

پررسی شش فیلم

...و بانوشته‌هایی دیگر از:
باز آلکساندر، یوسف باکویی
شهر روز جویانی، بهمن زنوزی
خاطره سلطانزاده، حسن سیفی
ایرج کریمی، مجید مصطفوی

سینما گ
دوین

زیر نظر شهروز جویانی

باشگاه ادبیات

<http://www.facebook.com/groups/BashgaheKetab/>

<http://bashgaheketab.blogspot.com/>

بررسی شش فیلم

مجید مصطفوی ، بهمن زنوزی و ...

حروف چین : سیمرغ

تصحیح نمونه‌های حروف چینی شده : رویا ورجاوند و شهبین فخارزاده

نقاش:نگ چهره‌ی گیارستمی : ساسان نصیری

طراح طرح‌های سیاه قلم : هومن مرتضوی

مجری امور صفحه‌بندی : محمد حمزه

فیلم و زینک متن و روی جلد : لیتوگرافی الوان

چاپ متن و صحافی : چاپ پژمان

چاپ روی جلد : چاپ گارون

چاپ اول ، بهار ۶۴ ، سه هزار جلد

ناشر : آوازه ، تلفن : ۸۲۶۶۶۶

پخش : تندر ، خیابان فروردین ، تلفن ۶۴۵۹۳۰

نشانی پستی : تهران منطقه ۱۳۶۵ ، صندوق پستی ۵۵۵۶

روی جلد : سازندگان فیلم "همسرایان"

فهرست

الف : سینمای پرو

۱. "تاریخچه سینمای پرو"، مجید مصطفوی ۷
۲. "سینمای سیاسی پرو"، باز الکساندر، ترجمه وازریک -
درساهاکیان ۱۳

ب : سینمای کیا رستمی

۳. "ویژگی‌های سبک در سینمای کیا رستمی"، ایرج کریمی ۵۰

ج : بررسی پنج فیلم

۴. "آلمان پیاده"، بهمن زنوزی و شهروز جویانی ۶۹
۵. "مردی برای واتیکان"، حسن سیفی ۸۶
۶. "انسان در برزخ رنسانس"، ایرج کریمی ۹۲
۷. "امریکا، مناسبات طبقاتی"، ترجمه‌ی قاسم روبین ۱۰۵
۸. "آیا من پشتیبان برادرم هستم" ژان لویی تیرار، ترجمه‌ی
قاسم روبین ۱۰۷

د : معرفی و بررسی سه فیلمنامه

۹. "از سلیم تا آشویتس"، یوسف باکویی ۱۱۰
۱۰. "غریبه‌های غربی و انقلاب مردم"، یوسف باکویی ۱۱۷
۱۱. "سرگردان حتا در سرهم‌بندی"، خاطره سلطانزاده ۱۲۵
۱۲. "آهوی سرخپوست یا سامورایی؟"، یوسف باکویی ۱۳۵

هـ : "راه دوم، راه ترکستان"

۱۳. گفتگو با تهیه‌کننده‌ی "راه دوم" ۱۴۲
۱۴. گفتگو با آهنگساز "راه دوم" ۱۴۵
۱۵. گفتگو با فیلمبردار و مونتور "راه دوم" ۱۴۷
۱۶. گفتگو با بازیگر زن "راه دوم" ۱۵۰
۱۷. گفتگو با بازیگر مرد "راه دوم" ۱۵۳
۱۸. گفتگو با کارگردان "راه دوم" ۱۵۵

سپنهای پرو

تاریخچه‌ی سینمای پرو

صنعت سینما خیلی زود به پرو گام نهاد. نخستین جلسه‌ی نمایش فیلم در شهر "لیما" (پایتخت پرو) در دوم مارس ۱۸۹۷ - یعنی دو سال پس از اختراع سینما - برگزار شد. ولی اولین محصول سینمایی این کشور بسال ۱۹۰۸ ساخته شد. این فیلم، مستندی بود به نام "موجودات پرویی" که به نمایش مانورهای سواره نظام پرو می پرداخت. نخستین فیلم داستانی پرو در سال ۱۹۱۳ ساخته شد و تا سال ۱۹۳۵ فیلمی ناطق به نمایش درنیامد.

سینمای پرو تا آغاز دهه‌ی شصت فعالیت چندانی نداشت و سینمایی ضعیف و بی‌رسم و تقلیدی بود. از دهه‌ی شصت به بعد دگرگونی‌هایی در صنعت سینمای این کشور به وجود آمد و نخستین مدرسه‌ی سینمایی نیز در همین دهه تاسیس شد. در سال ۱۹۶۱ گروهی از سینماگران مستعد پرو در شهر "کوزگو" پایه‌گذار نهضتی شدند که سینمای این کشور را تکان داد و تاثیر و نفوذ بسیاری در فیلمسازان بعدی داشت. فیلم‌های این نهضت - سینمایی که "ژرژ سادول" آنرا "مکتب کوزگو" نامید - گرچه امیدوار کننده و نوید بخش بودند اما نتوانستند بطور بنیادی سینمای ملی قابل توجهی را بسط و گسترش دهند. برجسته‌ترین نمایندگان "مکتب کوزگو"، "لوییس فیگه‌روا"، "اولوخو نیسی‌یاما" و "ویلا نوئه‌را" بودند که نخستین فیلمشان "کوکولی" (۱۹۶۱) جزو آثار کلاسیک و بیاد ماندنی سینمای بومی پرو است. داستان فیلم، ماجرای "کوکولی" دخترک سرخپوستی است که والدین سالخورده‌اش را که ساکن کوهستان‌های "آند" هستند ترک

می‌گوید تا به شهرک دور افتاده‌ای که بستگانش در آن زندگی می‌کنند برود و آنان را ببیند و ضمناً در مراسم جشن‌های آیینی و بومی آنجا نیز شرکت کند. در راه با مسافری همراه می‌شود و فریب‌اش را می‌خورد. وقتی به شهر می‌رسند گشیش از عقد آنان خودداری می‌کند. جشن همچنان ادامه دارد و گوگولی توسط یک "رقاص-شیطان" (شیطان نقابدار) وسوسه می‌شود تا عاشقش را بقتل برساند و با خود او همبستر شود. سرانجام دخترک در هیجان و وحشت از حوادث بعدی و پیش از آنکه گشیش خود را به او برساند شوکه شده و می‌میرد. فیلم پرداختی روان و ساده دارد و از نمونه‌های درخشان سینمای آمریکای لاتین بشمار می‌رود.

فیلم بعدی مکتب کوزکو، "جاراوی" (۱۹۶۶) نام دارد که توفیق چندانی کسب نکرد.

فیلم دیگر این مکتب به نام "آلیا کالپا"، علیرغم سرمایه‌گذاری مشترک با تهیه‌کنندگان آرژانتینی، باز با استقبال سردی از سوی تماشاگران روبرو شد.

این سینماگران هوشمند با آثارشان ثابت کردند که تلاش‌هایی قابل ستایش در جهت آزادسازی سینمای آمریکای لاتین از تاثیر و نفوذ سرمشق‌های بیگانه‌به‌کار بسته‌اند، بویژه آنکه این فیلم‌ها، نخستین‌آثاری بودند که از زنان بومیان "گوئه‌چوا" بهره‌برداری کردند.

"لوییس فیگه‌روآ" در سال ۱۹۷۴ فیلم کوتاه "ال کارگادور" را ساخت که در جشنواره اوبرهاوزن نیز موفق به‌ربودن یک جایزه شد و برای همیشه جزو آثار کلاسیک سینمای پرو درآمد.

"اولوخو نیسی‌یاما" نیز در سال ۱۹۷۵ همراه با "خورخه وینیاتی" دو مستند قابل توجه ساخت: "جشن خون" (پیرامون یکی از جشن‌های بومی پرو) و "نبرد

• تصویری از فیلم "خلعید" ساختهی
"ماریو روبلز"

آیینی " (درباره مراسم "باتالا")
در این جا باید از تلاشهای "آرماندو روبلس
گودوی" و تنی چند از همراهانش یاد کرد که منجر به
تصویب قانونی شد که برپایه‌ی آن نمایش آن دسته از
فیلم‌های پرویی اجباری باشد که کمیته‌ای ویژه آن‌ها را
تاکید کرده باشد و همچنین گمرک ابزار فیلمسازی کاهش
یافت.

همزمان با فعالیت‌های مکتب "گوزگو"، گروهی
دیگر از سینماگران پرویی در لیما آغاز به ساختن فیلم‌های
قابل توجهی کردند که بزودی نام سینمای پرو را
به جشنواره‌های جهانی گشاندند و توجه منتقدان و
سینمادوستان را به این کشور جلب کردند. مهمترین این
سینماگران "آرماندو روبلس گودوی" است که او اواسط دهه‌ی
شصت ظهور کرد و نخستین فیلمش "جنگل بدون ستاره"

(۱۹۶۶) از نمونه‌های خوب سینمای دراماتیک محسوب می‌شود. فیلم بعدی او "دیوار سبز" (۱۹۶۹) با بیانی موجز به ماجرای غم‌انگیز مردی می‌پردازد که در جنگلی سکونت می‌کند و با کار و کوشش فراوان زندگی را می‌گذراند. ولی چیزی نمی‌گذرد که درگیر پیچ و خم‌های تشریفات و مقررات دولتی می‌شود و هرآنچه را که به زحمت حاصل کرده بوده از دست می‌دهد. "روبلس گودوی" در سال ۱۹۷۲ برجسته‌ترین فیلم خود "سراب" را می‌سازد که در همین سال برنده جایزه‌ی جشنواره شیکاگو می‌شود. او همچنین در سال ۱۹۷۴ با فیلم کوتاه "گورستان فیل‌ها" جایزه‌ی نقره همین جشنواره را می‌رباید، در حالیکه این فیلم به دستاویز بی‌اهمیت بودن سوژه آن در پرو به‌نمایش درنیامد.

از دیگر فیلمسازان شاخص پرویی باید از "ماريو

ه "ماریو روبلز" کارگردان فیلم "خلع ید"

روبلز"، "خورخه وولکرت" و "پل دلفین" نام برد. "ماریو روبلز" در نیویورک زاده شد، در کوبا رشد کرد، در ونزوئلا درس خواند و از سال ۱۹۶۳ در پرو به فیلمسازی پرداخت. برجسته‌ترین فیلم او "خلع ید" را چند سال پیش در تهران به نمایش درآورد. او همچنین شش فیلم کوتاه مستند به نام "استنطاق" پیرامون شیوه‌ی بازپرسی و قضاوت حکومت پرو ساخته است. "خورخه وولکرت" با یک فیلم بلند و یک فیلم کوتاه مستند شهرت دارد. مستند بلند او، "گشتی جادوگران" به بررسی تمدن کهن پرو می‌پردازد و مستند کوتاه‌اش، "روز مرگ" درباره‌ی یکی از جشن‌های آیینی پرو در یکی از روستاهای کوهستانی است. "پل دلفین" در سال ۱۹۷۲ با نخستین فیلمش "تازه‌واردها" به روابط عشقی و سیاسی گروهی از دانشجویان

جوان و به واکنش آنان در برابر جامعه، عشق، سکس، موسیقی و بالاخره انقلاب در پروی معاصر می‌پردازد. این فیلم را آغازگر موج جدیدی از فیلم‌های پر خاشاک و معترض در پرو می‌دانند، که در پی جریان دگرگونی ملی‌گرایانه‌ای ظهورش قابل پیش‌بینی بود.

در زمینه‌ی فیلم‌های کوتاه برجسته‌ترین چهره سینمای پرو، "لا آرتورو سینگلر" است که تحصیلات سینمایی‌اش را در ایالات متحده به پایان رسانده و فیلم‌های کوتاه‌اش همواره در جشنواره‌ها به نمایش درآمده است. مهمترین کارهایش عبارتند از: "سیزیفوس"، "نقاب"، "دیدار" و ... او در سال ۱۹۷۴ با فیلم "آب شور" برنده‌ی جایزه طلایی جشنواره شیکاگو شد.

صنعت سینمای پرو، همانند سینمای سایر کشورهای

• "ال کارگادور" ساخته‌ی "لوئیس فیگه‌روآ"

آمریکای لاتین از همان آغاز ورود سینما، بشدت تحت تاثیر و نفوذ فرهنگ آمریکایی بوده و هنوز هم - علی‌رغم تلاش‌های معدودی از فیلمسازان متعهد - همچنان باقی است. سیل فیلم‌های وارداتی غربی، به‌ویژه از ایالات متحده، و تبلیغات وسیع و گسترده‌ای که همواره به‌دنبال داشته، جایی برای هنرنمایی و فضایی برای تنفس در اختیار معدود فیلمسازان و احیاناً تهیه‌کنندگان باقی نمی‌گذارد. اکثریت تولیدات داخلی سینمای پرو - و در مقیاس وسیع‌تر، آمریکای لاتین - را آثاری به‌شیوه هالیوود و صرفاً تجارتی تشکیل می‌دهند که کمترین نشانه‌ای از سینمای هنرمندانه و متعهد ندارند. علاوه بر این، کمبودهای اساسی در زمینه‌های فنی و تجهیزاتی (هنوز امکان فیلم رنگی در پرو وجود ندارد و بیش‌تر فیلم‌ها در پرو با تجهیزات، گادر فنی و سرمایه آرژانتینی ساخته می‌شوند) نیز عامل دیگری در نازل بودن سطح کمی و کیفی فیلم‌ها هستند. از اینرو هزار چندگاهی که جرقه‌ای می‌درخشد و فیلمی هوشمندانه ساخته می‌شود مورد توجه منتقدان و هنردوستان قرار می‌گیرد، که با کمال تأسف این تعداد آثار نیز انگشت‌شمار هستند.

اردیبهشت ۶۴

مجید مصطفوی

گفتگویی با پانچو آدرنیس *

سینمای سیاسی در پرو

نگاهی به وقایع پرو در دهه‌ی ۷۰

پرو با ۱۸ میلیون جمعیت که ۶۵ درصدشان سفید پوست و دورگه و ۳۵ درصدشان سرخپوست‌اند، از فقیرترین کشورهای آمریکای لاتین بشمار می‌رود. نرخ تورم در این کشور، در نوامبر ۸۱، به ۸۰ درصد رسید و ارزش برابری واحد پول آن (سول^۱) نسبت به دلار آمریکا ۴۶۷ بالغ شد.

تاریخ پرو از بدو استقلال (در ۱۸۲۱) تاکنون، همانند بقیه‌ی کشورهای آمریکای لاتین همواره دستخوش جنگ‌ها و کودتاهای مکرر، و اقتصاد آن (در نتیجه‌ی استیلای بی‌چون و چرای امپریالیسم آمریکا) با ورشکستگی کامل دست به‌گریبان بوده است.

در اکتبر ۱۹۶۸ پرزیدنت "فرناندو بلائونده تری"^۲ با کودتای نظامی سرنگون شد و ژنرال "خوان ولاسکو آلواردو"^۳ جای او را گرفت. اقدامات دولت "ولاسکو" که با حمایت افسران چپگرا به قدرت رسیده بود، جمع اضرار بود: ملی کردن صنایع، شناسایی رژیم کوبا، اصلاحات ارضی و آموزشی و اصلاح قانون کار، موضعگیری به سود

*Pancho Adrienzen

کشورهای جهان سوم، سرکوب کارگران، و تحمیل یک بدهی سنگین خارجی که کشور را در آستانه‌ی رکود کامل اقتصادی قرار داد. این تناقضات سبب انشعاب در جناح چپ شد، حزب کمونیست پرو (طرفدار شوروی) از دولت حمایت می‌کرد در حالیکه سایر نیروها سرسختانه مخالف آن بودند. در اوت ۱۹۷۵ ژنرال "فرانسیسکو مورالی برمودس"^۴ جایگزین "ولاسکو" شد و کشور را به‌سوی "راست" هدایت کرد. در سال ۱۹۷۷ که کشور وارد بحران شدید اقتصادی شده بود "صندوق جهانی پول" دولت را مجبور به اقدامات شدیدی برای "برقراری ثبات اقتصادی" کرد، از جمله کاهش ارزش "سول"، تن دادن به نرخ بالای تورم و ممنوعیت پرداخت اضافه حقوق. در این دوره، مبارزه‌ی کارگران افزایش یافت و در اعتصاب‌های عمومی سال‌های ۷۸ و ۷۹ به اوج خود رسید، چند هزار نفر از معلمان اعتصابی اخراج شدند، تا اینکه سرانجام در سال ۷۸ مجلس مؤسسان انتخاب شد و طی انتخابات جدید در سال ۸۰ "بلائونده" دوباره به ریاست جمهوری رسید. دولت او بی‌درنگ همه‌ی زندانیان سیاسی را آزاد کرد، معلمان اخراجی را باز به استخدام درآور و سانسور مطبوعات را پایان بخشید. اما مشکلات اقتصادی همچنان ادامه دارد، و مردم تهیدست پرو با فلاکتی ناگفتنی دست به‌گریبان‌اند.

مقدمه

"پانچو آدرینسن"، عکاس، فیلمبردار، منتقد فیلم هفته‌نامه‌ی "مارکا"^۵ و از سردبیران مجله‌ی سینمایی "سینماتوگرافو"^۶ی پرو است. او فیلم‌هایی با استفاده از نوار ویدئو درباره‌ی مبارزات کارگران پرویی و پنجمین

کنگره‌ی ملی "کنفدراسیون دهقانان پرو" در آوریل ۱۹۷۸ ساخته است. از جمله کارهای دیگر او دو فیلم کوتاه را می‌توان نام برد: ^۱ "اداره‌ی مرکزی پست ۷" (درباره‌ی اهمیت نامه‌نگاری به عنوان نوعی ارتباط، که با دوربین مخفی از جهانگردها، دهقانان، دانشجویان و دیگران در اداره‌ی پست گرفته است، و نامه‌هایی از "روزا لوکزامبورگ"، "آنتونیو گرامشی" و "سیمون بولیوار" بخشی از گفتار فیلم را تشکیل می‌دهد)، و دانیل کاری یون ^۸ (پزشک پرویی که مایه‌کوبی آبله را کشف کرد. گفتگویی که خواهید خواند در ماه مه ۱۹۷۹ بوسیله‌ی "باز آلکساندر" و در ماه دسامبر همان سال توسط "چاک کلاین هانس" ^۹ و "جولیا لسیج" ^{۱۰} (دو تن از سردبیران نشریه‌ی "جامپ کات") انجام شده و "باز آلکساندر" متن گفتگو را پیاده کرده، به انگلیسی برگردانده و ویراسته است. "آلکساندر" سینمای ویتنام و آمریکای لاتین را در دانشگاه میشیگان تدریس می‌کند و آخرین کتاب او "سینما در جبهه‌ی چپ" ^{۱۱} نام دارد که در سال ۸۱ از سوی انتشارات دانشگاه پرینستون منتشر شده است.

درباره‌ی گروه نمایش فیلم

• درباره‌ی تشکیل گروه‌تان بگویید.

— ما با قصد نمایش فیلم دوره‌م جمع شدیم. در سال ۷۰ خفقان حاکم بر دانشگاه‌ها بیداد می‌کرد. تنها راه تشکل سیاسی برای دانشجویان این بود که گروه‌هایی تشکیل بدهند و به این طریق کار فرهنگی را با فعالیت سیاسی همراه سازند، مثلاً "گروه سینمایی، گروه تئاتری، گروه سرود و از این قبیل. ما از طریق تشکیل سینه‌کلوب‌ها و نمایش فیلم‌های کوبایی، چینی و شوروی می‌توانستیم به

رشد آگاهی‌های سیاسی دانشجویان کمک کنیم. اما همیشه قصدمان این بود که کار ما از حدود دانشگاه به بیرون کشیده شود. از همان ابتدا، ما هفته‌ای سه یا چهار جلسه در اتحادیه‌ها و "باری‌یادا"^{۱۲}ها (محل‌های فقیرنشین حواشی لیما، پایتخت پرو) فیلم نمایش می‌دادیم. اما البته این کار ما فقط به دلیل عشق به سینما نبود بلکه دقیقاً "به این دلیل بود که عقیده داشتیم چنین کاری از نظر سیاسی نتیجه‌بخش خواهد بود.

برنامه‌ی نمایش فیلم ما اساساً "از زمانی شروع شد که ساکنان یک "باری‌یادا" به قصد تشکل و سازماندهی خود دور هم جمع شده بودند. نمایش فیلم به ما اجازه می‌داد که مردم را دور هم جمع کنیم و فعالیت‌هایی بکنیم که مردم خودشان را یک نیروی فعال اجتماعی بشناسند. ما در نتیجه‌ی این طرح توانستیم به شکل گروهی کار کنیم. فیلم‌هایی که انتخاب کرده بودیم، بر مسائل اجتماعی مختلفی تأکید می‌کرد و واقعیت‌های سایر کشورها را نشان می‌داد و مهم‌تر از همه ثابت می‌کرد که نوع دیگری از سینما هم وجود دارد. و برای مردم هم این فایده را داشت که یاد می‌گرفتند سینمای تجارتی را به چشم دیگری نگاه کنند.

• گروه شما از نظر سیاسی چه موضعی داشت؟

— اعضای گروه ما مواضع مختلفی داشتند، از مارکسیست گرفته تا بقیه. ما هرگز از فلان خط یا موضع بین‌المللی طرفداری نکردیم. درواقع یک جبهه‌ی وسیع سیاسی بودیم. عامل اساسی برای همه‌ی ما این بود که دوره پرزیدنت "ولاسکو" (۷۵-۱۹۶۸) دوره‌ی اصلاحات است و هیچ دگرگونی بنیادی در ساخت جامعه به وجود نخواهد آمد. ما تلاش می‌کردیم به ساکنان "باری‌یادا"ها و کارگران کمک کنیم تا مستقلاً "متشکل شوند و جذب

تبلیغات رفورمیستی دولت نشوند. همین تلاش بود که متحدان می‌گردد و به‌کار و فعالیت تشویق می‌شدیم، و حالا نزدیک ده سال است که به‌این کار مشغولیم. ما می‌خواهیم سینما را به‌صورت سلاح و به‌عنوان راهی برای شکل مستقل مردم و آگاهی دادن به‌مردم به‌کار ببریم. دوتا از فیلم‌هایی که بارها نمایش داده‌ایم طرز فکر ما را به‌خوبی نشان می‌دهد: یکی فیلم اکتبر ۱۳ از "یزن‌اشتاین" و دیگری فیلم تاریخ یک مبارزه ۱۴ از "مانوئل اگتاویوس گومس ۱۵" فیلمساز کوبایی (درباره‌ی مبارزه با بیسوادی در کوبا). بیش از همه، با فعالیت در دانشگاه بود که توانستیم هسته‌ی یک گروه متعهد سیاسی و متخصص از نظر فنی را تشکیل بدهیم.

• آیا در این سال‌ها استراتژی خود را عوض کرده‌اید؟

— بله. اوایل، کارمان پراکنده بود و براساس ابتکار فردی و حسن نیت قرار داشت. پس از مدتی متشکل‌تر شدیم و گروهی تشکیل دادیم که مسوولیت‌هایش هریک از ما را مجبور می‌کرد طبق برنامه‌ی گروه کار کند. طی جلسات هفتگی درباره‌ی جنبه‌ی سیاسی کارهایمان بحث می‌کردیم، فعالیت‌هایمان را ارزیابی می‌کردیم و طرح‌های تازه‌ای می‌ریختیم. گاهی هم هفته‌ای دو سه بار جلسه می‌گذاشتیم — یعنی تقریباً "بدون وقفه". عده‌ای از افراد گروه هم به‌جنبه‌های تولیدی علاقمند شدند، مثلاً "عکاسی و تا حدودی فیلمبرداری".

تحول دیگری هم پیش آمد. اوایل، اتحادیه‌ای به مناسبت جشن سالگردش یا به‌دلیل اینکه می‌خواست اعانه جمع کند، یا به‌دلیل دیگری از ما دعوت می‌کرد تا برای اعضا و مدعوین‌شان فیلم نمایش بدهیم. اما طولی نکشید که ما احساس کردیم که این طرز کار راضی‌مان نمی‌کند:

فیلمی نمایش می‌دادیم، عده‌ی زیادی می‌آمدند، بحث سیاسی درباره‌ی فیلم می‌شد، و بعد مردم به‌خانه‌هایشان می‌رفتند. قضیه دنباله نداشت، و اتحادیه‌ها حمایتی را که مورد نظرشان بود به‌دست نمی‌آوردند، چون این کار به صورت پراکنده و گاه‌گذار انجام می‌شد و به‌پیشرفت مداومی در آگاهی سیاسی کارگران نمی‌انجامید. این شد که ما تصمیم گرفتیم از این به‌بعد هروقت اتحادیه‌ای ازمان دعوت کرد، برنامه‌ای متشکل از چهار یا شش فیلم را که در همان محل نمایش داده شود و پایه و اساس سیاسی مشخصی داشته باشد به‌آنها پیشنهاد کنیم. مثلاً "یک سلسله فیلم درباره‌ی کشورهای که رنج سرکوب و خفقان را تحمل کرده‌اند، یا کشورهای که مبارزه‌ی آزادیبخش را از سر گذرانده‌اند نمایش بدهیم، مثل ویتنام، چین، کوبا، شوروی. این را تجربه کردیم (دیدیم که بهتر است همین برنامه را در "باری یادا"ها هم پیاده کنیم.

در عین حال به‌این نتیجه رسیدیم که قبلاً "با سران اتحادیه‌ها و محله‌ها بحث‌هایی مقدماتی داشته باشیم تا آنها اهمیت هر یک از فیلم‌ها را درک کنند. به‌این ترتیب آنها بودند که همیشه فیلم‌ها را معرفی می‌کردند و بحث‌ها را اداره می‌کردند. به‌این ترتیب بود که در سازماندهی اتحادیه‌ها مشارکت کردیم. از ۱۹۷۰ تا ۷۴ - ۱۹۷۳ اتحادیه‌های زیادی در پرو تشکیل شد، اتحادیه‌هایی که آگاهی سیاسی داشتند، و ما هم با این جلسات نمایش فیلم به‌سازماندهی آنها کمک کردیم.

ه آیا با سازمان سیاسی خاصی هم کار می‌کردید؟
 - ما با همه‌ی سازمانهای سیاسی رادیکال کار کردیم، مثل "آپرا ۱۶" (اتحادیه‌ی انقلابی مردمی آمریکا) و "اقدام مردمی ۱۷" یا "سیناموس ۱۸" (نظام ملی حمایت از بسیج اجتماعی، که یک سازمان دولتی برای تشکیل

تعاونی‌های دهقانی و سایر واحدهای محلی است). و کار کردن در جاهایی را که سازمان‌های چپ در حال برخورد و نزاع بوده‌اند رد کرده‌ایم. یک‌بار از ما دعوت شد در محلی فیلم نمایش بدهیم که دو گروه بر سر کنترل آنجا رقابت سرسختانه‌ای داشتند، و خط سیاسی‌شان از واقعیت مردمی فاصله داشت و اصلاً "به‌این فکر نبودند که چه چیزی به‌حال مردم مفید است. این شد که ما نرفتیم. هدف ما حمایت از رشد و گسترش سازمان‌های مبارز در بخش‌هایی است که آگاهی سیاسی برای مبارزه علیه سازمان‌های دست راستی و دولتی وجود دارد.

• طرز کارتان در اتحادیه‌ها و "باری‌یادا"ها

تفاوت داشت؟

— بله، فیلم‌های متفاوتی نمایش می‌دادیم و نوع معرفی فیلم‌ها هم تفاوت داشت. یک فیلم سیاسی انقلابی مثل اکتبر "آیزن‌شتاین"، در اتحادیه‌ها با استقبال زیادی روبرو می‌شد. یادم است که در جریان برخوردها، یا هنگام اعتصابات کارگران معدن، مردم طوری در برابر اکتبر واکنش نشان می‌دادند که گویی این فیلم راه درست را به‌آنها نشان می‌دهد. این نوع جلسات نمایش، تاثیر زیادی روی من می‌گذاشت. آدم احساس رضایت می‌کرد. مردم با یک حالتی از محل نمایش می‌رفتند که... مثلاً، اگر یک ماشین سرباز یا پلیس همان موقع از آنجا رد می‌شد، ممکن بود بریزند بر سرشان و ماشین را به‌آتش بکشند! اما فیلم‌هایی مثل اکتبر، که مستلزم مقداری آگاهی سیاسی در بیننده است، همین اثر را در "باری‌یادا"ها یا روستاها باقی نمی‌گذاشت. این بود که برای آنها فیلم‌هایی نشان می‌دادیم که اساساً "محتوای اجتماعی داشته باشند، مثل فراموش شدگان ۱۹ "بونوئل". از سفارتخانه‌ها فیلم عاریه می‌کردیم، مثلاً "از سفارت

فرانسه یا چکسلواکی. یا فیلم‌های کوبایی، مثل دوازده صندلی^{۲۰} "توماس گوتیه‌رس آلتا^{۲۱}"، که سیاسی نباشند اما از نظر محتوای اجتماعی غنی باشند. اغلب فیلم‌های "چاپلین" را نمایش می‌دادیم، که کلی تفسیر اجتماعی برمی‌دارد و جمعیت زیادی را جلب می‌کند. برنامه را با این نوع فیلم‌ها شروع می‌کردیم و در خاتمه فیلم‌های دیگری نمایش می‌دادیم که بحث سیاسی صریح‌تری در پی داشته باشد.

• اگر حافظه‌تان یاری می‌کند، یکی از بحث‌های پس از نمایش این نوع فیلم‌ها را برای ما بازگو کنید. مثلاً "اینکه مردم درباره‌ی فیلمی از "چاپلین" چگونه بحث می‌کردند؟

— اولش کار را با مقایسه شروع می‌کردیم. مثلاً "فیلم "چاپلین" را با فیلم‌های سینمایی روی پرده یا سریال‌های آبی تلویزیونی که به‌تازگی پخش شده بود مقایسه می‌کردیم. انواع مختلف طرح داستانی، مستلزم انواع شخصیت‌پردازی است. "چارلی چاپلین" در خیلی از فیلم‌هایش نقش یک آسمان‌جل فقیر و سرگردان را بازی می‌کند، یا به‌هرحال کسی است که دیگران بر او تسلط دارند، اما فیلم‌های او همواره حاوی پیام امیدوارکننده‌ای است. ما می‌خواهیم مردم بتوانند از سینمای مسلط معاصر انتقاد کنند، دید انتقادی به آن داشته باشند، تا بتوانیم به این ترتیب آنها را برای "سینمای دیگر^{۲۲}"، سینمای سیاسی، آماده کنیم.

گاهی هم از طریق کلیساهایی کار می‌کنیم که پروژکتور و تالار در اختیار دارند و اجازه می‌دهند که گروه‌های متشکل، باشگاه‌ها و انجمن‌ها این جلسات را اداره کنند.

• مگر کلیسا از جناح رادیکال پشتیبانی می‌کند؟

ه "سگ‌های گرسنه"، ساخته‌ی "لوییس
فیگه‌روآ".

— از نظر تشکیلاتی نه‌چندان زیاد، اما کشیش‌ها احساس می‌کنند که چاره‌ای جز این ندارند. حکومت علناً رفتار خصمانه‌ای درمقابل مردم عادی دارد، و کشیش باید یا طرف حکومت را بگیرد یا طرف مردم را. گاهی خیابانی را می‌بندیم و همانجا فیلم نمایش می‌دهیم، و گاهی هم بعد از مراسم نماز پرده‌ی نمایش را توی صحن کلیسا علم می‌کنیم و مردم می‌مانند تا فیلم نماشا کنند. کلیساها وسایل لازم را برای نمایش فیلم استریپ با ویدئو کاست و پروژکتور فیلم دارند و از این نظر وضعیتشان روبراه است. ه دولت چه موانعی بر سر راهتان گذاشته و شما چه

عکس‌العملی نشان داده‌اید؟

— راستش، ما اعلام می‌کنیم که این برنامه‌ها فرهنگی‌اند و فلان سازمان محلی ترتیبش را داده است. احزاب دست راستی و خیلی از گروه‌های مذهبی هم در "باری‌یادا"ها برنامه‌ی فرهنگی می‌گذارند. در جریان کار با گروه‌های شناخته شده‌ی سیاسی، چه از نظر شخصی و چه تشکیلاتی، کمتر به چشم می‌خوریم، این موضوع از نظر امنیتی به نفع ما بوده، و ابزارها و فیلم‌هایمان هم محفوظ تر بوده‌است. و اگر می‌خواستیم به جایی مثل منطقه "سی‌یرا" برویم که مثلاً "کارگران معدن اعتصاب کرده بودند و به این دلیل پلیس منطقه را تحت کنترل داشته — مثلاً "ماشین‌ها را در جاده‌ها یا موقع ورود به شهرها بازرسی می‌کرده — ما خودمان با یک ماشین می‌رفتیم و پروژکتور و حلقه‌های فیلم را با ماشین دیگری می‌فرستادیم. با همه‌ی این احتیاط‌ها، یک‌بار که در جریان اعتصاب بزرگ و سراسری ماهیگیران، به میان آنها می‌رفتیم تا برایشان فیلم نمایش بدهیم، پلیس یکی از سه پروژکتور ما را ضبط کرد و وقتی که آن را پس گرفتیم دیدیم یکی از دسته‌های آن‌را کنده‌اند، و هنوز که هنوز است نتوانسته‌ایم تعمیرش کنیم. به این دلیل تصمیم گرفتیم که از این به بعد موقع سفر پروژکتور را همراه خودمان نبریم و فقط فیلم‌ها را ببریم. و باز به همین دلیل تصمیم گرفته‌ایم فعالیت‌هایمان را در "لیما" متمرکز کنیم و پخش و پلا نشویم. مدتی من خودم تقریباً "هر روز و روزهای شنبه و یکشنبه هم در دو جای مختلف فیلم نمایش می‌دادم. طوری که از فرط خستگی بستری شدم و بعد از آن تصمیم گرفتیم که آهنگ کارمان را کندتر کنیم و با فعالیت بیش از حد به خودمان صدمه نزنیم.

جلسات نمایش فیلم توسط گروه ما، درواقع، همیشه

برنامه‌ی سیاسی بوده است و نه به دلیل عشق و علاقه به هنر. ما فیلم نمایش می‌دهیم تا مسائل مبتلا به مردم را مطرح کنیم، تا به مردم یا به کارگرانی که دارند اتحادیه تشکیل می‌دهند آگاهی سیاسی بدهیم. نمایش فیلم توسط ما به مبارزان سیاسی کمک می‌کند تا میان اتحادیه‌ها فعالیت کنند، نمایش فیلم و بحث‌های بعد از آن به اعضای اتحادیه‌ها کمک می‌کند تا از سیاست مردمی و از تحلیل سیاسی مسایل جاری سردر بیاورند. به همین دلیل است که قبل از برگزاری جلسه‌ی اصلی، فیلم را برای سران گروه نمایش می‌دهیم و بحث کوتاهی هم می‌کنیم و بعد خود آنها فیلم را برای افرادشان نمایش می‌دهند، و این یک جور روند آموزش دوگانه است که هم جنبه‌ی سینمایی دارد و هم جنبه‌ی سیاسی.

هدف اصلی سیاسی ما افزایش آگاهی سیاسی و شناخت بنیادی در بین مردم عادی است، زیرا فقط آموزش و فشار از پایین است که گروه‌های سیاسی مبارز را وادار به وحدت نیروها خواهد کرد و مانع کشمکش و جدل میان گروه‌های پراکنده خواهد شد. موقعی که مجلس مؤسسان مشغول کار بود، بیش از سی گروه چپ و رادیکال که در دوران حکومت "ولاسکو" پدید آمده بودند درباره‌ی پیشنهادهایی که برای قانون اساسی داشتند با توده‌های حامی خود مشورت نکردند، حتی با اعضای خودشان هم مشورت نکردند، و توده‌های مردم به این دلیل سخت از آنها انتقاد کردند، و این باعث شد که تعدادی از این گروه‌ها بیشتر به خواست‌های مردم عنایت نشان دهند.

یکی از اعضای گروه ما عضو یک حزب چپ‌گرا بود، و وقتی که ما برای نمایش فیلم به همه‌ی سازمان‌های مردمی و کارگری می‌رفتیم و در محله‌های "لیما" فیلم نمایش می‌دادیم، او متوجه شد که دیدگاه‌های حزبی با چه

محدودیت‌هایی روبرو است. تغییرات اقتصادی در پرو بسیار مؤثر بوده و احزاب چپ نتوانسته‌اند همگام با این تغییرات حرکت کنند و در نتیجه عقب مانده‌اند، طوری که آدم احساس می‌کند اگر بتواند چشم‌هایش را باز کند و مدام با مردم تماس داشته باشد، این خودش یک گام به پیش است. آدم با این کارها می‌تواند اطلاعاتی کسب کند، از مردم چیزهایی یاد بگیرد و واقعیت اوضاع را ببیند. به همین دلیل است که گروه ما اساساً "یک گروه ارتباطی بوده است."

• در "باری‌یادا"ها چند نفر به جلسات نمایش فیلم می‌آیند و چند نفر برای شرکت در بحث (پس از خاتمه فیلم) می‌مانند؟

— ما به طور متوسط ۱۵۰ الی ۲۰۰ نفر را می‌پذیریم، چون در "باری‌یادا" مردم خیلی به فیلم علاقه دارند، و از طرفی هم چون قیمت بلیط را خیلی پایین نگه داشته‌ایم (چیزی معادل پنج الی ده سنت، حدود یک تومان) و از آنجا که گاهی هم اصلاً "پول نمی‌گیریم، خیلی استقبال می‌کنند. تازه وقتی هم که پول می‌گیریم، فقط گرایه‌ی تاکسی یا مزد حمل پروژکتور می‌شود، یا حداکثر ممکن است مبلغ ناچیزی بماند که آن هم برای خرید لامپ تازه‌ای برای پروژکتور و این قبیل هزینه‌ها خرج می‌شود. برای مرمت فیلم‌ها و پرداخت مخارج عمده از دوستانان کمک مالی می‌گیریم. این کمک‌ها کفاف کار فیلمسازی خودمان را نمی‌کند، هدف ما فقط این است که فیلم‌ها را به قیمتی نمایش بدهیم که مردم بتوانند از عهده‌اش برآیند.

حدود نصف آن‌هایی که فیلم را دیده‌اند برای بحث می‌مانند. معمولاً "درصد خیلی پایینی از مردم حرف می‌زنند، مردم عادی هم مثل دانشجویانی که در سینه‌گلوب دانشگاه شرکت می‌کنند، از حرف زدن می‌ترسند،

فکر می‌کنند که متخصص سینما نیستند و آنقدر شناخت ندارند که بتوانند در بحث شرکت کنند. اگر مردم منطقه‌ای تحولات سیاسی وسیعی را از سر گذرانده باشند عده‌ی بیشتری از آنها در بحث شرکت می‌کنند چون متوجه می‌شوند که فیلم با فعالیت جمعی آنها رابطه‌ای دارد.

گاهی مردم آن انتظاری را که ما داریم بر نمی‌آورند و آن‌طور که ما در نظر مجسم می‌گردیم واکنش نشان نمی‌دهند. ما فیلم لوسیا^{۲۳} (ساخته‌ی "اومبرتو سولاس"^{۲۴}، گوبا، ۱۹۶۸) را مدتی در ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ نمایش دادیم ... (توضیح مترجم: فیلم لوسیا از سه قسمت تشکیل شده و این قسمت‌ها وضع و موقعیت اجتماعی زنان گوبایی را در سه دوره‌ی تاریخی ۱۸۹۵ (جنگ استقلال)، ۱۹۳۳ (سقوط دیکتاتوری "ماچادو"^{۲۵}) و - ۱۹۶ (یعنی پس از پیروزی انقلاب، که سال دقیقش عمداً مشخص نشده است) بررسی می‌کنند. داستان قسمت سوم از این قرار است که کارگری به‌زنش اجازه‌ی کار کردن نمی‌دهد و "مرد سالاری" تمام عیاری را در محیط‌خانه برقرار کرده است. زن می‌خواهد از آزادی بیشتری برخوردار باشد زیرا زمان، زمان انقلاب است و کار و تحصیل برای استحکام و حفظ دستاوردهای انقلاب لازم است. اما شوهر که خودش را "انقلابی" می‌داند حتا اجازه‌ی نفس کشیدن هم به‌او نمی‌دهد. موضوع در پایان لاینحل باقی می‌ماند، اما دخترکی که در پایان فیلم شاهد زد و خورد این زن و شوهر در ساحل دریاست، از حرف‌ها و حرکات مضحک آنها به‌خنده می‌افتد و شادمانه پی‌کارش می‌رود). ... ما انتظار داشتیم که مردم از قسمت سوم بیش از دو قسمت دیگر خوش‌شان بیاید، اما آنها از قسمت دوم خوش‌شان آمد، چون تحرک بیشتری داشت، در مورد قسمت سوم متأسفانه شوهر را به‌دلیل سلطه‌طلبی بر زن شمار بیشتری تایید

می‌کردند. در مورد فیلم مانوئلا ۲۶ (ساخته‌ی "اومبرتو سولاس"، گویا، ۱۹۶۶) شیفته‌ی صحنه‌های پر تحرک جنگ چریکی و ماجرای عشقی و این گونه مسایل شده بودند. (توضیح مترجم: فیلم ۴۲ دقیقه‌ای "مانوئلا" ماجرای دختری روستایی به‌همین نام است که وقتی سربازان رژیم "باتیستا" مادرش را می‌کشند به نیروهای چریکی "کاسترو" می‌پیوندند. تنها آرزوی او انتقام است، اما رفته رفته به یک مبارز منضبط انقلابی تبدیل می‌شود و در پایان حتا به حال سربازانی که او را می‌کشند دلسوزی می‌کند)...

در اتحادیه‌ها وضع فرق داشت. کارگران بیشتر در بحث شرکت می‌کردند، چون مدام با مسایل سیاسی درگیرند و صاحب رای و عقیده‌اند. آنها صریحا "به مبارزه‌ی طبقاتی و ماهیت مبارزه‌ی مسلحانه، مثلا"، در لوسیا و مانوئلا اشاره می‌کردند. نمایش فیلم در میتینگ - های سیاسی آنها، معمولا "باعث می‌شود که در بحث پس از نمایش، مواضع جداگانه بگیرند و کار را به‌مشاجره بکشند. بحث‌های آنها خیلی غنی‌تر و پرمایه‌تر است.

وضع فیلمسازی در پرو

ه قبلا" اشاره کردید که در ۱۹۷۵ عوامل بسیار مناسبی جمع آمده بود تا جنبشی در سینمای پرو آغاز شود. ممکن است درباره‌ی این دوره اطلاعاتی در اختیار ما بگذارید؟

- بله، منتهی اول باید کمی به عقب برگردم و درباره‌ی لایحه‌ی فیلم و سانسور توضیح بدهم. دوره‌ی فعلی سینمای پرو، با تصویب قانون فیلم در نخستین ماه‌های سال ۷۳ شروع شده. قبلا "هم در پرو فیلم ساخته می‌شد اما هیچ حمایتی از آن نمی‌شد. فیلم کوتاه ساخته

نمی‌شد چون جایی برای نمایش آنها وجود نداشت. قانون جدید سبب شد که تعداد زیادی فیلم کوتاه ساخته شود (به دلیل تخفیف مالیات این نوع فیلم‌ها - توضیح مترجم انگلیسی). اما مسئله‌ای را باید تذکر داد. فیلم‌های اولین سال پس از تصویب این قانون بر سه نوع‌اند: فیلم‌های مؤلف، مانند آثار "روبلس گودویی" ۲۷، فیلم‌های پولساز، از جمله فیلم‌های صنعتی، و ال کارگادور ۲۸ (به معنی "باربر" - درباره‌ی یکی از حمل‌کنندگان بارهای سنگین در گوه‌های‌آند) فیلم‌مستندی از "لوچو فیگه‌روا" ۲۹، که نگاهی هم به مسایل اجتماعی دارد و واقعیت پرو را نشان می‌دهد. بخش اعظم فیلم‌های کوتاه آن دوره و دوره‌ی پس از آن (تا امروز) از نوع دوم بوده است.

مسئله برای فیلمسازانی چون "فیگه‌روا" سانسور بوده و هست. سانسور در پرو در دو مرحله انجام می‌شود. فیلم‌ها اول از این نظر بررسی می‌شوند که برای بزرگسالان مناسب‌اند یا برای خردسالان. بعد فیلم‌ها به "کمیسیون ترویج فیلم" فرستاده می‌شوند تا اجازه‌ی نمایش بگیرند، که این هم نوع دیگری از سانسور است. اگر فیلمی از سد سانسور اول گذشت اما پروانه‌ی نمایش عمومی را نگرفت، این اجازه را دارد که در سینه‌گلوب‌ها، اتحادیه‌ها و مدرسه‌ها نمایش داده شود. مثلاً "فیلم رونان کای کو" ۳۰ ساخته‌ی "نورا ده ایسگوئه ۳۱"، درباره‌ی مبارزات دهقانی سال‌های شصت که به تصویب لایحه‌ی اصلاحات ارضی سال ۶۹ انجامید، در همان اولین مرحله رد شد و از این جهت تحت هیچ شرایطی نمی‌توان آن را نمایش داد. فیلم عکاس پارک ۳۲ از "گروه فیلمسازی چشم ۳۳" (فیلم مستندی درباره‌ی دستفروش‌ها، اغذیه‌فروش‌های دوره‌گرد، گداها و غیره، که همیشه در پارک دانشگاه "لیما" پلاس-آند) از مرحله‌ی اول به سلامت جست اما تا دو سال بعد

نتوانست سد دوم را پشت سر بگذارد.

این است که تهیه کنندگان می ترسند. دیگر نمی خواهند روی فیلم هایی که مضمون اجتماعی دارند سرمایه گذاری کنند. با این حال، بعضی از فیلمسازان با اصرار داشتند که فیلم هایی درباره ی مسایل اجتماعی بسازند، اما فیلم های آنها یا سانسور می شد یا اجازه ی نمایش نمی گرفت. نمونه اش فیلم های رونان کای کو، ئوآندو^{۳۴} ساخته ی "فیکو گارسیا^{۳۵}" (فیلمی درباره ی اعتصاب کارگران در یک مزرعه ی فئودالی به نام "ئوآندو") و زمین بدون ارباب^{۳۶} (فیلم مستندی درباره ی مبارزه ی دهقانان تا تصویب لایحه ی اصلاحات ارضی سال ۶۹)، و بعد فیلمی درباره ی خاوییر اراؤد^{۳۷} (درباره ی شاعر معروفی به همین نام که به جنبش چریکی پیوست و در سال ۶۳ گشته شد) و بچه های کوسکو^{۳۸} (درباره ی بچه های دهقانان آند) که هر دو فیلم را گروهی به نام "آزادی بدون انحراف^{۳۹}" ساخته است.

این جریان، که از ۱۹۷۳ شروع شد، پیامدهای ایدئولوژیک و سیاسی مشخصی داشت. فیلمسازان متشکل شدند و علیه دست اندازی های دولت، علیه سانسور، و علیه "کمسیون ترویج فیلم" اعتراض کردند. کارگران صنعت فیلم متشکل شدند تا علیه کمپانی های فیلمسازی مبارزه کنند، و به این منظور در ۱۹۷۴ "اتحادیه ی کارگران صنعت فیلم" را تشکیل دادند. همزمان، کارکنان و کارگران بخش توزیع و نمایش فیلم "فدراسیون کارکنان صنعت فیلم" را تاسیس کردند. و باز در همین دوره بود که در ماه ژوئیه ی ۱۹۷۴ روزنامه های بخش خصوصی و متعلق به سرمایه داران به دولت انتقال داده شد. آن عده از ما که در مجله های سینمایی "آوله موس ده سینه^{۴۰}" و "سینما توگرافو" قلم می زدند، شروع کردند به نوشتن نقد

• "مرگ در سپیده دم"، ساخته‌ی
"فرانسیسکو لومباردی".

فیلم در روزنامه‌ها، حالا به‌رسانه‌ای دست پیدا کرده بودیم که قبلاً "به‌آن راه نداشتیم. این دسترسی، همراه با تشکل کارکنان فیلم و برخوردشان با دولت و کمپانی‌ها، به‌ما امکان داد که بحث گسترده‌ای را درباره‌ی سینمای پرو آغاز کنیم. این بحث تا آخر سال ۷۵ و اوایل ۷۶ طول کشید و موضوع اساسی آن این بود که چگونه می‌توان محتوای سیاسی به‌سینمای پرو داد.

• فیلمسازان با چه مشکلاتی روبرو بودند؟

— مشکل اساسی این بود که فیلم‌هایشان از طرف "کمسیون ترویج فیلم" رد می‌شد. در نتیجه نمی‌توانستند فیلم‌های دلخواهشان را بسازند. و بعد هم، کسانی که برای کمپانی‌ها کار می‌کردند مشکلات کاری داشتند: مزدهای پایین، ساعات کار پراکنده و غیرمداوم، نداشتن اجازه‌ی کار، بیگاری، نداشتن درآمد مداوم یا ثابت و غیره. کارکنان بخش توزیع و نمایش هنوز هم سخت‌تخت‌استثمار هستند. کار ثابت ندارند، و دولت اتحادیه‌شان را به رسمیت نمی‌شناسد.

کارکنان بخش‌های مختلف تولید، منتقدان و اتحادیه‌ی هنرپیشه‌ها به‌جایی رسیدند که متحد شدند و "جبهه‌ی دفاع از سینمای ملی" را تشکیل دادند. این جبهه وارد بحثی طولانی در این باره شد که چگونه می‌توان مبارزه در راه سینمای ملی یا سینمای مردمی را به‌پیش برد، سینمایی که منافع اکثریت مردم را بازگو کند. این بحث، یک هدف سیاسی و ایدئولوژیک اساسی داشت و آن دفاع از آزادی بیان بود.

اینها همه حرف‌های خوبی است، ولی ما در "جبهه" مشکلاتی داشتیم و خطاهای جدی مرتکب شدیم. مثلاً، میان گروه‌های دارای گرایش‌های متفاوت در "جبهه" مشاجراتی درگرفت و ما نتوانستیم به‌خط سیاسی درستی برسیم. ما دو دشمن اصلی در برابر می‌دیدیم: کمپانی‌های آمریکای شمالی با کنترلی که روی بازار فیلم دارند، و دولت که بنا بر ماهیت سرمایه‌داری‌اش از منافع استثمارکنندگان دفاع می‌کند و این کار را از طریق سانسور و تحمیل خفکان انجام می‌دهد.

• اگر درست فهمیده باشیم، این وضع جزیی از وضعیت کلی کشور است: یعنی شما با دولتی طرفید که به

کمپانی‌های چند ملیتی کمک می‌کند و برایشان سوبسید قایل می‌شود و نمی‌گذارد که صنعت داخلی روی پای خودش بایستد، وضعیتی که نتیجه‌اش بیکاری و کاهش درکمد کارکنان صنعت سینماست.

— بله، همینطور است. مسئله‌ی ما این بود که دشمنانمان را شناسایی کرده بودیم و می‌دانستیم که باید به آنها ضربه بزنیم، اما بر سر این موضوع توافق نداشتیم که اول به کدام یک باید ضربه زد. مسئله‌ی دیگری که در همین رابطه وجود داشت این بود که بر سر نوع مبارزه هم توافق نداشتیم. منتقدان فیلم عقیده داشتند که ما قبل از آن که جنبش را در مسیر سیاسی‌اش رشد بدهیم باید ایدئولوژی مشخصی برای آن پیدا کنیم، گرچه این دو کار به صورت همزمان هم امکانپذیر بود. عده‌ای عکس این عقیده را داشتند و می‌گفتند که پیش از هر چیز، از طریق ضربه زدن به کمپانی‌های چند ملیتی، باید مستقیماً به امپریالیسم آمریکا ضربه زد. علاوه بر این، جنبش، که شناخت کاملی از نوع مبارزه نداشت، در عمل نتوانست قدمی جلوتر از همان گرایش صادقانه‌ی اولیه بردارد.

• اما مثل اینکه در همین دوره اعتصابی هم برپا شد، نه؟

— بله، دست به اقدامات مختلفی زدیم. "فدراسیون کارکنان صنعت فیلم" اعتصاب‌هایی برپا کرد که حمایت خوبی هم از آنها شد. "خوان بویی تا ۴۱" و من که در شماره‌ی روزهای یکشنبه‌ی روزنامه‌ی "کوره‌نو ۴۲" صفحه‌ای داشتیم، دو بخش تازه را شروع کردیم. یکی شامل نقد فیلم از دیدگاه اجتماعی و انقلابی، به اضافه تفسیر و خبر، و دیگری شامل مسائل و مشکلات جنبش سینمایی. در این بخش اعلامیه‌های اتحادیه‌ها و فدراسیون‌ها را چاپ می‌کردیم و گزارش‌هایی درباره‌ی مبارزات آنها و درگیریشان

بردگان سیاه در پرو در قرن نوزدهم، اما ناتمام ماند. گروهی هم بود به نام "بروما فیلمز" ۴۳ متشکل از شیلیایی‌ها و پرویی‌هایی که پس از کودتای ۱۹۷۳ "پینوشه" به پرو آمدند. اینها از نظر سیاسی آدم‌های روشنتری بودند. و فیلم نسبتاً خوبی هم ساختند به نام "تئاتر خیابانی" ۴ (۱۹۷۴) درباره‌ی یک هنرپیشه‌ی تئاتر به نام "خورخه آکونیا" ۴۵ در "لیما"، و فیلمی به نام ویا پوبلیکا ۴۶ درباره‌ی دستفروش‌های "لیما". دو فیلم کوتاه هم ساختند، یکی به نام زنجیرهای من ۴۷ درباره‌ی یکی از "باری یادا"ها، و دیگری به نام کلفت استخدام می‌شود ۴۸ درباره‌ی وضع زندگی مستخدمه‌ها و کلفت‌های خانگی.

بنابراین تولید فیلم‌های سیاسی، زیاد چشمگیر نبود. و این سبب محدود شدن بحث‌های ما شد. این هم بود که ما اساساً برای ایجاد شرایط دموکراتیک در چارچوب سیستم تولید مبارزه می‌کردیم و برنامه‌ای برای به‌راه انداختن "سینمایی دیگر" در حاشیه‌ی سیستم نداشتیم.

• دلیل این محدودیت اخیر چه بود؟

— دلیل اصلی‌اش ضعف ایدئولوژیک فیلمسازان بود. اکثر اعضای "اتحادیه‌ی کارگران صنعت فیلم" که مایل به ساختن فیلم بودند، نمی‌خواستند تعهد سیاسی داشته باشند. این بود که به فیلم‌هایی با مایه‌ی رقیق رادیکال، اما در درون سیستم، فکر می‌کردند. خلاصه‌ی مطلب اینکه مبارز نبودند.

• بالاخره جنبش سال‌های ۷۵ - ۷۴ کارش به‌کجا

کشید؟

— به دلیل بحث بر سر اینکه اول به‌کی باید ضربه زد، به دلیل تردید در مورد شروع کار با پیکارهای سیاسی یا ایدئولوژیک، و به دلیل عدم توافق میان گروه‌های

با سانسور می‌آوردیم. این کار را از ژوئیه‌ی ۷۴ تا نوامبر یا دسامبر ۷۵ ادامه دادیم. جلسات نمایش فیلم، بخش‌های سیاسی و ایدئولوژیک، و راهپیمایی‌ها و تظاهرات کارکنان صنعت سینما هم ادامه داشت.

• و فیلم هم می‌ساختید؟

— نه. به‌چند دلیل نمی‌توانستیم به‌تولید بپردازیم. اولاً، رشد سیاسی و ایدئولوژیک کارکنان فیلم خیلی ضعیف بود، و هنوز هم خیلی ضعیف است. ثانياً، در نتیجه‌ی خلأ موجود در رشد سیاسی، گروه‌های فنی معدودی بودند که می‌توانستند فیلم سیاسی بسازند. آنها که قصد ساختن فیلم‌های سیاسی را داشتند، پول و ابزار نداشتند. ثالثاً، جناح اپوزیسیون درگیر اختلافات داخلی بود. مثلاً "پیشاهنگ انقلابی" و "حزب کمونیست انقلابی" اصلاً با هم توافق نداشتند. حزب "میهن سرخ" نمی‌توانست با "جنبش انقلابی چپ" به توافق برسد. در نتیجه این فرقه‌گرایی‌های شدید، عده‌ی انگشت‌شماری از کارکنان صنعت فیلم که می‌خواستند فیلم سیاسی بسازند، از حمایت درست و حسابی و منسجمی برخوردار نبودند. تشکیل گروه‌های فیلمسازی مشکل بود. تجربه‌هایی در زمینه‌ی سوپر ۸ شد، اما خیلی محدود بود و برای اتحادیه‌ها کار می‌شد. اتحادیه‌ی کارگران صنعت فیلم "هم تعدادی فیلم خبری ساخت، همین!

چندتا فیلم هم بود. "نورا ده ایسکوئه" فیلم رونان کای کو را در ۱۹۷۳ ساخت، اما تا ۱۹۷۵ با سانسور درگیری داشت. گروه "آزادی بدون انحراف" فیلمی درباره‌ی خاوییر اراؤد (شاعر چریک) را ساخت که فیلم خوبی بود اما خیلی احساساتی از آب درآمده بود و دیدگاه درست انقلابی هم نداشت. این گروه سعی کرد فیلم‌های دیگری هم بسازد، از جمله طرح جالبی درباره‌ی

مختلف، از جمله فیلمسازان و منتقدان، دولت در سال ۷۵ توانست مانور موثری پیاده کند. کمیسیون برای تنظیم یک قانون جدید برای صنعت فیلم، تولید، توزیع، نمایش، سینه‌گلوب‌ها و همه‌ی جوانب کار سینما تشکیل داد. دعوت‌نامه‌ای هم برای توزیع‌کننده‌ها، تهیه‌کننده‌ها، هنرپیشه‌ها و منتقدان فرستاد تا در این کار کمک کنند. کلاه سرمان گذاشت. این‌گوشش همه‌جانبه‌ی دولت، میان ما تفرقه انداخت. همه‌ی نیروهای ما جذب این قانون جدید شد. مدت شش ماه، هفته‌ای چهار پنج بار بعد از ظهرها جمع می‌شدیم، مرتب طرح می‌دادیم و کاغذ سیاه می‌کردیم، و هم‌ه‌اش به‌دلیل قانونی که هرگز به‌مرحله‌ی عمل در نیامد. و اصولاً "قصد دولت هم این نبود که کاری صورت بدهد.

همان موقع، اتحادیه وارد مبارزه‌ای سیاسی با صاحبان کمپانی‌ها شد، آن هم موقعی که نیروهای اتحادیه کافی نبود. اعلام اعتصاب کرد و اعضایش اخراج شدند. بعد، از راه قانونی وارد شد و به‌وزارت کار شکایت کرد، و آنجا هم باخت. دولت، اول اتحادیه را به‌رسمیت شناخت، و بعد تصمیم گرفت که آن را غیر قانونی اعلام کند. بخشی از مسئله این بود که اتحادیه آمادگی سیاسی و ایدئولوژیک روشنی نداشت. جر و بحث داخلی زیاد بود، و بعضی هم می‌گفتند که حزب "پیشاهنگ انقلابی" اتحادیه را وسیله قرار داده تا به‌منافع سیاسی خودش برسد. نتیجه این شد که اتحادیه وارد یک دوره‌ی بحران سیاسی شد و منحل شد.

منتقدان هم دچار تناقض‌هایی بودند که هنوز نتوانسته‌ایم حلشان کنیم، و این تناقض‌ها کار ما را در مقابله با سانسور فزاینده‌ی روزنامه‌ها در ۱۹۷۶ (زمانی که دولت دست‌راستی ژنرال "مورالس" سرکار بود) مشکلت‌ر

• "محل زندگی کرکسها"، ساختمانی
"فدریکو گارسیا".

می‌کرد. اینها همه روی هم جمع شد و جنبش فیلم را با شکست روبرو کرد. بیشتر فیلمسازها در نتیجه‌ی شکست این جنبش، چنان ناامید و دلسرد شده‌اند که دیگر حاضر نیستند کلمه‌ی اتحادیه را هم بشنوند.

هولی در یک سال اخیر "انجمن فیلمسازان" تشکیل شده است، و شنیده‌ایم که این را هم دولت از طریق "کمیسیون ترویج فیلم" علم کرده است.

— بله، این هم حقه‌ی تازه‌ای است که برای متفرق کردن نیروها سوار کرده‌اند. اتحادیه‌ی قبلی همه‌ی دست در گاران سینما را شامل می‌شد، از جمله کارکنان مستقل، که به صورت نیمه وقت و قراردادی برای کمپانی‌های کوچک کار می‌کنند. بیشتر دست درگاران صنعت سینما مستقل کار می‌کنند. اما کسانی هم هستند که آقایان فیلمساز لقب گرفته‌اند، از جمله تکنیسین‌های ماهر، کارگردان‌ها و تهیه کنندہ‌هایی که مزد حسابی می‌گیرند و کارگران را داخل آدم حساب نمی‌کنند. مقامات دولتی از این تفرقه بهره برداری

کردند و کسانی را که مزد خوب می‌گرفتند با وعده و وعیدهایی درباره‌ی آزادی بیشتر در تولید و امکانات بهتری برای توزیع فیلم به طرف خود جلب کردند.

حالا رسیده‌ایم به ژوئیه‌ی ۱۹۷۷، یعنی موقعی که "کمسیون ترویج فیلم" سمیناری از فیلمسازها (بدون کارگنان و کارگران صنعت فیلم) تشکیل داد تا به ارزیابی و بررسی سینمای پرو بپردازند و پیشنهادهایی برای قوانین جدید به دولت ارائه کنند. این بار گروهی از فیلمسازان و منتقدان مبارز عاقلانه عمل کردند و از این سمینار برای طرح پیشنهادهای ما استفاده کردند. مثلاً "ما در مورد سانسور پیشنهاد کردیم که به فیلم‌های همهی کشورها اجازه‌ی ورود به پرو داده شود، که "کمسیون ترویج فیلم" هیئتی متشکل از تکنیسین‌ها و مقامات دولتی برای اعمال سانسور نباشد، که نمایندگان نیروهای مسلح در آن عضویت نداشته باشند، و اینکه اعضای آن از میان منتقدان و دست در کاران سینما انتخاب شوند. تمام این پیشنهادهای در جهت آزادی‌های دموکراتیک بود. خوب طرح‌ریزی شده بود، منسجم بود، و در نتیجه با استقبال کامل روبرو شد. در ضمن با توافق شرکت‌کنندگان اعلام کردیم که دولت در عرض شصت روز به ما جواب بدهد. تا اینجای قضیه خوب پیش رفته بودیم، اما در واقع دولت به هیچکدام از پیشنهادهای ما تن نداد، به جز امتیازات فرعی و ناچیز، تنها پیشنهادی که از طرف دولت پذیرفته شد تشکیل "انجمن فیلمسازان" بود.

ه این انجمن چه جور تشکیلاتی است؟ شما هم عضو

آن هستید؟

— نه، من عضو نیستم. زیر نظارت دولت قرار دارد. کسانی که در تشکیل آن شرکت داشتند امیدوارند که بتوانند صنعت سینمای پرو را شکل بدهند. برای آنها،

این یعنی همکاری با "کمسیون ترویج فیلم" و پرهیز از بحث‌های سیاسی و ایدئولوژیک. فکر می‌کنند که اگر صنعت فیلم را راه بیندازند، بعد می‌توانند فیلم‌های مرفقی‌تری بسازند.

به عقیده‌ی من این بازی را دولت به‌راه انداخته است تا میان دست درگاران سینما تفرقه بیندازد، از سیاسی‌شدنشان جلوگیری کند، و حتا نگذارد که ساختن فیلم‌هایی با محتوای مرفقی شروع شود. فیلم‌های فعلی از نظر فنی خیلی حرفه‌ای‌اند، اما از تحلیل واقعیت و بحث درباره‌ی تضادهای اجتماعی در آنها خبری نیست. بیشتر فیلمسازان ما دارند به‌گشورشان پشت می‌کنند. دیدگاه‌های غلطی بر "انجمن" حاکم شده است. هیچ صحبتی از امکانات و واقعیت‌های سینمای پرو نمی‌شود. از سمینار به بعد، یعنی طی دو سال اخیر، هیچ‌کس مایل نبوده درباره‌ی مسائل سینمای پرو حرف بزند. اگر نظرات رسمی انجمن غالب شود، آنها همیشه در این تصور باقی می‌مانند که سینمای سیاسی چیزی متعلق به آینده است. در حالیکه آگاهی و شناخت سیاسی فقط از طریق مبارزه به دست می‌آید.

ه نکته اینجاست که اگر دو-سه سال یا چهار سال بعد بخواهند فیلم‌هایشان را در سینماها نمایش دهند، یعنی به‌خیال خودشان، موقعی که امکان ساختن فیلم‌های سیاسی درباره‌ی واقعیت پرو وجود داشته باشد، آن وقت دیگر معلوم نیست که راه و روش کار را یاد گرفته باشند.

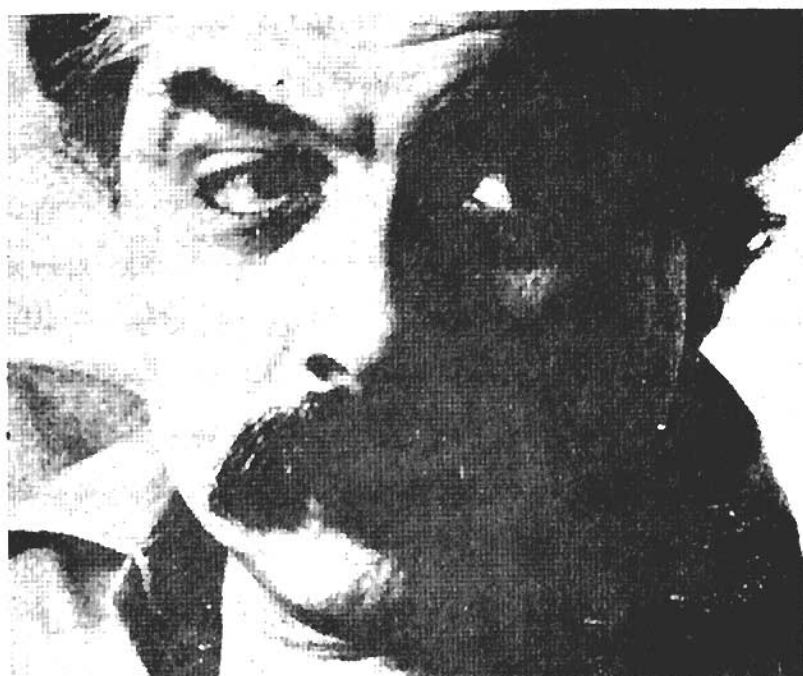
— درست است! سال گذشته (۱۹۷۸) در تاریخ پرو بی‌سابقه بود، مردم پیوسته در حال مبارزه بودند: اعتصاب اتحادیه‌ی ملی معلمان، اعتصاب‌های کارگران معدن، مبارزات انتخاباتی برای مجلس مؤسسان، مصادره‌ی اراضی کشاورزی توسط دهقانان. و فیلمسازها در

هیچیک از این عرصه‌ها حضور نداشتند. چند نفری بودیم که سعی کردیم گاری صورت بدهیم، اما تجربه‌ی کسانی را که سال‌ها در زمینه‌ی فیلمسازی کار کرده‌اند نداریم، و وضع مالیمان هم هیچ تعریف ندارد.

طرحی برای ساختن فیلم‌های سیاسی

• دوستانان در حال حاضر مشغول ساختن فیلمی هستند. در این مورد توضیحی بدهید.

— درباره‌ی مبارزات ساکنان یکی از "باری‌یادا"های "لیما" است که سعی دارند شناخت سیاسی کسب کنند و مانع مداخله‌ی "سیناموس" (ر.گ. پانوش ۲۰) در امور خود شوند. این "باری‌یادا" در ۱۹۷۴ تشکیل شد. و در پایان سال ۷۷ ساکنانش اراضی آن ناحیه را مجدداً میان خود تقسیم کردند. بگذارید بیشتر توضیح بدهم. وقتی که زمینی در حومه‌های یک شهر اشغال می‌شود، همه قطعه‌ای از آن را تصاحب می‌کنند. و بعد، موقعی که اوضاع کم‌وبیش آرام گرفت، فضای موجود را براساس نیازهای هرکس مجدداً تقسیم می‌کنند. این کار در سال ۷۷ و مستقل از دولت، از طریق حسن نیت مردم انجام شد. دوستی که در این "باری‌یادا" زندگی و کار می‌کند با یکی از دوستان من تماس گرفت و او رفت تا از جریان تقسیم مجدد زمین فیلم بگیرد، چون مردم می‌خواستند که طرز تقسیم زمین‌ها روی فیلم ضبط شود. به این شکل، این دوست ما چیزی حدود نیم ساعت، و بدون هیچ دیدگاه خاصی، فیلم گرفت، از جریان ساختن خانه‌ها، وضع زندگی آنها، و چیزهای دیگری مثل سر رسیدن یک تانک کوچک پلیس که برای تخریب خانه‌ها آمده بود، و مقداری از راهپیمایی مردم در آن منطقه. اما هیچ نمی‌دانست که با این تکه

ه "آرماندو روبلس گودوی" کارگردان فیلم
"دیوار سبز"

فیلم‌ها چکار کند. این نیم ساعت را هم با فیلم‌های خامی جور کرده بود که تاریخ مصرفشان گذشته بود اما هنوز وضع نسبتاً "خوبی" داشتند و بعضی دوستانش به او داده بودند. و بعد هم، طبق معمول، با کمک دوستان دیگر و تکنیسین‌هایی که به لا براتوار و وسایل کار دسترسی داشتند کار کرده بود. بعد از فیلمبرداری، یک گروه آلمانی که به پرو آمده بود مقداری کمک مالی کرد، و به این ترتیب دوست من و همکارانش توانستند یک نسخه‌ی پوزیتیف اولیه تهیه کنند.

قدم بعدی، نمایش فیلم‌های موجود به ساکنان "باری‌یادا" بود. می‌خواستند نظرات آنها را بشنوند. و می‌خواستند که آنها بگویند که با این فیلم‌ها چکار کنند. نماهای بد را حذف کردند، نظم و ترتیبی به بقیه‌ی نماها دادند و نوار صدایی که کم و بیش هماهنگ با آن بود روی

نوار گاست تهیه کردند. این نسخه را دوبار نمایش دادند، اول برای سران "بادی‌یادا"، که حدود پنجاه نفر می‌شدند، و بعد برای همه‌ی اهالی آنجا. از نظر فنی، این نسخه وضع خوبی ندارد، نورسنج نداشته‌اند، از دوربین روی دست استفاده کرده‌اند و غیره. اما این اشکالات برای اهالی مهم نبود. فیلم تاثیر خوبی روی آنها گذاشت، که دلیلش البته فقط این نبود که خودشان را توی فیلم می‌دیدند، بلکه این بود که بخشی از مبارزه‌شان را می‌دیدند. پس از بحث‌های طولانی که اکثر مردم در آن شرکت کردند، اهالی از گروه فیلمساز خواستند که فیلمی درباره‌ی تاریخچه‌ی تشکیل این "باری‌یادا" از اولین روز آن بسازد.

این شد که گروه کار را ادامه داد، و درباره‌ی اینکه چطور توانستند آن زمین‌ها را تصرف کنند با اهالی آنجا مصاحبه کردند. یک مصاحبه‌ی ۱۲ دقیقه‌ای با یکی از خانواده‌ها هست که با پلیس درگیر شده بود. دوست من در مورد شرایط زندگی در آن ناحیه هم چیزهایی گرفته و راجع به شرایط و مسایل کنونی هم مصاحبه‌هایی کرده است.

مهم آن است که در این مبارزه همه‌ی اهالی شرکت کرده‌اند و درگیری به‌جا‌های باریکی کشیده است، عده‌ای زخمی شده‌اند، عده‌ای توقیف شده‌اند، و چند نفر هم کشته شده‌اند.

• چیزی از این درگیری هم توی فیلم بود؟

— عکس‌هایی از جریان زد و خورد گرفته بودند، بخصوص از یک لحظه‌ی خیلی مهمش که در جریان حمله، سه نفر، که دو نفرشان بچه بودند، در درگیری با سربازان نیروی دریایی کشته شدند.

• چطور می‌خواهند جنبه‌ی سیاسی مبارزه را به

تماشاگر منتقل کنند؟

— از چند عامل می‌شود استفاده کرد. اول، توی فیلم این نکته را توضیح می‌دهند که این "باری‌یادا" یک نمونه‌ی نوعی است، و نشان می‌دهند که همین وضع در جاهای دیگر پرو هم وجود دارد. دوم، قصد دارند یک جنبش مردمی خاص را بررسی کنند که می‌تواند سرمشق و الهام‌بخش باشد. سوم، این نکته از نظر آنها اهمیت دارد که مردمی که مبارزه را به‌انجام رسانده‌اند، فیلم را دیده‌اند و درباره‌ی شکل و محتوای آن نظر داده‌اند. چهارم، نشان می‌دهند که منافع اقتصادی و سیاسی دولت ایجاب می‌کند که مردم همچنان در این شرایط زندگی کنند و در ضمن "باری‌یادا"ها مستقل از دولت، یعنی از "سیناموس"، تشکل پیدا نکنند. این "باری‌یادا"، یکی از معدود باری‌یاداهایی است که ساکنانش از دهقانان و مهاجران روستایی تشکیل شده و در مبارزه علیه "سیناموس" پیروز شده است، و در نتیجه اهالی آن توانستند بودجه‌ی ساختمان خانه‌هایشان را از دولت بگیرند. و، پنجم، برخلاف خواست دولت، قطع وابستگی از "سیناموس" را نشان می‌دهند، اهمیت تشکل مستقل و اقدام دسته‌جمعی را نشان می‌دهند. فکر اصلی فیلم، کم و بیش چنین چیزی است.

• در حال حاضر فیلم در چه مرحله‌ای است؟

— هنوز باید حدود دویست فوت هم فیلم بگیرند، از بعضی جزئیات، یا مصاحبه‌ای — چیزی، و بعد تدوینش می‌کنند حالا دیگر به‌قدر کافی پول جمع کرده و می‌توانند تا شش ماه دیگر فیلم را تمام کنند. البته در خود "باری‌یادا" مشکل کوچکی دارند. بعد از گشته شدن آن سه نفر، مردم کمی عقب کشیده‌اند، و مدیریت تغییر کرده است. اما این دوستان فکر نمی‌کنند که این موضوع مانع

کارشان بشود. علاوه بر بقیه‌ی فیلمبرداری، آنها فکر می‌کنند که باید کمی هم از خودشان انتقاد کنند، هم به دلیل بهتر شدن تدوین این فیلم و هم به دلیل طرح‌های آینده.

• به نظر شما انتقاد از خود چه فایده‌ای خواهد داشت؟

— اول اینکه فقط دو نفر از آنها روی این طرح کار کردند و از بقیه فقط گاهی کمک گرفتند، در نتیجه نتوانستند عده‌ای را به کار بگیرند و یک گروه فیلمسازی تشکیل بدهند تا بتوانند به‌طور منسجم روی این فیلم کار کنند و بعد در آینده هم بتوانند به‌همین ترتیب کارشان را ادامه بدهند. در ضمن، قصد داشتند فیلم را به‌صورت جمعی بسازند، اما از مردم فاصله گرفتند و منزوی شدند. در مورد خط‌کلی فیلم با آنها مشورت کردند، اما از نزدیک با آنها کار نکردند، فیلم را مال خودشان می‌دیدند و در نتیجه مردم به‌قدر کافی مشارکت نکردند. کوتاهی آنها تا حدی از این نظر است که یک گروه منسجم تشکیل ندادند، و تا حدی هم مشکلات اقتصادی مانع کارشان بوده است، مثلاً "همین دوست من وضعیتش طوری بود که همیشه در مواقع لازم نمی‌توانست روی فیلم کار کند. حالا که به‌اشتباه خود پی برده‌اند، می‌خواهند قبل از شروع تدوین فیلم با مردم مشورت کنند، طوری که مردم هم بتوانند پیشنهادهایشان را در جهت بهبود کار ارائه کنند.

اشتباه سوم هم هست که بی‌ارتباط با سایر اشتباهات نیست. آنها به‌عنوان یک گروه کوچک فیلمسازی، در "باری‌پادا" به‌کار سیاسی دست نزده‌اند. همین‌جور آمده‌اند و رفته‌اند، تا حدی درباره‌ی فیلم با آنها حرف زده‌اند اما مدام در منطقه حضور نداشته‌اند. اگر فیلمسازها

کاری می‌کردند که مردم حداقل کمی بیشتر در ساختن فیلم مشارکت کنند و نظر آنها را هم دخالت می‌دادند، در نتیجه به‌رشد سیاسی مردم هم کمک می‌شد.

• این مورد آخری ما را به‌یاد انتقادهایی می‌اندازد که محافل مرفقی از مردم‌شناسان می‌کنند. مردم‌شناسانی که می‌آیند زندگی دهقانان را مشاهده می‌کنند و درباره‌اش چیزهایی می‌نویسند، حتا با حسن نیت، فقط می‌آیند و می‌روند اما چیزی نمی‌دهند، سعی نمی‌کنند آگاهی سیاسی خودشان و دهقانان را رشد بدهند. و این در بدترین شکلش نوعی استثمار است، و در بدترین شکل آن مردم واقعا "دلشان می‌خواهد از لحاظ سیاسی درگیر بشوند، مثلاً" کاری که دوست شما کرده است. حضور دوست شما حتماً "به اهالی این "باری ییادا" و "باری یادا"های دیگر کمک خواهد کرد.

— بله، یکی از مهمترین نتایج این کار درس‌هایی است که گرفته‌اند و می‌توانند با فیلمسازان دیگر هم در میان بگذارند.

• به‌جز کاری که با ویدئو کرده‌اید، چه طرح‌های دیگری دارید؟

— طرحی برای ایجاد کارگاه‌های کوچک تولید اسلاید داریم. در کار نمایش فیلم‌مان متوجه محدودیت بزرگی شده‌ایم. فیلم‌های خارجی‌یی که نشان می‌دهیم اغلب واقعیت‌هایی کاملاً "متفاوت از واقعیت‌های ما را منعکس می‌کنند و از این جهت برای ما اهمیت چندانی ندارند، هرچند که بعضی از آنها، مثل خون کرکس‌ها ۴۹ ساخته‌ی "خورخه سان‌خنیس ۵۰" تقریباً "با واقعیت زندگی در پرو همخوانی دارد (توضیح مترجم: خون کرکس‌ها ساخته‌ی یک گروه از فیلمسازان مرفقی اهل بولیوی است که فیلم شجاعت مردم ۵۱ از آنها و به‌کارگردانس "سان

خینس" در تهران نمایش داده شده. خون کرکس‌ها که با همکاری سرخپوستان بولیوی ساخته شده، به فعالیت مخرب "سپاه صلح آمریکا" در میان سرخپوستان و عقیم کردن زنان آنها در آن کشور اشاره می‌کند. یکی از نتایج نمایش عمومی این فیلم در سال ۱۹۶۹ اخراج "سپاه صلح" از بولیوی بود... خلاصه در نظر داریم این کارگاه را با مشارکت سایر فیلمسازها و تکنیسین‌ها و سایر گروه‌هایی که در "باری‌ادا"ها فعالیت دارند تشکیل بدهیم. پس از تشکیل این کارگاه‌ها، سازمان‌های اجتماعی و سیاسی می‌توانند از واقعیت‌های زندگی خودشان عکس‌بگیرند و بعد آنها را در جلسات بحث و مناظره نمایش بدهند. این طرح از نظر اقتصادی عملی است و بیش از پیش شور و شوق مردم را برای مشارکت در کارهای جمعی برخواهد انگیزخت.

نمی‌دانم شما از محدودیت‌های اقتصادی ما خبر دارید و می‌دانید که ما با چه مشکلاتی روبرو هستیم یا نه. قبلاً "گفتم که سه تا پروژکتور داریم که یکی‌اش را پلیس شکسته و قابل استفاده نیست. یکی از آنها را من با یک اسب تاخت زدم. یکی دیگر را یکی از دوستان "مصادره‌ی انقلابی" کرد و به ما داد. سومی هم به صورت هدیه در اختیار ما گذاشته شد، اما فقط موتور داشت و عدسی و لامپ نداشت. کلی خرج تعمیر و مرمتش کردیم.

مجبور بودیم شبکه‌ای از کمک‌های فنی و صنعتی را راه بیندازیم، مثل پیدا کردن راه‌هایی برای اینکه کار لا براتوار را ارزانتر تمام کنیم. یکی از اعضای ما از کارهای الکترونیکی خوب سر درمی‌آورد و می‌تواند یک پروژکتور اسلاید بسازد که با باتری کار کند. فقط احتیاج به یک عدسی دارد تا کار را شروع کند. ما همین حالا هم جلسات نمایش اسلاید داریم، و اسلایدهای سیاه و سفید ۳۵م

ه. "سارتونینو اوبی کا"، دهقان بومی و از روسای اتحادیه، و "آپارسیو ماسیاس"، دهقانی که نقش اصلی را برعهده دارد، هردو بیسواداند و در "محل زندگی کرکسها" ساختهی "فدریکو گارسیا" جملههای گفتگوهایشان را فی البدیهه می‌ساختند. "اوبی کا" در فیلم داستانی بولیویایی "دشمن اصلی" (ساخته‌ی گروه "اوگامائو") و در یک فیلم مستند پرویی درباره‌ی فعالیت‌های خود او در مقام رهبر اتحادیه، به نام "رونان کایکو" (ساخته‌ی "نورا ایسکه") نیز بازی کرده است.

نمایش می‌دهیم. وقتی که ما و سایر فیلمسازان مبارز آمریکای لاتین به جشنواره‌های سینمایی، مثل جشنواره‌هایی که در کوبا برگزار می‌شود، می‌رویم انتظار نداریم که کارهایمان پخش جهانی بشود. همین قدر کافی است که درآمدمان کفاف مخارجمان را بکند. دولت پرو همه‌ی فیلم‌های سیاسی را به شدت سانسور می‌کند و اصولاً "علاقه‌ای به حمایت از فیلمسازی ندارد، تا چه رسد به توزیع فیلم‌های ۱۶ م.م."

ه. شما و همکارانتان در نظر ندارید به افراد اتحادیه‌ها، "باری‌یادا"ها و جوامع روستایی کمک کنید تا خودشان با استفاده از وسایل ویدئو یا سوپر ۸

فیلم‌هایی بسازند؟ البته می‌دانیم که این کار خیلی مشکل است، بخصوص که هزینه‌ها بالاست و وضع مالی شما هم تعریفی ندارد، اما همانطور که اطلاع دارید در جاهای دیگر این کار را کرده‌اند.

— ببینید، در حال حاضر، به دلایل شخصی، من نمی‌توانم چنین طرحی را عملی کنم. قبل از هر چیز باید طرح‌های ویدئوی خودم را تمام کنم. البته برای بیشتر این طرح‌ها مزد گرفته‌ام. درآمد من از این راه، و همینطور از طریق عکاسی و نویسندگی برای مجله‌ها تامین می‌شود. اما، چرا، در نظر داریم که کارگران را در ساختن فیلم‌هایی با نوار ویدئو دخالت بدهیم، و همینطور در طرح‌ریزی و فیلمنامه نویسی و گل جریان فیلمسازی. این یک طرح همه‌جانبه است، اما کار فعلی من با ویدئو جداست. در مورد سینما، موضوع اساسی اجرای ایده‌های مجله‌ی "سینماتوگرافو" و ادامه‌ی بحث درباره‌ی جنبش فیلم است.

اجازه بدهید چند کلمه‌ای هم درباره‌ی گروهی صحبت کنم که مجله‌ی "سینماتوگرافو" را منتشر می‌کند. قصد ما ساختن فیلم بود، فیلم‌هایی برخاسته از بحث‌های سیاسی و ایدئولوژیک درباره‌ی سینما و درباره‌ی واقعیت‌های پرو. اما اصولاً "به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانستیم فیلم بسازیم. از یک گروه پانزده نفری، پنج نفرمان در بحث‌ها شرکت کردیم و تاحدی به وحدت نظر رسیدیم. ما پنج نفر مجله را منتشر کردیم و فعالانه در جنبش سینمایی سال‌های ۷۶ — ۷۴ که قبلاً "صحبتش شد شرکت کردیم. موضوع اصلی و مورد علاقه‌ی ما در "سینماتوگرافو" این است که سینمای ملی چیست. در شماره‌ی ۴ قصد داریم مقاله‌ی تئوریک بالابلندی درباره‌ی این مسئله چاپ کنیم که نتیجه‌ی سمیناری است که با شرکت اعضای هیئت

تحریریه طی شش یا هشت جلسه‌ی طولانی برگزار شد و حرف‌ها را روی نوار ضبط کردیم. ما سینمای ملی را از نقطه نظر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سینمایی به بحث گذاشتیم. از ۱۹۷۵ به بعد درست و حسابی درباره‌ی سینمای ملی و سیاسی بحث نشده، نه در بین گروه‌ها و نه به‌طور علنی، و این خیلی به‌ما ضربه زده است. ما امیدواریم که شور و شوق سال ۷۵ را به وجود بیاوریم و همه را به شرکت در بحث تشویق کنیم و جنبش سینمایی جدیدی در این کشور ایجاد کنیم.

باز الکساندر

"جامپ کات" (شماره‌ی ۲۸ - آوریل ۱۹۸۳)

1) Sol	30) Runan Caycu
2) Fernando Belaunde Terry	31) Nora de Izcue
3) Juan Velasco Alvarado	32) El Fotografo del Parque (Photographer of the Park)
4) Francisco Morales Bermudez	33) Nawi (Eye) Cinematic Production
5) Marka	34) Huando
6) Cineinografo	35) Fico Garcia
7) Correo Central (Central post Office)	36) Tierra sin Patronos (Land without Landlords)
8) Daniel Carrion	37) Una Pelicula sobre Javier Heraud (A Film about Javier Heraud)
9) Chuck Kleinhans	38) Ninos Cusco (Children of Cusco)
10) Julia Lesage	39) Liberacion sin Rodeos (Liberation without Detours)
11) Film on the Left	40) Hablemos de Cine
12) barriada	41) Juan Bullita
13) October (1927)	42) Correo
14) Historia de una Batalla	43) Bruma Films
15) Manuel Octavio Gomez	44) Teatro en la Calle (Street Theatre)
16) APRA	45) Jorge Acuna
17) Accion Popular	46) Via Publica
18) SINAMOS (Sistema Nacional de Apoyo a la Movilizacion Social)	47) En Cadenas (My Chains)
19) Los Olvidados (1950)	48) Necesita Muchacha (Maid Needed)
20) The Twelve Chairs	49) Blood of the Condor
21) Tomas Gutierrez Alea	50) Jorge Sanjines
22) alternative cinema	51) The Courage of the People
23) Lucia	
24) Humberto Solas	
25) Machado	
26) Manuela	
27) Robles Godoy	
28) El Cargador (The Porter)	
29) Luche Figueroa	

سپینهای کیارستمی

ویژگی‌های سبک در سینمای کیارستمی

تکنیک‌های کیارستمی برای نیل به واقعیت‌گرایی چیست؟ در وهله‌ی نخست، او با فیلمنامه‌ای از پیش آماده که از دیالوگ گرفته تا موقعیت‌های دوربین در آن مشخص شده، کار را آغاز نمی‌کند. شیوه‌ی کیارستمی به‌جای اجرای فیلمنامه‌ی کامل، گوشش در وفادار ماندن به صحنه‌ی واقعی است. در این روند بسیاری چیزهای پیش‌بینی شده‌ای بسا تغییر می‌کند و چه بسیار چیزهای غیرمنتظره که پیش می‌آید. از آنجا که بازیگران او اغلب غیر حرفه‌ای‌هایی هستند که حتا سابقه‌ی بازیگری ندارند، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه از عهده‌ی ایفای نقش‌های خود برمی‌آیند؟ به‌نظر نمی‌رسد پاسخ این سؤال فقط منحصر به توانایی کارگردان در هدایت آنها بشود. این یک بعد قضیه است. چنین به‌نظر می‌رسد که کیارستمی آن اندازه به‌آنان آزادی عمل می‌دهد تا نقش را آن‌طور که می‌خواهند و از آن برداشت دارند بازی‌کنند، سپس این خودجوشی‌ها را مهار می‌کند و در ساختمان فیلم جای می‌دهد. پس بر پایه‌ی چنین فرضی، این نابازیگران باید برای او منبع فیاض الهام باشند. کیارستمی احتمالا از این راه به‌شناخت بهتر و بیشتری از واقعیت مورد نظر در فیلم دست می‌یابد.

ویژگی‌های تصویری فیلم‌های کیارستمی کدامند؟ ما در سه حوزه‌ی میزانشن، مونتاژ و دوربین، این ویژگی‌ها را جستجو می‌کنیم. در حالیکه مونتاژ برای خلق توهّم و

آکسیون نقش با اهمیتی ایفا می‌کند، در سینمای واقعیت‌گرایانه به‌گونه‌ی معمول میزانشن مهمترین نقش را دارد. لازم به‌تذکر است ما قصد نداریم وارد جزئیات بشویم، بلکه مقصود ما بررسی در سطح کلی است. منظور ما از میزانشن منحصر به مجموعه‌ی صحنه و آرایش آدم‌ها و چیزها در زمینه‌ی صحنه می‌شود. البته در بحث از مونتاژ گیارستمی و ارتباط آن با میزانشن از این تعریف در صفحه‌های بعد فراتر خواهیم رفت.

میزانشن به‌این دلیل بر قلمرو واقعیت‌گرایی اهمیت دارد چون تعیین‌کننده‌ی خصوصیت محیطی آدم‌ها، روابط آنها با هم، و تحولات شخصیت‌ها است. این زمینه، که میدان عمل روانشناسی و جامعه‌شناسی کارگردان است، باید در یک چشم‌انداز عمومی مریی باشد تا فیلم واقعیت‌گرا رویه‌مرفته به‌معنا برسد. از این لحاظ شالوده‌ی ساختار تصویری در سینمای واقعیت‌گرا بیشتر برای لانگ‌شات (نمای عمومی) است که آدم‌ها را بر زمینه‌ی محیط آنها می‌تاباند. اگر بخواهیم دقیق‌تر و با احتمال سوء تفاهم کمتر از این مقوله گفتگو کنیم بهتر است وجه سلبی به‌تعریف خود بدهیم: گلوژآپ (نمای درشت) در سینمای واقعیت‌گرا فاقد آن نقش درونگرا در سینمای ناواقعیت‌گرا است که کاراکترها را از زمینه‌ی واقعی زندگی‌شان جدا می‌کند. در سینمای واقعیت‌گرا همواره پرسوناژها را در زمینه‌ی واقعی زندگی‌شان می‌بینیم.

حتا در "زنگ تفریح" (۱۳۵۱)، که برخلاف سایر فیلم‌های او حال و هوای یک فیلم درونگرا و ضد قصه را دارد، پرسوناژ اصلی را در گذار از صحنه‌هایی می‌بینیم که به‌شدت پیشاپیش درباره‌شان فکر شده، و علیرغم ضد قصه بودن فیلم، صحنه‌ها با برنامه و فکر قبلی به‌دنبال هم آمده‌اند. اما با وجود همه‌ی تمهیدات (یا تدابیر) بیانی

(اکسپرسیونیستی) فیلمساز به منطق زندگی عینی پایبند است. این چال و هوای درونی جزروی دیگر احساس جدا افتادگی و طرد شدگی دانش آموز فیلم نیست که سرچشمه اش در تناقضات زندگی هر محصلی وجود دارد. بنابراین برخی از این صحنه ها، که حتما دارای کیفیت فراواقعیتگراییانه نیز هستند کمک می کنند تا زندگی واقعی و عینی بهتر آشکار و تبیین شود.

گیارستمی معمولا بر زمینه ی چنین زندگی واقعی و عینی، یک شخصیت را مورد توجه قرار می دهد. این شخصیت ممکن است در موردی مانند مورد "مسافر" (۱۳۵۳) کاراکتری استثنایی داشته باشد، اما غیرواقعی نباشد. واقعی بودن او را اجزای دنیای پیرامونش، که مرحله به مرحله در فیلم منعکس می شوند، تضمین می کنند. منظور این است که برجسته کردن یک کاراکتر در فیلم های گیارستمی بدین معنا نیست که سایر کاراکترها وجودی وابسته و قائم به او داشته باشند. دیگران نیز بنوبه ی خود شخصیت هایی واقعی و از نظر شیوه ای واقعیتگراییانه متقاعد کننده اند که حضورشان شخصیت اصلی را غنی می سازد. مادر بزرگ قاسم جولایی در فیلم "مسافر"، که از فرعی ترین نقش های فیلم است، در نشان دادن واقعیت زندگی این دانش آموز سرکش نقش با اهمیتی دارد. او بی خبری و ناآگاهی خانگی محیط پیرامون امثال قاسم را آشکار می کند، که حضورش برای تبیین کردار او الزامی است. همچنین در "لباس برای عروسی" (۱۳۵۵) پیرمرد قهوه چیی با قصه ای که از عشق های جوانی اش حکایت می کند - که نسبتا مفصل است - توجه برادر ممد و نیز توجه تماشاگر را به مقتضیات عاطفی و هیجانی نوجوانان فیلم جلب می کند. بدین ترتیب، گیارستمی از سینمای مبتنی بر روانشناسی احتراز می کند سینمایی که نمی خواهد یا نمی تواند

ه کیارستمی در "تجربه" (۱۳۵۲) تا اندازه‌ای با ترسیم تنهایی آبستره، در گرداب سینمایی فرومی‌غلطد که نمی‌خواهد یا نمی‌تواند علت‌های رفتاری آدم‌ها و حوادث را نشان دهد.

علت‌های رفتاری آدم‌ها و حوادث را در زمینه‌ی اجتماعی نشان بدهد و به روانشناسی مبتذل چنگ می‌زند تا حوادث و رفتارها را به انگیزه‌های درونی، نه به علل بیرونی، نسبت بدهد. تنها در "تجربه" (۱۳۵۲) است که کیارستمی تا اندازه‌ای با ترسیم تنهایی آبستره در گرداب این نوع سینما گرفتار می‌شود.

فیلم "لباس برای عروسی" به جای یگی، سه پرسوناژ اصلی دارد. هیچ‌یک از این سه اصلی‌تر از دیگری نیست و این از موفقیت‌های فیلم است که تمرکز روی هر کدام را به‌طور موازی و آمیخته پیش می‌رود و از این لحاظ تا پایان متعادل باقی می‌ماند. پرسوناژهای این فیلم همه به یک اندازه واقعی هستند و همگی آدم‌های واقعا عادی به‌نظر می‌رسند. در این فیلم نیز مانند سایر آثار کیارستمی، سرچشمه‌ی

• در فیلم "لباس برای عروسی" (۱۳۵۵)،
مانند سایر آثار کیارستمی، اکسیون در
حوادث روزمره ریشه دارد.

آکسیون در حوادث روزمره است. حادثه‌هایی که در سیر
عادی زندگی کاراکترها، غیرعادی به نظر می‌رسند و منشاء
هیجان‌های روحی پرسوناژها و تماشاگران می‌شوند. "لباس
برای عروسی"، با اینکه از همه فیلم‌های دیگر کیارستمی
هیجان‌انگیزتر است، به نظر نمی‌رسد که واقعیت در آن
تشدید شده باشد. این تشدید واقعیت در فیلم "زنگ
تفریح" هست - در خوابزدگی "دارا" و در کیفیت کمابیش
فراواقعیت‌گرایانه فیلم - در "تجربه" هم هست - در
تصویر کمابیش انتزاعی ممد - و حتا تاحدی در "مسافر"
نیز هست (در استثنایی بودن کاراکتر قاسم و کاری که
می‌کند). در فیلم "لباس برای عروسی" حتا "ممد لافزن"
یک دروغگوی عادی است که اگر رجزخوانی‌هایش برای همه دروغ
باشند، بالاخره به نیروی آن حسین و علی را مرعوب خود
ساخته. قاسم ("مسافر") هیچ‌کس را مرعوب کاراکتر خود
نمی‌کند، حتا اکبر را، اما در جسارت او و اقدام جسورانه‌اش

• شخصیت اصلی فیلم "مسافر" هیچ‌کس را مرعوب نمی‌کند، اما در جسارت و اقدام جسورانه‌اش رگه‌هایی از واقعیت تشدید شده وجود دارد.

رگه‌هایی از واقعیت تشدید شده وجود دارد. صحنه‌ی حقه‌بازی او با دوربین عکاسی در برابر دبستان هرچند متقاعد کننده و واقعی است ولی در ارتباط با منطق فیلم غلوآمیز به نظر می‌رسد، در این صحنه، که صحنه‌ای کمیک است، تشدید واقعیت جزو ذات آن است و به همین دلیل تعادل فیلم را برهم نمی‌زند و واقعی بودن آن را مخدوش نمی‌سازد. این اغراق کمیک در جاهای دیگر فیلم نیز هست، مثلاً در سکانس افتتاحیه‌ی فیلم، در صحنه‌ی ورود دیرهنگام قاسم به کلاس در حالیکه دستمالی به سر و دهان خود بسته است.

به نظر می‌رسد که واقعیتگرایی "لباس برای عروسی" باید مطلوب‌ترین شکل واقعیتگرایی برای کیارستمی باشد. اما علی‌رغم اهمیت میزانشن در سینمای واقعیتگرا، ما در سینمای کیارستمی با مونتاژی روبرو می‌شویم که

اهمیت آن کمتر از میزانش نیست. گفتیم که اهمیت میزانش در سینمای واقعیت‌گرا به اعتبار اهمیت است که این سینما برای محیط زندگی کاراکتر قایل است. در واقع این فضا سازی در ساختار دراماتیک آن اهمیت بنیادین دارد. و اصولاً نماها لانگشات (یا عمومی) هستند. فیلم در مکان‌های واقعی گرفته می‌شود، صدا برداری - از "مسافر" به بعد - سر صحنه انجام می‌گیرد، بازیگران غیر حرفه‌ای ایفاگر نقش‌ها هستند، همه‌ی تلاش برای نمایش روح واقعیت بر پرده‌ی سینماست، اما با این حال میزانش آن با میزانش سینمای واقعیت‌گرا تفاوت دارد. این مسئله را چگونه باید تبیین کرد؟ بیشتر این مشکل یا مسئله از آنجا ناشی می‌شود که می‌خواهیم یک الگوی مشخص سینمایی برای گیارستمی بیابیم. علاوه بر تاثر او از نئورئالیسم و (بی‌قصگی و تکنیک‌های روتوش نشده‌ی) سینما - حقیقت باید از یک تاثر دیگر نام برد: تاثر از موج نوی فرانسه.

افزدون سبک‌های سینمایی به فهرست تاثرات گیارستمی مشکل ما را حل نمی‌کند. زیرا تاثر از این یا آن سبک در سینمای او هست ولی باید بپذیریم که یک الگوی مشخص قبلی برای او وجود ندارد چرا که به سبکی وابسته و پایبند نیست. افزون بر این، مجموعه‌ی آن ویژگی‌ها که او را صاحب سبک کرده و سینمایش را اصیل می‌سازد در این جستجوی سبک‌ها از قلم می‌افتد. به بیان دیگر، گیارستمی برآموخته‌ها و تاثراتش از سبک‌های شناخته شده چیزی افزوده و سینمای او حاصل تاثرات و ویژگی‌های اوست.

به موضوع میزانش و مونتاژ در این سینما بازگردیم. در ارتباط با موضوع میزانش، گیارستمی را در رابطه با موج نوی فرانسه و نحوه‌ی پرداخت به پرسوناژها، می‌یابیم، زیرا هدف گیارستمی در فیلم‌هایش آشکار کردن ریشه‌های واقعیت به واسطه‌ی موضوع کار یا کاراکترهایش نیست، بلکه

این خود کاراکتر است که در مرکز توجه او قرار دارد. یک منتقد آمریکایی "نیل اوکسن هندلر" در توضیح نسبتاً مبسوط موردی که دیگران آن را ارائه بی‌روح و سرد کاراکترها از سوی موج نوی فرانسه می‌خوانند، می‌نویسد که این سردی به معنی بی‌اعتنایی این سینما به انسان‌ها نیست. بلکه این سردی ظاهری از آنجا ناشی می‌شود که کاراکترهای موج نو صاحب عواطف پیچیده‌تری هستند.^۱

گیارستمی اغلب در مطالعه و حل‌الجی عواطف و هیجانات پرسوناژ مورد نظر به موج نوی فرانسه نزدیک می‌شود. موضوع فیلم‌های او خود واقعیت بطور مستقیم نیست بلکه موضوع، کاراکترهایی هستند که بر زمینه‌ی این واقعیت قرار گرفته‌اند. چنین می‌نماید که فقر زمینه‌های سیاسی اجتماعی ژرف در سینمای او، از جمله، ناشی از همین برجسته‌کردن موضوع - پرسوناژ مورد نظر - و کم بها دادن به واقعیتی است که پرسوناژها بر بستر آن زندگی می‌کنند. دوربین، میزانسن، و مونتاژ عمیقاً تابع حالات و حرکات، یعنی نمودهای درونی و بیرونی پرسوناژ فیلم‌اند و در این سینما به قدرت به صحنه یا حتا تصویری برمی‌خوریم که کاراکتر اصلی در آن حضور نداشته باشد. "لویس. د. جیانتی" در توصیف جنبه‌ای از سینمای موج نو می‌نویسد: "کاراکترهای این فیلم‌ها، همانند معادل‌های ادبی خود در آثار "گامو" و "سارتر" فقط می‌توانند به خودشان ایمان داشته باشند، لیکن اعمال آنها در درجه‌ی نخست تعیین‌کننده‌ی شخصیت آنهاست: منیت یا فردیت (Selfhood) یک امر تکاملی است و نه یک "فرض" ثابت و پایدار. از اینروست که در شخصیت‌پردازی و در سبک سینمایی و بویژه در مونتاژ، بر بداهه‌سازی، تجربه‌گرایی، و انعطاف در طرح‌ها، بسیار تاکید می‌شود.^۲

"جیانتی" پیش‌تر توضیح داده است که تکنیک‌های

مورد استفاده‌ی فیلمسازان موج نو - "گذار"، "تروفو" و سایرین - طیف متنوعی از تکنیک‌های اکسپرسیونیستی تا تکنیک‌های واقعیت‌گرایانه را شامل می‌شود. و منظور او از انعطاف در سبک سینمایی و مونتاز، آزاد بودن آنان از قید الگوهای مشخص و استفاده‌ی آزادانه از تکنیک‌های متباین در درون یک فیلم واحد است. آیا اتکا به نفس و سماجت در تنهایی کاراکترهای گیارستمی و اعتقاد به خود "کاراکترهای موج نو تشابه‌ای دیده نمی‌شود؟ این مشابهت محتوایی خود منشاء تشابه‌های تکنیکی است زیرا گیارستمی جزو فیلمسازان نادر ایرانی است که به تناسب فرم و محتوا می‌اندیشد.

فقط در "لباس برای عروسی" است که با زیادتر شدن تعداد پرسوناژهای اصلی فیلم تاکید روی فضا و محیط بیشتر می‌شود. معماری در این فیلم نقش با اهمیتی دارد. شاید به دلیل مجموعه‌ی این عوامل است که گیارستمی علی‌رغم گرایش‌های واقعیت‌گرایانه کار خود را با سینمای مستند آغاز نکرده است. و در سال ۶۲، یعنی سیزده سال پس از شروع کار سینما دست به ساختن فیلم مستند می‌زند. و در سینمای مستند، کاراکتر اصلی خود واقعیت محیط است. لازم به تذکر است که فیلم‌های "شبه مستند" او در این فاصله، تعلق به سینمای غیر داستانی دارند و نه سینمای مستند. و در آنها - مثلاً در "قضیه‌ی شکل اول، شکل دوم" - با یک مستند عمیقاً بازسازی شده روبرو هستیم که دراماتیزم سینمای داستانی را دارد.

بی‌اعتنایی نسبی به مونتاز که در آثار نئورئالیستی، برخی فیلم‌های واقعیت‌گرایانه سینمای معاصر ایتالیا (برادران تاویانی) و نیز فیلم‌های شهید ثالث می‌بینیم، در سینمای گیارستمی نه تنها وجود ندارد بلکه او را حتماً علاقمند به مونتاز می‌یابیم. او بسیاری از

فیلم‌های خود و نیز بسیاری فیلم‌های دیگران را مونتاژ کرده برای گیارستمی مونتاژ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در حقیقت تفکیک مونتاژ و میزانشن در سینمای او غیر ممکن است. زیرا اهمیت مونتاژ در سینمای او یک اهمیت "ایزن‌اشتاینی" نیست. تئوری مونتاژ "ایزن‌اشتاین" مبتنی بر تقابل دیالکتیکی نماها و تولد یک مفهوم تازه از این میان است. در حالیکه کارگردانها در سینمای گیارستمی همگرایانه و در جهت کامل کردن همدیگر است. در حقیقت او از زوایای مختلف، مفهوم یک صحنه یا تصویر را فراهم می‌آورد و مجموعه‌ی نماها آشکار کننده‌ی یک معنای کلی و جامع است که اجزای آن طی نماهای مکمل هم عرضه شده‌اند. در حقیقت مونتاژ این سینما، میزانشن عمومی را خرد و قطعه قطعه نمی‌کند بلکه می‌گوشد با پیوند زاویه‌های مختلف نگرش، مجموعه‌ی یک صحنه را از جهات روانشناسی و تحلیلی کامل سازد. این مونتاژ وسیله‌ای برای ایجاد هیجان‌های موهوم، یا وسیله‌ای برای نجات از محدودیت‌های واقعیت صحنه نیست. منظور از این محدودیت‌ها، جنبه‌های سیاسی جامعه و جنبه‌های فیزیکی واقعیت صحنه است که کارگردانان سینمای تجارتی در گریز از آنها به دلایل متفاوت سیاسی، دست به خلاق توهم می‌زنند. این مونتاژ قبل از آنکه عنصری هنری در ساختار فیلم باشد، صنعتی است در خدمت "تروگاژ" (یا حقه‌های تصویری). مونتاژ موازی موفقیت‌آمیز سگانس آخر "لباس برای عروسی" از موارد قابل اعتنا در سینمای ایران است که توانایی گیارستمی را در مونتاژ نشان می‌دهد. در اینجا مونتاژ نه ناشی از محدودیت‌های فیزیکی صحنه است و نه موجد هیجان‌های موهوم، بلکه به‌طور ذاتی در ساختار فیلم وجود دارد.

از بهترین نمونه‌های مونتاژ در سینمای گیارستمی که

البته منحصر به چند مورد می‌شود، مونتاژ در درون پلان است بدون توسل به قطع (کات Cut). این موارد اگرچه معدود هستند اما نشان‌دهنده‌ی برخورد خلاق فیلمساز با مونتاژ است به گونه‌ای که پیشتر بدان اشاره شد. از نمونه‌های موفق آن، صحنه‌ی برخورد "ممد" و "حسین" در فیلم "لباس برای عروسی" است. دوربین به‌طور ساکن و برای مدتی کمابیش طولانی ناظر این برخورد باقی می‌ماند. فقط در اواخر این "پلان - صحنه" که حسین برای درآوردن شلوار به تارکی زیر پله می‌رود، دوربین یک تراولینگ بطئی و خفیف به سمت راست می‌کند که کوتاه ولی تاثیرگذار است. این تراولینگ تاثیر کات را دارد و با وجود استمرار پلان، این قطع مجازی اثربخش‌تر از بسیاری از قطع‌های متعارف سینمایی است. علت این تاثیر در سینمای گیارستمی به دلیل محفوظ ماندن واقعیت صحنه و عدم دخالت کمابیش مصنوعی مونتاژ در آن است. این حرکت بطئی دوربین به راست در تقابل با جهت حرکت حسین به چپ برای پناه گرفتن در زیر پله‌هاست. از این تقابل، به گونه‌ای، این احساس زاده می‌شود که برای او - حسین - پناهگاهی وجود ندارد. ژرفای تاثیر این حرکت و احساس ناشی از آن تا بدان حد هست - دست کم برای من - که این بی‌پناهی را نه فقط منحصر به این لحظه‌ی خاص از زندگی او، بلکه قابل تعمیم به کل آن جلوه دهد.

همین فرآیند مونتاژ در درون پلان را می‌توان در صحنه‌ی تنبیه فیلم "زنگ تفریح" نیز دید. "دارا"، پسر بچه‌ی دانش‌آموز که به عنوان تنبیه در راهرو ایستاده ناگهان مضطرب می‌شود: آقا ناظم دارد می‌آید. گیارستمی صحنه‌ی تنبیه (ترکه زنی) را با تدبیر تصویری بسیار دقیق و معناداری نشان می‌دهد: دوربین از بیرون پنجره‌ای که پسرک از ورای آن پیدا است به روی پنجره زوم می‌کند. ناظم

• "تجربه": نامتعارف بودن زاویه‌های دوربین چون در ساختار فیلم با معنا و در جهت حرکت درونی و بیرونی فیلم است، غیرعادی و مخمل یکپارچگی واقعیت‌گرایانه فیلم نیست.

می‌رسد، چهره‌اش دیده نمی‌شود (چهره‌ای عام)، همزمان با آغاز تنبیه جسمانی، تصویر دانش‌آموز تار (فلو) و در عوض تصویر شیشه‌ی شکسته واضح (فوکاس) می‌شود. با وضوح تصویر پنجره، شکستگی شیشه‌ی آن به روشنی مرئی می‌شود، از این پس ادامه‌ی جریان تنبیه در قاب شکسته‌ی شیشه دیده می‌شود و از آنجا که علت توبیخ "دارا" به ظاهر شکستن شیشه است، گویی نه مجازاتی با هدف تربیتی بلکه مقابله به مثلی در کار است. در این "پلان - صحنه" دوربین جابجایی ندارد و مونتاژ در درون پلان بواسطه‌ی زوم و تغییر فوکاس - کار با لنز - صورت می‌گیرد که تاثیر آن در یاد ماندنی است. این موارد که یادآور اهمیت میزانشن و اصرار در حفظ تداوم مکانی و زمانی صحنه در نزد فیلمسازان واقعیت‌گرا است، در کنار اهمیت مونتاژ، حاکی از انعطاف موج نوگونه‌ی گیارستمی در استفاده از سبک‌های متفاوت سینمایی است.

کار دوربین در سینمای گیارستمی چگونه است؟
 معمولاً در فیلم‌های گیارستمی ما شاهد زوایای متعارف دید و نیز دوربین ایستا هستیم. اما دوربین گیارستمی در یک وضع ساکن قرار ندارد و هرچند به‌ندرت ولی در مواردی از زوایای غیر متعارف به‌صحنه می‌نگرد، ولی اگر حرکت دوربینی در کار باشد به‌طور منحصر به‌حرکات پان یا تیلت می‌شود که در هر حال ناشی از جابجایی موقعیت دوربین نیست. در جاهایی مثل تعقیب موتور سه‌چرخه، یا موتور در "لباس برای عروسی" این جابجایی بیشتر تاثیر پان را دارد تا یک تراولینگ. حرکات تراولینگ و یا گرین برخلاف پان و زوم و تیلت مادیت دارند و ماهیتاً با شکافتن عملی و فیزیکی فضا بر تصویر سنگینی می‌کنند. این حرکات به‌نوعی توجه تماشاگر را به‌تکنیک کار معطوف می‌کنند. گیارستمی در مقام یک فیلمساز واقعیت‌گرا عمیقاً از این جلب توجه تکنیکی می‌گریزد زیرا این امر حضور یک عامل خارجی را در واقعیت نشان می‌دهد و با انحراف توجه تماشاگر به‌سوی خود، واقعیت تصویری مطلوب گیارستمی را مخدوش می‌سازد.

منشاء حرکات پان یا تیلت در این سینما حرکت موضوع است و دوربین طی این حرکات می‌گوشد تا موضوع را همچنان در حوزه‌ی دید خود داشته باشد. به‌همین دلیل خود پان یا تیلت و تاثیر زیباشناختی آنها به‌طور فنی هدف فیلمساز نیست بلکه قصد از آنها متمرکز نگهداشتن نگاه تماشاگر بر موضوع است. در نتیجه، این حرکات نه‌تنها توجه او را از موضوع منحرف نمی‌کنند بلکه آن را محفوظ نگه‌میدارند.

استفاده از دوربین روی دست از همان نخستین فیلم - "نان و گوچه" ۱۳۴۹ - شروع می‌شود و در "تجربه" شکل چشمگیری از آن را در صحنه‌ی توالی عمومی

می‌بینیم. دوربین روی دست در فیلم "همسرایان" نیز کم نیست. تاثیر تصاویر دوربین روی دست با لرزش‌های طبیعی و ناگزیر موجود در آن شبیه به تاثیر عکس‌های رتوش نشده است که بیشتر به واقعیت شباهت دارند. استفاده‌ی گیارستمی از این تکنیک به همین منظور است اما علاوه بر تاثیر زیباشناختی آن، تمرکز موضوع در حرکت دوربین روی دست حتماً بیشتر از حرکت پان یا تیلت است. زیرا در اینجا حرکات موضوع و دوربین به نوعی همگن می‌شوند و دوربین ماهیت مکانیکی یا ماشینی خود را از دست می‌دهد و بیشتر هویت انسانی می‌یابد. تاثیر گیارستمی از "سینما - حقیقت" و موج نوی فرانسه در علاقه‌ی او به این تکنیک به نحو بارزی مشهود است.

زاویه‌های غیر متعارف دوربین در این سینما که معمولاً منحصر به زاویه‌های به شدت سرپایین (های انگل) می‌شود نیز هدف آشکار ساختن جنبه‌هایی نامشهود از واقعیت صحنه یا برجسته کردن این جنبه‌ها را دنبال می‌کنند. شات‌هایی که در فیلم "لباس برای عروسی" با زاویه‌ی سرپایین از پاساژ می‌بینیم به قصد برجسته ساختن اهمیت آن در فضای فیلم است. در فیلم "تجربه"، در صحنه‌ی نزاع ممد با کارگر همسایه روی پله‌ها، و نیز در آخرین پلان فیلم که ممد در برابر خانه‌ی دختر جواب رد می‌شود، به ترتیب زاویه‌های سرپایین و نگاه کاملاً عمود دوربین، تنش موجود در صحنه را تشدید می‌کنند. و در پلان آخر "مسافر" زاویه‌ی سرپایین نگاه به قاسم جولایی در برهوت استادיום خالی، تنهایی و جدا افتادگی‌اش را از جمعی که قبلاً در رویایش او را طرد کرده است بهتر مجسم می‌کند. بدین ترتیب، نامتعارف بودن این زوایا چون در ساختار فیلم با معنا و در جهت حرکت دورنی و بیرونی فیلم است، غیرعادی و مخمل‌یکپارچگی واقعیت‌گرایانه

نیست .

جالب است که در این ارتباط، بخش رویای فیلم "مسافر" را مورد توجه قرار دهیم که تنها رویای موجود در تمام فیلم‌های گیارستمی است. نکته‌ی جالب در این است که رویایی بودن این بخش کاملاً قانع کننده است و با اینحال پرداخت آن به شدت واقعیت‌گرایانه است. کیفیت رویایی این بخش حاصل دستکاری در عناصر صدا، زمان، و مکان است. در سطح صدا، صداهاى اصلی صحنه حذف شده و در طول رویا صدای دور هیاهوی تماشاگران استادیوم شنیده می‌شود. گذر زمان نیز سیر عادی و منطقی خود را از دست داده و با ایجاد جهش‌هایی در آن، منطق فشرده و پرشتاب رویا جایگزین شده است. از لحاظ امکان، دو جای مختلف در دو شهر مختلف، یعنی مدرسه‌ی واقع در ملایر و بخش پر درخت ورزشگاه امجدیه به هم پیوند خورده است. همه‌ی اینها بسیار بامعنا هستند که در پیوند باهم، رویا را بامعنا و قانع کننده می‌سازند. ساختار تصویری این رویا مبتنی بر پیوند زاویه‌های دید سرپایین و سربالا (های انگل و لوانگل) است. این زوایا در سینمایی که از مجموعه‌ی زاویه‌های متعارف نزدیک به دید عادی انسان تشکیل شده، غرابتی به فصل رویا می‌بخشد که آن را از سایر صحنه‌های فیلم متمایز می‌سازد. علاوه بر این، این زوایای حاد سربالا و سرپایین در رویای محصلی که در اعماق ضمیرش دستخوش احساس گناه شده و خود را در معرض داوری قاطع از سوی حتماً دوستان خود می‌بیند، در ایجاد تناسب میان شکل و محتوای این ساختار عملکردی بسیار منطقی، به جا و با اهمیت دارد.

اما اگر گیارستمی عیماً از آن شگردهای تکنیکی که خطر سنگینی بر تصویر را دارند پرهیز دارد و بیشتر متمایل به تصاویر رتوش نشده‌ای است که منطبق بر روح

واقعیت هستند ، چرا در سرتاسر "همسرایان" (۱۳۶۱) از فیلتر مه استفاده کرده؟ استفاده از این فیلتر معمولاً در نزد فیلمسازانی رایج است که زیبایی وهم‌آلودی را جستجو می‌کنند . اما در "همسرایان" به‌طور قطع چنین قصدی در میان نیست و این فیلتر دو کارکرد در فیلم دارد : نخست آن که رنگ دیر شنوایی پیرمرد - دیرشنوایی با معنایی که طنین‌های خودبینی و بی‌اعتنائی به جهان دارد - را به تمامی دنیای فیلم می‌آلاید که در زمینه‌ی تمثیلی فیلم بسیار بامعناست ، دوم آن که استفاده از آن در فیلمی که در فضای مه‌آلود رشت فیلمبرداری شده دقیقاً جهت واقعیت‌گرا دارد . و در اینجا نیز ما کیارستمی را همچنان در جستجوی روح واقعیت بر اکران می‌بینیم .

بخشی از کتاب :

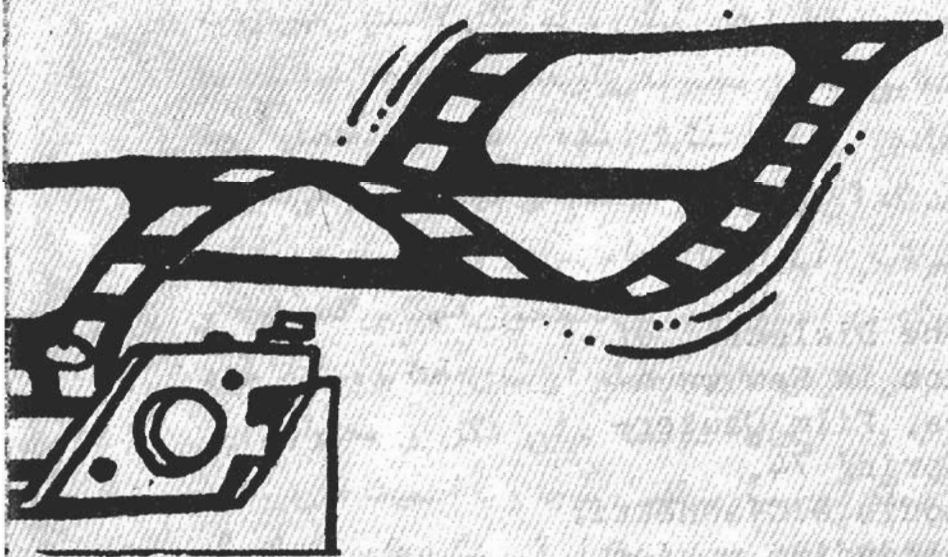
"کیارستمی : فیلمساز واقعیت‌گرا"

اردیبهشت ۶۳

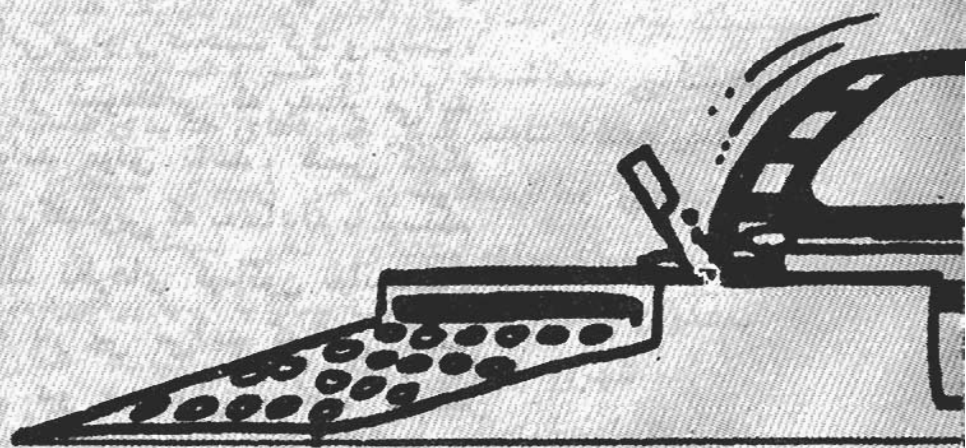
ایرج کریمی

1.The Dialectic of
Emotion in New wave
Cinema, Film Quarterly,
Spring 74.

2.Louis.D.Giannetti:
Understanding movies,
Prentice-Hall, Inc.
Englewood Cliffs, New-
Jersey.

درباره‌ی پنچ فیلم،

 یادآوری

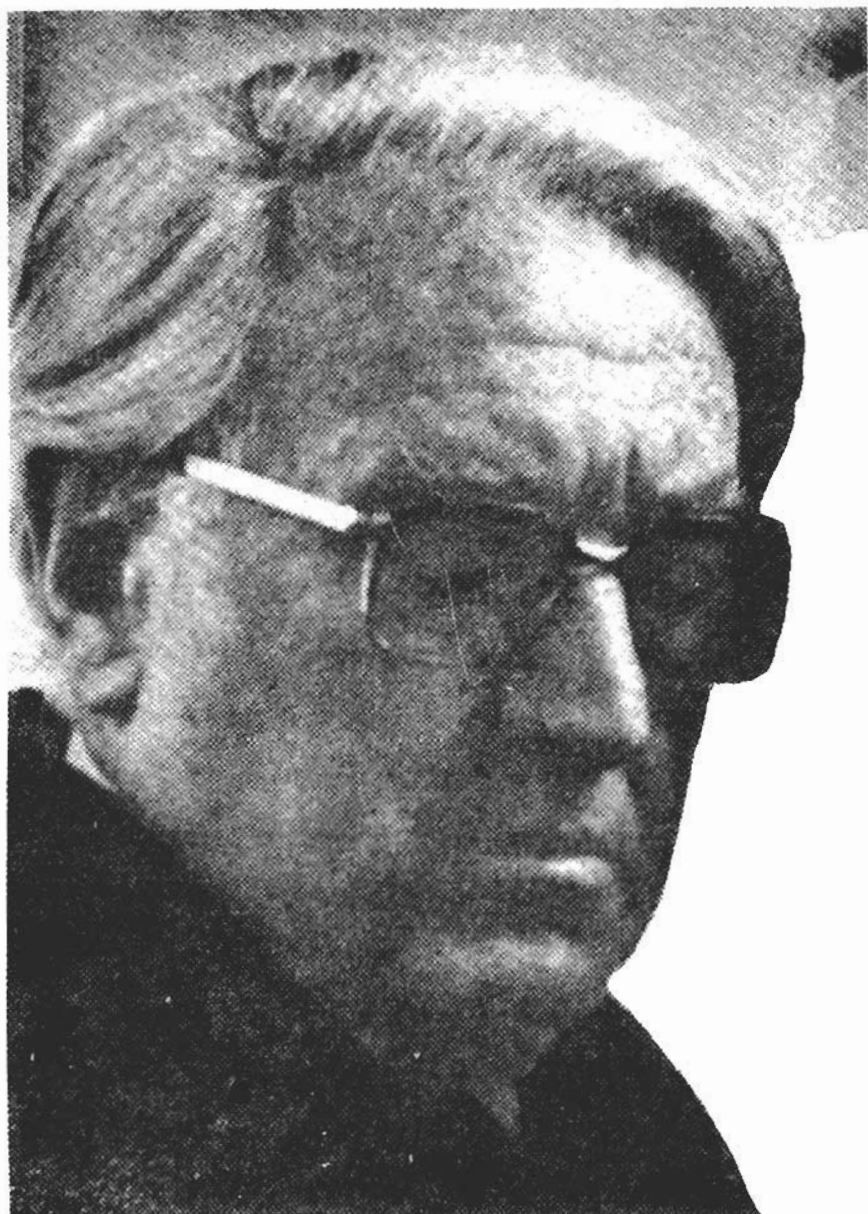
• درباره‌ی هر فیلمی به‌گونه‌های
 فراوانی می‌توان صحبت کرد و نوشت ،
 یکی از شیوه‌هایی که به‌نظر می‌آید
 می‌تواند موفق باشد ، همین گفتگو
 است ، گفتگویی که به‌مبادله یا دستکم
 به‌ارائه نظرهای گوناگون بیانجامد .
 آنچه در پی می‌آید گفتگویی است
 میان دو دوستدار سینما ، به‌امید
 تبادل و نه تقابل ، و چنانچه پیدا است
 این مهم رعایت شده تا نظر دیگر
 دوستداران سینما چه باشد ؟

کفتگوی پیرامون فیلم "عابر پیاده"

آلمان پیاده

بهمن زنوزی: "ماکسی می‌لین شل" کارگردان را می‌توان حد فاصل فیلمسازان قدیمی آلمان، یعنی دوره‌ی قبل از جنگ دوم جهانی، ("مورنائو"، "فریتس لانگ"، "وینه" و ...) و کارگردان‌های معاصر آلمان ("ویم وندرس"، "ورنر هرتزوگ"، "فاس بیندر"، "اشلندورف" و ...) دانست. فیلمسازان سینمای آلمان قبل از جنگ از کشورشان کوچ کردند و پس از جنگ هم، آلمان به‌عنوان کشوری شکست خورده، تا مدت‌ها نتوانست فعالیت‌های جدی در زمینه‌ی سینما داشته باشد و تا اواخر دهه‌ی شصت بیش‌تر فیلم‌هایی که در آلمان تهیه شد ملودرام و کم‌دی‌هایی سبک بود با رنگ و بوی محلی که در نهایت جایی در بازار جهانی نداشت. در اواخر دهه‌ی شصت، و در دهه‌ی هفتاد شاهد ظهور چهره‌های جدیدی هستیم، که با پشتوانه‌ی فعالیت‌هایشان در زمینه‌ی سینمای تجربی، هویتی ویژه برای سینمای آلمان دست و پا کردند که به‌عنوان فیلمسازی صاحب سبک با آنها برخورد می‌شود. . .

شهرز جویانی: موضوع "عابر پیاده" همان موضوع "گوشه‌گیران آلتونا" ("ویتوریو دسیکا"، ۱۹۶۳) است. اما شکل کار در "عابر پیاده" خیلی عینی و واقعی است. در "عابر پیاده" اثری از جهان‌بینی "سارتر" - که در

• "گوستاو رودلف سلنر" - کارگردان سابق
اپرای برلن - در نقش "هینز گینز" در
"عابر پیاده"

فیلم "گوشه‌گیران آلتونا" به نوعی گم‌رنگ و در نمایشنامه
به نوعی مسلط و خود دارد - دیده نمی‌شود. در "گوشه‌گیران
آلتونا" بار اصلی گناه بر دوش پسر خانواده است و در
"عابر پیاده" پدر این بار را به دوش می‌گذرد. این به نوعی
نشان دهنده‌ی تفاوت دید میان نسل "شل" و نسل

"سارتر" است. مسایل و موضوعهای "عابر پیاده" نزدیکتر به ما و زمانه‌ی ماست. "عابر پیاده" نگاه‌اش به جنگ - شاید - متعلق به دو نسل بعد از نسل "سارتر" باشد، نسلی که در جنگ شرکت نداشت، در حالی که نسل "سارتر" (و قشری که "سارتر" به آن وابسته است) علاوه بر شرکت در جنگ، پیش از جنگ برای خود آرمان‌هایی داشت و با نوعی جهان‌بینی در پی واقعیت بخشیدن به آرمان‌هایش - حتا - در گوشه‌ای از جهان بود که همه‌ی این آرمان‌ها با وقوع جنگ درهم شکسته شد و این به خودی خود برخورد متفاوت را با جنگ (در مقایسه با نسل "شل") سبب می‌شود... در "عابر پیاده" پس از صحنه‌ی گشتار در کلیسا ما تصاویری از تصادف‌های رانندگی را می‌بینیم و همچنین می‌شنویم در یک سال ۱۶۰۵۰۰ نفر در تصادف‌های رانندگی گشته شده‌اند، که این پرسش را پیش می‌گشتد، اگر ما نسلی را به دلیل شرکت در جنگ و گشتار - با توجه به مسخ‌ی که دچارش شده بود - محکوم می‌کنیم، برای این همه تلفات رانندگی، کدام نسل را باید محکوم کنیم؟

ب - ز : نمایشنامه 'گوشه‌گیران آلتونا' سال ۱۹۶۰ منتشر شد و در واقع تاثیر واقعی بینش نویسنده‌اش را بر نسل پس از جنگ نشان می‌دهد، چرا که در همین دهه‌ی شصت بود که بحث آزادی در اروپا رونق زیادی پیدا کرد... تشابه‌های "عابر پیاده" با نمایشنامه‌ی "سارتر" از حد داستان بیش‌تر است، "سارتر" به موضوعی انتزاعی نپرداخته و در نتیجه سراغ سیاست و تاریخ رفته، "شل" هم همین کار را کرده و در نگاهی دیگر ممکن است به شباهت‌های تئاتیک بر بخوریم، مثل: رابطه‌ی پدر و پسر، وابسته بودن یکی به دیگری و طغیان پسر علیه پدر، با پیش کشیدن مناسبات پیچیده در جامعه‌های صنعتی

معاصر و موقعیت انسان در آن‌ها ...

ش-ج: "سارتر" فیلسوف است، حتا موقعی که نمایشنامه می‌نویسد، و مقوله‌های فلسفی به‌خودی خود انتزاعی‌اند. این از بدیهیات است که منشا بسیاری از مقوله‌های فلسفی در جهان بیرون قرار داشته باشد. در "عابر پیاده" ما پروسه‌ی هرگدام از موضوع‌ها را به‌گونه‌ای عینی طی می‌کنیم، اما در "گوشه‌گیران آلتونا" قهرمان نمایشنامه و فیلم خودش را در اتاقی حبس کرده و در دنیای درونش به‌گنگاش می‌پردازد و کلمه‌ها، پیش از آن‌که ما را به موضوع‌هایی عینی و همگانی راهبر باشند، به‌دنیای ذهنی و فلسفی می‌گشانند ...

فرم کار "ماکسی می‌لین شل" در "عابر پیاده" به‌گونه‌ای یادآور "همشهری‌کین" "اورسن ولز" است. در "همشهری‌کین" هم بخشی از شخصیت و موقعیت اجتماعی و مالی "فاسترکین" با فیلم‌های خبری نشان داده می‌شود و همچنین در شیوه‌ی تدوین ...

ب-ز: گرچه "عابر پیاده" و "همشهری‌کین" از نظر شکل تا اندازه‌ای به‌هم شبیه‌اند اما تفاوت‌هایی هم دارند. در "همشهری‌کین" بیش‌تر یک نفر مطرح است بقیه یا درباره‌ی او صحبت می‌کنند، یا به‌دلیل نزدیک بودن به‌او هرگدام از این آدم‌ها، با تکیه به‌خصوصیات خودشان، بخشی از گذشته و در نتیجه شخصیت "کین" را آشکار می‌کنند و در کنار هم قرار گرفتن این بخش‌هاست که "کین" را می‌سازد، اما در "عابر پیاده" به‌مسایل و آدم‌های متعددی پرداخته شده و شخصیت اول فیلم هم عمده‌تر از بقیه نیست. با این‌که این آدم‌های دیگر در "عابر پیاده" کمتر ظاهر می‌شوند، ولی شخصیت و نقش‌شان مطرح است ...

ش-ج: ... فصلی که دختر بچه‌ای با چراغ عابر

پیاده بازی می‌کند باز به‌نوعی موضوعی اساسی را مطرح می‌کند. قبل از هرچیز باید بگوییم چراغ چهارراه و رعایت آن به‌نوعی یک قرارداد اجتماعی است، قرارداد اجتماعی صنعتی، که با قراردادهای اجتماعی دوران "ژان ژاگ روسو" تفاوت‌ها دارد... در جامعه‌ای صنعتی، در شهری بزرگ کسی که به‌چراغ چهارراه توجه نکند مجازاتی را باید تحمل کند، همان‌طور که اگر فردی یا دولتی در جنگ قراردادهای اجتماعی جهانی را رعایت نکند - مثلاً گشتار غیرنظامیان، کودکان، زنان - مجرم شناخته می‌شود.

حالا پس از این مقدمه می‌پردازم به صحنه‌ای که دختر بچه‌ای پی در پی از این سمت خیابان به آن سمت خیابان می‌رود و هر بار، قبل از عبور، با تکه‌های چراغ را قرمز می‌کند و باعث می‌شود اتومبیل‌های بسیاری، که رانندگانش به‌چراغ توجه دارند پشت چراغ قرمز بایستند، در حالی که کسی نمی‌آید از دختر بچه بازخواست کند و ما به‌بازی گرفته شدن گروه انبوهی، در ارتباط با تن دادن به قراردادهای اجتماعی، را شاهدیم، و همین‌طور است پی‌گیری جنایتکاران جنگی، که به‌نوعی قرارداد اجتماعی شده، قرارداد اجتماعی‌ای که می‌تواند، همان چنانچه است، (البته به‌نوعی متفاوت با مورد دختر بچه) بازبچه شود برای عده‌ای، یا نردبانی شود برای ترقی گروهی یا عاملی شود برای نجات روزنامه‌ای از ورشکستگی، در حالی که در "گوشه‌گیران آلتونا" با چنین دیدی روبرو نیستیم.

ب - ز: شاید بتوان عبور از چراغ قرمز را، لغویک قرارداد اجتماعی، با گشتار دسته‌جمعی مردم قیاس کرد. ولی بچه‌ای که آن را به‌بازی گرفته به‌بعد عملی که انجام می‌دهد واقف نیست و در این رابطه فرق است بین فردی که آگاهانه یک قرارداد را زیر پا می‌گذارد با فردی که بدون

آگاهی و مسئولیت آن را به بازی می گیرد . . .

ش - ج : نوع و نحوه ی به بازی گرفتن و عدم توجه به ، هر قرارداد اجتماعی ای ارتباط مستقیم دارد با شرایط سنی و اجتماعی و زمانی و مکانی فرد خاطی . دختر بچه به خوبی می داند کار خلافی می کند و برای توجیه کارش ، استدلالی هم دارد ، اما استدلالش بچگانه است ، پس معصومیت و توجیه کودکانه دخترک نباید باعث شود تا ما او را بی گناه و نا آگاه بنامیم . فلان سرباز نازی ای که در جبهه است ، با توجه به دنباله روی کورکورانه اکثریت مردم آلمان ، به ویژه در ارتش و نا آگاهی از قوانین بین المللی و همچنین عقوبت سخت سرپیچی از دستور به راحتی او را وامی دارند تا بسوی پیرزنان و پیرمردان و کودکان شلیک کند و از همه هم نباید توقع از خود گذشته در راه آرمان های انسانی داشت . . .

ب - ز : . . . "ماکسی می لی یین شل" چه با مهارت این صحنه را تبدیل به بخشی از داستان فیلم می کند ، یعنی در حالی که "هینز" (گوستاو رودلف سلنر) در انتظار اتومبیل و راننده اش است و به دلیل بازیگوشی دختر بچه ، راننده اش به موقع نمی تواند بیاید دنبالش ، "هینز" به ناچار سوار تراموا می شود . . . در فیلم از اتومبیل استفاده های متعددی شده ، مثل حرف های مری کلاس تخلقات رانندگی در مورد این که آن قدر در آمد ندارد تا بتواند اتومبیل بخرد و در نتیجه مرتکب خلاف شود ، یا صحنه ی حمله خبرنگاران با اتومبیل به "هینز" در فضای باز برف گرفته ، که یادآور آسیب پذیری موقعیت "هینز" است . . . در صحنه ای پیش از صحنه ی کلاس آموزشی ، که ما شاهد چهره ی زن یونانی و وضع زندگی او هستیم و بعد تصویر روی پرده یک عکس است و بعد عکسی دیگر از پیرزنی که با ماشین زیر گرفته شده و برای لحظه ای

• "ماکسی می‌لین شل" سازنده‌ی "عابر پیاده"

این شک پیش می‌آید که نگند پیرزن یونانی گشته شده، آن هم به دلیل شناسایی "هینز" - که مسئول قتل عام در دهکده‌ی یونانی است - و این تأکیدی است بر آسیب‌پذیری پیرزن از نظر موقعیت اجتماعی در آلمان به عنوان یک خارجی مقیم. یا می‌توان به صحنه‌ی تصادف اتومبیل اشاره کرد که فرمان اتومبیل دست پدر است، پدری که رئیس و صاحب کارخانه‌ای است که زمانی اسلحه تولید می‌کرده، پدری که عامل قتل عام زن‌ها و بچه‌ها است، پدری که در عرصه‌ی سیاست امروز آلمان نقشی عمده دارد، پدری که می‌تواند در مورد کارگران خارجی، یعنی سرنوشت انسان‌ها، تصمیم بگیرد و پسر که قرار است جای او را بگیرد اما به دلیل احساس مسئولیت در برابر جنایت پدر با آگاهی فرمان را لحظه‌ای، برای از بین بردن پدر، از دست

او می‌گیرد و اتومبیل را از میسر اصلی خارج می‌کند - اما - خود پسر در این گیر و دار قربانی می‌شود. و پس از این حادثه است که "هینز" همچون هر "عابر پیاده" ای آسیب‌پذیر می‌شود و اینک سواره‌ها هم چندان مصونیت ندارند.

اشاره دیگری به اتومبیل وجود دارد و آن عنوان و عکس صفحه‌ی اول روزنامه است که دو نفر را، برای جای پارک اتومبیل به‌روی هم چاقو کشیده‌اند، نشان می‌دهد (البته ما وصف عکس را می‌شنویم و آن را نمی‌بینیم.) که نقش "هارتمن" مدیر روزنامه را در مقابله با "هینز" یادآور می‌شود.

و اما در مورد فیلم - که زمان نسخه اصلی‌اش صد دقیقه است، پس چیزی نزدیک به یک پنجم آن از گف رفته - که با شیوه‌ی تدوین موازی هم به‌ماجرای سرعت می‌بخشد، هم ایجاد تعلیق می‌کند و در عین حال شکل کلی فیلم و پیچیدگی روابط را هم مشخص می‌سازد. "عابر پیاده" با رجعت به‌گذشته‌های متعدد، که داستانی را تشدید می‌کند، به‌دلیل پرداخت گزارش گونه‌اش شکلی مستند بخود می‌گیرد و نام بردن از افرادی سرشناس مثل "ادنائر"، "ویلی برانت" به‌این تصور شدت می‌بخشد که آدم‌ها و در نتیجه ماجرا واقعی است، این که "هینز" وجود خارجی داشته یا نه چندان مهم نیست، چون "هینز"‌های نوعی در آلمان بوده‌اند و هستند و آنچه مهم است واقعیت جامعه معاصر آلمان است و تلاش فیلمساز در جهت به‌تصویر درآوردن آن.

دوربین بیش‌تر مواقع همچون "دیدگاه شاهد" در صحنه حضور دارد و منطق خودش را به‌وسیله داستان حفظ می‌کند و به‌گونه‌ای نگاه کردن - و در نتیجه نظارت - نه‌تنها بخشی، بلکه موضوع اصلی ماجرای فیلم می‌شود و

- طرح و توطئه‌ای را شکل می‌دهد ، برای نمونه :
- (الف) در شروع فیلم نگاه نوهی "هینز" را از پشت نقابی به یک فسیل ماقبل تاریخ داریم ،
- (ب) تحقیق و در نتیجه نگاه روزنامه‌نگاران به گذشتهی "هینز" در رابطه با واقعه‌ای تاریخی و در جهت کشف حقیقت ،
- (ج) زیر نظر داشتن و عکس گرفتن از "هینز" در موزه ، به‌هنگام خروج از موزه ، و در راه کلاس تخلقات رانندگی ،
- (د) حتا خود تعقیب‌کنندگان هم از نظارت و تعقیب در امان نیستند ، زیرا بیرون موزه می‌بینیم شخصی - که بعد متوجه می‌شویم وکیل "هینز" است - از پشت ستون‌ها مراقب خبرنگاران است ،
- (هـ) یا عکس گرفتن از "هارتمن" مدیر روزنامه در برابر کیک تولد ،
- (و) نظارت زن یونانی در کلاس ، خارج از کلاس و در تراموا ،
- (ز) نوهی "هینز" وقتی می‌گوید پدرش - "آندراس" - را ، که از بالا به آنها نگاه می‌کند ، دیده و حتا "هینز" خودش از خویشتن خویش خلاصی ندارد و تحت نظارت بخشی از خودش قرار دارد و در پایان در معرض دید همگان در تلویزیون است .
- همان‌طور که اشاره کردم فیلم به موضوع‌هایی می‌پردازد که سازنده‌ی چهره‌ی آلمان است ، مثلاً موقعیت کارگران خارجی ، که "هینز" با صراحت در جلسه‌ی بررسی سود سالیانه‌ی کارخانه متذکر می‌شود هیچ جای نگرانی در رابطه با وضع مسکن و حق بیمه‌ی کارگران خارجی وجود ندارد ، چرا که هروقت لازم باشد می‌توان آنها را اخراج کرد . یا تاکید "هینز" ، به‌هنگام سخنرانی ، بر آلمانی

باقی ماندن یا وقتی که "هارتمن" (مدیر روزنامه) به سادگی از کنار دگتر می‌گذرد که حضورش به عنوان یک عامل قتل عام اهالی دهکده یونانی ثابت شده...

ش - ج: چون برایش آدم‌های مهم، مهم‌اند. همان‌طور که گفتی در اوایل فیلم "هینز" به هنگام سخنرانی می‌گوید: "ما پیشرفت کرده‌ایم به اندازه‌ای که هیتلر هم نتوانست، اما اقتصاد ما نباید آمریکایی شود، همان‌طور که فرهنگ و هنرمان آلمانی است اقتصاد ما هم باید آلمانی باشد" و این آرزوی هر آلمانی متعلق به نسل "هینز" بوده و هست. در حالی که ما می‌دانیم بخش اعظمی از پیشرفت آلمان، در سال‌های پس از جنگ، به دلیل سرمایه‌های آمریکایی بوده و بالطبع سرمایه‌های آمریکایی با خود بسیاری ویژگی همراه داشته، از جمله است خلیات آمریکایی که مظهر وجود این خلیات در آلمان را می‌توان مدیر روزنامه دانست که پرداختن‌اش به موضوع جنایتکار جنگی دقیقاً کم و کیف آمریکایی دارد پرداختن و حتا تاختن‌اش به سبک و سیاق روزنامه‌های آمریکایی است.

البته باید پذیرفت که علایق نسل "هینز" در میان نسل کنونی آلمان هوادار دارد که به نوعی همان "نئو فاشیزم" است، که مظهرش را در فیلم می‌توان وکیل "هینز" بشمار آورد. وکیل "هینز" می‌گوید: "چرا وقتی مردم آن دهکده گلوله‌ها را از پشت سر به سربازان آلمان شلیک می‌کردند کسی چیزی نمی‌گفت اما تا جواب گلوله هایشان را می‌گرفتند صدای همه در می‌آمد."

بعد این وکیل بحث جالبی را، با طرح سئوالی، به میان می‌کشد، سوال وکیل این است که چرا دولت آمریکا به فلان افسر ارتش که در ویتنام اهالی دهکده‌ای را قتل عام کرده مدال و حتا ویلایی در یکی از سواحل آمریکا

می‌دهد، اما فلان فرماندهی ارتش نازی باید به‌عنوان جنایتکار جنگی مجازات شود، آنهم پس از گذشت این‌همه سال. اگر آلمان در جنگ پیروز می‌شد، اینانی که به‌عنوان جنایتکار جنگی محاکمه شدند یا خواهند شد، قهرمان بشمار نمی‌رفتند، مدال و امکانات رفاهی فراوانی را صاحب نمی‌شدند؟

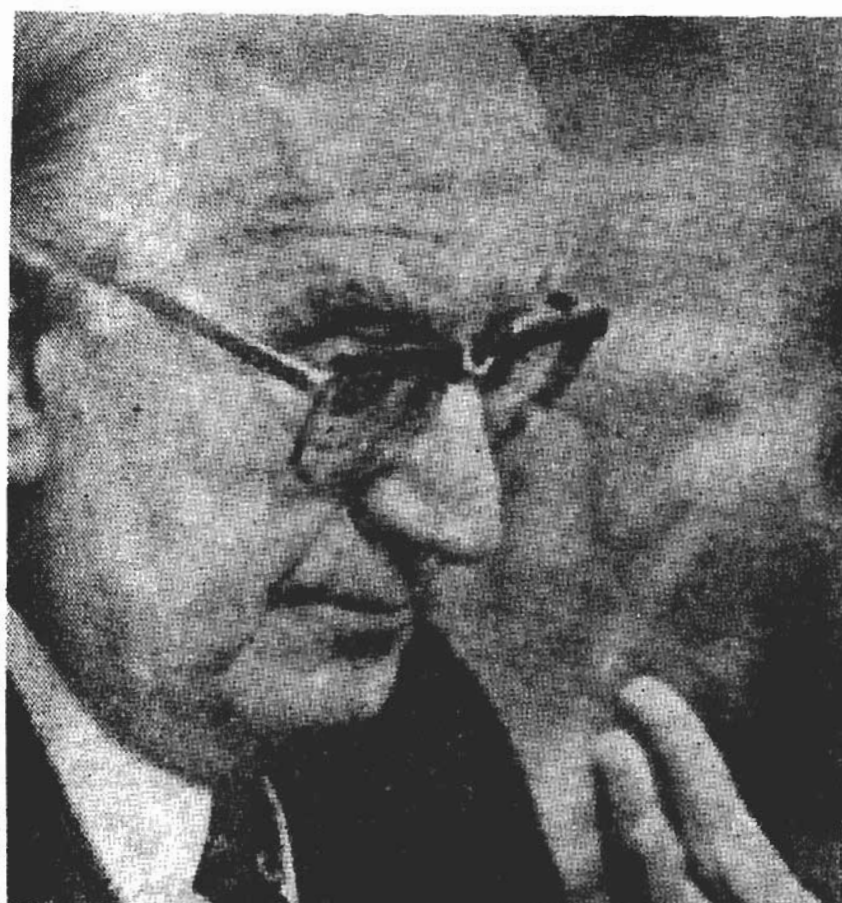
ب - ز: پرداختن "هارتمن" به "هینز" را می‌شود این‌طور هم تفسیر کرد که "هارتمن" می‌خواهد در نظام آلمان امروزی نقشی در خور داشته باشد. و برای ثابت کردن این مدعا می‌شود به‌فصلی اشاره کرد که مدیران روزنامه دور هم نشسته و دارند تصمیم می‌گیرند که "هینز" را متهم به قتل‌عام اهالی دهکده‌ی یونانی کنند و پس از این تصمیم است که از "هارتمن" خواسته می‌شود به چاپخانه‌ی روزنامه برود و در آنجا با گیک تولدی، که برای اوست، روبرو می‌شود. "این گیک تولد گیه؟! برای چیه؟!". "هارتمن" کسی است که می‌خواهد پا به‌میدان - یا به‌دنیای تازه‌ای - بگذارد. و بعد انفجار ناگهانی دو فشفشه هشدار است به‌او. و "هارتمن" با لحن با‌معنایی می‌گوید: "بامزه بود" که درواقع منظورش چیز دیگری است... تاریخ، تکنولوژی، هیپیزم، سود صنایع، آلمانی‌های گریخته از جنگ و نازی‌ها، تلویزیون، روزنامه و خیلی موضوع‌های دیگر که در فیلم مطرح می‌شود و در نگاه اول چنین به‌نظر می‌آید که فیلمساز دچار پرگویی و پراکنده‌گویی شده، اما در نگاهی دوباره وقتی متوجه می‌شویم که اصلاً قصد کارگردان ارائه تصویری از آلمان و مسایل آلمان - آلمان سال ۱۹۷۳ - است، اما با ساختی نسبتاً ساده و بسیار دقیق، که نگاه نسل جدید را برای بازشناسی ماهیت دنیای امروز می‌طلبد.

فیلم در ضمن نظری هم به‌آینده دارد. در بخش

موزه‌ی علوم نوه‌ی "هینز" را در گروه‌ی "فاراده" در معرض نیروی برق با ولتاژ زیاد می‌بینیم که نمایشی است از سیستم‌های ایمنی جامعه صنعتی آینده. این صحنه به علاوه‌ی تعویض نقاب و عینک با پدربزرگ و بحث بر سر جلو یا عقب نشستن در اتومبیل پس از خروج از موزه و نیز تیراندازی نوه‌ی "هینز" با تفنگ اسباب‌بازی به طرف پیرزن‌ها، اشاره به جانشین آینده دارد.

ش - ج: "ماکسی می‌لین شل" با این که به موضوع‌های زیادی می‌پردازد اما محور فیلم "عابر پیاده" همان جنگ و جنایت است که به عواقب آن خیلی عینی پرداخته، وقتی می‌گویم عینی، منظورم واقعی هم است. مثلاً باید از فصلی یاد کنم که پرداختی ذهنی دارد اما نتیجه‌اش عینیت دارد و واقعی است، فصل تصور خودکشی "هینز" از نگاه خودش - شاید سه "خود" ش - آن‌هم در میان داربست‌های فلزی و فضای سرد و خالی کارخانه، آهن و پولاد و ...

حسن فیلمساز این است که به‌ورطه‌ی احساساتی بازی نمی‌غلطد و واقعیات موجود را به همان شکلی که است - با تفاوت‌هایی که در هر کار هنری‌ای مجاز است - مطرح می‌کند و این را با نشان دادن هر دو روی سکه امکان‌پذیر می‌سازد. نمونه دیگری که در ارتباط با شیوه‌ی "ماکسی می‌لین شل" می‌توان آورد تظاهرات گروهی از مردم در برابر کارخانه است. در این فصل ما صدای یکی از سهامداران را می‌شنویم که می‌گوید: "هنوز عبرت نگرفته‌اند" و این می‌تواند - با توجه به سن سهامداران - گویای این مطلب باشد که مردم عادی را با رسانه‌های گروهی به هر طرف می‌شود کشاند، می‌شود گوک‌شان کرد و همچنین می‌توان با یک مناظره‌ی تلویزیونی با دشان را خالی کرد. در حالی که فیلمساز را همین موضوع می‌توانست به سمت‌هایی، که دیگر

• تصویری از فیلم "عابر پیاده"

نازل بودنشان آشکار است، بکشاند.

ب - ز: مناظره‌ی تلویزیونی تا حدی شکلی از سازش را مطرح می‌کند. یعنی پس از همه‌ی داد و بیدادها طرفین، باهم دست می‌دهند و در حالی که اشاره‌ای به تبرئه ضمنی "هینز" نیز هست و این نمایشی بودن قضیه و همچنین ماهیت این آدم‌ها و در نتیجه نقش روزنامه و تلویزیون را به عنوان رسانه‌های گروهی در چنین جامعه‌ای مشخص می‌کند.

گذشته از این‌ها باید به شیوه‌ی کار "شل" هم نگاهی داشت. عنوان‌بندی فیلم روی تصاویری نامشخص است که پس از پایان عنوان‌بندی، وقتی دوربین عقب

می‌کشد، متوجه می‌شویم که تصاویر متعلق به اجزاء یک اسکلت است و این اسکلت متعلق به حیوانی است غول‌پیکر - در واقع هیولا - که در موزه بالای سراجساد گودگانی، که محصول جنگند، قرار دارد و در پایان فیلم نیز به همین موضوع پرداخته شده، استخوانی از اسکلت جانوری را نوهی "هینز" نگهداری می‌کند و با این سؤال که چرا بعضی چیزها را در موزه نگه می‌دارند و جواب "هینز": "برای این که فراموش‌شان نکنیم"، فراموش نکنیم که بودیم و چه بودیم یا این که چه هستیم؟!...

ش - ج: در فصل موزه، از گفتگوی پسر بچه با پدر بزرگ این برداشت را می‌شود کرد که: انسان‌ها اگر به تاریخ مراجعه کنند می‌بینند تا این لحظه تاریخ یعنی سرگذشت یا قصه‌ی قتل عام‌ها...

ب - ز: بخش‌های کوچکی که اسکلت هیولا را می‌سازند به تنهایی و از نزدیک چندان قابل تشخیص نیستند، ولی در واقع شکل کلی را هم همین اجزا می‌سازند و نشانه‌هایی از این دست نیز در فیلم است، مانند عکسی که هرچه بزرگتر می‌شود محوتر می‌شود و تصویرش بی‌شکل‌تر از کار درمی‌آید، به حالتی که می‌تواند عکس هر کسی باشد، من، تو، او، یا واقعیت انسان معاصر و نه فقط هیولایی به نام هیتلر یا نازیسم...

ش - ج: باید به فصل دوره‌ی پیرزن‌ها اشاره کرد، پیرزن‌هایی که با گوش سنگین‌شان ظاهراً به یکی از آهنگ‌های "واگنر" گوش می‌دهند که این خود یادآور علاقه‌ی هیتلر به "واگنر" است، پیرزن‌ها به ظاهر با هم حرف می‌زنند که در واقع حرف‌های خودشان را تکرار می‌کنند، با این که مطمئن نیستند مخاطب‌شان به حرف‌شان توجه دارد یا اصلاً گوش‌اش می‌شنود. یکی‌شان متأسف از این است که پسرهایش چرا در جنگ گشته نشده‌اند، یکی‌شان چهره ضد

استعماری به خود می‌گیرد و انگلستان و فرانسه را به عنوان دولت‌های استعماری محکوم می‌کند و یکی‌شان آمریکا را بیش‌تر مقصر می‌داند. جالب این‌جاست یکی از پیرزن‌ها، از پسرهایش می‌گوید از این‌که پسرهایش در جنگ‌های اول و دوم شرکت داشته‌اند و آخرین‌شان در جنگ ایرلند شرکت دارد. و این نشان‌دهنده‌ی این نکته است که برای آلمان‌ها جنگ اول و دوم یعنی جنگ با انگلستان و فرانسه و ... پس جنگ در ایرلند یعنی جنگ با انگلستان که این ریشه تاریخی دارد. در این فصل بازی‌ها، انتخاب بازیگرها، حرکت و زاویه‌های دوربین به‌گونه‌ای ستودنی بهم بافته و هماهنگ‌اند. البته یکی از مشخصه‌های "عابر پیاده" این است که بسیاری از فصل‌هایش منطق پرداختی و بافتی خود را - در ارتباط با موضوع خودش - دارند، مانند پرداخت فصل تصور خودکشی یا فصل ظاهر شدن "آندراس" پس از تظاهرات.

ب - ز: در فصل تظاهرات، لحظه‌ی جالب آن‌جاست که از طرف یکی از تظاهرکنندگان سنگی به‌سوی "هینز" پرتاب می‌شود که "هینز" در یک آن سرش را می‌دزد و در همان لحظه، جا خالی‌دادن زن یونانی را در کلیسا به‌خاطر می‌آورد، سنگ به‌صورت یکی از کارگران می‌خورد و او را مجروح می‌سازد. این جا خالی‌دادن "هینز" با توجه به اشاره‌ی یکی از خبرنگاران - که دوست "آندراس" بوده - در ابتدای فیلم می‌گوید: "او می‌تواند به‌موقع خودش را کنار بکشد" و همین‌طور سؤال "هینز" در مناظره‌ی تلویزیونی از نماینده‌ی مدیر روزنامه ("آقای مارکوویچ شما در زمان جنگ چه می‌کردید؟ ") این خصلت "هینز" را آشکار می‌کند، که سرانجام گرداننده‌ی برنامه‌ی تلویزیون موضوع جنایت "هینز" را به‌عنوان یک گناه عمومی مطرح می‌کند ...

ش - ج: در صحنه‌ای از فیلم پسر هیپی "هینز" در گفتگویی تلفنی به مخاطبش از فیلم قدیمی "برسون"، "محکوم به مرگ می‌گریزد" می‌گوید، این صحنه برای من یادآور بحثی است که البته برمی‌گردد به قابلیت‌های سینما، چرا که همه‌ی فیلم‌های سینمایی پس از مدتی قدیمی و کهنه می‌شوند، در حالی که، برای نمونه در ادبیات، خیلی از رمان‌ها، قدیمی یا کهنه نمی‌شوند. مثلاً همین "عابر پیاده" تکنیک صحنه‌های رجعت به گذشته، فیلتر به‌کار گرفته شده، نورپردازی، نوع چاپ - تصویر با دانه‌های درشت (گرین) - همه در سال ۱۹۷۳ مد بود. یعنی خیلی از فیلم‌ها که در سال‌های ۷۵ - ۱۹۶۵ ساخته شده‌اند در رجعت به گذشته‌ها تقریباً از چنین تکنیکی بهره گرفته‌اند و همین‌طور است نوع مونتاژ فیلم مثلاً در فصل تصور خودکشی یا گفتگوی "هینز" با "آندراس" - حالا که این فیلم را می‌بینیم احساس کهنگی این تکنیک‌ها به‌وضوح قابل تشخیص است.

ب - ز: در این که تاریخ مصرف "عابر پیاده" گذشته حرفی نیست، اما نباید هر روشی را به‌دلیل کثرت استفاده به‌کلیشه‌ای بودن متهم کرد. من فکر می‌کنم "شل" این تکنیک‌ها را درست و بجا بکار گرفته و در پی مد نبوده، بخصوص که می‌بینیم این روش کاری، او را به‌نوعی خلاصه‌گویی و ایجاز نزدیک می‌کند. با آن که موضوع‌های فیلم کم اهمیت نیستند اما می‌بینیم فیلمساز دچار تکرار مکررات نمی‌شود و در مواقعی تنها به یک اشاره بسنده می‌کند مثلاً صحنه‌ای که "هینز" پیاده از موزه به‌گلاس تخلقات رانندگی می‌رود، در حالی که خبرنگاران از داخل اتومبیل مراقب او هستند، "هینز" از مقابل ساختمانی با آرم صنایع "گروپ" می‌گذرد که اشاره‌ای است مستقیم به موقعیت و اهمیت مقام "هینز"، البته نه برای مهم جلوه

دادن یک شخصیت تخیلی، بلکه به عنوان کسی که در سیستم آلمان مظهر و در عین حال معرف آن (نظام) است...

ش - ج: یا مناظره تلویزیونی... در پایان حیف است از دوست بازیگر "هینز" و فصلی که دور هم نشسته اند چیزی گفته نشود. رفتن دوست بازیگر "هینز" به دلیل یهودی بودنش نبود، بلکه تابع موجی بود که، در روزهای به قدرت رسیدن نازی ها و همچنین حکومت شان، در آلمان به راه افتاد و آن مهاجرت روشنفکران و هنرمندان آلمانی از کشورشان بود. البته این گونه مهاجرت ها هنوز که هنوز است بحث انگیز است، تا جایی که فیلم اخیر "ایستوان ژابو"، "مفیستو" به این موضوع پرداخته، در حکومتی مثل حکومت هیتلر وظیفه هنرمندان چیست؟ ماندن؟ آن هم در شرایطی که امکان هیچ گونه فعالیتی برایشان وجود ندارد! یا مهاجرت! اما خود مهاجر چه؟ او که هرکجا برود باز بیگانه است، بی هم زبان است. دوست بازیگر "هینز" هنوز که هنوز است، با این که نقش های کوتاه به او محول می شود، مشکل زبان دارد و با این که پیر شده و امیدی به ستاره ای اول شدن ندارد باز نمی تواند در نقش های کوتاه هم درخششی داشته باشد و این به نوعی برایش این پرسش را پیش آورده که اگر در آلمان می ماند و به هر دلیلی به دست نازی ها گشته می شد بهتر از این مرگ تدریجی در هجرت - در آمریکا - نبود؟!...

اردیبهشت ۶۴

بررسی فیلم «مردی برای تمام فصول»

مردی برای واتیکان

«زینه‌مان» از جمله کارگردان‌های استخواندار و کهنه‌کار هالیوود است، کارگردانی مسلط به تکنیک و دارای استیلی مشخص، در زمینه‌های گوناگون فیلم ساخته هرچند در بیست سال اخیر فعالیت کمتری داشته. فیلم «مردی برای تمام فصول» (۱۹۶۸) چه از نظر شخصیت‌پردازی و چه از نظر سبک کار با اثر قبلی «زینه‌مان» «اسب‌کهر را بنگر» (در ایران: «گروگان») بسیار مشابه است ولیکن «مردی برای تمام فصول» سایه سنگین «رابرت بولت» به عنوان نویسنده‌ی نمایشنامه و نیز فیلمنامه‌نویس را بالای سر دارد. فیلمنامه تقریباً «خطوط اصلی نمایشی نمایشنامه را دارا است و «رابرت بولت» طی مصاحبه‌ای گفته که برای حذف راوی داستان در فیلمنامه با مخالفت شدید «زینه‌مان» روبرو بوده، و این نشان می‌دهد که «زینه‌مان» در نظر داشته نمایشنامه موفق را با کمک نویسنده اصلی اثر بدون کم و کاست به فیلم برگرداند، به ظاهر تغییرات چندانی در فیلمنامه نسبت به نمایشنامه صورت نگرفته، بجز حذف چند شخصیت فرعی و نیز شخصیت راوی داستان، با وجود زمینه پرتشنج تاریخی حاکم بر داستان و با اینکه فیلمنامه با اشراف کامل به وقایع تاریخی، که اتفاق افتاده، نوشته شد، معه‌ذا به بسیاری از این رویدادها جز اشاراتی گذرا نداشته و بهمین دلیل برخی از این حوادث در سایه باقی مانده‌اند و نویسنده و کارگردان نیازی ندیده‌اند که به اثرات تاریخی و احتمالی بحران در شکل‌گیری شخصیت «توماس مور» بپردازند. داستان فیلم بازگویی حوادثی است که در زمان سلطنت هنری هشتم پادشاه

انگلیس می‌گذرد، در دوره‌ای که چندی قبل از آن "مارتین لوتر" بشدت حاکمیت کلیسا را زیر سؤال قرار داده بود و هنری هشتم به دلیل مخالفت با عقاید "لوتر" و نیز انتشار کتابی در این زمینه از سوی پاپ لقب مدافع ایمان گرفته بود و نیز باز بنا به فتوای پاپ با گاترین بیوه‌ی برادر خود، که وابستگی به خانواده سلطنتی اسپانیا و ایتالیا داشت، ازدواج کرده بود، و بعدها به دلیل اینکه درخواست طلاق وی از سوی پاپ هم به دلیل منافات داشتن با قوانین کلیسا و هم بنا به دلایل سیاسی رد شد، هنری هشتم در برابر پاپ ایستاد و وابستگی کلیسای انگلیس و رم را قطع کرد و پادشاه را مقام اول کلیسا اعلام کرده و همین کارش موجب اوج‌گیری نوعی نهضت ناسیونالیستی و مذهبی شد که در نهایت به استقلال کامل کلیسای انگلیس منجر شد، "توماس مور" در برابر این جریان ایستاد، او به دلیل اعتقاد به قوانین مذهبی و نیز پای‌بندی به اصول مذهب در موضع خود ماند و شاید به‌همین دلیل نزدیک چهار قرن پس از اعدامش (۱۵۳۵) لقب "سنت" گرفت و به‌عنوان یکی از مقدسین شناخته شد، حوادث تاریخی فوق بدون اینکه در فیلم بصورت کامل به آنها اشاره رفته باشد ساختار دراماتیک فیلم را شامل می‌شود. "بولت" طی همان مصاحبه گفته بود که در نوشتن نمایشنامه، "نه‌عقاید" "توماس مور"، که شخصیت وی برایش جذابیت داشته است "شخصیت انسانی که به اصول اخلاقی شناخته شده خود پای‌بند است و بر سر آن حتا به‌بهای زندگی خویش می‌ایستد. "توماس مور"، با آنکه می‌داند عدم موافقت پاپ با طلاق گاترین گذشته از خلاف قانون بودن، دلایل سیاسی نیز دارد، و علیرغم آنکه در گفتگو با دامادش تلویحا وجود فساد در برخی از مقامات بالای کلیسا را نیز می‌پذیرد، مع هذا به دلیل هراس از تخطی از قوانین الهی

و نیز مخالفت با بدعت، که بخصوص ضمن اظهار نظرش راجع به "لوتر" او را مرتد می‌شمرد، بر آن تأکید می‌ورزد و کاملاً جانب پاپ یا به تعبیر دیگر قانونمندی حاکم بر مسیحیت را می‌گیرد، این جهت‌گیری او علاوه بر اعتقاد به قوانین حاکم بر کلیسا ریشه در جزم‌گرایی نیز دارد که مورد اخیر در فیلم نمود کمتری دارد و این البته به دلیل قهرمان‌پردازی و نیز نمایش شخصیت صادق و مذهب "توماس مور" بوده. در این یکسو نگری به شخصیت "توماس مور" نویسنده و کارگردان طیف وسیع مخالفین عقیدتی وی را به حساب نمی‌آورند و این البته منظور از کسانی که به دلیل تبعیت از سیاست هنری هشتم با او مخالفت می‌کنند نیست؛ بلکه منظور کسانی است که دقیقاً به دلائل مذهبی و ایدئولوژیکی با او هم‌عقیده نیستند. تنها نشانی که از این تضاد عقیده در فیلم هست در فصل اعدام "توماس مور" است آنجا که او خطاب به جلاد می‌گوید که به دیدار خالق خود رهسپار است و اسقف از او می‌پرسد که آیا مطمئن هستی؟

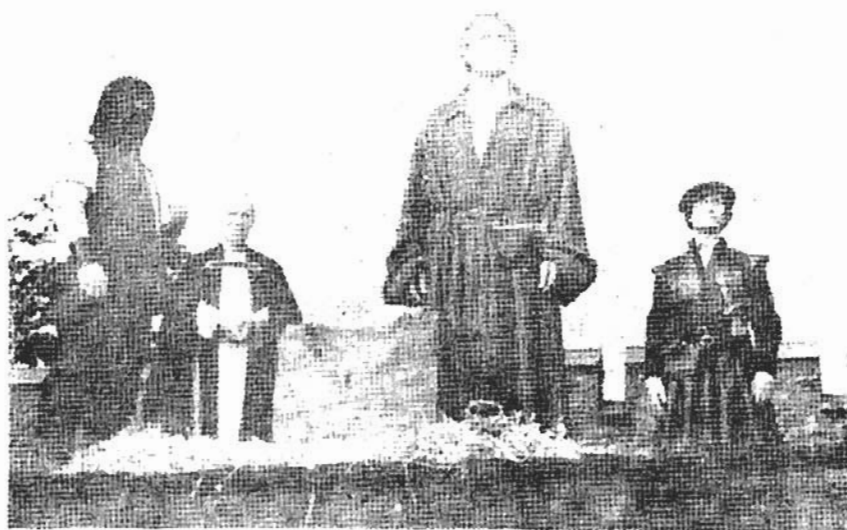
جنبه مهم دیگر از اعتقادات "مور" احترام او به قانون است، او با آشنائی به چم و خم مسائل قانونی و پرهیز از اظهار عقیده صریح، اطمینان دارد که بدون مدارک کافی نخواهند توانست او را به پای میز محاکمه بکشانند، ولی از آنجا که قانون را قدرت تعریف می‌کند، بزودی "مور" این باور خود را از دست می‌دهد و قانون در پناه یک شهادت دورغین بسراغش می‌آید. جاذبه شخصیت "توماس مور" برای کارگردان آنقدر زیاد بوده است که شخصیت‌های خبیث ماجرا و بخصوص "توماس گرامول" (که نباید با "اولیور گرامول" سیاستمدار معروف انگلیسی که حدود یک قرن پس از او رهبری نهضت مذهبی را بعهدہ گرفت و فیلمی به‌همین نام از زندگی او ساخته شد

• در فصل دادگاه برغم حضور مردم ،
"زینه مان" کمتر به آنها نزدیک می شود .

اشتباه گرفته شود) پرداخت کمتری می شود ، دیگر شخصیت -
های فیلم چون "دوک و ریچارد" هریک به نوعی تن به
مصالحه با قدرت می دهند و به ویژه "ریچارد" که ابتدا از
خیانت به "مور" پرهیز می کرد چنان تغییر شخصیت می دهد
که به صورت خبیث ترین چهره فیلم در می آید و در خیانت
نیز از استادش "گرامول" جلو می افتد .

هنری هشتم را کارگردان شخصیتی متلون و دمدمی
مزاج نشان می دهد که کلیه خواست های شخصی و سیاسی
خود را به ظاهر در چهارچوب اخلاق گرائی تحمیل می کند ،
در دو سگانشی که هنری حضور دارد کارگردان ابتدا با
تاکید بر سطح آب رودخانه ، سپس تصویر قایق های
سلطنتی در فصل اول و در فصل دوم با تصویر کاخ سلطنتی
بر سطح آب آغاز می کند و به گونه ای استعاره ای بر ناپایدار
بودن شخصیت وی تاکید می کند ، در فصل گفتگوی "هنری"
و "توماس مور" ، هنری مردم را جز دنباله رهای بی هدف
نمی خواند و این بخصوص از باورهای "زینه مان" نیز هست
او فیلم سازی فردگراست و (به گونه ای قهرمان ساز) مردم در
فیلم های او نقشی درخور اهمیت ندارند ، از فیلم معروف
"ماجرای نیمروز" تا "گروگان" و همین فیلم و حتا

۵ فصل اعدام "مور" از جمله فصول زیبای فیلم است. نماهایی که هریک بطور تجربیدی، زیبا و در کلیت صحنهای زنده و اثرگذار ساختهاند.

"جولیا" با همین چهره پردازی از مردم مواجه هستیم و بخصوص در فصل دادگاه برغم حضور مردم، فیلمساز کمتر به آنها نزدیک می شود و در برخورد با سایر افراد عادی از قبیل مستخدم، زندانبان و غیره همواره به بهانه خانواده و زندگی، عمل خود را توجیه می کنند.

"زینهمان" گرچه در "مردی برای تمام فصول" در چهارچوب شخصیت های آفریده شده توسط "بولت" محدود می ماند و علیرغم فیلمنامه پر گفتگو که بیشترین نقش را در پیشبرد داستان بعهدہ دارد، معہذا با بخدمت گیری کلیه عوامل بصری، ریتمی حساب شده، در فضا سازی و نیز نشان دادن موقعیت دقیق شخصیت ها به توفیق نسبی می رسد. فیلم با نماهایی از مجسمه های سنگی و نیز تاکید بر نشان صدارت عظمی که به گردن گاردینال ولسی آویخته است بعنوان نماد قدرت آغاز و با همان نماها نیز پایان می رسد، این نما در اواسط فیلم یکبار دیگر نشان داده

می‌شود آنجا که تصویر "ریچارد" در نمای مجسمه‌ها، محو شده و رسیدن به قدرت را بصورت ایده‌آل برای او نشان می‌دهد. فیلمساز از عوامل طبیعی نیز برای نشان دادن روحیات شخصیت‌ها بخوبی بهره می‌جوید، (بعنوان مثال رودخانه در فصل آغاز فیلم و طوفان در صحنه‌ای که "توماس مور" پیاده به‌خانه بازمی‌گردد)، فصل اعدام "مور" از جمله فصول زیبای فیلم است، نماهائی که هریک بطور تجربیدی زیبا و در کلیت صحنه‌ای زنده و اثرگذار ساخته است، و در پایان، نمایش فیلم‌های سینمائی از تلویزیون گرچه به‌رحال غنیمت است ولیکن کادر کوچک آن بیننده را از دیدن بسیاری از ریزه‌کاری‌های فیلم محروم می‌کند.

اردیبهشت ۶۴

حسن سیفی

تحلیلی از فیلم "هاملت" ساخته‌ی
گریگوری کوزینتسف

انسان در برنخ رنسانس

گامو می‌نویسد: "تراژدی میان تیرگی و روشنایی و بر اثر تقابل آنها زاده می‌شود^۱". این تاریکی و روشنایی است که در فیلم "هاملت" الگوی معناداری را به وجود می‌آورد. دنیای این فیلم دنیای سایه روشن‌ها و دنیای جسم‌ها و سایه‌هاست. اما این الگو برخلاف عرف و قرارداد، الگویی وارونه است: در دنیای شوم و خفقان‌آمیزی که فیلم به ما نشان می‌دهد، حقیقت در تاریکی پناه بسته و روشنایی جایگاه کذب است. صحنه‌ی ساختگی دیدار "افلیا" از هاملت که به قصد گنگاش در حالات جدید و مشکوک هاملت و دستیابی به نیات پنهان او ترتیب داده شده و "پولونیوس" (پدر افلیا) و "گلادیوس" دزدانه در پشت صحنه گوش خوابانده‌اند، صحنه‌ای بسیار روشن است و امواج نور منتشر از پنجره این روشنی را به سبیدی می‌زند. و برعکس، نمایش بازیگران دوره‌گرد که هاملت بواسطه‌ی آن حقیقت‌گزنده‌ی قتل پدرش را آشکار می‌کند در شب اجرا می‌شود. این دنیا، دنیایی دور و وریاگار است.

"هاملت" قبل از هرچیز معروف به "تراژدی تردید" است. قهرمان، آن‌که به حقیقت بی‌پرده آنقدر تعلل می‌ورزد و چندان حقیقت را به آزمایش می‌گذارد که وقتی نوبت اقدام فرا می‌رسد - و تازه نه به ابتکار خود او - چنان دیر شده که تر و خشک با هم می‌سوزند. ولی این تردید یک ضعف یا عجز شخصی نیست و سرنوشت تراژیک قهرمانان هاملت سرنوشتی اتفاقی یا تصادفی نیست. برای درک درست این تراژدی باید روی ماهیت "تردید" قهرمان آن تامل کنیم. اما در ابتدا اشاره به چند نکته در

ارتباط با معنای تراژدی و خصلت دورانی، که تراژدی در آن زاده می‌شود، ضروری است.

"هگل" معنی تراژدی را در تضاد آشتی‌ناپذیر بین فرد و مقتضیات عینی زندگی جستجو می‌کند (به نقل از "آونر زیس"). "مقتضیات عینی زندگی" به عبارتی همان شرایط ویژه‌ی تاریخی است. "زیس" می‌گوید تراژدی عبارت از برخورد خواسته‌ای زودرس با مقتضیاتی است که در آن تمام شرایط برای تأمین آن خواسته فراهم نشده است. بنابراین قهرمان تراژدی فقط یک فرد نیست بلکه اندیشه و کردار او بازتابی از عصر اوست. تراژدی محصول دوران‌های طوفانزای انتقالی تاریخ است. زمانی که شکل جدیدی از تمدن و دستگاه جدیدی از ارزش‌ها قرار است پدیدار شود و تراژدی به نوعی، شرح این زایش نوین از بطن دنیایی کهن است. کهنه و نو ستیزه‌ی ابدی خود را آغاز می‌کنند و تراژدی وصفی شورانگیز از این ستیزه است. در اینجا با پرتنش‌ترین شکل این ستیزه‌ی جاودانی روبرو می‌شویم زیرا در آن، کهنه و نو در عین حال که با هم درگیراند سخت به هم وابسته نیز هستند. شکل نوین روابط و ارزش‌های بشری از بطن صورت‌های کهن متولد می‌شود اما دنیای کهن هنوز نمرده است و پایداری می‌کند. و آنچه در تراژدی نماینده‌ی "نو" و "تازه" است هنوز جنبه‌ی اسرارآمیز (یا ناآگاه)، معصوم (یا گودگانه) و خام دارد. او رسالتی بر عهده دارد و جنبه‌ی آرمانی وجود او در همین است. شکسپیر تراژدی‌نویس عصر رنسانس است، یعنی یکی از عمیق‌ترین اعصار انتقالی در تاریخ بشری. "گامو" می‌نویسد: "در دوران رنسانس، اندیشه‌های دوره‌ی "اصلاح مذهبی"، کشف قاره‌های جدید و شکوفایی روحیه‌ی علمی، جهان سنتی مسیحیت را به معارضه خواند^۲". و شکسپیر یکی از شارحان این معارضه است.

فیلم "هاملت" با هجوم هاملت به قصر السینور آغاز می‌شود. در اینجا صداهای طبیعی پلان‌های مختلف

• تصویری از پوستر فیلم "هاملت"

حذف شده و به جای آن موسیقی پر شور شوستاکوویچ هاملت را همراهی می‌کند. این تمهید اکسپرسیونیستی باعث می‌شود تا از یکسو جنبه‌ی سوژکتیو (یا ذهنی) و سمبلیک این یورش برجسته شود و از سوی دیگر آن ناآگاهی یا آگاهی ناگامل قهرمان تراژدی مجسم شود. هاملت داخل قصر می‌شود، چرخ‌ها و نقاله‌ها به‌کار می‌افتند و دروازه‌ی قصر بسته می‌شود، دایره‌ی تراژدی کامل می‌شود.

هاملت از نظامی رنج می‌برد و با آن در می‌افتد که خود از درون در حال متلاشی شدن است. این نظام، نظامی ریاکار و پراختناق است که همچنان در بقای خود پایداری می‌کند. این معنا در پلان افتتاحیه (پلان تیتراژ) و پلان متعاقب مرگ هاملت در سکانس پایانی فیلم مجسم شده است. هر دو، نماهایی از دیوار سنگی قصراند. دیواری که از یکسو پوسیده و رو به‌زوال به‌نظر می‌رسد و از سوی دیگر همچنان مستحکم و پایدار می‌نماید. در دومی، دوربین پس از پان در امتداد دست هاملت به‌نمای دیوار می‌رسد، گویی او به‌سرچشمه‌ی مرگ خود اشاره دارد

می‌کند ، این دیواره‌ی مجازی یک نظام است .

موضوع مقابله‌ی هاملت با این نظام موضوعی ساده نیست و آنچه آن را پیچیده می‌کند و بر آلام هاملت می‌افزاید ، رشته‌های پیوند او با این نظام است . روابط او با مادرش (گرتروود) و معشوقش "افلیا" روشن‌کننده‌ی این مطلب است . رابطه‌ی هاملت با مادرش رابطه‌ی دوگانه است . از یکطرف مادرش را خوار می‌شمرد و از طرف دیگر می‌گوشد تا به او نزدیک شود . به یاد داشته باشیم که روح پدرش - یعنی یک مرجع ارزشی مهم برای هاملت - او را از آزار مادر برحذر داشته . همچنین این نکته‌ی بدیهی را به یاد بیاوریم که "گرتروود" در مقام مادر هاملت ، زاینده‌ی اوست . بلافاصله در همین جا دوگانگی ستیزه‌ی هاملت با نظام مطروحه و تلاشی این نظام از درون ، به صراحت آشکار می‌شود . هاملت در صحنه‌ای که "پولونیوس" (پدر افلیا) تدبیر کرده به خوابگاه مادرش می‌آید و در اینجا ما شاهد میزانسن‌های بامعنایی هستیم . این میزانسن‌ها روشن‌کننده‌ی این واقعیت‌اند که در قصر السینور ، داشتن خلوت و گفتگوی صادقانه غیر ممکن است . هاملت با وجود خشم می‌گوشد تا با مادر صحبت کند ، همه‌چیز به ظاهر دلالت بر شرایط مناسب برای چنین گفتگویی دارد . مادر جامه‌ی خواب برتن دارد - گونه‌ای برهنگی از ظواهر یا ظاهرسازی‌های قصر - و خلوتی برقرار است . اما "پولونیوس" در پشت پرده گوش خوابانده و این خلوت دروغین است . هاملت او را به اشتباه به جای "کلادیوس" می‌گیرد و می‌کشد . و در حالیکه در ادامه سعی در صحبت با مادر دارد ، در پس‌زمینه‌ی تصویر هاملت جامه‌های متعدد مادر بر اندام مانکن‌ها دیده می‌شود . و بدین ترتیب بی‌اثر بودن برهنگی ظاهری مادر تبیین می‌شود .

در مورد "افلیا" نیز ، فیلم با استادی و ایجاز ، چگونگی رابطه‌ی او و هاملت را منعکس می‌کند . "افلیا" آشکارا عروسک دست‌پرورده‌ی نظامی است که بر قصر

السنور حکم می‌راند. جنبه‌ی عروسکی او در صحنه‌ی تعلیم رقص، علنا توی چشم می‌زند. و در صحنه‌های دیگر موسیقی این صحنه به شکلی دیگر روی تصویر "افلیا" شنیده می‌شود تا بر این جنبه از وجود او تاکید بشود. او دختر پیرمردی است (پولونیوس) که بیش از هرکس دیگر نماینده‌ی نظام کهن است. اندرزهای او درخصوص آداب معاشرت و رفتار برای "افلیا" و "لائرتس" (پسرش) حاکی از آن جهان‌بینی است که ضامن بقا و تداوم حیات نظامی کهنسال است. "پولونیوس" صورت مجسم ریاکاری و اختناق است. بیهوده نیست که هاملت او را به جای "کلا دیوس" به قتل می‌رساند.

نخستین صحنه‌ی دونفره‌ی هاملت و "افلیا" یکی از زیباترین و پرمفهوم‌ترین صحنه‌های فیلم است. هاملت وقتی وارد اتاق او می‌شود که "افلیا" مشغول خیاطی است (کاری با معنا در رابطه با لباس). هاملت به او نزدیک می‌شود، کلمه‌ای حرف نمی‌زند و پس از حرکات دوگانه‌ی سر و دست که حکایت از علاقه و پرهیز او در رابطه با دخترک محبوبش دارد، حرکاتی که "افلیا" را به وحشت انداخته، دور می‌شود و از اتاق بیرون می‌رود. دور شدن هاملت از "افلیا" و پرهیزش از او، چنان است که گویی نیرویی هاملت را به رگم‌گرایش قلبی و باطنی‌اش از محبوبه‌اش دور می‌کند. وقتی هاملت از چشم‌انداز درگاه می‌گذرد بلافاصله سایه‌ای - سایه‌ی خودش - را می‌بینیم که به دنبال او می‌رود. این سایه و سایه‌های دیگر فیلم از اهمیت مفهومی برخوردارند. مفهوم آن را باید در ارتباط با شب یا روح پدر هاملت جستجو کرد. فعلا "به این اشاره اکتفا می‌کنیم که در اینجا، سایه‌ی تعقیب‌کننده‌ی هاملت شکلی از همان شب یا بار رسالتی است که هاملت را از عشق‌اش جدا می‌کند. این تضاد مابین عشق و وظیفه از مشخصه‌های تراژیک است.

می‌بینیم که روابط هاملت با مادر و محبوبه‌اش،

روشنگر رابطه‌ی پیچیده و دوگانه‌ی او با نظام مطروحه‌اند .
ریشه‌های تردید هاملت در همین جاها نهفته است .

اما تردید یا تزلزل خاطر ، چیزی نیست که فقط
منحصر به هاملت باشد . هرچند به‌صورتی بسیار خفیف و
بطئی ، لیکن نشانه‌های تزلزل خاطر را در "کلا دیوس" ،
یعنی دشمن اصلی هاملت ، نیز می‌بینیم . "کلا دیوس" پس
از نمایش افشاگرانه‌ی بازیگران دوره‌گرد ، در برابر آینه‌ای
می‌ایستد و در گفتگو با خود تردیدهای اخلاقی خویش را
بروز می‌دهد . لیکن تفاوت او با هاملت ، علاوه بر تفاوت
در شدت و ضعف موضعگیری اخلاقی آن دو ، در آن است که
"کلا دیوس" تکلیف‌اش را با خود یکسره می‌کند : در اواخر
فیلم او دوباره در برابر آینه می‌ایستد و با خالی کردن
جام شراب بر آینه تصویر دوم خود را محو می‌کند و از
دوگانگی درمی‌گذرد .

دوگانگی مزبور در "کلا دیوس" بیش از آنکه جنبه‌ی
اخلاقی داشته باشد ناشی از دلهره‌های او از چیزی است
که دارد زاده می‌شود یا چیزی است که دارد می‌میرد . دردنیای
تراژدی ، خیر و شر جنبه‌ی مطلق ندارند زیرا در دوران
انتقالی عصر تراژدی کهنه و نو روابطی پیچیده و تنگاتنگ
بایکدیگر دارند . حتا عناصری از کهنه و نوبهم آمیخته‌اند .
نو و نوین جنبه‌ای مبهم دارد و قهرمانان تراژدی آن را به
نحوی رازآمیز احساس می‌کنند . این احساس برای آنانکه
موضع مرقی و در راستای آینده دارند مایه‌ی نیرو و امید و
انگیزه‌ی عمل ، و برای آنانکه همچنان دل به‌گذشته
بسته‌اند مایه‌ی دلهره و هراس و انگیزه‌ی شرارت و دژخویی
است . دنیای فیلم "هاملت" نیز در تناسب با بازتاب
دوره‌ی انتقالی رنسانس ، دنیای سایه‌ها و روشنی‌هاست .
سایه‌ی اشخاص به‌اندازه‌ی حضور خود آنها محسوس است و
حتا ای بسا که غول‌آستر و محسوس‌تر باشد . هاملت در راه

دیدن روح پدرش، قبلا سایه‌ی "کلا دیوس" و مادرش را از پنجره‌ی خوابگاهشان می‌بیند. این سایه‌ها رمزهای حقیقت‌اند و بدینگونه است که منطق حقیقت و مجاز در دنیای آگنده از ریاکاری و ظاهرسازی فیلم واژگونه می‌شود. و درست بهمین دلیل است که شب پدر هاملت، از جسمانیت و مادیت برخوردار است، زیرا او منادی حقیقت است و برعکس در چندجای فیلم برسایه‌ی آدم‌های واقعی تاکید می‌شود. هاملت به نیابت از سوی اوست که مرجع ارزش‌ها و پاکی‌هاست. در رابطه با این معناست که افلیا بواسطه‌ی خودکشی و مرگش تطهیر می‌شود.

کاراکتر "افلیا" در فیلم، کاراکتر دختر زیبایی است که به میل و اراده‌ی پدر ریاکارش زندگی می‌کند. او هیچگاه از خود قدرت اراده نشان نمی‌دهد و همانطور که اشاره شد، در صحنه‌ی تعلیم رقص دقیقا نقش عروسکی کوکی را پیدا می‌کند. همچنین در صحنه‌ی آماده کردن او برای مراسم عزاداری پدرش، مگانسیم نظام ارزشی و کهن حاکم، بواسطه‌ی میله‌های زیر لباس زنانه‌ی قرون وسطی که روی اندام سراپا تسلیم او تعبیه می‌شود، به طرزی طعنه‌آمیز و گزنده تجسم می‌یابد. "افلیا" سپس طی حالات جنون‌آمیزی که در معنای مقابل معقول بودن در قصر السینور، مقدمه رهایی او می‌تواند باشد، شروع در آوردن لباس عزا در برابر چشم "کلا دیوس" و سایرین می‌کند. در میزانشن این صحنه، او روی پله‌ها و بالاتر از تماشاگران خود ایستاده و در ادامه‌ی حرکت خود به بالا، جنبه‌ی نمادین و اخلاقی این موضع را برجسته می‌سازد. ازین پس تا هنگامی که زنده است، او را با لباس خواب سپیدش در بین دیگران می‌بینیم و همه‌ی اینها به معنای دور شدن او از ظواهر حاکم بر قصر است. در پلان مرگ "افلیا"، مرگی که تنها اقدام واقعی او در زندگی و مخالف

با موازین کلیساست (و بهمین دلیل مراسم مذهبی بر گورش اجرا نمی‌شود) ، او را می‌بینیم که ملبس به لباس خواب سپید در عمق آب زلال رودخانه‌ای در آرامش خفته است . بلافاصله دوربین به تعقیب پرنده‌ای از فراز رودخانه می‌پردازد و طی چند نما که حاکی از سفری دور و درازند ندبه حاملت می‌رسد . حاملت در لباس ژنده‌ای بر فراز صخره‌ای مشرف بر دریا به‌پرنده در آسمان خیره شده و چرخش مسیر پرنده را می‌بیند . در صحنه‌ی بعدی حاملت و هوراشیو را در نزدیکی گوری که برای افلیا کنده شده می‌بینیم . بدینگونه ، بواسطه آب زلال و آرامش بطن آن و پرنده‌ی سبکبال ، فیلم به‌شعر تصویری می‌رسد و رهایی روح "افلیا" و وصلت روحانی او و حاملت را به‌زیبایی بازتاب می‌دهد .

"کوزینتسف" با فیلم حاملت به‌جایگاهی رفیع در تاریخ سینما رسیده است . یکی از علت‌های اصلی گامیابی او در تفسیر درست و تاریخ‌گرایانه‌ای است که از نوشته‌ی جاودانی شکسپیر به‌عمل آورده . شکسپیر اندیشمندی از دوران رنسانس است یعنی مقطعی از تاریخ اروپا که انسان پس از قرن‌ها به‌خود مراجعه می‌کند و به‌خود می‌بالد . این عصر ، عصر انسان‌گرایی (اومانیسم) و روی آوردن به‌انسان در مقام تنها گانون و مرجع ارزش‌هاست . جسمانیت‌روح حقگوی پدر حاملت ، او را علیرغم مقیاس غول‌آسای جثه‌اش ، به‌انسان نزدیکش می‌کند و از اینکه مرجع ارزشی مافوق انسانی باشد جلوگیری به‌عمل می‌آورد . این مقیاس ، درست همان تصور رنسانسی از عظمت انسان حقیقت‌طلب است . و بدینگونه حاملت نه کارگزار خدایان که عامل و پیام‌گزار این انسان است . حتا "کلا دیوس" در لحظه‌ی التهاب اخلاقی‌اش در برابر آینه می‌ایستد و به‌خود مراجعه می‌کند و بدینگونه حتا در جبهه‌ی مخالف حاملت نیز بر

انسان‌مداری نوین صحنه گذاشته می‌شود گو اینکه بدان عمل نمی‌شود. و در این مسیر، تردید هاملت و تمامی پیامدهای آن چیزی جز خطای تاریخی اجتناب‌ناپذیری نیست که ویژه‌ی تراژدی دوران انتقالی است. تار و پود این تردید، همانگونه که گفتیم، از دل‌بستگی‌ها و وابستگی‌های ناگزیری، تنیده شده که کار رسالت قهرمان تراژدی را دشوار می‌سازند. اما پایان کار به‌معنای شکست قهرمان نیست، زیرا او دست‌کم زوال دنیایی پوسیده را ندا در داده است. در صحنه‌ی پایانبخش فیلم، سرداری از راه می‌رسد و از هاملت تجلیل می‌کند که سراپا برای تماشاگر ناشناس است^۳. فیلم تمام می‌شود بدون آنکه هویت او هرگز تبیین شود: شاید او همان آینده‌ی نوینی است که در حال زایش است و تصویرش برای قهرمان تراژدی در عین مسلم بودن هنوز تصویری مبهم از جهان تازه و امیدبخش است.

اردیبهشت ۶۴

ایرج کریمی

۱. تعهد گامو، آلبرگامو، ترجمه‌ی مصطفی رحیمی، انتشارات آگاه، چاپ یکم، صفحه‌ی ۱۱۹.
۲. همان، صفحه ۱۲۲.
۳. در متن شکسپیر، او فورتینبراس شهزاده‌ی نروژ است ولی در فیلم هویتش مکتوم باقی می‌ماند.

آیا من پشتیبان برادرم هستم؟

"چشم و دهان" (Ciacchi la bocca) دکور: لئوناردو اسکاریا. نونیولو (آدل). آنتونیو لباس: لیاموراندینی، بدوین: پتروچلی (پرتک). محصول ایتالیا - ۱۹۸۲ - کارگردان: مارکو بللوکیو. اوگولینی. فیلمنامه: مارکو بللوکیو، وینچزو سرامی، مدیر فیلمبرداری: زوزف لانچی، موسیقی: نیکولا پیروانی. سرجیو بوتی. صدا: رمو. بازیگران: لوگاستل (جیووانی). آنتونیو پیروانی (پدر واندا). جیامپائولو ساکارولا (آکوسینو) ووبان (رم). کومون (پاریس) - با همکاری رادیو تلویزیون ایتالیا، مدیر تولید: انزو یورچلی، زمان فیلم: ۱۰۵ دقیقه.

واقعۀ در شمال ایتالیا می‌گذرد، احتمالاً در شهر "پله‌زانس" (در واقع سگانس‌های خارجی در "بلونیا"، "فائنزا" و رم گرفته شده). در یک خانوادۀ مرفه بورژوا، پسری به نام "پی‌پو" خودکشی کرده. "جیووانی" برادر دوقلو پی‌پو در مراسم خاک‌سپاری "پی‌پو" حضور می‌یابد. او بازیگری است که در گذشته آوازهای داشته: ستاره‌ی فیلم "مشت‌ها در جیب" بوده، در جریان مه ۶۸ هم شرکت داشته. در ضمن همه او را به عنوان کسی که با راحت‌طلبی مخالف است می‌شناسند. منتهی، باد از جهت دیگری وزیده و اینک آدم "گنده"‌ای شده و دیگر تن به کار نمی‌دهد. - نقش این شخصیت را "لوگاستل" بازی می‌کند.

"تجدید دیدارها"ی "جیووانی" با خانواده چندان خوشایند نیست. "جیووانی" همچنان مادرش را دوست دارد، و در ماجرای دروغ مصلحت‌آمیز افراد خانوادۀ - به مادر - "جیووانی" هم شرکت می‌کند: "مرگ

"پی‌پو" در اثر تصادف بوده". اما مشکلات ناشی از این دروغ، "جیووانی" را آزار می‌دهد. عموی خانواده (که جانشین بلا فصل پدر شده) آدمی است شوخ و مسخره‌گر، و "جیووانی"، بی‌آنکه مشکلی ایجاد کند، به‌او عناد می‌ورزد. خلاصه، در این میانه، دختری به‌نام "وندا" هم وجود دارد، که دلیل خودکشی "پی‌پو" مسلماً همین "وندا" خانم بوده. "جیووانی"، برای اینکه روزنه‌ی امیدی در زندگی خود بوجود آورد - که در پایان فیلم می‌بینیم این امید پایدار می‌ماند - رابطه‌ی بسیار عمیقی با او برقرار می‌کند. اولین موضوعی که با دیدن فیلم به روشنی جلب توجه می‌کند، وحدت هویت بازیگر/پرسوناژ است، چون بسیاری از خصیصه‌های "جیووانی" با "لوکاستل" "حقیقی" مطابقت دارد. منتهی این جابجایی و پس و پیش شدن‌ها، درواقع، با بسیاری پیچیدگی‌ها همراه است. به‌همان شکلی که "تروفو"، "لئو"^۱ را بکار گرفت، "مارکو بللوکیو" نیز از زندگی خود سخن می‌گوید - خود اوست که به‌یک خانواده‌ی مرفه "پله‌زانشی" تعلق دارد، و برادرش هم خودکشی کرده است. در فیلم، هر دو برادر، یکی سینماگر و دیگری بازیگر، در جریانات سیاسی بعد از مه‌ی ۶۸ مشارکت داشته‌اند. این بازی دیالکتیکی به‌راه‌های دور و درازی کشیده شد: عکس‌العمل‌های "جیووانی" در قبال مرگ "پی‌پو" بسیار صادقانه می‌نماید. او نمی‌تواند مانع از "به بازی گرفتن" عکس‌العمل‌های خود شود - و این چیزی است که عمو "نیجی" (میشل پیکولی) آنرا با مسخرگی به‌رخ او می‌کشد. آشکار شدن هیجانات شدید جیووانی در لحظه‌ای است که وی می‌کوشد تا، با برجای برادر تکیه‌زدن، "وجه‌ای درمقابل مادر برای خود کسب کند... که البته به‌شکست منجر می‌شود! اما، در صحنه‌هایی که موضوع نقش برادر

• تصویری از "مارکو بللوکیو" سازندهی
فیلم "چشم و دهان"

پیش کشیده می شود ، مانند پانتومیم حزن آور پایان فیلم ، به نوعی می توان نگاه مایوسانه ی "مارکو بللوکیو" را به فیلم هایی که ساخته ، دید - با این که امروز ، با نگاهی به گذشته ، "مشت ها در جیب " ، "بنام پدر" از نظر ما جزو بهترین ساخته هایش به شمار می آیند ، اما همانطور که "بللوکیو"

یادآور شده: "بله، این بدیهی است که شما انتظار داشته باشید تا من صحنه‌هایی بسازم که اندکی هم ناقض "خوش سلیقگی باشد. " پاسخ‌های تند "جیووانی" نیز همین خصیصه‌ی تحریک‌آمیز را دارد: "کسی که به چیزی معتقد باشد، بخوبی می‌تواند به هر چیز دیگری هم اعتقاد پیدا کند. "چنین آمیخته‌ای از شرح حال پنهان و دیالکتیکی و طنزی که هیچ وقت پشیمانی یا تکذیبی در پی ندارد، کافی است تا فیلم "چشم و دهان" را مهیج و مرموز جلوه دهد. بللوکیو، با ارائه‌ی نوعی ناخشنودی در سرشت ناپیدای اشارات شخصی پرسوناژها، و نیز احتمالا نا کافی بودن این عناصر برای حفظ کامل پرسوناژهای فیلم، تماشاگر را به سمت نوعی کشش‌های نمایشی می‌برد که بالنسبه کلاسیک است...

خطری که "بللوکیو" را تهدید می‌کند، این است که تماشاگر (یا دستکم تماشاگر فرانسوی) درقبال این فیلم، فقط در سطح ماجرا باقی می‌ماند، و احتمالا جنبه‌ی آگاهانه مبالغه شده نیز باعث تعجبش می‌شود - جنبه‌هایی که کاملاً فاقد آن تغزل صریحی است که در "مشت‌ها در جیب" یا "بنام پدر" دیده بودیم. آبیاری کردن فیلم با عناصر اتوبیوگرافیک - که همچون انگار هر نوع توصیف و تفسیر است - خیلی کم می‌تواند با توفیق همراه باشد (نمونه‌ی موفق آن، خشونت‌ی است که "آنتونی بورگس" در فیلم "پرتقال کوکی" متحمل می‌شود) و در اینجا، در فیلم "بللوکیو"، این مطلب چندان جفت و جور نشده است.

ژان لویی تیرار

"پوزتیف" دسامبر ۱۹۸۴

۱. "ژان پی یز لئو"،

بازیگر اغلب فیلم‌های تروفو
و گدار.

امریکا؛ مناسبات طبقاتی

فیلمی از "ژان ماری اشتراپ" و "دانیل ثوئیه"، محصول مشترک فرانسه - آلمان. بازیگران: "کریستیان هاینیش"، "ماريو آدورف"، "لورا بتی".

نخستین صحنه‌ی فیلم، با نمای متوسط از مجسمه‌ی آزادی در بندر نیویورک شروع می‌شود - از زاویه‌ی پایین و از روی عرشه‌ی گشتی، که به‌گندی حرکت می‌کند. و این، تصویری است از نخستین قسمت کتاب "امریکا" (نوشته‌ی "فرانتس کافکا") که اینک بر روی پرده منتقل شده: "زمانی که "کارل روسمن" - این جوان شانزده‌ساله، از طرف خانواده‌ی فقیرش به‌خارج تبعید می‌شود، چون کلفت خانه او را فریب داده و در نتیجه "کارل روسمن" جوان، پدر شده - بر عرشه گشتی، که آهسته وارد بندر نیویورک می‌شود مجسمه‌ی آزادی را، که مدتی قبل توجه‌اش را جلب کرده، در پرتو تازه‌ای می‌بیند که بازوی شمشیر به‌دست انگار تازه در هوا بلند شده، و در اطراف مجسمه نسیمی آزاد می‌وزید."

مقایسه‌ی اولین نمای سینمایی با نخستین فصل کتاب، نشان می‌دهد که برداشت "ژان ماری اشتراپ" و "دانیل ثوئیه" متفاوت از تمام کارهایی است که در این زمینه انجام شده. اقتباس‌هایی از "هانریش بل"، "فردینان بروکتر"، "گورنی" و "مالارمه".

نمایی که از مجسمه در روی پرده‌ی کاملاً سفید نشان داده می‌شود، همان چیزی است که در کتاب اشاره

شده . . . ثبت این چشم انداز که می توان گفت بی نهایت
شکیل است ، و نیز گادر دقیق دوربین ، خلاصه ای است از
بخش موفق این فیلم . . .

"اشراب" و "ئوئیه" با شهرتی که در بگار بردن
دوربین ساکن دارند ، در این زمینه نیز کارشان با توفیق
همراه است : دگور به نحوی نامتعارف نقش عمده ای دارد ،
نحوه ی بگار بردن عناصر نمایشی ، متفاوت از عملکردی
است که در حیطه ی واقعیت دارا هستند . شکی نیست که
خطا ، قطعا ، در همینجا نهفته است : وقتی لازم باشد
تیرگی و خمودگی ای که کافکا در طرح اولیه ی رمان خود از
آن سخن می گوید ، نشان داده شود ، تمایل به انطباق کامل
بین فیلم و نوشته ، ثمره اش یک کار جدی خواهد بود :
"زمان ، قلمرو بسیار گسترده ای دارد ، همچون طرحی که
بر تمامی پهنه ی گیتی سایه افکند (آری ، همانقدر تیره و
متحیر که زمانه ی فعلی)" . . . این تیرگی ها نه فقط تصویر را
در برمی گیرد ، بلکه مکالمات و تک گویی ها را نیز شامل
می شود . نخستین فصل - "آتش انداز گشتی" - که
شکوه مندان بر روی امریکا گشوده می شود ، شعری است پر
هیاهو . آتش انداز از رییس خود گله مند است و احساس
می کند که مورد اهانت واقع شده و برای مرد جوانی که در
اتاقک گشتی ظاهر شده ، از تلخی ها و مرارت های زندگی اش
حرف می زند . مرد جوان هم به شدت نگران چمدان و
چتری است که روی عرشه ی گشتی جا گذاشته است - اگر
چتر را ندزدیده باشند ، چمدان را هم بدون شک نمی دزدند
. . . - پس ، مرد جوان ، می ماند و به شنیدن حرف های
آتش انداز ادامه می دهد . گفتگویی که آن دورا به
یکدیگر پیوند می دهد ، برای ما آشناست : گفتگو درباره ی
هیاهوی روزمره و حرف های ملال آوری که ، طی روز ، فراغت
کمتری برای مان باقی می گذارد تا به واقعیت بپردازیم . این

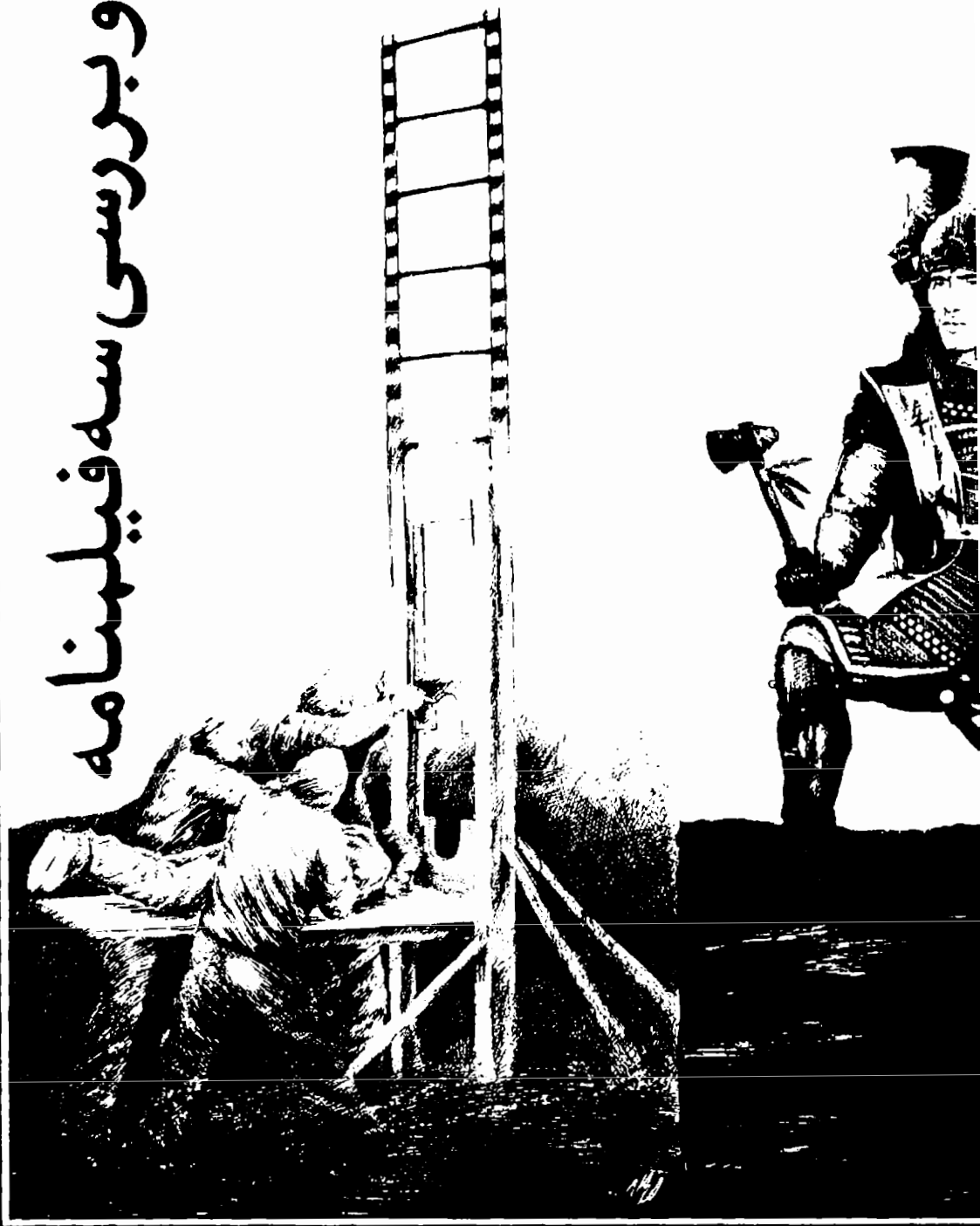

• تصویری از "ژان ماری اشتراپ"

موضوع، و نیز تیره‌روزی‌های ناشی از آن، و همچنین تاثیر بی‌وقفه‌ای که خستگی و ملال بر ذهن بشر باقی می‌گذارد، جملگی مواردی هستند که کلام مکتوب می‌تواند بازگوشان کند، و در عین حال، تکه‌گویی‌های یکنواخت را هم می‌تواند به‌روده‌درازی مبدل کند. حال باید دید سینما چگونه توانسته است این افسون‌گفتار بی‌وقفه را بیالاید؟ — افسونی که تیره‌بختی ما را، بی‌آنکه خمودی را از آن بگیرد، برجسته می‌کند. آیا این‌کار شایستگی آنرا داشته که انجام شود؟ و آیا خواننده‌ی کتاب "امریکا" نیازی به آن داشته؟ گاش دستکم رمان امریکا، به‌قول "کافکا"، یک رمان "دیکنز"ی بود، ولی نیست — خوابی است که به بیدارن انجامیده، و نیز خوابی که خود را به‌سخره می‌گیرد کتاب، با مجسمه‌ی آزادی شروع می‌شود، مجسمه‌ای شمشیر به‌دست، و رو به‌بالا. حال آنکه فیلمساز گاری نمی‌تواند بکند مگر اینکه مجسمه را مشعل به‌دست نشان دهد.

معرفی و بررسی سه فیلمنامه

تحلیلی از فیلمنامه‌ی «ارکستر زنان آشویتس»

از سیلم تا آشویتس

"آرتور میلر" - زاده ۱۹۱۵، نیویورک - که به "مرگ فروشنده" اش جایزه پولیتزر تعلق گرفته، به سال ۱۹۵۳ با نمایشنامه‌ی "جادوگران شهر سیلم"، به گونه‌ای نمادین جریان تعقیب و دستگیری روشنفکران را، که سناتور "مک‌کارتی" مظهرش بود، بررسی کرد و پس از آن دو نمایشنامه‌ی "نگاهی از پل" و "خاطره‌ی دوشنبه" را منتشر ساخت. سال ۱۹۶۱ فیلمنامه‌ی "ناجورها" (با شرکت "مونتگمری کلیف"، "کلارک گیبل"، "مرلین مونرو" و به کارگردانی "جان هیوستون") را نوشت، سپس - پس از خودکشی همسر سابق اش "مرلین مونرو" - "پس از سقوط" را. آخرین کار "آرتور میلر" فیلمنامه‌ی "ارکستر زنان آشویتس" است که برپایه‌ی آن فیلمی با بازی "ونسا ردگریو" ساخته شده. این فیلمنامه، که نام اصلی اش Playing For Time است، خود بر پایه‌ی خاطرات "فانیا فنهلون" Fania Fenelon نوشته شده.

خاطرات "فانیا فنهلون" در سال ۱۹۷۶ با نام Sursis Pour l'Orchestre انتشار یافت.

متاسفانه مترجم و ناشر ایرانی "ارکستر زنان آشویتس" ذکری از شناسنامه متنی که ترجمه بر مبنای آن انجام گرفته، نکرده‌اند، و همینطور مشخصات فیلمی که بر پایه‌ی این فیلمنامه ساخته شده - و ما تصاویری از این

فیلم را در کتاب داریم - نوشته نشده .

"آرتور میلر" همان طور که خود گفته (و در مقدمه‌ی ترجمه‌ی فارسی "ارکستر زنان آشویتس" آمده) قصد نوشتن داستانی دلهره‌آور را نداشته، در حالی که این متن دستمایه‌ای بود برای فیلمنامه‌ای دلهره‌آور و در نتیجه فیلمی پرفروش. البته - خوشبختانه - برخورد با خاطرات "فانیا فنه‌لون" برخوردی انسانی و واقع‌بینانه است.

این فیلمنامه یادآور چند نکته است: نخست آن‌که اگر این خاطرات فیلمنامه نمی‌شد - و مثلاً بر مبنایش داستانی نوشته می‌شد - چه بسا این صراحت، سادگی و در نتیجه برندگی‌اش را از دست می‌داد، دوم آن‌که ادبیات ناچار است از تخیلات و ذهنیات برای سرگرم کردن و به دنبال خود کشیدن خواننده - به سبک و سیاق قرن نوزدهم و هژدهم - دست بگذرد، چرا که خواننده‌اش - با توجه به گستردگی رسانه‌های گروهی - دیگر مشخصات فرهنگی قرن‌های یاد شده را اندک اندک از دست می‌دهند و زندگی در جوامع صنعتی، خواست و ذائقه‌ای نوراً پدید می‌آورد، که بالطبع برای خود محاسن و معایبی دارد. سوم آن‌که بسیاری از شخصیت‌های این فیلمنامه تن به بسیاری از خفت‌ها می‌دهند اما قهرمان و راوی (فانیا فنه‌لون) بسیار کمتر به این گونه ورطه فرو می‌گلتد!

"آرتور میلر" در "ارکستر زنان آشویتس" بخش‌هایی از موضوعی را، با توجه به دستاوردهای علوم روانشناسی و جامعه‌شناسی، بررسی می‌کند که برای انسان‌های کنونی موضوعی است تازه. یعنی این موضوع برای نمونه در جامعه قرن هژدهم اروپا به گونه کنونی مطرح شدنی نبود و این در

• ارکستر برای جلادان

پی شناخت نسبتاً دقیق - دقیق نسبت به گذشته - دولت
قدرت است که می‌توان واکنش انسان‌ها را در برابر قدرت
بررسی کرد ،

سوی انسان‌های دیگر - حالا چه از سوی اکثریت جامعه
اعمال شود چه از سوی اقلیت قدرتمند . در چنین شرایطی
وجه غالب معنا می‌یابد . برای نمونه مدیره بازداشتگاهی را
به دلیل علاقه نشان دادن به پسر بچه چهارساله‌ای ، و
مادرانه در آغوش گرفتن‌اش ، می‌توان انسان‌نامید ؟
ژیزل : بهر حال در اعماق وجودش او هم مثل همه
ما انسان است !

استر : ... پس مادر این بچه کجاست ؟
اتالینا : بهر حال ... وقتی آدم ... استر ، اقل
بچه را دوست دارد ، مگر نه ؟
استر : (چشم‌هایش را از هم درانده ، وحشت‌زده ،
به‌همه) اینجا چه خبر شده ... ؟

ه با نوای ساز مرگ را به تعویق می اندازد .

پولت : او فقط گفت که ...

استر : (با گف دست به سر و روی خودش می زند)
 یک بچه دهاتی لهستانی جان بدر برده و یگدفعه او
 (ماندل مدیره اردوگاه) شد انسان؟ اینجا چه خبر است -
 (ص ۱۲۶ و ۱۲۷) -

یا آدم ها مجازند برای حفظ جان خود تن به هر
 ذلتی بدهند؟

(اتاق تمرین . دیرگاه . نور نورافکن عظیمی پی در
 پی به اتاق می افتد . "فانیا" پشت پیانو نشسته و سرگرم
 سازبندی است . در پی آگورد مناسبی است . ناگهان صدای
 برنده شلیک سه گلوله . "فانیا" به سرعت سرش را بلند
 می کند . لحظه ای تامل . سکوت . احتمالاً کسی را اعدام
 کردند . یکبار دیگر آگورد را - با پیانو - می نوازد ، سپس
 نت اش را می نویسد .

بیرون فریاد وحشت از مرگ انسانی ، همه جا را فرا می گیرد و

نعره جلادانش. سکوت. "فانیا" احساس می‌کند که به‌تدریج از نظر درونی در برابر این حوادث وحشتناک آسیب‌پذیر می‌شود. نمی‌خواهد چنین شود. اما برای زنده ماندن باید سعی کند و این وحشت را بالکل از خود براند. نباید هم فراموش‌شان‌کند. دوباره بز خودش مسلط می‌شود، آگورد را می‌نوازد (....) - ص ۱۲۶ و ۱۲۷ -
یا:

فانیا: خودم هم نمی‌دانم! شاید خیلی ساده برای این که من ... آدم باید چیزی را حفظ کند که بتواند به‌اش ایمان داشته باشد. فکر نمی‌کنم ما بتوانیم ... مسلما خواست واقعی ما این نیست که با موسیقی‌مان به‌آنها احساس خوشبختی بدهیم ...

آلما: ... "فانیا" تو یا هنرمندی یا نه. آیا می‌توانی پایین‌تر از سطح هنرت کاری را ارائه کنی؟
فانیا: کافی است که از پنجره بیرون را نگاه کنی، آن وقت ...

آلما: به‌همین دلیل در تمام مدت به‌ات گفته‌ام که این کار را نکن! ... من خیلی ساده نگاه کردن را کنار گذاشتم. تمایلی ندارم. توه باید همین کار را بکنی! درست همین کار را!

فانیا: (تقریبا فریاد می‌زند ...) در آن‌صورت ... در آن صورت، خانم "آلما" از من چه باقی می‌ماند؟!
آلما: یعنی چه ... خود تو، این هنرمند باقی می‌ماند. چیز تازه‌ای نیست، مگر نه؟ پس چرا آواز خوانده‌ای؟ ... حالا ... زندگی‌ات به‌این بستگی دارد، بیش‌تر از پیش ... - ص ۸۴ و ۸۵ -

تلخی چنین همگاری‌ای هنگامی صد چندان می‌شود که "در ذلت بیش‌تر فرو رفته‌ای" یادآور چنین خفتی باشد:

ه جلادی را با علاقه نشان دادن به پسر بچه‌ای
می‌توان انسان نامید؟

("ماریانه" در خیابان ارودگاه. از یکی از سربازهای
جوخه‌ی اعدام که جوان چهارشانه و درشت هیگلی است،
خدا حافظی می‌کند. . . .)

برش به :

("ماریانه" وارد می‌شود، پالتویش را می‌تگاند، از
کنار "میشو" رد می‌شود و . . .)
میشو: با جلاد؟

("ماریانه" توقف می‌کند. همه‌ی نگاه‌ها متوجه او
می‌شود، پراز نفرت، پراز تحقیری خشم‌آلود.)
میشو: او "مالا" و "ادک" را دارزده، تو که
می‌دانستی.

ماریانه: اگر او نگرده بود، یکی دیگر می‌گرد،
مطمئن باش.

(به طرف خوابگاه می رود ، توقف می کند ، برمی گردد ،
رو به همه :)

ماریانه : منظورم این است که : فکر می کنید
خودتان در کدام جبهه اید ؟ اگر یکی از شما شک دارد که
در جبهه ی سربازهای جوخه ی اعدام نیست ، لطف کند و
برود بیرون و از یکی از زندانی های اردوگاه بپرسد . . .

- ص ۱۳۹ -

خواننده ی فیلمنامه ی ارکستر زنان آشویتس اگر با
اندکی دقت آن را بخواند متوجه یک بی دقتی در
صفحه بندی این فیلمنامه خواهد شد و آن آمدن متن
صفحه ی ۱۲۴ به صفحه ی ۱۲۱ است . یعنی یک صفحه در
دو جا با دو شماره صفحه آمده . البته این بی دقتی از ارج
کار ناشر و مترجم " ارکستر زنان آشویتس " چندان
نمی گاهد .

یوسف باکویی

اردیبهشت ۶۴

- آرتور میلر
- ارکستر زنان آشویتس (فیلمنامه)
- محمود حسینی راد
- چاپ اول ۳۰۰۰ جلد
- ۱۶۸ صفحه ، ۲۷۵ ریال ، مصور
- رقی ، کاغذ سفید
- سازمان انتشاراتی و فرهنگی ابتکار

بررسی فیلمنامه‌ی "نبرد الجزیره"

غریبه‌های غربی و انقلاب مردم

فیلم "نبرد الجزیره" ساخته‌ی "جیلوپونته کوروو" سال ۱۳۵۷ در تهران نمایش داده شد. پیش‌تر "کاپو" و "بسوزان" (در تهران: "شعله‌های آتش") - و تقریباً کمی پیش‌تر از "نبرد الجزیره" - "راه آبی" را از این فیلمساز دیده بودیم.

درباره‌ی "نبرد الجزیره"، پیش از نمایش همگانی‌اش، بسیار شنیده و خوانده بودیم و به‌راستی به‌هنگام نمایش‌اش در تهران، آن روزها، فراوان به‌دل می‌نشست و هیجان می‌بخشید.

"نبرد الجزیره" از دو نظر برای تماشاگران ایرانی جالب بود: نخست موضوع فیلم، که در سال‌های سیاه همیشه برانگیزانده بود و احتمالاً القاکننده‌ی نوعی مبارزه برای مبارزان بالقوه‌ی آن روزها و مبارزان بالفعل بعدی، دوم سبک و پرداخت فیلم.

با تمام این جذابیت‌ها بر هر اهل کتابی پوشیده نبود که فیلمنامه‌ی "نبرد الجزیره" نمی‌تواند در ایران خریدار و خواننده‌ی فراوان داشته باشد، و به‌این دلیل چاپ فیلمنامه‌ی "نبرد الجزیره" را می‌توان به‌گونه‌ای حسن نیت ناشر خواند.

مترجم این فیلمنامه، کاظم فرهادی، سال‌هاست جسته و گریخته مطالب سینمایی ترجمه می‌کند که مستمر

نبودن کارش می‌تواند به‌گونه‌ای مانع پیشرفت او در ترجمه شود. فرهادی از انگلیسی ترجمه می‌کند و فیلمنامه‌ی "نبرد الجزیره" را هم از متن انگلیسی ترجمه کرده است. ناشر متن انگلیسی "نبرد الجزیره" Charles Scribner's Sons است. در روی جلد این کتاب آمده: مصاحبه با کارگردان و فیلمنامه‌نویس. ویراستار و نویسنده‌ی پیشگفتار "پی‌یرنیکو سولیناس". در صفحه‌های داخلی، دو صفحه قبل از آغاز فیلمنامه، نام مترجم‌های فیلمنامه آمده: "پی‌یرنیکو سولیناس"، "لیندا برونیتو" Linda Brunetto

گفتگو با "جیلوپونته کوروو" و "فرانکو سولیناس"، همراه با معرفی کوتاهی از هرکدام (آنهم در ابتدای هریک از مصاحبه‌ها) از صفحه ۱۶۱ تا ۲۰۲ را دربرمی‌گیرد. چقدر خوب بود کاظم فرهادی شناسنامه‌ی کامل متن ترجمه شده را می‌آورد و همچنین دلیلش را درباره‌ی حذف دو گفتگو - حتا بسیار کوتاه - می‌نوشت. البته این سبب نمی‌شود کار فرهادی ستوده نشود، ولی رعایت این نکته‌های کوچک می‌تواند کلی اعتبار به‌کار ببخشد بی‌آن که وقت و نیرویی را بطلبد.

یکی از محاسن کتاب مصور بودنش است که این خود می‌تواند کمکی باشد به‌خواننده‌ی فیلمنامه - چه فیلم را دیده باشد، چه ندیده باشد - به‌ویژه آن که سعی شده تصاویر همان جایی باشد که در متن اصلی بوده.

مترجم (فرهادی) در یادداشتی کوتاه با عنوان "چند توضیح" نکته‌هایی را یادآور خواننده شده:

۱. پیشگفتار "پی‌یرنیکو سولیناس" در برخی موارد با محتوا و پیام فیلم در تعارض است.
۲. فیلمنامه با فیلم در بعضی از صحنه‌ها اختلاف

• تصویری از "جیلو پونته کوروو" سازندهی
"نبرد الجزیره"

دارد، چرا که فیلمنامه‌ی آماده‌ی فیلمبرداری در دسترس
نبوده و محل قرار گرفتن دوربین به‌هنگام فیلمبرداری
تعیین می‌شده.
و دو نکته‌ی دیگر.

"نبرد الجزیره" را از زوایای گوناگونی می‌توان
بررسی کرد و تفسیرهایی فراوان درباره‌اش نوشت:
(۱) موضوع فیلم،

(۲) شیوه‌ی برخورد با موضوعی تاریخی،

(۳) شیوه‌ی مبارزه با استعمار آنهم در دورانی که
بحث؟ جدل‌های فراوانی درباره‌ی شیوه‌های مبارزه وجود

داشت ،

(۴) سبک فیلم ،

(۵) جهان بینی فیلمساز .

به گونه ای بسیار گذرا به جهان بینی فیلمساز و نحوه ی پرداخت فیلم می پردازم تا شاید فتح بابی باشد برای کسانی که این دو موضوع برایشان مساله است .

در زندگینامه ی "جیلوپونته کوروو" می خوانیم که او در سال ۱۹۴۱ عضو حزب کمونیست ایتالیا شد و پس از جنگ جهانی دوم یکی از اعضای فعال و موثر حزب بود و در سال ۱۹۵۶ حزب را ترک کرد .

سال ۱۹۵۶ برای بسیاری از روشنفکران در اروپا یکی از نقاط عطف بشمار می آید چرا که :

* ۱۴ تا ۲۵ فوریه ۱۹۵۶ : در بیستمین کنگره ی حزب کمونیست شوروی ، "خروشچف" از گیش شخصیت و بسیاری از جنبه های زمان استالین انتقاد کرد ^۱ .

* ژوئن ۱۹۵۶ : چند ماه پس از کنگره ی بیستم "تولیاتی" طی بیانیه ای از انتقادات "خروشچف" از استالین ، بسیار فراتر رفت ^۲ .

* ۱۹۵۶ : حزب کمونیست ایتالیا (که اوایل ۱۹۴۶ ۱/۷ میلیون عضو داشت ، و در انتخابات ژوئن ۱۹۴۶ با ۴/۳ میلیون رای پس از دموکرات های مسیحی و حزب سوسیالیست قرار گرفته بود ، و اوایل ۱۹۴۸ ، ۲/۳ میلیون عضو داشت) در برابر دو راهی تعیین کننده ای قرار گرفت : پایگاه توده ای خود را نگاه دارد و بگستراند - که این با روی برتافتن از آموزه های مسکو شدنی بود - یا همچنان از اصول کهنه و رهنمودهای مسکو پیروی کند و به صورت فرقه ای بی اهمیت درآید . حزب به رهبری "تولیاتی" تصمیم به خودمختاری و انتخاب مسیری نو گرفت ^۳ .

**GILLO
PONTECORVO'S
THE
BATTLE
OF
ALGIERS**

THE COMPLETE
SCENARIO

INTERVIEWS
WITH THE DIRECTOR
AND SCREENWRITER

EDITED AND WITH
AN INTRODUCTION BY
PIERNICO SOLINAS

• روی جلد متن انگلیسی فیلمنامه‌ی "نبرد
"الجزیره"

با توجه به این شرایط ترک حزب از سوی "جیلو
پونته کورو" دو معنا می‌تواند داشته باشد :
نخست آن‌که، با این تغییرات موافق نبود - شاید
از استالین‌زدایی ناراحت بود، شاید از استقلال حزب، و
شاید به باورهای بسیار رشد یافته‌تری رسیده بود .
دوم آن‌که، "جیلو پونته کورو" به این اصل رسیده

بود که هنرمند نباید به حزب و گروهی سیاسی وابستگی داشته باشد.

به هر حال هرچه بوده بر من پوشیده است که باید با رجوع به مصاحبه‌های "جیلو پونته کوروو" روشن‌اش ساخت و این کاری است که چندین علاقمند پی‌گیر می‌خواهد.

اما درباره‌ی فیلم "نبرد الجزیره" با توجه به تاریخ تهیه‌اش، یکی از فیلم‌های اولیه‌ی سینمای سیاسی است که "فرانچسکو روزی"، "گوستا گاوراس"، "برناردو برتولوچی" و بعدتر "بللوکیو" و ... از چهره‌های عمده‌اش بشمار می‌آیند. از سوی دیگر "نبرد الجزیره" — در نگاهی دقیق‌تر — در راستایی حرکت می‌کند سرانجامش تبادل نظر است میان فیلمساز و تماشاگر، یعنی سینمایی که تماشاگر را در رویا فرو نمی‌برد، که باز با همه‌ی این حسن‌ها، پرسشی مرا به‌خود مشغول می‌کند و فکر می‌کنم مطرح کردنش ضرری نداشته باشد. آیا پرداختن "جیلو پونته کوروو" به "انقلاب الجزیره" چیزی نیست در حد شرکت "رژی دبره" در جنگ‌های چریکی بولیوی؟ البته مبارزه ضد استعماری مردم الجزایر با استعمارگری به نام فرانسه با مبارزه‌ای که نسخه‌اش را "چه‌گوارا" پیچیده تفاوت‌ها دارد، اما به هر حال هر دو غریبه‌اند و اظهارنظرها و دخالت‌های هر غیر خودی در هر جریانی — حتا اگر از روی صداقت — جای اما و چرا دارد، و شاید سبب‌ساز انحرافی جنینی باشد که بعدها از آن، در جهت انحراف آن جریان، صاحبان زر و زور به‌سود خود بهره‌بگیرند. در همین راستاست که استودیوهای "هالیوودی" (همان کارخانه‌ی رویاسازی که حالا هتلدارها و گازینودارها، کمپانی‌های نفتی، مراکز سرویس و کرایه‌ی اتومبیل، کارخانجات لاستیک‌سازی و ... صاحب‌اش شده‌اند) درباره‌ی

و شادمانه به پیشواز استقلال می‌روند .

انقلابیون کشوری در امریکای لاتین فیلم می‌سازند آنهم با دیدی به‌ظاهر بیطرفانه در حالی که داستان فیلم همان چارچوب فیلم‌های رویاساز را دارد ، یا "ریچارد لستر" فیلمی درباره‌ی آخرین روزهای "باتیستا" می‌سازد و گلی هم برای "فیدل کاسترو" مدیحه‌سرایی می‌کند ، البته به‌امید فروش بیش‌تر ، یعنی کشاندن کسانی به‌سالن سینما که برای "کاسترو" ارزش قایل‌اند .

بهرحال از انتشار کتابی مانند "نبرد الجزیره" باید استقبال کرد ، به‌ویژه این استقبال برعهده‌ی آنانی است که معتقدند کتاب سینمایی در ایران بسیار اندک انتشار یافته .

یوسف باکویی

اردیبهشت ۶۴

۱. "چرخش‌های یک
ایدئولوژی"، نوشته‌ی "ولفگانگ
لئونارد"، ترجمه‌ی هوشنگ
وزیری، چاپ اول، نشر نو،
۳۲۶ صفحه.

۲. همان کتاب، ص ۲۲۶.

۳. همان کتاب، ص ۲۲۵.

و ۲۲۶.

• فیلمنامه‌ی "نبرد الجزیره"

• نوشته‌ی "فرانکو سولیناس"

• ترجمه‌ی "کاظم فرهادی"

• نشر چشمه

• چاپ اول، زمستان ۶۳، ۴۰۰۰ نسخه

• قطع رقعی، ۲۵۰ صفحه، مصور، ۴۲۰ ریال

نگاهی به فیلمنامه‌ی
"آهو، سلندر، طلحک و دیگران"

سرگردان حتا در سرهم بندی

"آهو، سلندر، طلحک، و دیگران" فیلمنامه‌ای است در سه بخش و هر بخش بیان‌کننده‌ی یک داستان. طرح فیلمنامه در سال ۱۳۵۱ و متن حاضر چهار سال بعد - در سال ۱۳۵۵ - نوشته شده است. "آهو، ... " نیز مانند بیشتر فیلمنامه‌های منتشر شده‌ی بهرام بیضایی، به صورت فیلم درنیامده. در صفحه‌ی ۷ کتاب آمده است: "این فیلمنامه چهار سال همه‌جا می‌گشت. گوشش برای ساختن آن بیپوده بود."

آغاز این بخش (داستان)، تصویر باز می‌شود به: "اجساد ریخته، بیابان. پشت دیوار یک شهر. سکوت" (ص ۹)، داستان نخست، "آهو" که از صفحه‌ی ۹ تا ۳۵ (نزدیک به ۲۶ صفحه) کتاب را شامل می‌شود. در روستایی زیر سلطه‌ی نظام ارباب و رعیتی، روی می‌دهد. زمان دقیقاً "مشخص نیست. لیکن با توجه به داستان دوم که دو مغول مهاجم از شخصیت‌های آنند، می‌توان زمان هر سه داستان این فیلمنامه را قرن هفتم - هشتم هجری دانست.

پسر و دختر جوانی می‌خواهند با هم ازدواج کنند. طبق "رسم قدیم"، ارباب در شب اول عروسی، باید دختر را "برکت" بخشد. جیران (= آهو) که دختری است زیبا و یتیم و "خیرگی" از پدر به ارث برده، می‌گوید: "من خود برکت دارم" (ص ۱۰) و نمی‌خواهد از رسم و رسوم دیرین پیروی کند. داماد (پسر) که عاشق اوست،

حرفش را می‌پذیرد، ولی همه‌ی اهالی (پدر و مادر داماد، همسایگان، پیران، و...) رو در روی ایشان می‌ایستند و از عاقبت نافرمانی بر حذرشان می‌دارند. التماس داماد نزد ارباب بی‌فایده است و چون به اعتراض برمی‌خیزد، ابتدا ارباب بظاهر او را مورد عفو قرار می‌دهد، ولی بعد سوارانش او را می‌کشند. چاه‌کن دشنه‌ی داماد را به جیران می‌دهد. جیران با چاه‌کن عروسی می‌کند. همزمان با خاکسپاری داماد گشته شده به دست ارباب، چاه‌کن، همسرش، جیران را به خانه‌ی اربابی می‌برد تا در شب نخست "برکت" یابد.

پایان داستان را می‌توان حدس زد: دختر با دشنه‌ی بازمانده از پسر، در حجله، ارباب را می‌کشد، سپس "آرام آرام او را قطعه قطعه می‌کند." (ص ۳۵)

اگر از تصویر سادیستی تکه‌تکه کردن جسد ارباب در پایان فیلمنامه و نیز قصه‌ی آن که تا حدودی کلیشه‌ای به نظر می‌رسد و اوج آن را در همان اواسط، می‌توان به سادگی حدس زد و همچنین برخی دیالوگ (گفت و گو)هایی که در دهان بعضی آدم‌های روستا جا نمی‌افتد و ایرادهای کوچکی از این دست بگذریم، روی هم رفته "آهو" فیلمنامه‌ی خوبی است با نثر و زبانی موجز و پاکیزه و ارزش‌های سینمایی قابل توجه‌ای را می‌توان در آن مشاهده کرد. استفاده‌ی بجا از بازگشت به گذشته و نیز به کارگیری تصویر به جای حرف و گفت و گو از آن جمله است. برای نمونه می‌توان از صحنه‌های عزاداران و گورستان و همزمانی آن با گذر دسته‌ی عروس نشسته بر گاری (صفحات ۲۸ و ۲۹) و صحنه‌ی گشتن پسر (صفحات ۲۴ - ۲۲) و نیز صحنه‌ی آغاز فیلمنامه (صفحات ۱۰ - ۹) یاد کرد.

پیش از آغاز داستان دوم ("سلندر") تصویر "اجساد ریخته، بیابان. پشت دیوار یک شهر. باد خفیفی خاک ملایمی را از زمین برمی دارد." (ص ۳۵) آمده است.

بر "سلندر" (= آواره، سرگردان) که هفده صفحه (۳۵ تا ۵۲) از کتاب را شامل می شود، نمی توان نام فیلمنامه نهاد. این بخش نمایش کوتاهی است با سه بازیگر: جوانی عارف (به قول یکی از سواران "راهنشین سلندر" ص ۴۳)، و دو سرباز مغول. صحنه‌ی این نمایش چشمه‌ای است و درختی در کنار آن و "در دوردست ویرانه‌های یک شهر و غیر از آن افق پهناور" (ص ۳۶)

جوان عارف کنار چشمه - پای درخت - بی حرکت نشسته است که دو سوار مغول در "هرم آفتاب" نزدیک می شوند. از چشمه، آب می نوشند و به شوخی و مسخرگی می پردازند. عارف به آنان چنان بی اعتناست که گویی نمی بیندشان. سواران که در کتاب به نام‌های "اولی" و "دومی" از آنان یاد می شود، عارف را مسخره می کنند و دست می اندازند. عارف همچنان بی اعتنا به آنان، در عوالم خود سیر می کند. سواران برمی آشوبند، به رجزخوانی می پردازند، خود را "قوم جبروت که شمشیرش زلزله است و به زهر مار آغشته" (ص ۴۴) معرفی می کنند، می کوشند تا به انواع ترفندها جوان عارف را متوجه حضور خود کنند و او را به زانو درآورند، خزنده‌ای در تن او می اندازند، لگدش می زنند، جامه‌ای زنانه پیش رویش تکان می دهند و داستان هم خوابگی با زنانی را برایش تعریف می کنند، عارف جز لرزش‌ها و تکان‌هایی چند، همچنان بی اعتنا به ایشان برجا نشسته است.

* "واروژ کریم مسیحی" برپایه‌ی "سلندر" فیلمی ساخته است.

سواران می‌خواهند او حتا شده یک کلمه بگوید ، عارف خاموش می‌ماند . او را به تازیانه می‌بندند و می‌خواهند بکشندش . یکی‌شان گشتن‌اش را پیروزی او و شکست خودشان می‌داند .

سرانجام "دومی" در چشمه خفه می‌شود و "اولی" با خنجر خود گشته می‌شود .

تنها در این هنگام است که عارف به اجساد آنان نگاه می‌کند و در تصویر بسیار دور ، "بالای سر آن‌دو ، سماعی موحش آغاز می‌کند . " (ص ۵۲)

همچنان که دیدیم اگر تصویر آغاز (آمدن سواران از افق) و تصویر پایان را نادیده بگیریم ، بقیه‌ی این داستان هیچ‌گونه ارزش و قابلیت سینمایی را دارا نیست . دو سوار مغول رودروی عارف خاموش و بی‌اعتنا ، تئاتروار مقداری دیالوگ بیان می‌کنند و سرانجام به شکلی ساختگی می‌میرند تا نتیجه گرفته شود که عارف با سکوت خویش بر آنان غلبه یافته است . "سماع موحش" پایان داستان نیز هیچ دردی را دوا نمی‌کند .

زمان و فضای این داستان ، بار دیگر بعدها مورد توجه و استفاده‌ی بیضایی قرار می‌گیرد . فیلمنامه‌ی "عیار تنها" (چراغ شماره‌ی ۲) نیز ماجرای یورش مغولان است و واکنش مردم ، گیرم که به‌گونه‌ای دیگر و با نگاه و برداشتی دیگر .

روشن است که نمی‌توان ماجرای تاریخی عظیمی چون یورش مغولان به ایران و عدم واکنش عملی توده‌های مردم و ایستادگی منفی گروهی از مردم که به‌کسوت عارفان و صوفیان درآمده‌اند و بسیاری ماجراها و وضعیت‌های دیگر را اینگونه کلی‌گویانه در هفده صفحه مطرح و برگزار کرد و از سر آن گذشت .

باری ، قرار گرفتن "سلندر" را در کنار "آهو"

• روی جلد بروشور "سلندر" ساخته‌ی "واروژ کریم مسیحی". با بازی: "پرویز پورحسینی"، "داریوش فرهنگ" و "محمد مطیع".

شاید از نظر وحدت مضمون بتوان توجیه کرد: ایستادگی یک فرد در برابر جمع یا نظام یا جریانی. اگر جیران دشمنی بازمانده از معشوق را برمی‌گیرد و دشمن (ارباب) را می‌کشد و تکه تکه می‌کند، جوان عارف با سکوت و بی‌اعتنایی خویش دشمنانش را از پا درمی‌آورد. اولی مبارزی است عملی و اگرچه یک فرد است با دست بردن به سلاح، در برابر دشمن مسلط می‌ایستد و پیروز می‌شود و دومی - که او نیز یک فرد است - وقتی با دست تهی در برابر دشمنان مسلح و یورشگر قرار می‌گیرد، شیوهی مقاومت منفی را پیشه می‌کند. از نظر نویسنده، هر دو پیروزند و هردو شیوهی مبارزه و ایستادگی، صحیح است.

پیش از آغاز داستان سوم "طلحک (= دلچک) تصویر "اجساد ریخته، بیابان. پشت دیوار یک شهر. باد پارچه‌ها را تکان می‌دهد. غباری از زمین برخاسته. " (ص ۵۲) می‌آید.

داستان "طلحک" که ۴۰ صفحه (از ۵۲ تا ۹۲) از کتاب را دربرمی‌گیرد و طولانی‌ترین بخش این فیلمنامه‌ی سه‌گانه است، و بیشتر تئاتری است تا سینمایی، همان ماجرای مشهور "میر نوروزی" است.

طلحک و خانواده‌اش (همسر، پسر و دختر) افتان و خیزان، از بیابانی که صدای زوزه‌ی گرگ در آن پیچیده، به دروازه‌ی شهری می‌رسند. اواخر زمستان است. شهریان از آنان پذیرایی می‌کنند و نان و آبشان می‌دهند.

طلحک به قول زنش، مردی است مسافر که "... دنبال یک خراب شده می‌گردد آباد کند. از بس که ساده است، از بس که مردم دوست است. " (ص ۵۴)

در شهر، می‌خواهند "میر نوروزی" در بیاورند. همه چیز آماده است. سردمدار به هرکس که پیشنهاد می‌کند

نقش "میر نوروزی" را برعهده گیرد ، او از پذیرفتن سر برمی تابد ، دلیل همه آن است که میر نوروزی شدن عاقبت خوشی ندارد .

سرانجام طلحک که نان و نمک شهریان را خورده و خود و خانواده اش را مدیون آنان می داند ، می پذیرد که در نقش میر نوروزی بازی کند . سردمدار خوشحال می شود و قواعد بازی را به او می آموزد .

از سوی دیگر ، همسر و دختر طلحک که مهربانی های شهریان را دیده اند و از شهر خوششان آمده ، دلشان می خواهد همانجا بمانند و زندگی کنند .

پسر می گوشت تا پدر را از ماندن در شهر و بازی درآوردن باز دارد و دختر او را به این کار تشویق می کند .

طلحک "طومار مسخره ها" را می خواند و دفتر لطایف را که پر شالش است ، برمی گیرد و با راهنمایی های سردمدار ، بازی را آغاز می کند . قرار آن است که همه چیز را به مسخره بگیرد و مردم نیز در نظرشان همه چیز بازی و شوخی باشد .

از این پس تا انتهای داستان ، بازی میر نوروزی است که مجموعه ای از لطایف (بخصوص عبید زاکانی) را طرح و اجرا می کنند .

بازی درآوردن طلحک که در آغاز با شوخی و خنده همراه است ، اندک اندک به دلیل تمسخر و افشای قشرهای گوناگون و انتقاد و پرده دری از آداب و روابط مرسوم میان مردم ، سبب دلخوری آنان می شود .

مردم رفته رفته به آزار طلحک می پردازند . طلحک که این آزارها را نیز بخشی از بازی می داند ، به کارش ادامه می دهد .

سرانجام او را به باد کتک می گیرند و زن و فرزندانش را به پستوها می کشند و مورد تجاوز قرار می دهند .

در پایان ، طلحک و خانواده اش کتک خورده و ذلیل
از شهر بیرون می روند .

غروب است و در افق گلهای گرگ ایستاده اند .
طلحک برهنه و زخم خورده ، آغوش به سوی گرگ ها می گشاید .
تصویر پایان کتاب " اجساد ریخته ، بیابان . پشت
دیوار یک شهر . باد . غباری از زمین برخاسته ، گفن ها در
تلاطم . اجساد روی زمین می غلتند ، مثل برگ های پاییز ،
چرخان و سبک . باد آنها را به هوا می برد . آسمان از آنها
پوشیده . به طرف شهر می روند . اجساد شهر را تسخیر
می کنند . " (ص ۹۲)

فیلمنامه طلحک سرهم بندی نه چندان قابل توجه از
لطایف عبید و ملا و . . . است . این سخن نه بدان معناست
که نمی توان یا نباید از لطایف قدیمی و یا حتا متن های
کهن در نمایش یا فیلمنامه ای سود جست ، بحث بر سر
چگونگی این به کارگیری است . میر نوروزی را بهانه گردن
و از این طریق بجا و بیجا مشتی لطیفه نقل کردن - یا در
نهایت به آن لطیفه ها شکل نمایشی دادن - نمی تواند اثری
سینمایی و دارای ارزش های هنری خلق کرد .

همچنان که اشاره کردیم ، این فیلمنامه نیز بیشتر
تثاتری است تا سینمایی . تمام ۴۰ صفحه نوشته ی
" طلحک " را می توان بر صحنه ی تثاتر اجرا کرد . حتا
می توان در لطایف عبید و کتاب های دیگر - مثلاً " لطایف
الطوایف " - گنگاشی دیگر کرد و لطیفه های بسیار دیگری را
برگزید و این ۴۰ صفحه را به ۱۴۰ و حتا ۲۴۰ صفحه
افزایش داد .

خواندن فیلمنامه ی " طلحک " مروری است بر بعضی
لطیفه های قدیمی و از این نظر می تواند جالب باشد .
مشکل اساسی کار در این است که به رغم شکل
نمایشی دادن به برخی از لطیفه ها و با آنکه سعی شده

محملی برای بیان این لطیفه‌ها پیدا شود (میر نوروزی درآوردن و پناه آوردن خانواده‌ی طلحک به شهر و دیگر قضایا...)، لیکن فیلمنامه فاقد جنبه‌های دراماتیکی لازم و ضروری است. پیش از این، بهرام بیضایی با نوشتن نمایشنامه‌ی "دیوان بلخ"، در چنین زمینه‌ای به موفقیتی نسبی دست یافته است.

باری، نتیجه‌ی این فیلمنامه نتیجه‌ای است بغایت تلخ و بدبینانه، طلحک که از دست گرگ‌های گرسنه‌ی بیابان گریخته و به مردمان شهر پناه آورده، سر آخر از دست آدمیان بدتر از گرگ نیمه‌جان خویش را به در می‌برد و به‌سوی گرگ‌های گرسنه و درنده‌ی بیابان آغوش می‌گشاید. بحث این نیست که هنرمند می‌باید خوش‌بین باشد و در پایان اثر خود، خوش‌بینانه با قضایا و ماجراها برخورد کند، یا به‌عبارتی دیگر اثری Happy End (پایان خوش) تحویل دهد. خیر. هنرمند می‌تواند هرگونه که می‌اندیشد - خوش‌بینانه یا بدبینانه، شیرین یا تلخ... - اثر هنری خود را خلق کند. بحث در آن است که نتیجه‌ی اثر - هرچه می‌خواهد باشد - می‌باید بطور منطقی و با توجه به عملکرد شخصیت‌ها و نیز ساختار اثر به‌دست آید.

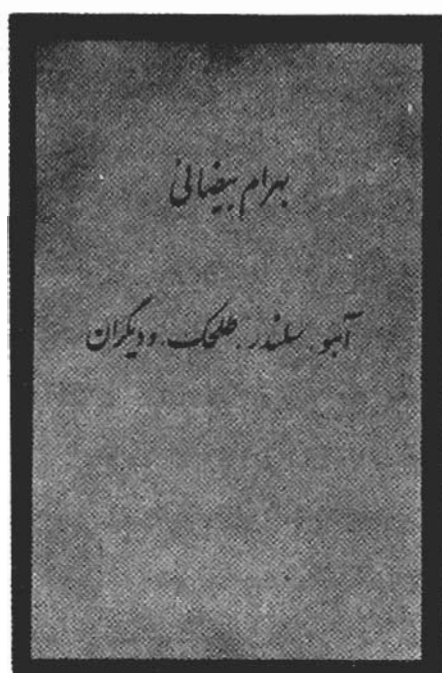
شخصیت‌های این فیلمنامه (و همچنین فیلمنامه‌ی اول - "آهو" و نیز تعدادی دیگر از آثار بیضایی) یا خوب خوبند یا بدبد، یا مثبت‌اند یا منفی. طلحک و خانواده‌اش از جمله‌ی نیکان‌اند و همه‌ی شهریان، بد. در این شهر نمونه‌وار (تیپیک)، حتا یک نفر هم پیدا نمی‌شود که از این نیکان و مظلومان در برابر بدی و ستم و بدگاران و ستمگاران حمایت کند. همین وضعیت را در فیلمنامه‌ی اول ("آهو") می‌بینیم. همه‌ی مردم روستا - از مرد و زن و پیر و جوان - تسلیم "عرف قدیمی" اند و تنها جیران در میان آنان مبارز است و تا حدودی پسر (داماد) که به‌دست

ایادی ارباب گشته می‌شود . پیرزن تنها شخصیتی است که تا حدی نه خوب خوب است و نه بد بد . و به همین دلیل تا حدودی از یک بعدی بودن رهایی یافته است .

باری ، سه تصویر آغاز هر فیلمنامه و نیز تصویر پایانی کتاب نتوانسته است پیوندی میان سه داستان برقرار کند . اگر وحدت مضمون "آهو" و "سلندر" را دلیل کنار هم قرار گرفتن این دو فیلمنامه بدانیم ، میان "طلحک" و دو داستان قبلی هیچ‌گونه هماهنگی و پیوندی نمی‌توانیم پیدا کنیم . به این ترتیب ، این مجموعه می‌توانست فیلمنامه‌های کوتاه دیگری را نیز با همان پیوند سست تصویری در خود بگنجاند .

اردیبهشت ۱۳۶۴

خاطره سلطانزاده

"آهو ، سلندر ، طلحک ، و دیگران"

نویسنده : بهرام بیضایی

ناشر : انتشارات نگاه

چاپ اول ، بهار ۱۳۵۶

قطع رقعی ، ۹۲ صفحه

قیمت : ۱۰۰ ریال

نگاهی به بخش اول فیلمنامه‌ی
"آهو، سلندر..."

آهو، سرخی‌پوست یا سامورایی؟

یکی از بنیانی‌ترین نقص‌های بیضایی فیلمنامه‌نویس در "آهو، سلندر، طلحک و دیگران" برطرف شده - اما فقط در این فیلمنامه. عیب بیضایی فیلمنامه‌نویس در "رگبار"، "غریبه و مه" و "کلاغ" این است که یک موضوع کوتاه را دستمایه‌ای برای فیلمی بلند قرار می‌دهد، در حالی که این موضوع از بنیان امکان گسترده شدن را ندارد و با افزودن شاخ و برگ یا حاشیه‌هایی به آن در واقع فیلم موضوع‌های گوناگونی را شامل می‌شود اما در یک قالب ظاهری، نمونه "کلاغ": پیرزنی برای یافتن زن جوان گمشده‌ای به روزنامه‌ای آگهی می‌دهد. عکس زن گمشده عکسی است از جوانی او و نشانی‌ای که یا بنده یا مطلع باید به آن مراجعه کند، خانه‌ی پدری پیرزن است که دیگر آن محله وجود خارجی ندارد. این موضوع به‌خودی‌خود موضوعی است جذاب و می‌توان بار یا بارهای گوناگونی بر دوش‌اش گذاشت، اما کش دادن چنین دستمایه‌هایی، که جذابیت‌شان در فشرده بودن‌شان است، منجر به محو نهایی موضوع اولیه می‌شود. اگر فیلم "کلاغ" را بخاطر بیاورید می‌بینید که چقدر پیچ و خم غیر ضروری در آن وجود دارد که بیضایی زیرگانه - با توجه به شرایط سال‌های سیاه - کاری می‌کند تا بسیاری دچار سراب تمثیل و استعاره و احیاناً گفته‌های ناگفتنی (نه، نگفته) شوند و در نتیجه - متأسفانه - نادانسته به تعبیر و تفسیرهای سیاسی

فیلم بپردازند. بیش از نیمی از آوازه‌ی بیضایی ناشی از این رفتار زیرگانه او است.

"آهو، سلندر، طلحک و دیگران" که در واقع سه موضوع جدا از هم‌اند و هر کدام با "فیداین" و "فیداوت" از دیگری جدا می‌شوند، شاید اگر بیضایی آن را فیلم می‌کرد به نوعی درهم ادغام‌شان می‌ساخت و نقص برطرف شده دوباره می‌رویید.

"آهو" با توجه به "ارباب تاتار" (صفحه‌ی ۲۰، سطر ۵ و ۶) و "خان تنگ چشم" (صفحه‌ی ۳۰، سطر ۱۲) می‌توان حدس زد زمان داستان به قرن هفتم هجری می‌رسد، اما این‌که دختر در برابر سنتی می‌ایستد و نمی‌خواهد تن به آن دهد، آن هم در قرن هفتم هجری، قدری با عقل جور در نمی‌آید. این واقعه می‌توانست هفتصد سال بعد، در دهه‌ی سوم یا چهارم قرن چهاردهم هجری، در روستایی نزدیک به شهری بزرگ مانند تهران، اصفهان، تبریز و... رخ دهد. چندین قرن جلوتر از زمان بودن یک رعیت، آن هم دختر رعیت، از عجایب است. البته می‌تواند یکی از علت‌های وقوع حوادث فیلمنامه در آن قرن نوع زبانی باشد که بیضایی در آن به چیره‌دستی و ایجاز رسیده و پذیرفتنی است چنین سخن گفتن آدم‌های فیلمنامه. با این‌که واژه‌ها و شکل قرار گرفتن واژه‌ها در کنار هم، در فیلمنامه با ما پیوند دارد اما مفهوم بسیاری از جمله‌ها با ما بیگانه است. برای نمونه پس از آن‌که مادر و پدر داماد نمی‌توانند دختر را از تصمیم‌اش منصرف کنند، پدر داماد از داماد می‌خواهد دختر را وادار به انصراف سازد. دختر که در میان جمع ایستاده پشت به داماد می‌کند، بعد رو به جماعت می‌گوید: "این‌جا چه کسی هست که مرا بخواهد؟" (ص ۱۴)

در کدام روستا ، حتا در شرایط معاصر ، دختری چنین حرفی را می‌تواند بر زبان آورد ؟ که این خود پیش از آن که با ما و فرهنگ ما پیوند داشته باشد ، کپی‌برداری از فیلم‌های بیگانه است و منطق چنین واکنشی ریشه در دیاری دیگر ، که در آنجا خورشید غروب می‌کند ، دارد و تماشاگردیدن چنین صحنه‌ای را در فیلم مثلا "وایکینگ‌ها" ، یا فیلمی وسترن توقع دارد نه فیلمی ایرانی .
نمونه‌ای دیگر :

"داماد : طاقتم طاق شده ، بادا باد . تا کی پشت در گومه‌ات انتظار صبح کشیدن ؟
دختر : امشب که بیایی در گومه را باز می‌کنم .
داماد : سرت سلامت ، دلم پر می‌گشود ، اما ...
دختر : از سرزنش نمی‌ترسم "

(ص ۱۹ و ۲۰)

یا در کدام روستا می‌تواند هم عروسی باشد و هم عزا ، در شهرهای بزرگ این اتفاق شدنی است ، اما در روستا که همه یگدیگر را می‌شناسند و در جشن و عزای هم شریکند ، چطور چنین کاری شدنی است ؟ کدام ساززنی ، حتا در عصر ما ، در روستایی که عزا است جرات دارد در مراسم عروسی ساز بنوازد . این به‌گونه‌ای کپی‌برداری است آنهم بسیار ناشیانه . چنین اشتباهی به‌دلیل فضا سازی و استفاده از آینه‌های گرداگرد عروس که عزاداران را بنمایانند پذیرفتنی نیست .

حالا از این قبیل کپی‌برداری‌های بیضایی را از بخش اول فیلمنامه‌ی "آهو" ، سلندر ... " چند نمونه آورده می‌شود :

"کنار رود . روز آفتابی

— تصویر آب پاک جاری روشن ، که نور خورشید در آن افتاده ، می‌درخشد .

— تصویر پسر که با ساقه‌های علف و گل‌های خودرو
تاجی می‌سازد .

— تصویر دختر که از میان ساقه‌ها بالا می‌آید .

— پسر تاج را به‌گردن دختر می‌اندازد ، دختر
دست او را می‌بوسد .

— دختر و پسر در یک آب‌تنی نجیبانه در آب .

(ص ۹ - ۱۰)

تاج گل برای دختر؟ در کدام روستا، کدام روستایی
چنین کاری را کرده و حتا می‌کند ، یا دختری دست پسر را
می‌بوسد آن‌هم به‌سبک و سیاق "لانسلو دولاک" "برسون".
و همین‌طور است آب‌تنی نجیبانه ، که به‌نوعی یادآور
صحنه‌ی آب‌تنی "گرگ داگلاس" و "جین سیمونز" در
"اسپار تاگوس" (ساخته‌ی "استانلی کوبریک") است .
یا :

"... از سر شادی برای‌شان دست تگان می‌دهد .
دو سوار می‌آیند . داماد کم‌کم نگران می‌شود . راه می‌افتد ،
بعد تند می‌کند ، آنها هم . داماد یقه‌ی لباس‌اش را باز
می‌کند . حالا در سطح صاف بیابان ، داماد می‌دود . آنها
با اسب از دو طرفش به‌شوخی و بازی ، دور و نزدیک
می‌شوند ، با تعلیمی یا تازیانه ، ضربه‌هایی کم‌اثر می‌زنند و
نمی‌زنند داماد احساس خطر کرده است ، دشته می‌کشد و
آنها را دفع می‌کند . باهمه‌ی نیرو می‌دود ، خیس عرق
یکیک لباس‌هایش را درمی‌آورد . دو سوار لحظه‌ای دور
می‌شوند . داماد نفس‌زنان و عرق‌ریزان و تشنه ، رودخانه را
می‌بیند ، دشنه را رها می‌کند و پیش می‌دود ، نفس‌زنان
سر خود را در آب فرو می‌کند و می‌نوشد . لحظه‌ای بعد
دستی سر او را در آب نگه می‌دارد . داماد می‌کوشد خلاص
شود ، دست و پا می‌زند و می‌میرد ."

(ص ۲۳)

آن صحنه‌ها را — با توجه به‌پرداخت و رفتار

آدم‌های آن - می‌توان در فیلمی وسترن دید، که چند سوار گابوی چنین بلایی را سر سرخپوستی می‌آورند، یا در یکی از فیلم‌های "یانچو"، که مبارزی را سواران حکومتی بدین شکل می‌آزارند. جالب است، سواران داماد را در بیابان نمی‌کشند، بلکه سرش را زیر آب می‌کنند - که مفهومی ایرانی است - اما میزانشن و پرداخت این صحنه به‌سبک و سیاق فیلم‌های غربی است.

انتقام "قیصر" انتقامی بود وسترن به‌سبک "نوادا اسمیت" و انتقام دختر هم در "آهو" انتقامی است وسترن‌گونه، گفتی زنی سفیدپوست را سرخپوستان بد و خونخوار، پس از کشتن اقوامش می‌ربایند و زن سفیدپوست رئیس قبیله سرخپوستان را شب در رختخواب می‌کشد، یا چند گابوی تحت تعقیب دختر سرخپوستی را می‌ربایند و دختر سرخپوست با‌گاردی که مخفی کرده سردسته‌ی دزدان را به‌هنگام گام دل‌گرفتن می‌کشد. گفتنی آن‌که در اساطیر یونانی هم مشابه این واقعه را داریم. با این همه دختر رعیتی آن‌هم در عصر "تاتار"ها، که بنا بر سنت حاکم ارباب برکت دهنده‌ی عروس در شب عروسی است، چگونه و با کدام شناخت از این سنت سر باز می‌زنند یعنی آن‌قدر فراغت‌داشته که دست‌کم در تنهایی پس از بررسی‌های بسیار به این نتیجه رسیده، آن‌هم به‌گونه‌ای که "بهرام بیضایی" هفتصد سال بعد پیشنهاد می‌کند.

سینما هنری است هفت‌برابر پیچیده‌تر از هر هنری و پیچیدگی‌هایش چند برابر بیش‌تر می‌شود اگر به‌دیاری غیر، منتقل شود و به‌چنین مهمی پرداختن، نمی‌تواند کاری ساده باشد، به‌ویژه آن‌که دیگر انواع و اقسام حناها دیگر رنگی ندارند.

یوسف باکویی

اردیبهشت ۶۴

راہ دوم، راہ ترکستان

با اندکی دقت در گفتگوها می‌توان دریافت که در فیلمنامه‌ی تصویب شده "پروانه" موجودی بوده بی‌تربیت و وقیح همه‌ی مشغله فکری‌اش حول لباس و مارک خارجی و مد دور می‌زده. خب چنین موجودی با چنین مشخصاتی در وهله‌ی اول یادآور برخی از زن‌هایی است که در فرهنگ رسمی کنونی مطرودند پس چنین زنی با چنین شخصیتی در صورت پایداری در حفظ ارزش‌هایی که رسماً، دیگر، به‌گذشته تعلق دارد محکوم به فناست و مرگ "پروانه" نیز می‌تواند به‌این معنا باشد.

آیا "رخشانی" به‌چنین نکته‌ای مشرف بوده یا نه موضوع بحث ما نیست و حتا باز موضوع بحث ما این نیست که "راه دوم" سازان براحتی دریافته‌اند در چه زمینه‌ای وارد عمل شوند تا سرمایه‌شان گزندى نبیند، بلکه موضوعی که ما روی آن تاکید داریم این است:

همان‌طور که در گذشته جاهل‌ها، رقاصه‌ها و ... آدم‌های اصلی نوارهای متحرک سینمای فارسی بودند، از این پس کاراکترهایی، که "راه دوم" ارائه دهنده‌ی آن است، آدم‌های اصلی نوارهای متحرکی خواهد شد که در سینماهای ایران به‌نمایش درخواهد آمد. "فرار" نمونه‌ی دیگری از این جریان نازه‌براه افتاده است... به‌رحال امید است این پیش‌بینی درست نباشد و امید است شاهد بنیان‌گذاری سینمایی با شیوه‌های بیانی صد درصد ایرانی باشیم.

ه گفتگوها به‌ترتیبی که آمده‌اند، انجام نشده‌اند. ترتیب گفتگوها این‌گونه است:

۱. آقای "کبیر" (گفتگوی حضوری ۹ اردیبهشت)
 ۲. آقای "حمید رخشانی" (گفتگوی حضوری ۹ اردیبهشت)
 ۳. آقای "بابک بیات" (تلفنی، یازدهم اردیبهشت)
 ۴. آقای "قدرت‌احسانی" (حضوری ۲۱ اردیبهشت)
 ۵. خانم "پروانه معصومی" (حضوری، ۲۱ اردیبهشت)
 ۶. آقای "ناصر طهماسب" (تلفنی، ۲۳ اردیبهشت)
- گفتگوها همگی روی نوار ضبط شده‌اند و نا آن‌جا که ممکن بوده‌واژه‌ها و جمله‌ها عیناً نقل شده. بالطبع گفتگوها کوتاه شده‌اند و این به‌دلیل حذف موضوع‌ها و گفته‌های نه‌چندان مهم و همچنین به‌دلیل جلوگیری از تکرار مکررات بوده. به‌نقطه (....) به‌معنای قطع صحبت نیست بلکه به‌معنای حذف است. در بعضی از پاسخ‌ها - به‌ویژه در مصاحبه با آقای رخشانی - اگر جمله‌هایی نامفهوم‌اند، به‌دلیل رعایت در نقل نعل به‌نعل مصاحبه است.

اردیبهشت ۶۴
محمدرضا جریانی

گفتگو با "هوشنگ کبیر" تهیه‌کننده فیلم

* به‌عنوان حرفه به‌کار تهیه‌کنندگی فیلم پرداختید؟ یا بنا به

علاقه؟

ه من به‌ادبیات و هنر علاقمند بودم، هنوز هم به‌شکل آماتوری کار نقاشی رو دارم ادامه می‌دم ... سال ۱۳۴۶ با بیژن مفید آنلیه تئاتر رو درست کردیم ...

* همکاری‌تون با بیژن مفید به‌چه شکلی بود؟

ه تقریباً "حالت تهیه‌کنندگی داشت، یعنی بچه‌ها رو جمع و جور می‌کردم، طرح می‌دادم، سر تمرین‌ها حاضر می‌شدم ... تا این که کار راه افتاد ... قصد بهره‌برداری نداشتم کارها رو سپردم به‌خود بیژن مفید و آنلیه تئاتر رفته رفته جزو تشکیلات تلویزیون شد.

* همکاری‌تون رو با بیژن مفید بعد از تموم شدن تحصیلات‌تون

شروع کردید؟

ه نه، من قبلا سال ۱۳۳۷ در رشته‌ی برق فارغ‌التحصیل شده بودم... یکسال بعدش هم به‌استخدام شرکت مخابرات دراومدم...
 * گفتید بهادریات علاقمند بودید، چه کتاب‌هایی رو می‌خونید؟
 ه همه‌چی، هرچی که دستم می‌اومد... چه می‌دونم... مثلا کارهای "شکسپیر" رو می‌خوندم... هر چیزی که بود دیگه... بیشتر گرایش بهادریات قدیم ایران بود، مثلا "چهار مقاله عروسی"، این تیبی‌ها... چیز می‌نوشتم، کار می‌کردم... سال ۵۸ شرکت "به‌دید" رو تاسیس کردیم...

* چرا سینما و تئاتر نه؟

ه سینما وسیع‌تره و امکانات مالیش روهم داشتم... سینما امکان ارائه‌ی بین‌المللی داره...
 * کدوم یکی از فیلم‌هایی رو، که از ۴۶ تا ۱۳۵۷ دیدید، می‌پسندید؟

ه واقعیت اینه که اون موقع‌ها فیلم خوب توی ایران نمایش نمی‌دادند...

* کدوم فیلم ایرانی رو می‌پسندید؟

ه تقریبا همشون عین هم بودند... فیلم‌های روشنفکری ما با اون همه ادعا، چیزی نداشتند... مثلا "مغول‌ها" یا امثال اون. از بعضی‌شون خوشم می‌اومد و این دلیلش اینه که دیگران زیاد بهش اهمیت ندادند، مثلا "چشمه"... نمی‌گم "چشمه" بهتر از مابقی بود... اما کمتر از ارزشش بهش توجه شد...

* سال ۵۸ چه نوع فیلمی رو می‌خواستید تهیه کنید؟

ه عرض‌کنم که انقلاب شده بود... و هرکسی باید کاری می‌کرد و این امکان برای من بود، اولین فیلم را بردیم جلوی دوربین با نام "گفت: هر سه نفرشان". ضمن کار خبردار شدم که آقای سینیایی دارند

فیلمی - زنده باد - می‌سازند که نیاز به کمک دارند، در این فیلم مشارکت کردم، که شش هفت ماه زودتر از "گفت: هرسه نفرشان" آماده شد.

* فیلمبرداری "گفت: هرسه نفرشان" رو کی شروع کردید؟

ه تقریباً آبان ۵۸ و تا اواسط ۵۹ طول کشید، من وقتی فیلمنامه رو خوندم و قبول کردم دیگه کاری نداشتم، اوایل می‌رفتم سر صحنه اما بعد وقتی احساس کردم ممکنه کارگردان سر صحنه، رو دربایستی بکنه دیگه سر صحنه نرفتم...

* چقدر خرج برداشت؟

ه ۳/۵ میلیون تومان...

* کارگردان، فیلمبردار، بازیگر...

ه آقای غلامعلی عرفان کارگردان و نویسنده، آقای قوانلو فیلمبردار، بازیگرهاش "والی"، "مشایخی"، "آرمان"، خانم "فرجامی" و... این فیلم رو پاییز ۵۹ به فستیوال "نانت" بردیم و اردیبهشت ۶۰ به فستیوال "کان" فیلم بعدی ما "آقای هیروگلیف" بود که آقای عرفان کارگردان و فیلمنامه‌نویس‌اش بودند و فیلمبردارش آقای قوانلو... "آقای هیروگلیف" اوایل سال ۶۰ کارهاش تموم شد. تا این جا شد سه فیلم... فیلم چهارم "صبح پیروزی" بود، ۱۶ میلی‌متری، ۴۵ دقیقه، به سفارش تلویزیون. کارگردانش "رامبد لطفی" بود، و فیلمبردارش آقای قوانلو. ۳۵۰ یا ۳۶۰ هزار تومن خرجش شد، البته فیلم و لابراتوارش به عهده تلویزیون بود.

* آقای لطفی دوره‌ای دیده بودند؟

ه یکی از این کلاس‌ها رو دیده بود.

* با آقای رخشانی چطور آشنا شدید؟

ه یکی از دوستان ۵ یا ۶ سال پیش معرفی کرده بود... تابستان ۶۲ دوباره اومد سراغ من که فلانی فیلمنامه‌ی تصویب شده دارم، فیلمنامه رو خوندم، خوب بود... این رو هم بگم که من در تهیه‌ی "راه دوم" سهم دارم، خود رخشانی قسمت عمده‌ی سرمایه‌اش رو گذاشته... من دیگه سرمایه‌ای نداشتم تا روی فیلمی سرمایه‌گذاری کنم... حالا این دفتر، درواقع شده دفتر مهندسین مشاور، دیگه کار فیلم شده کار دوم من. خب هرکسی اگه منبع درآمدی نداشته باشه روزی سرمایه‌ش تموم می‌شه... اون‌چه که داشتم توی این کار رفت... تازه روی فیلم "راه دوم" بدهکاریم، چون نسخه کار کرده‌ایم...

* این فیلم رو به عنوان تماشاگر می‌پسندید؟

ه آره... آره... به نظر من فیلم خیلی خوبیه... البته باتوجه به امکانات و شرایط...

گفتگو با "بابک بیات" آهنگساز فیلم

* آقای بیات لطفا خلاصه‌ای از سابقه‌تون در موسیقی و موسیقی فیلم بگید؟

• موسیقی رو از اپرای تهران شروع کردم ...
* به عنوان نوازنده؟

• نه، خواننده‌ی کر، بعد موسیقی برای ترانه ساختم ... فکر می‌کنم برای ترانه‌هایی موسیقی ساختم که مردم رو سرگرم نمی‌کرد ... ترانه‌هایی که روشن فکر شده بود ... بعد از سال ۵۷ موسیقی چند نوار کاست برای بچه‌ها رو ساختم که خواننده‌ی یکی شون خانم سیمین غدیری بود ... موسیقی فیلم رو با "مرگ یزدگرد" شروع کردم، بعد "نقطه‌ی ضعف"، "ریشه در خون" و "آتش در زمستان" و ...

* چند بار این فیلم - "راه دوم" - رو دیدید؟

• دو بار، بار دوم تایم گرفتم.
* فیلم رو توی چه مرحله‌ای دیدید؟
• موقعی که ارشاد تاییدش کرده بود.

* چند روزه آهنگش رو ساختید و چند روز ضبطش طول کشید؟

• چون یک دفعه قرار شد فیلم توی فستیوال شرکت کنه من مجبور شدم سه روزه موسیقی‌ش رو بنویسم ... با ضبطش روی هم پنج یا شش روز طول کشید.

* چند نوازنده، موسیقی فیلم رو اجرا کردند؟

• تعدادشون کم بود.

* ارکستر رو خودتون رهبری کردید؟

• شبوه طور دیگه‌ای بود اول صدای سازها تکتک ضبط شد، بعد میکس شد ...

* قبل از دیدن فیلم موافقت کردید موسیقی متن شو بسازید یا؟ ...

• معمولا اول باید فیلم رو دید ... اما سادگی آقای رخشانی باعث شد من موسیقی این فیلم رو بسازم. فیلم با احساس ساخته شده بود، شاید کارگردان از نظر تکنیک، نمی‌دونم از این حرف‌ها، زیاد وارد نبود، مهم برایم احساسی بود که به تصویر دراومده بود ...

* یعنی شما فکر می‌کنید در این فیلم احساسی به تصویر دراومده؟

• بله، مثلا (صحنه‌ای که) زن و مرد در پاییز دارند قدم می‌زنند، نمی‌دونم ... من اصلا پاییز رو خیلی دوست دارم.

* یعنی ریشه‌یابی قضایای فیلم لزومی نداشت؟

- چرا در موسیقی فیلم این (موضوع) واضح که ریشه‌یابی شده ، (مثلا صحنه‌ی مرگ زن .
- * وقتی در فیلم اثری از ریشه‌یابی دیده نمی‌شه ، شما به‌عنوان آهنگساز چطور دست به‌ریشه‌یابی زده‌ید؟
- اون‌طور که فیلم با من ارتباط برقرار کرد . . . ببینید کارگردانی فیلمی ساخته ، جوون هم هست و تازه کارش رو شروع کرده طوری بنویسید که کارگردان تشویق بشه ، طوری بنویسید که ، مثلا ، کسی ناراحت نشه . . .
- * فکر می‌کنید کار شما موفق بوده؟
- سعی کرده‌ام ، حتا با فرصت کمی که داشتم .
- * از آهنگسازان فیلم ، کار چه‌کسی رو می‌پسندید؟ چه ایرانی ، چه غیر ایرانی؟
- "جان ویلیامز" ، "نینوروتا" ، "برنارد هرمن" .
- * فکر می‌کنید مرگ پروانه در آخر فیلم چه معانی داره؟

• (با خنده) من امیدوارم آقای رخشانی موفق باشند .
 * منظور تون رو نفهمیدم ؟
 • ممکنه سؤال تون رو تکرار کنید ؟ ...
 * ... حرفی در ارتباط با این فیلم به نظرتون می‌رسه که می‌خواهید مطرح کنید ؟
 • ... من فقط امیدوارم آقای رخشانی توی کار دومشون موفق باشند .

گفتگو با "قدرت احسانی" فیلمبردار و مونتور فیلم

* از سال ۵۷ به بعد فیلمبردار چند فیلم بودید ؟
 • تا حالا سه تا ، یکی در خدمت دادستانی انقلاب ، ستاد مبارزه با مواد مخدر . این فیلم کارگردانش آقای سعید مطلبی هستند سال ۶۰ هم فیلمبرداریش شروع شد و ۱۴ ماه فیلمبرداری ، مونتاز ، صداپردازی طول کشید . دومیش "راه دوم" ، سومیش فیلم دیگه‌ای رو کار کردم به کارگردانی آقای ناصر محمدی که آخرین مراحل فنی‌ش رو طی می‌کنه
 بطور کلی کار فیلم راکده ، آدم هم هر داستانی رو ، هر فیلمی رو نمی‌تونه قبول کنه ...
 * پس شما فیلمنامه‌ی "راه دوم" رو خوندید بعد فیلمبرداریش رو قبول کردید ؟
 • "راه دوم" رو ... (مکث) ... فیلمنامه‌اش رو (مکث) البته خونده بودم ... و مقداری هم نظر اصلاحی داشتم که مورد قبول کارگردان واقع نشد ، مثلاً صحنه‌ی فینال ... خب فیلمسازی یه کار سلیقه‌ای ... معمولاً همیشه این‌طور بوده هر چیزی که به نظرم برسه به کارگردان می‌گم ، اگه کارگردان قبول کرد ، کرد ، اگه نکرد بهر حال من باید کار خودم رو انجام بدم ...
 * از اون جایی که کارگردان فیلم تجربه نداشت شما وقتی می‌خواستید فیلمبرداری فیلم رو قبول کنید ...
 • بله می‌فهمم چه می‌خواید بگید ... عرض کنم که ایشون یه مقدار فیلم کوتاه ساخته بود ... تا حالا که این‌طور بوده انشالله در آینده این‌طور نباشه . یعنی طوری بشه که کارگردان ، فیلمبردار و ... دوره‌ای توی دانشگاه ببینند ... تا حالا اغلب کارگردان‌ها ، که بهر حال کارشون به نوعی حرفی ، پیامی داشته ، هیچ‌کدوم سابقه نداشتند ، البته در کارهای تکنیکی تجربه خیلی موثر هست ، اما در کار کارگردانی زیاد عمده نیست .

✱ یعنی شما به عنوان فیلمبردار با سابقه حاضرید با هر کارگردان تازه کاری کار کنید؟

ه نه هر فیلمی ، نه هر کارگردان تازه کاری ...

✱ پس آقای رخشانی چی داشتند که شما فیلمبردار فیلمش شدید؟

ه من فقط از داستانش خوشم اومد ...

✱ فیلمنامه ای که خوندید با فیلمی که الان نمایش داده می شه چه

تفاوتی داره؟

ه خیلی تفاوت نداره . فقط حدود شاید ۵۰ یا ۶۰ دقیقه از اصل داستان و اون چه که فیلمبرداری شد کم شده .

✱ فقط همین؟

ه بله همین ...

✱ گفتید از داستان فیلم خوشتون اومد؟

ه بله هم از داستانش خوشم اومد و هم این که جوون بود . کار اولش بود ، واقعا نیاز داشت کسی که تجربه داره باهاش همکاری کنه ، چه ایرادی داره؟ ...

✱ از چی داستان خوشتون اومد؟

ه موضوعش که خانوادگی بود ... اگه این دو نفر قبل از ازدواج همدیگه رو می شناختند بعد ازدواج می کردند دیگه دچار این مشکل نمی شدند ...

✱ شما از کجا می دونید که این زن و مرد همدیگه رو قبل از ازدواج نمی شناختند؟

ه ... به دلیل همین وضع شون ...

✱ شما مرگ پروانه رو در آخر فیلم چطور معنا می کنید؟

ه من مردن پروانه رو نمی پسندم ، پیشنهاد کردم مرد فلج بشه و این دو با این وضعیت مجبور باشند به زندگی مشترک شون ادامه بدن ، اگه این طور فیلم تموم می شد ، فیلم قشنگ تر می شد .

✱ در مورد اسم فیلم چی فکر می کنید؟

ه این جوری تعبیر کردیم که اگه مثلا راه دومی وجود داشت که می شد این دو تا بتونند با هم به زندگی مشترک شون ادامه بدن ...

✱ فیلمبرداری این فیلم چه مدت طول کشید؟

ه عرض کنم که دو ماه درست طول کشید .

✱ مونتاژش چقدر طول کشید؟

ه مقداریش رو قبل از عید (۶۳) مقداریش رو بعد عید ...

✱ شما وقتی فیلمنامه رو می خونید یا وقتی فیلم رو می گرفتید

متوجه شدید که فیلم طولانی تر از حد معمول می شه؟

ه چرا ، چرا ، موقعی که پلان ها رو می گرفتم ، می گفتم . مثلا ما از تصادف تا بیمارستان حدود چهل دقیقه فیلم داشتیم که پیشنهاد کردم

اون رو به‌اورژانس تهران بفروشیم تا نمایش بدن و مردم ببینند اورژانس تهران خدماتش چیه .

* چند به یک فیلم گرفتید ؟

• یک به چهار ؟

* زاویه و جای دوربین رو شما تعیین می‌کردید یا کارگردان ؟

• ایشون می‌گفت چی می‌خواد من هم با ایشون همکاری می‌کردم ، درواقع مقدار زیادی رعایت می‌کردم تا چیزی که ایشون می‌خواد از کار دربیاد .

* لنزها رو کی پیشنهاد می‌کرد ؟

• این جزییات در کار سینما مداخلت نداره .

* وسایل فیلمبرداری خودتون داشتید ؟ یا کرایه کردید ؟ دوربین

خودتون دارید ؟

• از استودیو فیلمکار و دادستانی کرایه کردیم .

* کرایه این وسایل چقدر شد ؟

• حدود ۱۰۰ هزار تومان شد .

* فکر نمی‌کنید اگه مونتور فیلم شما نبودید فیلم کوتاه‌تر از کار

درمی‌اومد ؟

• هرکس دیگه‌ای هم بود ، فیلم همین می‌شد که هست ، چون

کارگردان کنارم نشسته بود و می‌گفت این پلان تا کجا باشه ... (با

خنده) بطور کلی کارگردان حق داره...

* از رنگ فیلم راضی هستید؟ از این بابت مشکلی نداشتید؟

ه البته از کار استودیو بدیع راضی هستم، با این که بعضی از روزها باید فیلمبرداری رو تعطیل می‌کردم به دلیل نور، اما این کار رو نکردم. مثلاً صحنه تصادف رو وقتی داشتم می‌گرفتم اول آفتاب بود، بعد ابر شد، بازگرفتم، بعد نم بارون زد، باز گرفتم، چون نمی‌شد اون همه آدم رو، تریلی رو، صحنه تصادف رو با اون همه هزینه دوباره ساخت.

* در فیلم فصلی داریم که پروانه بناست ساعت یازده صبح با اتوبوس بره گرگان. سعید همراهی‌اش می‌کنه. خب معمولاً در این جور موارد مسافر دو ساعت زودتر حرکت می‌کنه یعنی ساعت ۹ صبح. کجای تهران ۹ صبح، در پاییز در روز آفتابی مه‌آلوده... این‌ها در مه قدم می‌زنند، اما پلان بعد که دنبال همون فصله صحنه آفتابی هست، شما به عنوان فیلمبردار و مونتور به این نکته توجه داشتید؟

ه ما چون صحنه‌ی پیاده‌روی زیادی داشتیم...

* یعنی این پلان مربوط به صحنه یا فصل دیگه‌ای بود؟

ه درواقع این جور باید باشه (مکث)

* چمدان دست یکی شون بود، این پلان نمی‌تونه مربوط به فصل دیگه‌ای باشه چون در هیچ‌کدوم از صحنه پیاده‌روی‌ها جز این فصل سعید یا پروانه چمدان دست‌شون نبود؟

ه (خنده) درسته این جا از صحنه مه‌آلود نباید پرید به صحنه‌ی آفتابی... (خنده)...

گفتگو با "پروانه معصومی" بازیگر زن فیلم

* اول خلاصه داستان رو براتون تعریف کردند یا فیلمنامه رو

خوندید؟

ه اول فیلمنامه رو خوندم، حقیقت این که از فیلمنامه خیلی بدم اومد، چون "پروانه" زنی بود بی‌شخصیت و مبهم، اصلاً معلوم نبود دیوونه هست یا عاقل. بیشتر می‌شد گفت زنی بود بی‌تربیت، خیلی بی‌تربیت، تا جایی که از آقای رخشانی پرسیدم چطور می‌تونه زنی به شوهرش چنین حرف‌هایی بزنه... اختلافاتی هم که زن و شوهر باهم داشتند خیلی پیش‌پا افتاده، و به نظر من البته، غیرمعقول بود. بعد که با آقای رخشانی صحبت کردم گفتند که نه، این رفتار، و این حرف‌های زن خیلی طبیعی‌یه... من بازی توی این فیلم رو به این شرط قبول کردم که فیلمنامه مقداری تغییر بکنه... (در فیلمنامه‌ی اولیه) اصل اختلاف این

زن و شوهر سر لباس بود، زن همهی فکرش این بود که لباس چطور باید باشه، لباس از کجا باید بخره، چه مارکی باشه... بیش‌تر حرف‌های زن پرخاش‌های تحقیرآمیز بود که تقریباً همهی این‌ها حذف شد... البته من اول پیشنهاد بازی تو این فیلم رو تلفنی رد کردم، آقای رخشانی خواهش کردند که باهم حضوری گفتگویی داشته باشیم... توی این گفتگو بود که متوجه شدم آقای رخشانی چیزهایی در نظر دارند غیر اون چیزهایی است که تو فیلمنامه هست.

✱ این چیزها، چی بود؟

ه شکافتن اختلاف‌های یک زندگی، که خیلی از زن و شوهرها دست به‌گریبانش هستند... بازی تو این فیلم رو قبول کردم چون دیدم کار کاری هست کاملاً روانشناسانه.

✱ موقع پیشنهاد، تازه‌کار بودن کارگردان شما رو دچار تردید نکرد؟

ه نود درصد کارگردان‌هایی که حالا دارند کار می‌کنند تازه‌کارند... و همهی آدم‌ها هم کاری، کار اول‌شونه...

✱ فیلمی که نمایش داده می‌شه با اون‌ی که فیلمبرداری شد چقدر تفاوت دارد؟

ه فیلمی که الان روی پرده‌است و منم اون‌رو دیدم، فیلمی کاملاً بدون داستان... (با خنده) بده این رو می‌گم، ولی... به‌عنوان

کسی که فیلم رو بازی کرده و از داستان خبر داره، برام تحمل فیلم خیلی سخت بود... فقط دیالوگ‌ها باقی مونده در حالی که بین این گفتگوها فلاش‌بک بود، که دونه دونه ریشه اختلاف‌های زن و مرد رو مشخص می‌کرد ولی توی چیزی که نمایش داده می‌شه هیچ چیز مشخص نیست... موضوع مهمی که باید بگم اینه که در آقای رخشانی، واقعیت رو می‌گم، صداقتی وجود داشت، در حرف زدنش، در رفتارش، که من راغب شدم توی این فیلم بازی کنم... پروانه توی این فیلم به این شکل توجیه‌شدنی نیست، برای این‌که فیلم داستان نداره...

✱ موقع فیلمبرداری از کارگردان نپرسیدید زن و مرد چرا این همه پیاده‌روی دارند؟

ه چرا، این تقریباً جوک شده بود، البته راه‌رفتن‌ها در فیلم خیلی خیلی کم شده... من فکر می‌کنم اگر راه‌رفتن‌ها به دنبال هم مونتاژ می‌شدند شاید یه فیلم یک ساعته می‌شد... دیگه پیاده‌روی‌ها اسم داشتند پیاده‌روی با چمدان، پیاده‌روی بی‌چمدان، به طرف محضر، به طرف گاراژ...

✱ "راه دوم" برای شما چه معنایی داره؟

ه از فصلی فیلم گرفته شد که در این کپی روی پرده نیست، مرد پس از قطع پاش، احساس می‌کنه که نیاز داره زن رو ببینه. احساس می‌کنه که زنش رو داره از دست می‌ده و بخاطر می‌آره که راه دومی هم وجود داشت و اون این بود که قبول نکنه با پروانه آشتی کنه، و حتا فیلم گرفته شد که چطور مرد حلقه‌رو از انگشت درمی‌آره و علیرغم گریه وزاری پروانه بهش می‌ده، حلقه می‌افته زمین و پروانه می‌ره تا سوار اتوبوس بشه سعید از گاراژ می‌آد بیرون، چند لحظه بعد پشیمون می‌شه و برمی‌گرده ولی هرچقدر می‌گرده از پروانه اثری نمی‌بینه، نه توی اتوبوس، نه توی گاراژ.

حتا از چمدان پروانه هم اثری نمی‌بینه، که بعد این صحنه، سعید می‌رسه جلوی اتاق پروانه توی بیمارستان، که می‌بینه پروانه مرده و دارن از اتاق بیرون می‌آرنش. "راه دوم" این بود... فصل‌هایی که از فیلم حذف شده، اتفاقاً قشنگ بودند مثلاً صحنه‌ای بود که مرد برای بیرون رفتن آماده است، اما زن بعد از کلی تاخیر، در حالی که آرایش غلیظی کرده، لباس به دست می‌آید تو خونه. مرد می‌پرسه: "کجا بودی؟" زن می‌گه: "رفته بودم پایین تا این لباس رو از خانم مهندس قرض کنم، حالا این بهتره یا این که تنمه؟"، که مرد می‌گه: "تو آبروی من رو با این کارات می‌بری؟"، زن جواب می‌ده: "من آبروت را نمی‌برم، واست کسب آبرو می‌کنم، لباس قرض می‌کنم" که این ریشه‌ی یکی از اختلاف‌هاست... یا صحنه‌ای بود که سعید داره مطالعه می‌کنه زن بدو بدو می‌آد و سر و صدا براه می‌اندازه و با داد و فریاد خبر می‌ده که مهین خانموم

پیکانش رو گرفت ... این صحنه به‌خوبی نشون می‌ده که این زن چه موجود مزاحمی‌ه ...

✱ موقع فیلمبرداری پیشنهادی به‌کارگردان کردید؟

ه خیلی ... هرچیزی رو که پیشنهاد می‌دادم ، می‌دیدم به‌اون صورتی که باید ، یعنی پخته و عمیق ازش استفاده نمی‌کنند ، خیلی سطحی ازش برداشت می‌کردند ، ریشه‌یابی نمی‌کردند ...

✱ به‌نظر شما بعضی ازفصل‌ها نمی‌تونست نمایشنامه‌ی رادیویی

باشه؟

ه دقیقا، در صحنه‌های اتاق یا توی تاکسی ، شما احتیاجی به‌تصویر ندارید می‌تونید چشم‌هاتون رو هم بزارید و به‌حرف‌های آدم‌ها گوش کنید . من که از دیدن فیلم خسته شدم ... برام خیلی عجیبه ، نمی‌دونم ایشون که تازه‌کار بودن چرا دستیار نداشتند ، چون خیلی از تازه‌کارها دستיاری انتخاب می‌کنند که خیلی واردتر از خودشون هستند ، ایشون حتا منشی صحنه هم نداشتند . نه تنها لباس‌های خودم رو صحنه به‌صحنه انتخاب می‌کردم ، حتا کنترل هم می‌کردم ... با این همه ... به‌دلیل صداقت آقای رخشانی اگه ایشون از من بخوان توی فیلم دیگه‌شون بازی کنم ، قبول می‌کنم ...

گفتگو با "طهماست" بازیگر مرد فیلم

✱ توی فیلمنامه ، "سعید" چه جور آدمی بود؟

ه تلخ و یکسویه ، مبتکر ... زنه کوک نیست ، هر آدمی آسایش نداشته باشه ، خب طبیعی‌ه که تلخ بشه ...

✱ توی فیلمنامه "سعید رحمانی" رو به‌عنوان دبیر چطور دیدید؟

ه راستش من شکایت داشتم که چرا آدمی که احساس می‌کنه این قدر اضافه داره ، چرا خودش رو با کارش سرگرم نمی‌کنه ، خودش رو با این غصه‌ها و غم‌های بی‌خودی ، حرف‌های اضافی ، درگیر می‌کنه ... توی فیلمنامه البته چیزهایی بود ، مثلاً " مرده به‌شاگردهاش کمک می‌کرد ... که اصلا این تکه‌ها گرفته نشد ...

✱ هر اختلافی حتا اختلاف خانوادگی ، به‌نوعی ریشه در اجتماع

داره ، شما که به‌عنوان دوبلور انواع و اقسام ریشه‌یابی‌ها رو توی فیلم‌های خارجی و ایرانی دیده‌ید ، هیچ از خودتون پرسیدید چرا این زن با مرده کوک نیست؟

ه مرده از زنه سرتره ، زنه حرف زدنش چیپه ، مرده هروقت قدم جلو می‌زاره واسه آشتی ، زنه پررو می‌شه ... در حالی که خانوم

"معصومی" خانوم باسوادیه، خانم باهوشی به...
 * یعنی شخصیت "پروانه"ی فیلمنامه اصلا ربطی به پیش‌فرض‌های
 تماشاگر ایرانی از خانوم "معصومی" نداره؟
 ه... همین‌طوره... توی کار ما یعنی این کار که اسمش کاره،
 اگه کار باشه یا شعبه‌ای از هنر باشه، وقتی کاری رو قبول کردی دیگه قبول
 کردی... من توی این کار (بازی جلوی دوربین) تجربه‌ای نداشتم،
 درست تحت اختیار آقای رخشانی بودم. یعنی هرچی به من می‌گفت من
 انجام می‌دادم...

* شما که توی کار دوبله آدم موفق بودید چرا...
 ه (با خنده) چرا مرتکب به همچین عمل شنیعی شدی؟
 * قبلا پیشنهاد بازی توی فیلم به شما شده بود؟
 ه بله خیلی زیاد، به دوره‌ای پیشنهادهای عجیب و غریب به من
 می‌شد، منتها زیاد تو فکرش نبودم... بی‌اعتنا بودم، توی این فیلم
 هم، اگه دیده باشید، بی‌اعتنایی کرده‌ام، (اصلا) با موضوع قهرم
 ... یکی هست می‌خواد بدرخشه و... اما من، نه... اول به آقای
 رخشانی نه و نو گفتم، ایشون اصرار کرد، منم با خود گفتم خب اینم به
 کاریه دیگه،... تسلیم شدم.

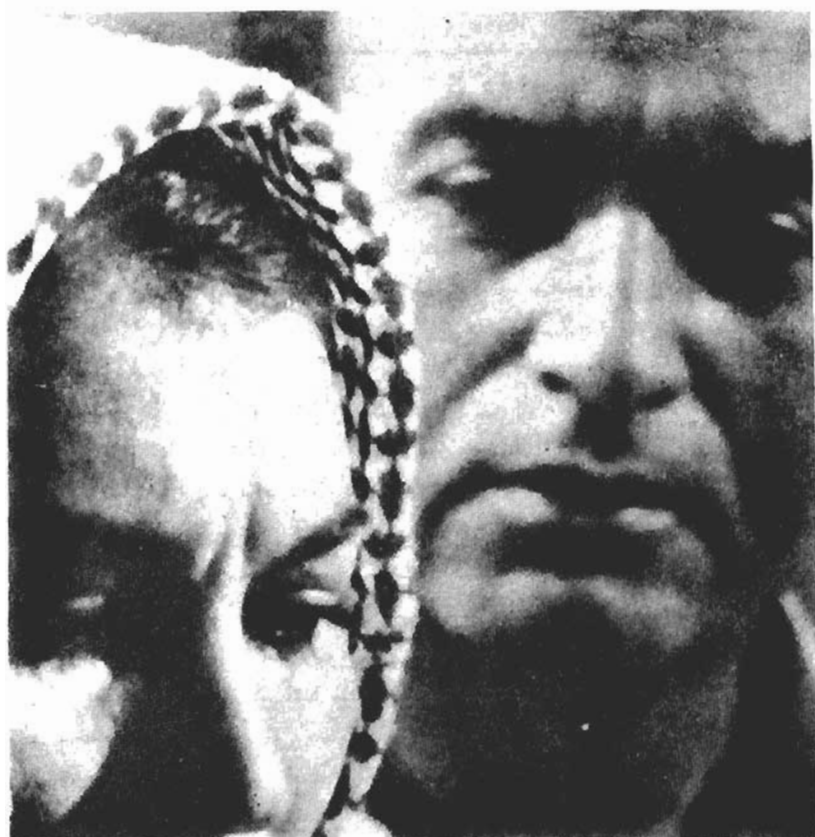
* فکر نمی‌کردید وجهه‌تون ممکنه لطمه ببینه؟
 ه ما دنبال وجهه نیستیم...
 * شما بهر حال توی کار دوبله وجهه دارید.
 ه اون به جای خود، اما توی این کار نمی‌تونیم ادعایی داشته
 باشیم، یا توش موفق می‌شدیم یا نمی‌شدیم... وقتی می‌بینم از من
 کاری می‌خوان چرا نه بگم...

* به فکرتون رسید که قبل از گفتن آره، فیلم‌های کوتاه آقای
 رخشانی رو ببینید؟

ه مطلقا، اصلا، آخه من وارد نیستم... باز دو مرتبه مثل این
 که توی این صحبت‌هامی خواهیم وجهه‌ای کسب کنیم... ببینید سینمایی
 داریم که رنگ‌آمیزی داره آلافرنگی به، سینمایی هم داریم که ما
 توشیم، ما آدم‌های معمولی و طبقه سه، که می‌خوایم چیزای بگیم، حالا
 ممکنه بلد هم نباشیم...

* آخه اول باید بدونید چی می‌خواید بگید؟ شما رو نمی‌گم،
 فیلمساز رو می‌گم.

ه فیلمساز که خودش باید جواب بده... حالا یکی اومده از من
 خواسته کاری انجام بدهم که منم انجام دادم... نمی‌خوام حالا از
 این چیزها، مفاهیم عجیب و غریب در بیاریم، به کار معمولیه دیگه...
 * یعنی شما از اول، به این کار به عنوان به کار معمولی نگاه
 می‌کردید؟

• این کار بنا نبود فوق‌العاده بشه، این کار یه کار تجربی نسبتاً موفق‌ی بوده گویا.

✱ هیچ از خودتون، سر صحنه، پرسیدید چرا کارگردان دستیار نداره، منشی نداره و... و همهی کارهایش رو خودش انجام میده؟
• (با خنده) ما کمکش می‌کردیم...
✱ چطوری؟

• با این حالت این سوال‌ها رو نمی‌کردیم، که خودش کمک بود (خنده)... اصلاً مراقب بودیم، چون امکاناتی نداشتند، این‌ها فیلمساز حرفه‌ای نبودند، که بیست، سی نفر همین‌جوری دور و برشون بپلکند... حدوداً یه‌خورده مراقب بودیم، نمی‌گم دقیق، می‌گم یه‌خورده...
✱ برای شما، که کار اولتون بود، پیش‌اومد که سر صحنه‌ای دیالوگ‌تون رو فراموش کنید؟

• من... ای (مکت)... تحقیقا می‌شه گفت نه... زیاد خودتون رو زحمت ندید... ببخشیدها... ماتوی کار دوبلاژ، توی کار سینما، دو جود آدم داریم، عده‌ای رو داریم کارگردان‌اند، مثل "هیچکاک"، که به‌سینما چیزی می‌دند. عده‌ای رو داریم که عده‌ای رو جمع می‌کنند، یعنی آدم جمع‌کن‌اند. من چیزی می‌خوام بگم که ننویسید، (چون) نمی‌خوام همهی دوربری‌هام رو از خودم برنجوم...
✱

* ... گفتید در مجله‌ی "رودکی" مقاله‌هایی از شما چاپ شده ...

می‌تونید بگید توی چه زمینه‌ای می‌نوشتید؟

ه. بله ... عرض شود حضورتون که نوشتن من مقداری در زمینه‌ی تاریخ تاثیر ایران بود و مقداری هم نقدهایی، به حساب، در زمینه‌ی هنر و سایر دیدگاه‌های اجتماعی ...

* چه سالی این مقاله‌ها در رودکی چاپ شد؟

ه. تقریباً از سال ۵۲ تا ۵۶ با اسم "ح. رخشانی".

* گویا قبل از "راه دوم" کارهایی کرده‌اید؟

ه. عرض شود حضورتون کل کارهایی که ساختم ... دو کار اول من "چاه"، "شهادت" است از نوشته‌های دکتر غلامحسین ساعدی^۲ - "گوهر مراد" - و چهارتا فیلم با عنوان "در ادامه راه" که اون‌ها رو سال ۱۳۶۱ ساختم برای تلویزیون ...

* چرا به طرف سینما کشیده شدید؟

ه. ببینید سینما در من جنبه‌های اکتسابی و ژنتیک داشته، ... حدود ده سال قبل از این که به دنیا بیام، پدرم روی صحنه تاثیر بود ... از همان موقع چشم و ذهن و فکر من به دنبال یه سری تصاویر و یه سری معانی خاص رفت که این یا می‌توانست، به حساب، در قالب فیلم ثبت بشه یا در قالب نوشته ...

* چه نوع فیلمی رو می‌پسندید؟

ه. خب تا قبل از انقلاب بجز یکی، دوتا فیلم، اکثر فیلم‌هایی که می‌دیدم خب یا ایرانی بودند یا خارجی. فیلم‌های ایرانی چندان مورد، به حساب، پسندم قرار نمی‌گرفت، چرا که همیشه اون چیزهایی که مردم می‌خریدند، من نمی‌خریدم و اون چیزهایی ...

* از کدوم فیلم یا فیلم‌هایی خوشتون اومد؟

ه. می‌دونید هر چیزی می‌تونه برای خودش تصویری داشته باشه، رنگی داشته باشه، معنایی داشته باشه ... من یک فیلم رو در طول تمام زندگی‌ام پسندیده‌م، اون هم "یک روز گرم طولانی"^۳ بود که "ماکس فون سیدو" توش بازی می‌کرد، این فیلم رو به مفهوم مطلق دوستش دارم ... این فیلم از تلویزیون پخش شد، تقریباً چند ماه پیش.

* یعنی قبل از سال ۵۷ از میون اون همه فیلم که دیدید هیچ کدوم

شما رو جذب نکرد؟

ه. جذب می‌کرد، اما به درصدی جذب می‌کرد، مثلاً بازی "ژان گابن" در "یک شهر و دو مرد" من رو جذب کرد ... بازی "ژان گابن" در پرده‌اقت فیلم می‌شد گفت خلاصه شده بود ... من در این فیلم بیشتر به حالت‌های "ژان گابن" احساس صمیمیت می‌کردم ... فیلم دیگه‌ای که خیلی پسندیدمش و ازش خوشم اومد "از عشق مردن" بود ...

* چطور شد به فکر این افنادید که برید سراغ فیلمسازی؟

ه. توی جشنواره‌ی فیلم تهران، سال ۱۳۵۴، فیلمی دیدم به اسم

"ستون پنجم" محصول یوگسلاوی^۴ ... می‌تونم بگم حدود ۵ سکانس فیلم بدون قطع بود در حالی که دوربین چهل زاویه عوض می‌کرد ... اسم کارگردانش خاطرم نیست، ولی تا این اواخر اسمش یادم بود ... کارگردان کار خاصی انجام داده بود و به همین دلیل به این فکر افتادم که فیلم بسازم، گرچه (فیلمسازی) از روی غریزه است، ولی این غریزه باز یک غریزه‌ی خاص است، همان‌طور که آدم‌ها می‌تونند لطف خاص خودشون رو داشته باشند ...

* چه سالی "شهادت" و "چاه" رو ساختید؟

۵۴، "شهادت" رو و ۵۵، "چاه" رو که توی جشنواره‌ی فیلم تهران شرکت کرد ...

* ... فیلمنامه‌ی "راه دوم" با اون چه نشون داده می‌شه، تفاوتی داره؟

۵ ... فیلمنامه‌ی "راه دوم" حدودا دوازده بار نوشته شد ...

می‌تونم بگم نود درصد همون چیزی‌یه که نوشتم ...

* کار کدوم کارگردان سینما رو می‌پسندید؟

ه (مکت) ... اجازه بدید این رو آخر جواب بدم ...

* "راه دوم" نشون می‌ده شما به فیلم‌های خانوادگی علاقه دارید و مثلا به فیلم‌های پلیسی علاقه ندارید و همین طور به "ژانر"های دیگه ...

ه ... من معتقد هستم که، به حساب، خود آدم‌ها درون خودشون جهانی دارند و هر آدمی هم به‌نوبه خودش، درون خودش جهانی داره که این جهان دیدنی‌تر از جهانی‌یه که، به حساب، بیرون هستش، جهان درون این آدم‌ها خیلی دیدنی‌یه، خیلی قشنگه، خیلی لذت‌آوره ...

* انتخاب هنرپیشه‌ها برچه مبنایی بود؟

ه انتخاب هنرپیشه‌ها می‌دونید فیلم، به حساب، سه تا "المان" خاصی داره، که البته در جشنواره من به‌این نتیجه رسیدم که "المان" بازی و "المان" نوازی به‌درد این مردم نمی‌خوره. معنی‌های فارسی این سه "المان" رو می‌گم، یکی‌ش، به حساب، رها کننده بود که شخصیت زن رو تشکیل می‌داد. یکی "المان" بدشانس بود که از نظر من بدشانس می‌تونه به‌تلخ و مظلوم تعبیر بشه که به اصطلاح شخصیت مرد رو تشکیل می‌داد. یک "المان" تهدید کننده که اون هم به وسیله کلاغ‌ها، تا اندازه‌ای تونستم در طول فیلم به‌وجود بی‌آرم، که او رو بعد از جشنواره (ی‌فجر) تا اندازه‌ای حذف کردم ... در فیلم مقدار کمی از کلاغ‌ها هستش که اون هم ... اما اون چیزی که، به حساب، در کنار این‌ها قرار گرفته دو تا آدم هست، یکی افسرده و سرخورده از یه سری از باورهای خودش که شخصیت مرد هستش، یکی دیگه پاییند به‌اون چیزی که، به حساب، بهش فکر می‌کنه ... یکی از این دو، به حساب، شخصیت مثلا شخصیت مرد، هستی خودش رو در نبود هستی دیگری می‌بینه و دیگری، شخصیت زن، هستی خودش رو در بودن، به حساب، هستی دیگری می‌دونه. این جنگ‌هایی که دارند، که من برای، به حساب، این که یک سری ناله‌های روشنفکرانه نکرده باشم داستان رو کشوندمش توی یک خانواده و درون دوتا آدم ...

* مجبورم سئوالم رو دوباره به‌این شکل مطرح کنم چرا خانوم

"معصومی" و آقای "طهماسب" رو انتخاب کردید؟

ه خانوم معصومی یک سری، به حساب، مشخصات خاص یک بازیگر خوب و هنرمند رو دارند، ایشون می‌تونند در هر نقشی و در هر قالبی قرار بگیرند. اما در مورد آقای طهماسب ... من با آقای طهماسب آشنا بودم ... نه این که مرتب با همدیگه باشیم، بلکه (آشنایی ما) یه آشنایی دورادور (بود) مثلا فرض بفرمایید که من آقای "پرویز بهرام" رو سال‌هاست می‌شناسم و می‌تونم تشخیص بدم که فرض درون ایشون چه چیز می‌گذره (چون) من معتقدم صدا از درون انسان، به حساب، برمی‌خیزه) و اگر انسان خوب باشه دارای صدای خوبی‌یه و اگر بد باشه دارای صدای بدی‌یه ...

* چه فرقی هست میون نمایشنامه‌ی رادیویی و فیلم سینمایی؟

ه ... در نمایشنامه رادیویی، گوینده مثلا برای، فرض بفرمایید، درآمدی، به حساب، (یا) ادامه حرفه‌ش، به حساب، کلام یا دیالوگی رو که روی کاغذ هستش با یک حس مصنوعی ...

* ... "ژان پل بلموندو" یک "ستاره" است - در سینمای فرانسه - یعنی توی هر فیلمی که بازی می‌کنه با کمی تغییرات شخصیت ثابتی رو نشون می‌ده، بازی می‌کنه، حالا می‌خواد توی فیلم یکی از کارگردان‌های غول و مولف بازی کنه یا توی فیلمی (از کارگردانی) تجاری ... توی ایران هم "ستاره" چه زن، چه مرد، داشتیم و داریم، وقتی من ازتون پرسیدم چطور شد رفتید سراغ، مثلاً، خانوم "معصومی" به‌این دلیل بود که خانوم "معصومی" به‌عنوان یک "بازیگر" ستاره توی سینمای ما مطرحه، یعنی هنرپیشه‌ای یه که توانایی‌هایی در بازی داره، اما (با این حال) برای خودش یه "ستاره" است، یعنی وقتی تماشاگری حتا توی پوستر فیلمی تصویر خانوم "معصومی" رو می‌بینه تا حدودی شخصیت نقشی رو که خانوم "معصومی" بازی می‌کنه، توی ذهنش بر مبنای پیش‌فرض‌هاش از "ستاره" ای به‌نام "پروانه معصومی" تجسم می‌کنه ... شما چه تصورات (یا پیش‌فرض‌های) آگاهانه یا ناآگاهانه از "پروانه معصومی" داشتید؟

ه ببینید ما قصد استفاده تجاری نداشتیم ...

* ... موقعی که فیلمنامه رو می‌نوشتید به "خانوم معصومی" فکر می‌کردید؟

ه نه.

* به‌کدوم هنرپیشه فکر می‌کردید؟

ه برام روشن نبود این نقش رو چه کسی بازی می‌کنه ...

* ... قبل از شروع فیلمبرداری تخمین زدید که کل هزینه چقدر می‌شد؟

ه می‌دونید فقر با هنر میونه‌ی خوبی نداره ... فکر می‌کردم یک میلیون و دویست هزار تومن ...

* آقای "کبیر" چقدرش رو تقبل کردند؟

ه خب این‌ها مسئله‌ای نبود ...

* عجیبه شما از فقر می‌کید بعد می‌کید این‌ها مسئله‌ای نبود یا برای ما استفاده تجاری مطرح نبود؟ ...

ه می‌دونید وقتی هست که آدم‌ها در یک نقطه‌ای بهم می‌رسند که در خیلی چیزها یا هم وجه اشتراک دارند ... اون درصدی که، به‌حساب، آقای "کبیر" از هزینه‌ی تهیه‌ی فیلم رو تامین کردند، لطف ایشون بود و همیشه لطف ایشون شامل حال من بوده ... دلم می‌خواست این فیلم فیلمی باشه متفاوت با فیلم‌های دیگه، اگر توجه کرده باشید می‌بینید این اولین فیلم فارسی هست که توش فلاش‌بک در فلاش‌بک است ... من کپی‌برداری نمی‌کنم ... به‌همین دلیل می‌توم بگم که "راه دوم" اولین فیلم فارسی است که همه‌چیزش ایرانی‌یه ...

* چطور شد رفتید سراغ آقای "احسانی"؟

ه آقای احسانی رو به‌عنوان رنگی‌کار خوب می‌شناختم ... (اما) من نمی‌خواستم در کار از تجربه ایشون استفاده بکنم ... احساس می‌کنم من و آقای "احسانی" فیلم رو دوست داشتیم، در نتیجه همین باعث کندی فیلم شد. اگر مونتور دیگه‌ی بود، نتیجه‌ی کار بهتر بود.

* در "راه دوم" ... "پروانه" یک بعدی نیست؟

• نه یک بعدی نیست ، فقط به این دلیل است که یک زن دارای احساس خاصی است ، احساسی پاک ، لطیف و مقدس .

* "پروانه" یا هر زنی ؟

• هر زنی بطور کلی دارای لطف خاصی هست ، منتها بعضی از لطف‌ها در بعضی از افراد در شرایطی به‌گنبدن می‌رسد ... زن "راه دوم" زنی بود با احساس خاص خودش ...

* خوب بعد از تامین سرمایه رفتید سراغ هنرپیشه‌ها ...

• ببینید من می‌خواستم آقای "حسین پرورش" در کنار خانوم "فریما فرجامی" باشه ... آقای "پرورش" گفتند من ۵۲ سالم به‌درد این نقش نمی‌خورم ... با خانوم "معصومی" و آقای "طهماسب" تواما به‌توافق رسیدیم ... فیلمبرداری چهل و پنج روز طول کشید ... داستان ، داستان جدایی بود و فصل پاییز فصل جدایی‌یه ، پاییز فصل رنگ‌بازی‌یه ... آدم‌ها هم درمقابل هم رنگ می‌باختند ... به‌مقدار برگردیم به سینما ...

* هنوز اسم ، کارگردان مورد علاقه‌تون رو نگفتید ؟

• بمونه برای آخر مصاحبه ، به‌حساب ، من ورق بزنم ...

* از نظر روانشناسی اولین چیزی که به‌خاطر می‌رسد مهمه ، نه جوابی که پس از بررسی گفته بشه .

• (سکوت)

* چند به یک فیلم گرفتید ؟

• بعضی یک به یک ، یا یک به دو ، بعضی یک به پنج .

* چطور تونستید سهم‌تون رو تامین کنید ؟ قرض کردید ؟

• همیشه سرمایه به‌وجود می‌آد ، همیشه سرمایه برای کار بکار گرفته می‌شه ، به‌مقدار دوست داشتم راجع به‌وضعیت سینما در ایران صحبت کنم ...

* فکر می‌کنید با درد دل مشکلات برطرف می‌شه ...

• ... می‌خوام از ...

۴. هیچ فیلم بلندی از "یوگسلاوی" در هیچ‌یک از بخش‌های جشنواره‌ی فیلم تهران - به‌استاد بولتن‌های هر شش سال برگزاری‌اش - نمایش داده نشده است .

۵. درهیچ یک از بخش‌های جشنواره‌ی فیلم تهران ، طی شش سال برگزاری ، این دو فیلم با این مشخصات نمایش داده نشده است .

۱. (با این‌که دوبار دوره‌ی کامل مجله‌ی "رودگی" را ورق زدم و به‌دقت دنبال نوشته‌ای با نام "ح. رخشانی" گشتم چیزی نیافتم .

۲. نوشته‌ی هشتم و نهم "لال‌بازی" "ساعدی" با نام "شهادت" و "روح چاه" .

۳. آقای "رخشانی" در مصاحبه با مجله‌ی "فیلم" شماره‌ی ۲۵ از این فیلم با نام "سپید روز بی‌پایان" یاد کرده‌اند .

جیمز موناکو

تاریخ سینما

