

امپراتوری هالیوود

نیل گابلر نویسنده و کارگردان سینما

مترجم: الهام شوشتاری زاده

فهرست مطالب

پیش‌گفتار ۱۵

بخش اول: زندگی نامه بنیان‌گذاران هالیوود

- ۲۹ آدولف زوکر / پارامونت
- ۸۱ کارل لیملی / یونیورسال
- ۱۲۳ لویس بن. میر / مترو گلدوین میر
- ۱۷۹ برادران وارنر / برادران وارنر
- ۲۲۱ هری کان / کلمبیا

بخش دوم: امپراتوری هالیوود

- ۲۶۷ محتوای فیلم‌های استودیوها
- ۳۳۱ زندگی اجتماعی و خانوادگی یهودیان هالیوود
- ۳۶۹ یهودیت و ارزش‌های آمریکایی
- ۴۲۹ یهودیان هالیوود و سیاست
- ۵۲۹ انواع امپراتوری و مرگ بنیان‌گذاران
- ۵۸۵ پایان کلام

مذتی قبل که سر کلاس تاریخ تحلیلی سینما در یکی از دانشگاه‌های خودمان،
بنا به ضرورت از مغول‌های هالیوودی^۱ نام بردم، سوالات فراوان دانشجویان در
این مورد برایم جالب بود و تقریباً نیمی از وقت کلاس را به خود اختصاص داد.
ظاهراً گروهی از دانشجویان رشته سینما که طبق ادعای خودشان گنجینه‌ای از
آثار کلاسیک هالیوود دیده بودند، هنوز تا آن زمان از بنیان گذاران واقعی و مدیران
اصلی هالیوود چیزی نشنیده بودند و از نظر آنها سینمای امریکا با دیوید وارک
گرفیث^۲ آغاز می‌شد. طبعاً اولین سوال آنها این بود که مغول‌های هالیوودی با
سرزمین مغولستان چه نسبتی دارند؟ و اگر نسبتی ندارند چرا مغول نامیده می‌شوند و
نکند این هم یکی از همان القاب انقلابی و ضد امپریالیستی است که ما به دشمنان
فرهنگی خود نسبت می‌دهیم! پاسخ به این سوال دو جلسه دیگر از کلاس تاریخ
سينما را به خود اختصاص داد و حالا گروهی از دانشجویان طالب منابع مطالعاتی
جهت پژوهش بیشتر در این زمینه بودند اولین پیشنهاد من به آنها کتاب معروف
«تیل گابلر»^۳ بود: «یک امپراتوری مال خودشان»، کتابی که ترجمه متن آن با
نامی جدید هم آکنون در پیش روی شماست و طبعاً مطالعه دقیق آن خوانندگان تیز
بین این کتاب را با تاریخ پنهان سینمای امریکا آشنا خواهد کرد.

دانستان مغول‌های هالیوود از دهکده‌های یهودی نشین اروپای شرقی آغاز شد،
با مهاجرت به سرزمین موعود یهودیان (امریکا) ادامه یافت و با یک هجرت با
اکسودوس^۴ نمادین از ساحل شرقی (نیویورک) به کرانه غربی (کالیفرنیا) به فرجام

-
1. Hollywood Moguls
 2. David Wark Griffith
 3. Neal Gabler
 4. An Empire of Their Own
 5. Exodus.

خود رسید. این انسان‌های قرن نوزدهمی که کودکی خود را در فقر و تنگدستی حاکم بر دهکده‌های یهودی نشین: روسیه، لهستان، مجارستان و آلمان گذارند و شرایط دشوار زندگی آنها را به جوانانی سنتیزه جو و بیرحم تبدیل کرده بود، همراه با گروهی از هم کیشان خود در پی فرصت‌های جدید کسب و کار و با رویای سفر به المپ جدید راهی آمریکا شدند. ولی در قاره جدید هم کسی منتظر آنها نبود در گتوهای^۱ کشیف و پرازدحام نیویورک و شیکاگو قانون جنگل حاکم بود و این جوانان جاه طلب، به سرعت این قانون جدید را آموختند. فرصت‌طلبی و بیرحمی مهمنمترین قواعد بازی بودند و هر رقیبی، حتی اگر یهودی بود، با استناد به این دو قاعده از سر راه برداشته می‌شد.

در آغاز قرن بیستم می‌لادی مغول‌ها تاجران نوبایی بودند که برای کسب بول به هر کاری دست می‌زنند. آنها نه نابغه بودند و نه سابقه تحصیلات عالی داشتند ولی رنگ پول را خوب می‌شناختند و در راه کسب آن جسور و بی‌رحم بودند. از روابط پنهان خود با سیاستمداران واشنگتن، بانکداران منهتن، دلالان وال استریت، مدیران تئاتر برادوی^۲ و کلاسی بروکلین بیشترین بهره را می‌بردند و با وجود ظاهر به دین داری و رعایت برخی از ظواهر، به دستورات دینی و موازین اخلاقی آینین یهود پایبند نبودند. آنها دلالان فرصت‌طلبی بودند که در پی کسب درآمد بیشتر مدام تغییر شغل می‌دارند و در این مسیر دست سرنوشت یا اراده‌ای پنهان آنها را با حرفة نوظهور سرگرمی و نمایش فیلم آشنا کرد. با همه این توصیف‌های این زمان نیست که چگونه این مهاجران فقیر قرن نوزدهمی در پایان نخستین دهه قرن بیستم به تاجران موفق صنعت سرگرمی و در پایان دومین دهه از همین قرن به سلطین بلامناظع سینمای آمریکا تبدیل شدند.

کتاب حاضر به قلم نیل گابلر پژوهشگر برجسته آمریکایی برای اولین بار پرده از زندگی پر رمز و راز مغول‌های هالیوودی بر می‌دارد و خواننده را با فراز و فرودهای تاریخ سینمای آمریکا و گوششهای تاریکی از آن که تاکنون ناشناخته مانده آشنا می‌کند: سال‌های شکل‌گیری سینمای آمریکا توسط توماس آلوا ادیسون^۳ و همکار او جی کی دیکسون و آغاز به کار شرکت‌های بیوگراف،

1. Ghetto

2. Broadway

3. Thomas Alva Edison

ویتوگراف و موشن پیکچرز؛ سال‌های تأسیس تراست^۱ فیلمسازی ادیسون و شرکای او که فرآیند فیلم‌سازی را از ساخت دوربین و مواد خام فیلمبرداری تا تولید فیلم و نمایش آن عهده‌دار بود؛ سال‌های پیدایش نیکلودیون‌های^۲ اولیه و رشد قارچ گونه سالن‌های کوچک چند منظوره نمایش فیلم و سرگرمی و در پی آن تأسیس آمفی تئاترهای عظیم در نیویورک و شیکاگو؛ آغاز ورود مغول‌ها به این حرفه جدید از آخرین حلقه زنجیره صنعت فیلم‌سازی (یعنی سالن‌داری و نمایش فیلم) و اشغال تدریجی حلقه‌های ماقبل (توزیع و نهایتاً تولید فیلم) در سینمای آمریکا؛ و بالاخره کودتای مغول‌ها بر علیه تراست ادیسون و تأسیس یک امپراتوری رسانه‌ای جدید در قلب نیویورک و سپس دست‌اندازی به ساحل غربی و تأسیس بزرگ‌ترین استودیوهای فیلم‌سازی جهان در کالیفرنیا که بعداً این امپراتوری جدید هالیوود نام گرفت، هر یک به سهم خود در بخش‌هایی از این کتاب توضیح داده شده‌اند.

روایت نیل گابلر در این کتاب از مغول‌های نسل اول شامل: آدولف زوکر^۳، مارکوس لو (لوی)^۴، کارل لیملی^۵ ویلیام فاکس^۶، جس لسکی^۷، ساموئل گلدوین^۸، لویی بی میر^۹، هری وارنر^{۱۰} و نیکلاس شنک^{۱۱} "آغاز شده و سپس نسل دوم مغول‌های هالیوود نظیر: هری کوهن(کان)^{۱۲}، جک وارنر^{۱۳}، جوزف شنک^{۱۴}، کارل لیملی جونیور^{۱۵}،

-
1. Trust
 2. Nickelodeon
 3. Adolph Zukor
 4. Marcus Loew
 5. Carl Laemmle
 6. William Fox
 7. Jess Lasky
 8. Samuel Goldwyn
 9. Louis B. Mayer
 10. Harry Warner
 11. Nicholas Schenck
 12. Harry Cohn
 13. Jack Warner
 14. Joseph Schenck
 15. Carl Laemmle Jr.

دیوید سلزنیک^۱ و ایروینگ تالبرگ^۲ معرفی می‌شوند.^۳ ولی این معرفی ضرورتاً بر اساس توالی زمانی رویدادها یا تقدیم و تأثر آنها نسبت به یکدیگر صورت نمی‌گیرد و نیل گابلر به تشخیص خود در طول محور زمان جلو یا عقب می‌رود و متناسب با شرایط زمانی و مکانی هر یک از مغول‌ها، زندگی و نقش مدیریتی آنها را در سینمای آمریکا روایت می‌کند. و طبعاً در بسیاری موارد این روایتهای جداگانه با یکدیگر متلافق و مرتبط می‌شوند.

برخلاف مقدمه نه چندان دقیق و احساساتی نیل گابلر در آغاز کتاب که طی آن مغول‌های هالیوودی را کودکانی پدرستیز و مادر دوست (متلاً مبتلا به عقده اودیپ) می‌داند و بر این باور است که رفتار آنها در بزرگسالی بیشتر تحت تأثیر عقده‌های دوران کودکی ایشان بوده و لذا نباید با نگرش افراطی و توطئه محور رفتار آنها را مورد بررسی قرار داد؛ شخصاً بر این باورم که زوال تدریجی اخلاق اجتماعی در آمریکا (رونده‌ی که از ابتدای سلطه مغول‌ها بر سینمای آمریکا و پیدایش هالیوود در آغاز دهه بیست شروع شده و تا امروز امتداد یافته) هرگز نمی‌تواند معلول یک اتفاق ساده و صرفاً ناشی از عقده‌های سرکوب شده چند کودک یهودی مهاجری باشد که پاسخ همه تحقیرهای اجتماعی عصر خود را در صنعت نوظهور سینما جستجو کرده و متلاً کوشیده‌اند تا ارزش وجودی خود را به جامعه بیارحمی که هویت آنها را به رسمیت نمی‌شناخته اثبات کنند! نیل گابلر در مقدمه کتاب خود خوش‌بینانه بر این باور است که این یهودیان مهاجر که دست سرنوشت آنها را به مغول‌های مهاجم هالیوودی تبدیل کرد برخلاف ادعای مسیحیان متعصبی مانند هنری فورد^۴ هیچ برنامه‌ای برای تحریب ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی آمریکایی‌ها نداشتند. از نظر او مغول‌های هالیوود کودکان بد تربیت شده‌ای بودند که خیلی اتفاقی و صرفاً با انگیزه‌های مادی، مدیریت مهم‌ترین رسانه آمریکا (سینما) را در دست گرفتند و

1. David Selznick

2. Irving Thalberg

۳. نکته قابل تأمل دیگر این که از نسل سوم مغول‌های هالیوودی مانند «هاروی و نیشنین»^۵ و «باب و نیشنین» Harvey & Bob Weinstein (بنیان گذاران کمپانی عظیم میراماکس Miramax Company) در این کتاب هیچ حرف به میان نمی‌آید. شاید به این دلیل که آنها هنوز زنده‌اند و نوشتن اسرار زندگی آنها در این کتاب کاری جسورانه و خطرناک محسوب می‌شده است.

4. Henry Ford

بی‌آنکه توطنهای در کار باشد تصادفاً عادات زشت و ناپسند و ضد اخلاقی خود (نظیر: قماربازی، شراب‌خواری، زن‌بارگی و خشونت) را به بخشی از فرهنگ اجتماعی آمریکا تبدیل کردد! در واقع آنها بیزار از تبار یهودی خود کوشیدند تا آمریکایی‌بودن خود را اثبات کنند، ولی با آفریندن روایی آمریکایی بر روی پرده سینما همه ارزش‌های جامعه سنتی و مسیحی آمریکا را تخریب کردند.

صرف‌نظر از این مقدمه ضعیف، نویسنده در بخش‌های بعدی کتاب خود، نگاه نسبتاً دقیقی به زندگی مغول‌های هالیوودی دارد و گوشه‌های تاریکی از زندگی آنها را به تفصیل شرح می‌دهد. بخشی از توضیحات او به عنوان اسناد تاریخی در معرفی چهره واقعی هالیوود بسیار سودمندند این که چگونه مغول‌ها از طریق؛ لابی هنرمندان و مدیران یهودی تاثر برادوی (لی شوبرت^۱ و دیوید وارفیلد^۲)، حمایت مالی بانک داران منهتن (آمادتو پیتر جیانینی^۳)، الهامات کابالیستی خاخام‌های یهودی (مکس ناسیام^۴ و ادگار مگنین^۵)، مشاور حقوقی و کلای زبردست و مشهور (مندل سیلبربرگ^۶، مشارکت فعال موزیسین‌ها و بالرین‌ها (ائو فرشتاین و ساموئل راتفل^۷)، مساعدت ویژه صاحبان سالن‌های نمایش و آمفی تئاترها (سید گرامن^۸ و بارنی بالابان^۹، تلاش شبانه‌روزی مدیران تولید سخت‌کوش (ایروینگ تالبرگ، هال والیس^{۱۰} و داریل زانوک^{۱۱}) و همچنین خبرها و شایعات امپراتوران رسانه‌ای آمریکا (ویلیام راندولف هرست^{۱۲}) سرانجام توانستند بزرگ‌ترین امپراتوری شخصی یهودیان را در آمریکا تأسیس کنند، از نکات برجسته و ارزشمند این کتاب است. همچنین افشاءی تمایلات نزد پرستانه و

-
1. Lee Shubert
 2. David Warfield
 3. Amadeo Peter Giannini
 4. Max Nussbaum
 5. Edgar Magnin
 6. Mendel Silberberg
 7. Samuel Rothafel
 8. Sid Grauman
 9. Barney Balaban
 10. Hal B. Wallis
 11. Darryl Zanuck
 12. William Randolph Hearst

صهیونستی بعضی از مشاهیر هالیوود مانند سیسیل بی دومیل^۱ (کارگردان فیلم معروف ده فرمان) و بن هکت^۲ (فیلم‌نامه‌نویسی طرفدار اسرائیل و گردآورنده کمک‌های مالی در هالیوود برای کمک به سازمان تبروریستی ایرگون^۳) از دیگر نقاط برجسته این کتاب است. این که چگونه جک واکر لابالی یا هری کوهن فاسدالاخلاق، از یک سوطی دستورالعملی ظاهرًا انسانی و البته اجباری، کارمندان یهودی خود را ملزم می‌کنند تا بخشی از درآمدشان را به کمپین حمایت از یهودیان فقیر اختصاص دهند و از سوی دیگر همان شب در کازینوی اختصاصی هیلکرست^۴ چندین برابر این مبلغ را قمار می‌کنند، از دیگر اسرار افشاء شده در لابالی سطور این کتاب است.

در خاتمه خمن تاکید بر ضرورت مطالعه دقیق و نقادانه کتاب حاضر به همه دانشجویان و علاقه‌مندان رشته‌های: سینما، مدیریت فرهنگی و ارتباطات؛ تماشای مستند ارزشمند: «هالیوودیسم: یهودیان، فیلم‌ها و روایی آمریکایی»^۵ (که طی آن با آقای نیل گابلر نویسنده کتاب حاضر نیز مصاحبه شده است) را به عموم خوانندگان توصیه می‌کنم، تماشای این مستند تلویزیونی در کنار مطالعه این کتاب، تصویر جامع و روشنی از نظام مدیریتی حاکم بر سینمای آمریکا و نقش ویژه مقول‌ها در این هرم مدیریتی در پیش روی خوانندگان کتاب و بینندگان فیلم قرار خواهد داد. کلام آخر این که مجموعه حاضر صرفاً آغاز و پیش درآمدی است بر نقش مدیران یهودی هالیوود در شکل‌گیری روایی آمریکایی و جهانی کردن ارزش‌های یهودی از طریق مکتب المپ جدید (نیوالمپ)^۶ و طبعاً پایان این ماجرا با همت خوانندگان دقیق و پژوهشگر این کتاب رقم خواهد خورد.

اردیبهشت ۱۳۹۱

مجید شاه‌حسینی

-
1. Cecil B. DeMille
 2. The Ten Commandments
 3. Ben Hecht
 4. Irgun
 5. Hillcrest
 6. Hollywoodism: Jews, Movies And The American Dream (1998)
 7. New Olimp