

غوطه‌ور در میان پیام و درام

سعید وجدی کارشناس و منتقد سینما

سینمای ایران در گذر گاه‌های تاریخی خود، همواره با چالش نسبت میان ایدئولوژی و درام دست‌به‌گریبان بوده است، اما آنچه در چهل‌وپچهارمین جشنواره فیلم فجر و با اکران فیلم غوطه‌ور بر پرده نقره‌ای نقش بست، فراتر از یک اثر اولی صرف یا تجربه‌ای در ژانر جنایی است، این اثر مانیفستی است برای آنچه سازنده‌اش آن را سینمای توحیدی می‌نامد. مواجهه بسا غوطه‌ور نه صرفاً مواجهه با یک تریلر پلیسی – معمایی، بلکه روبه‌رو شدن با یک پیشنهاد نظری در باب کار کرد تصویر است: آیا سینمای می‌تواند امتداد منبر باشد و در عین حال به قواعد ژانر وفادار بماند؟ تحلیل این اثر، نیازمند کالبدشکافی دقیق لایه‌هایی است که در آن، فرم و محتوا در یک دیالکتیک پیچیده و گاه متعارض، سعی در بازتعریف قهرمان، قانون و دیگری اجتماعی دارند.

■ ■ ■

در نخستین گام، باید جایگاه مؤلف را در هندسه اثر بازشناسی کرد. وقتی کارگردانی که خود ملیس به لباس روحانیت است، صراحتاً اعلام می‌کند سینما برای من یک منبر نوین است، ما با یک قرار داد جدید روبه‌رو هستیم. در این پارادایم، سینما دیگر نه محلی برای سرگرمی صرف و نه بستری برای تردیدهای روشنفکرانه است، بلکه ابزاری است برای تبلیغ و یقین. این نگاه ابزارنگرانه به مدیوم سینما، شالوده زیبایی‌شناختی و روایی غوطه‌ور را شکل می‌دهد. تمام اجزای فیلم، از نورپردازی‌های تیره تا دکوپاژهای خاص، نه برای خلق یک تجربه حسی مستقل، بلکه برای حمل یک بار معنایی از پیش‌تعیین‌شده طراحی شده‌اند. اینجااست که نخستین اصطکاک میان ذات سینما (که تمایل به ابهام و چندگونگی دارد) و ذات منبر (که تمایل به صراحت و هدایت دارد) شکل می‌گیرد. قهرمان فیلم، حسن کارخونه، تجسد عینی این اصطکاک است. او یک افسر پلیس معمولی نیست، او استعاره‌ای از وجدان بیدار در یک ساختار بوروکراتیک خواب‌زده است. بی‌خوابی او که در نقدها گاه‌به تقلیدی از سینمای نولان تأویل شده، در خوانش پدیدارشناسانه، کارکردی متفاوت

می‌یابد. در جهان بینی فیلمساز، بی‌خوابی حسن نه یک عارضه پاتولوژیک، بلکه نوعی ریاضت ناخواسته و هشجاری مؤمنانه است. در حالی که سیستم اداری و همکارانش در روزمرگی و پیروی کورکورانه از پروتکل‌ها به خواب رفته‌اند، حسن بیدار است و این بیداری، او را مستعد دریافت حقیقت می‌کند. دشمنان سرخ و کلافگی او، هزینه‌ای است که فرد برای دیدن آنچه دیگران نمی‌بینند، می‌پردازد. او در مرز میان جنون و شهود گام برمی‌دارد و دقیقاً همین ویژگی است که او را از یک کارمند اداره آگاهی به یک کنشگر ایدئولوژیک بدل می‌کند. نقطه عزیمت درام، تقابل فرد با سیستم است، اما نه آن تقابل آنا‌رشیستی که در سینمای مدرن یا وسترن می‌بینیم. در نقطه نظر حکمی، سیستم فاسد نیست، بلکه ناکارآمد و محافظه‌کار است. پلیس همکار یا بازی مهربان غفوریان، نماینده این عقلانیت ابزاری و اداری است که حقیقت را در لابه‌لای پرونده‌ها و شواهد ظاهری جست‌وجو می‌کند و طبیعتاً به بن‌بست می‌رسد. در مقابل، حسن کارخونه نماینده عقلانیت جوهری و شهودی است. فیلم با ظرافت و گاه با لکت – این گزاره را صورت‌بندی می‌کند که برای اجرای عدالت واقعی، گاهی باید از پوسته ظاهری قانون عبور کرد. این همان مفهومی است که در ادبیات سیاسی متأخر با عنوان آتش به اختیار شناخته می‌شود. قهرمان فیلم درمی‌یابد که ساختار رسمی توانایی فهم پیچیدگی‌های شرور جدید (ماهک) را ندارد، پس به تنهایی و با تکیه بر شم پلیسی و تکلیف شخصی خود وارد عمل می‌شود.

اینجااست که فرم روایی فیلم، دست به یک انحراف تکنیکی می‌زند تا محتوای خود را نجات دهد. استفاده از عنصر تصادف در پیشبرد پیرنگ – مانند تصادف فیزیکی حسن با قاتل یا یافتن شالشی مخفیگاه – که از منظر درام‌نویسی کلاسیک ضعف محسوب می‌شود، در منطق مؤلف فیلم توجیهی هستی‌شناسانه می‌یابد. در جهانی که فیلم سعی در ترسیم آن دارد، هیچ چیز تصادفی نیست، همه‌چیز ذیل یک تقدیر الهی و هدایت تکوینی رخ می‌دهد. قهرمان چون نیت خالص دارد و بیدار است، جهان او را به سمت

تدوین شتاب‌ده، اغلب به ضد خود بدل می‌شود. دوربین حکمی در بسیاری از لحظات فاقد آن نگاه مسلط سینمایی است که بتواند شنویش درونی قهرمان را به تصویر بکشد. گویی دوربین نیز همانند خود کارگردان، مردد است که آیا باید رویداد را ثبت کند یا آن را قضاوت کند. این تردید در فرم، باعث می‌شود فیلم در لحظات حساس، به جای آنکه مخاطب را در تعلیق غوطه‌ور سازد، او را با کات‌های سریع و موسیقی پر حجم، به بیرون پرتاب می‌کند. پایان‌بندی فیلم، اوج تبلور دیدگاه سینمایی کارگردان است. در سینمای متداول، رستگاری قهرمان معمولاً با بقا، پیروزی بر دشمن و بازگشت به تعادل همراه است، اما در غوطه‌ور، پیروزی معنایی دگرگونه دارد. حسن کارخونه برای نجات جان قربانی و احقاق حق، موقعیت شغلی و ریاست خود را قربانی می‌کند. این

شکست ظاهری در منطق مادی، عین پیروزی باطنی در منطق کارگردان است. او خطر غرق شدن را می‌پذیرد تا دیگری را نجات دهد. این ایثار، نه از سر وظیفه سازمانی، بلکه برآمده از یک تعهد اخلاقی فراتر است. فیلمساز می‌خواهد بگوید در جهان بینی دینی، قهرمان کسی نیست که زنده می‌ماند، بلکه کسی است که به تکلیف عمل می‌کند، حتی اگر هزینه آن حذف شدن از ساختار قدرت باشد.

با این همه، غوطه‌ور در مقام یک اثر هنری، قربانی سنگینی بار ایدئولوژیک خود می‌شود. دیالوگ‌ها به جای آنکه برخواسته از ناخودآگاه شخصیت‌ها باشند، تبدیل به پانیه‌هایی می‌شوند که نویسندگان در دهان آنها گذاشته‌اند. وقتی فیلمنامه به جای تبعیت از منطق درام، تابع منطق پیام باشد، حفره‌های روایی با تصادف می‌دهد، فاصله معنادار میان نیت و اجراءست. تبدیل کردن چالش‌های اخلاقی به درام و تعلیق، کیمیایی است که به چیزی بیش از نیست خالص و دوربین دیجیتال نیاز دارد، نیازمند تسلطی استاندارد بر زبان سینماست تا پیام در تار و پود قصه و فرم حل شود، نه آنکه بر آن سوار گردد. تا زمانی که این تسلط حاصل نشود، سینمای منبر در حد یک خطابه مصور باقی خواهد ماند که شاید مؤمنان را راضی کند، اما سینما را تسخیر نخواهد کرد.

غوطه‌ور تلاشی محترم اما ناکام در این مسیر است؛ تلاشی که نشان می‌دهد برای شنا کردن در اقیانوس سینما، تنها دانستن مقصد کافی نیست، باید فنون شناوری را نیز آموخت تا در میان امواج سهمگین فرم و محتوا، غرق نشد.

نقد فیلم

روایتی از یک بحران اجتماعی در قاب سینما

حیدر علی رستمی

محسن جسور در دومین تجربه بلند سینمایی خود، با فیلم «گیس»، سراغ یکی از مباحث داغ و جنجالی اجتماعی رفته است. فیلم اول، او نتوانسته بود انتظارات سینمایی منتقدان و مخاطبان را برآورده سازد و دومین اثر، تلاشی است برای اثبات توانایی‌های او. «گیس» بر سبتر انفعال پتروشیمی ماهشهر در سال ۱۴۰۱ شکل گرفته و محور اصلی روایت، روابط جنسی ناشی از سنگ اندازی در مسیر تولید داخلی و به خطر افتادن معیشت کارگران آن مجموعه است. فیلم با صحنه اعتراضات کارگران آغاز می‌شود؛ صحنه‌ای که هم‌زمان با ورود نمایندگان وزارت نفت به ماهشهر شکل می‌گیرد و با مداخله تند نیروهای امنیتی همراه می‌شود. این برخورد، به ویژه از طریق دیالوگ‌های مأمور امنیتی که خواسته‌های مردم را «هرج و مرج» می‌خواند، باورپذیری تلخ صحنه را افزایش می‌دهد.

نقطه اوج دراماتیک فیلم، جایی است که شخصیت اصلی جوان، رهبر اعتراضات، در شب عروسی خود، منافع شخصی را فدای «منافع ملی» می‌کند؛ تلاشی که یادآور روحیه ایثارگرانه جوانان دوران جنگ است. با این حال، به نظر می‌رسد فیلم قصد داشته لایه‌های عمیق‌تری از داستان را نیز بگشاید، شاید اشاره‌ای به پروژه نفوذ که متأسفانه در بدنه نظام ریشه دوانده است. متأسفانه با دلیل کمبود وقت یا شاید خودسانسوری، این بُعد از داستان به شکلی کامل و قانع‌کننده پرداخت نشده و در حد یک اشاره باقی می‌ماند. فیلمنامه اثر دارای ساختاری نسبتاً منسجم است. ایده محوری به شکلی ساده و مستقیم بیان شده و اجازه داده است فیلم بدون پیچیدگی‌های زائد، مسیر خود را به پایان برساند. یکی از نقاط قوت فیلمنامه، شخصیت پردازی قهرمان داستان است، او نه یک اسطوره فراترسانس، بلکه یک انسان معمولی با دغدغه‌های واقعی است. از منظر کارگردانی، با وجود شلوغی صحنه‌ها و پرسوناژهای زیاد، جسور توانسته است نماهای اضافه را حذف و قاب‌بندی‌ها را به خوبی مدیریت کند. با وجود این، بزرگ‌ترین ضربه فنی به فیلم، مربوط به کیفیت گریم است؛ ایرادی که به وضوح در کار دیده می‌شود. به عنوان مثال، گرم پهنوش طباطبایی در نقش زنی جنوبی که نماد این منطقه است، فاقد نیاز لازم بود و در طول سکانس‌های تغییر می‌کرد. در بخش بازیگری، اغلب بازیگران توانسته‌اند از پس ایفای نقش خود برآیند. حامد بهداد در نقش مأمور امنیتی، حضوری قابل قبول دارد، هر چند در برخی مقاطع، عدم همخوانی او با نقش کاملاً مشهود است. پهنوش طباطبایی و الهه حصار ی نیز در نقش‌های زنانه خود، تأثیرگذاری مثبتی بر روایت داشتند. با این حال، نکته‌ای که همچنان در ذهن باقی نمی‌ماند، فقدان یک سکانس ماندگار یا یک بازی خیره‌کننده است که امضای فیلم شود.

جمع‌بندی

در نهایت، فیلم «گیس» به دلیل پرداختن به یک موضوع روز و جذاب، ظرفیت مورد پسند واقع شدن را دارد، اما در عین حال، ضعف‌های فنی در گریم و پرداخت ناقص برخی زیرمتن‌ها، مانع از آن می‌شود که بتوان آن را اثری کاملاً بی نقص یا تأثیرگذار در کارنامه کارگردان دانست.

پنجوش، نه آنکه به‌زور بر آن سوار شود. در «پروانه»، حرکات دوربین، قاب‌بندی‌ها و میزاسنن‌ها اغلب مستقل از وضعیت روایی عمل می‌کنند و همین استقلال، فیلم را از درون تهی می‌کند.

کارگردانی، چرخش‌هایی که سرگیجه می‌آورند، نه معنا

چرخش‌های بی‌دلیل دوربین به وضوح یکی از انتخاب‌های پر تکرار کارگردان است؛ انتخابی که قرار بوده سردرد گمی ذهنی شخصیت اصلی را بازتاب دهد، اما وقتی این حرکت‌ها فاقد منطق موقعیتی هستند، به‌جای همذات‌پنداری، باعث فاصله‌گذاری می‌شوند. مخاطب نه وارد ذهن شخصیت، بلکه اسیر حرکت دوربین می‌شود. اینجااست که فرم، به‌جای خدمت به روایت، به مانعی برای آن تبدیل می‌شود.

تدوین و فضا‌سازی، افشای زود هنگام به‌جای کشف تدریجی

تدوین ضعیف فیلم، یکی از عوامل اصلی از دست رفتن تعلیق است. قطع‌ها اغلب شتاب‌زده‌اند و فضا‌سازی، به‌جای آنکه ذهنیت شخصیت را تدریجی و لایه‌لایه بسازد، مستقیم و هشداردهنده عمل می‌کند. فیلم بارها پیش از آنکه روایت اقتضا کند، نشانه‌های بیماری روایی را فریاد می‌زند و این افراط، راز داستان را پیش از موعد خرج می‌کند.

بازی‌ها، بیرون‌زدگی از قاب و ریتم

بازی‌ها، به‌ویژه در نقش اصلی، دچار اغراق و ناماهنگی‌اند. به‌جای درون‌ریزی و بازی مینی‌مال،

بر افشای اطلاعات پراکنده تکیه می‌کند. این شیوه، به جای ساختن تعلیق، مسیر داستان را لو می‌دهد.

در روایت‌های روان‌شناختی، تعلیق زمانی شکل می‌گیرد که مخاطب هم‌زمان با شخصیت دچار تردید شود، اما در «پروانه»، تماشاگر اغلب زودتر از شخصیت به نشانه‌ها دست پیدا می‌کند. نتیجه آن است که فیلم به جای تعلیق واقعی، دچار تعلیق

سرزمین فرشته‌ها، ادای دینی دیر هنگام، ولی فاخر و هنرمندانه

چقدر جای سینمای منطقه خالی بود

رضا نامینی کارشناس و منتقد سینما

ماجرای دو سال اخیر فلسطین و اتفاقات هولناک غزه دل هر انسانی را به درد می‌آورد. سینما به عنوان مدیومی که باید ابزار بیان احساسات سوزدها باشد پیش‌تر و بیشتر از این نسبت به این موضوع تولید اثر می‌کرد. نیک می‌دانیم عدم تولید اثر بسیار بهتر از تولید اثر سفارشی بدون دغدغه است؛ موضعی که در فیلم سرزمین فرشته‌ها موج می‌زند، دغدغه آن‌رزشمند با یک خواج‌پاشا است. بدون دغدغه شخصی حس اینگونه فیلم‌ها منتقل نمی‌شود. غزه، بمباران و خانواده‌ای که نیستند، گام اول سازنده برای ورود به موضوع غزه، انتخاب پنجره نمایش است. برگزیدن زاویه ورود و دید مناسب به مسئله غزه نمی‌از راه کارگردان برای پرداخت مناسب نسبت به این ماجراست. کودک؛ عطفه بر انگیز ترین سوزه فلسطین که می‌توان به

واسطه آن حرف‌های انسانی زیادی گفت. شروع فیلم با معرفی قهرمان به شکل دراماتیک‌ی آغاز شد. سازنده الزامات سوزه را می‌فهمد و به این خاطر در سکانس‌های ابتدایی غم نبودن اعضای خانواده قهرمانش را

پنجره نمایش است. برگزیدن زاویه ورود و دید مناسب به مسئله غزه نمی‌از راه کارگردان برای پرداخت مناسب نسبت به این ماجراست. کودک؛ عطفه بر انگیز ترین سوزه فلسطین که می‌توان به

واسطه آن حرف‌های انسانی زیادی گفت. شروع فیلم با معرفی قهرمان به شکل دراماتیک‌ی آغاز شد. سازنده الزامات سوزه را می‌فهمد و به این خاطر در سکانس‌های ابتدایی غم نبودن اعضای خانواده قهرمانش را

پنجره نمایش است. برگزیدن زاویه ورود و دید مناسب به مسئله غزه نمی‌از راه کارگردان برای پرداخت مناسب نسبت به این ماجراست. کودک؛ عطفه بر انگیز ترین سوزه فلسطین که می‌توان به