ، فقر، جدال سنت و مدرنیته و دیگر بحران‌های ملی

جدول ۱. تطبیق نقش هویت ملی و فرهنگی در تکوین ژانرهای بومی.

نامهای بومی	ناحیه بوم	نوع ژانر	منابع هنری و ادبی ملی	تأثیر شرایط اجتماعی معاصر	قابل با سینمای هالیوود	منابع خارجی دیگر
هند	هند	زیرژانر (اکشن) / چین	- هنرهای رزمی سنتی - رمان‌های ووشیا - اپرای چینی - داستان سرایی حمامی	- مسائل نزدیک مریبوط به دوران استعمار - غرای ملی خدشه‌دار شده در دوران استعمار - مسائل قومیتی و نزدیکی	تأثیر بر بخش بزرگی از تولیدات سینمایی اکشن هالیوود	- هنرهای رزمی سنتی - هنرهای رزمی سنتی - سینمایی سامورایی ژاپن
ایتالیا	ایتالیا	زیرژانر (وسترن)	- اپرا و تئاتر ایتالیایی - اسلووه و درام‌های کلاسیک	- شکست ایتالیا در جنگ جهانی - اوج گیری تفکر چپ در ایتالیا - گسترش مافیا	متاثر از ژانر وسترن اما با تغییر قراردادها، نقد و اسطوره‌زدایی آن‌ها	- سینمایی سامورایی ژاپن - ژانر هنرهای رزمی هنگ‌کنگ
ماسالا	هند	ترکیبی (اکشن، کمدی، درام، ملودرام و موزیکال)	- حمامه‌های کهن هندی - درام سانسکریت - تئاتر بومی سنتی - تئاتر پارسی	- فقر فراگیر - وضعیت اجتماعی زنان - فساد سیاسی	تأثیر از موزیکال‌های هالیوود با تأکید بر نمایشی بودن رویدادها و استفاده از عناصر فانتزی	- سینمایی اکشن هنگ‌کنگ - رمان‌های اردو پاکستانی - سینمای تجاری ایتالیا

منابع خارجی دیگر	قابل باسینمای هالیوود	تأثیر شرایط اجتماعی معاصر	منابع هنری و ادبی ملی	نوع ژانر	ناحیه بوم	ژانر بومی
	ژانر وسترن به صورت شاعرانه تر و پایانی صلح آمیز	- ویرانی و شکست در جنگ - مدرنیزاسیون، تغییرات اجتماعی و مصرف گرایی	- رمان‌های محلی آلمانی	زیرژانر (وسترن)	آلمان / اتریش / سوئیس	هیمات‌فیلم
	انیمیشن‌های هالیوود با حرکت پردازی کمتر و تأکید بر جزئیات صحنه و حرکت دوربین و موضوعات مختص بزرگسالان	- فراموشی تلخی و ویرانی جنگ - مسائل هویتی مربوط به نوجوانان - فناوری و نقش آن در جامعه امروز ژاپن	- رمان‌های گرافیکی مانگا - تئاتر، نمایش و سرگرمی سنتی - نقاشی سنتی - داستان‌سرایی و ادبیات عامه	زیرژانر (انیمیشن)	ژاپن	انیمه
- وسترن کلاسیک و اسپاکتی ژانر ماسالای هند - سینمای تجاری مصر - ژانر هنرهای رزمی هنگ‌کنگ	سینمای تجاری هالیوود با زبانی ساده‌تر، کلام محور و بدون پیچیدگی	- مدرنیزاسیون و قابل مدرنیته، سنت و مذهب - تغییرات اجتماعی پس از انقلاب سفید - افزایش غرب‌گرایی و چپ‌گرایی	- ادبیات حماسی و عامه - نقالی، تعزیه و دیگر اشکال سنتی نمایش	ترکیبی (کمدی- رمانیک، موزیکال و اکشن)	ایران	فیلم‌فارسی
	سینمایی و حشت هالیوود و ترکیب با اسطوره و فرهنگ عامه ژاپنی	- بمبان هسته‌ای ژاپن و وحشت تکرار ویرانی‌های جنگ	- ادبیات فولکلور	ترکیبی (وحشت، علمی-تخیلی)	ژاپن	کایجو
- سینمای جنایی آلمان	تغییر نگرش در ژانربندی‌های رایج هالیوود با ترکیب چند ژانر نزدیک به هم	- انقلاب جنسی و کنترل زنان برپدنشان - ترس از ترویج چیزهای غیر ملی - افزایش سطح خشونت	- رمان‌های جالو گوینول - اپرا و تئاترهای گراند	زیرژانر (وحشت)	ایتالیا	جالو
- سینمای کمدی ایتالیا	رقابت با سینمای رمانیک و کمدی بامیه‌های جنسیتی و بومی	- مؤثر از شرایط دیکتاتور نظامی - انقلاب جنسی	- کمدی چانچادا - داستان‌های عامیانه و پاورقی	ترکیبی (کمدی، پورن)	برزیل	پورنوچانچادا
- سینمای مستند شوروی	سینمایی ماجراجویی و مستند هالیوود با مایه‌های بومی و تأکید بر مباحث ملی و تزادی	- اوج گیری تفکر نازیسم - افزایش اندیشه برتری انسان بر طبیعت	- داستان‌های عامیانه	زیرژانر (ماجراجویی)	آلمان	فیلم کوهستانی
	ژانر وحشت خون‌اشام آمریکایی با مؤنیفها و شخصیت‌های داستان‌های عامیانه بومی	- افزایش غرور ملی در مقابل فرهنگی وارداتی غرب	- افسانه‌های عامیانه	زیرژانر (وحشت)	هنگ‌کنگ / چین	جیانگشی
	جلوگیری از نفوذ گرایش‌های آمریکایی که بسیار به نقد میراث فرهنگی پادشاهی بریتانیا می‌پرداختند.	- جلوگیری از نفوذ گرایش‌های چپ - افزایش سیاست‌های محافظه‌کارانه - نقد نرم و تحریف میراث استعماری - حقوق زنان و نقش آن‌ها در جامعه	- تاریخ و رمان‌های تاریخی بریتانیا - ادبیات کلاسیک بریتانیا	زیرژانر (تاریخی)	بریتانیا	فیلم میراث
- سینمای کمدی ایتالیا	تکوین یک ژانر بومی بر اساس کلیشه‌های قومی و مذهبی بر اساس کمدی‌ها آمریکایی	- تقابل فرهنگی مهاجران با پیشینه فرهنگی متفاوت و ملیت جدید - درگیری احزاب سیاسی با قومیت‌های مختلف	- تاریخ اسرائیل - ادبیات فکاهی عامه	زیرژانر (کمدی)	اسرائیل	بورکاس
	مقابله با ترویج جذابیت جنسی زنان سفیدپوست در فیلم‌های هالیوودی با ایجاد جذابیت برای زنان بومی و دور کردن مخاطبان از فیلم‌های وارداتی آمریکایی	- حملات ترویستی و نازارمی‌های داخلی - انقلاب جنسی - استعاره سرکوب سیاسی با نمایش سرکوب جنسی	- رمان‌های عاشقانه بومی	زیرژانر (روتیک)	فیلیپین	بومبا

و فرهنگی اقلیم بومی را در خود جای داده‌اند و ویژگی‌های متمایزی را بیان می‌کنند که ترکیب آن‌ها در جاهای دیگر کمتر دیده شده و همین موضوع در تکوین آن‌ها به عنوان ژانرهای مستقل حائز اهمیت هستند. آثار تولید ژانرهای بومی به هدف رقابت با محصولات خارجی و به‌ویژه سینمای هالیوود، با بیان دغدغه‌های ملی و مسائل بومی که در آثار هالیوودی

در آثار خود ایجاد کنند که با ژانرهای مسلط سینمایی تمایزهای آشکاری دارند، این آثار از آنجا که دغدغه‌های مردم را با بیان خودشان مطرح می‌کنند مورد توجه عموم مردم آن اقلیم قرار گرفته و حتی طرفداران خود را خارج از جغرافیای خود پیدا می‌کنند و حتی به مرور زبان به بخشی از هویت ملی آن کشور تبدیل می‌شوند. ژانرهای بومی با بازنمایی هویت ملی، محبوبیت بین مردم و رونق پخشیدن به سینمای داخلی، نقشی حیاتی در شکل‌گیری مفهوم سینمای ملی بازی می‌کنند.

نتیجه

بررسی گزیده‌ای از ژانرهای بومی مشخص کرد که مسیر تکوین این ژانرهای از الگوهای مشابه پیروی می‌کند: بر جستگی مقطعی هویت ملی برخاسته از دغدغه‌هایی چون جنگ، استعمار، تسلط فرهنگی، تقابل سنت و مدرنیته و دیگر مواردی که رویارویی «خود» و «دیگری» را اجتناب ناپذیر می‌کند باعث می‌شود که هنرمندان سینما در میراث ملی و فرهنگی خود هویت ازدست‌رفته، بدنام شده، خدشه‌دار شده و یا مقهور خود را جست‌وجو کرده و با اتکا به این میراث مضامین و یا ساختارهایی را

پی‌نوشت‌ها

- 75. Ramlila.
- 76. Terukkutu.
- 77. Parsi Theatre.
- 78. Deewaar.
- 79. The Brothers.
- 80. Heimatfilm.
- 81. Berolina Film.
- 82. Schwarzwald.
- 83. Lüneburg Heath.
- 84. Critical Heimatfilme.
- 85. New Heimatfilme.
- 86. Anti-Heimatfilme.
- 87. Man on Horseback.
- 88. The White Ribbon.
- 89. Michael Haneke.
- 90. Osamu Tezuka.
- 91. Manga.
- 92. Rachel Thorn.
- 93. utsushi-e.
- 94. Phantasmagoria.
- 95. Emakimono.
- 96. kagee.
- 97. Kamishibai.
- 98. Bunraku.
- 99. ukiyo-e.
- 100. War-anime.
- 101. Joachim Alt.
- 102. Attack On Titan.
- 103. One Piece.
- 104. Giallo.
- 105. Pornochanchada.
- 106. Jiangshi.
- 107. Heritage film.
- 108. Bourekas.
- 109. Bomba.

فهرست منابع

دوانی، پرویز (۱۳۴۸)، گناه نابخشودنی فیلم فارسی، ستاره سینما، شماره ۶۶۶. خرداد ۱۳۴۸.

Ongiri, A. A. (2002). He Wanted to Be Just Like Bruce Lee: African Americans, Kung Fu Theater and Cultural Exchange at the Margins. *Journal of Asian American Studies*, 5(1), 31-40. Doi: 10.1353/jaas.2002.0009

Alt, Joachim (2017). Political Categorization of WWII Anime with the Matrix Model. *The IAJS Journal*. Vol. 3 ,1-12.

Thorn, M. (2004). The face of the other. *Recuperado el*, 24. Archived from the original on July 17, 2011.

Tajfel, H., & Turner, J. C. (2004). The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. In J. T. Jost & J. Sidanius (Eds.), *Political psychology: Key readings* (pp. 276–293). Psychology Press. <https://doi.org/10.4324/978020350984-16>

Anderson, Benedict (1991). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London and New York: Verso.

Novielli, M. R. (2018). *Floating Worlds: A Short History of Japanese Animation*. CRC Press.

MacWilliams, M. W. (2008). *Japanese Visual Culture: Explorations in the World of Manga and Anime*. Routledge.

- 1. Rick Altman.
- 2. Spaghetti Western.
- 3. National Identity in Global Cinema.
- 4. Carlo Celli.
- 5. Luis Estrada.
- 6. National Identity.
- 7. Diaspora.
- 8. Self-categorization.
- 9. Affect.
- 10. National Identity Salience.
- 11. Socialist.
- 12. National Socialist.
- 13. National cinema.
- 14. Globalization.
- 15. Symptoms.
- 16. Philip Rosen.
- 17. Internationalism.
- 18. Constructivist.
- 19. Essentialism.
- 20. Sub-Genres.
- 21. Hybrid genre.
- 22. Kaiju.
- 23. Yakuza film.
- 24. Wuxia.
- 25. The Burning of the Red Lotus Temple.
- 26. The Romance of the Red Lotus Temple.
- 27. Kuomintang.
- 28. The Adorned Pavilion.
- 29. Shaw Brothers.
- 30. B movie.
- 31. Patrick Macias.
- 32. Cinecittà Studios.
- 33. La fanciulla del West.
- 34. La Voce Del Sangue.
- 35. Vincenzo Leone.
- 36. Sergio Leone.
- 37. La vampira Indiana.
- 38. A Fistful of Dollars.
- 39. Fedra West.
- 40. Johnny Hamlet.
- 41. Dust in the Sun.
- 42. The Forgotten Pistolero.
- 43. Orestes.
- 44. The Return of Ringo.
- 45. One Silver Dollar.
- 46. Fort Yuma Gold.
- 47. Kill and Pray.
- 48. Pier Paolo Pasolini.
- 49. Death rides a Horse.
- 50. The Price of Power.
- 51. John F. Kennedy.
- 52. The Fighting Fist of Shanghai Joe.
- 53. Bollywood.
- 54. Masala film.
- 55. Yaadon Ki Baaraat.
- 56. Parasakthi.
- 57. Enga Veettu Pillai.
- 58. Sholay.
- 59. Amar Akbar Anthony.
- 60. Slumdog Millionaire.
- 61. Scott Foundas.
- 62. Baz Luhrmann.
- 63. Moulin Rouge!
- 64. Realistic Parallel Cinema.
- 65. Laxmii.
- 66. Bajrangi Bhaijaan.
- 67. Raazi.
- 68. Side Story.
- 69. Back-Story.
- 70. Story within a story.
- 71. Khalnayak.
- 72. Gardish.
- 73. Natya Shastra.
- 74. Jatra.

- Rosen, P. (1984). History, Textuality, Nation: Kracauer, Burroughs and Some Problems in the Study of National Cinemas. In *Theorising National Cinema* edited by Valentina Vitali and Paul Willemen. Bloomsbury Publishing.
- Shankar, S. (2014). Tamil Cinema: Ten Essential Titles for New Fans of Indian Movies Who Want to Venture beyond Bombay. *Sshankar.net*. Retrieved 22 September 2020.
- Shohat, E., & Stam, R. (1996). *Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the media*. Routledge.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (2004). The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. In *Political Psychology* (pp. 276-293). Psychology Press.
- Tommasini, Anthony (27 June 2004). Music; The First Spaghetti Western. *The New York Times*. Archived from the original on 25 May 2013. Retrieved 14 July 2011.
- Von Moltke, J. (2005). *No Place Like Home: Locations of Heimat in German Cinema* (Vol. 36). Univ of California Press.
- West, B., & Smith, P. (1997). Natural Disasters and National Identity: Time, Space and Mythology. *The Australian and New Zealand Journal of Sociology*, 33(2), 205-215. Doi: 10.1177/144078339703300205
- Zhu, Ying (2022). *Hollywood in China: Behind the Scenes of the World's Largest Movie Market*. New York: The New Press.
- Altman, Rick (1999). *Film/Genre*. British Film Institute.
- Chaudhuri, D. (2015). *Written by Salim-Javed: The Story of Hindi Cinema's Greatest Screenwriters*. Penguin UK.
- Craig, T. J. (2000). *Japan Pop: Inside the World of Japanese Popular Culture: Inside the World of Japanese Popular Culture*. Routledge.
- Chute, D., & Lim, C. S. (Eds.). (2003). *Heroic Grace: The Chinese Martial Arts Film*. UCLA Film and Television Archive.
- Elsaesser, T. (2005). *European Cinema: Face to Face with Hollywood*. Amsterdam University Press.
- Frayling, C. (2006). *Spaghetti Westerns: Cowboys and Europeans from Karl May to Sergio Leone*. I.B. Tauris & Co Ltd.
- Fridlund, B. (2006). *The Spaghetti Western: A Thematic Analysis*. McFarland.
- Hake, S. (2002). *German National Cinema*. Routledge.
- Macias, Patrick (2006). GreenCine primer: Hong Kong Action. Archived 2006-03-21 at the Wayback Machine. Retrieved 1 April 2006.
- Gokulsing, K. M., & Dissanayake, W. (2004). *Indian Popular Cinema: A Narrative of Cultural Change*. London: Trentham Books.
- O'Regan, T. (1996). *Australian National Cinema*. Routledge.
- Rangan, Baradwaj (8 January 2017). Masala redux. *The Hindu*. Retrieved 8 January 2017.