

حقیقت

CINEMA VERITE

نشریه روزانه نهمین
جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران
شماره ۵ - پنجشنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۹۴
Iran International Documentary Film Festival
No. 5, Thu, 17th, Dec 2015

مستندساز نباید
دست به عصا راه برود
گفت‌وگو با خسرو سینایی ۱۴

چهارشنبه ۲۵ آذر، شلوغ‌ترین روز جشنواره بود

استقبال از «حقیقت»

داستان‌هایی که از آن بی‌خبریم
نگاه اووه جنسن به مستندهای ایرانی ۷

مستند، گوینده حرفه‌ای نمی‌خواهد
شهرام درخشان از گویندگی در
فیلم‌های مستند می‌گوید ۱۲

از موزیسین‌ها دزدی نکنیم!
پرونده موسیقی فیلم‌های مستند
+ گفت‌وگو با فردین خلعتبری ۱۰

تماشای مستندها کم‌کم برای مردم عادت می‌شود

امیر حسین علم‌الهدی

دبیر شورای سیاست‌گذاری گروه سینمایی «هنر و تجربه»

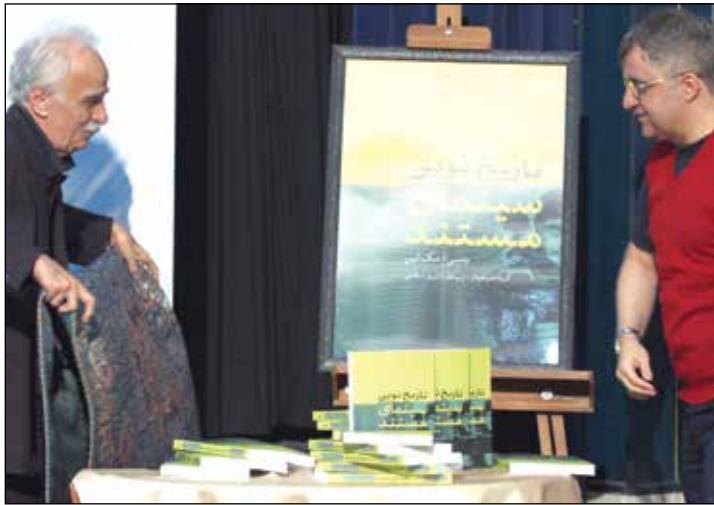

ارزیابی ما از نمایش فیلم‌های مستند در گروه «هنر و تجربه» مثبت است. اتفاق خوبی که نشان می‌دهد فیلم‌های مستند، فارغ از جشنواره‌ها و تلویزیون، می‌توانند در پهنه‌ی ایران سینماها با موفقیت همراه شوند. تجربه‌ی ۱۵ ماه گذشته‌ی ما نشان داده که مخاطبان سینمای ایران کم‌کم نسبت به دیدن فیلم‌های سینمای مستند علاقه نشان می‌دهند. باز خورد خوبی هم از سوی مخاطبان در ایران فیلم‌هایی هم چون «شش قرن، شش سال»، «من می‌خوام شاه بشم»، «آلان» و «راننده و روپاه» داشتیم. با نمایش این فیلم‌ها، مستندها به مرور زمان مخاطبان خود را پیدا کرده‌اند و مطمئن هستیم با استمرار گروه «هنر و تجربه» به خصوص در حوزه‌ی سینمای مستند، می‌توانیم شاهد تنوع خوبی در ویتترین نمایش سینمای کشور باشیم. اتفاقی که می‌تواند نگاه ویژه‌ای را از منظر اقتصادی برای مستندسازان ایجاد کند. اگر سینمای مستند بتواند چیزی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از هزینه‌های تولیدش را از ایران در سینماها به دست بیاورد، دستاورد مهمی برای آن به حساب می‌آید. باز خوردهایی که از مخاطبان در نمایش فیلم‌های مستند دریافت کرده‌ایم، بسیار مثبت است و این موضوع از نظر آنی که در فضای اجتماعی دیده می‌شود، مشخص است. شاید بتوان این طور گفت که سطح سلیقه‌ی مخاطبان سینمای مستند، رو به جلو است! اتفاقی که به دنبال ایران فیلم‌های مستند در سینماها شاهد آن بوده‌ایم. با برنامه‌ریزی‌هایی که در آینده انجام خواهیم داد، می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که به مرور زمان تماشای فیلم‌های مستند، تبدیل به یک عادت نمایشی می‌شود. سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ فیلم مستند می‌تواند در گروه «هنر و تجربه» در نوبت ایران قرار بگیرد و همین نکته نشان‌دهنده‌ی برنامه‌ریزی منسجم و درست است. اگر تعداد مخاطبان و ظرفیت این اجازه را بدهد، قطعاً تعداد مستندها می‌تواند افزایش پیدا کند.

در انتها باید گفت جشنواره‌ی «سینما حقیقت» به عنوان تنها جشنواره‌ی تخصصی سینمای مستند می‌تواند جریان‌سازی خاص خودش را مثل جشنواره‌های دیگر داشته باشد و قطعاً یکی از کارکردهای این جشنواره با توجه به این که رویکرد سینمای مستند دارد، شناسایی افراد مستعد و نمایش فیلم‌های متفاوت است. جشنواره‌ی «سینما حقیقت» کم‌تر از یک دهه عمر دارد، اما در همین یک دهه هم توانسته است نسبت به یک جشنواره‌ی تازه تاسیس، تأثیر خوبی بر فیلم‌سازان و البته مخاطبان بگذارد. امیدوارم به مرور زمان بتواند جایگاه شایسته‌ای را در سطح بین‌الملل به دست بیاورد و به عنوان یک جشنواره‌ی بین‌المللی خوب در سطح سینمای مستند دنیا مطرح شود.

از کامل‌ترین کتاب درباره تاریخ سینمای مستند رونمایی شد تاریخ به روایت مستند

از زمانی که اولین کتاب تاریخ سینمای مستند در ایران چاپ شد ۲۷ سال می‌گذرد. آن کتاب اسم فیلم مستند را «مدرک» گذاشته بود. تا به حال فقط سه کتاب در زمینه‌ی تاریخ سینمای مستند در ایران چاپ شده است و کتاب «تاریخ نوین سینمای مستند» چهارمین کتابی است که در این زمینه چاپ می‌شود. جذابیت این کتاب در این است که تاریخ سینمای مستند را تا عصر معاصر بیان می‌کند و به سینمای جدید مستند هم توجه دارد. این کتاب سال ۲۰۱۲ منتشر شده و از همان سال گروهی از مترجمان زیر نظر ماز یار اسلامی، ترجمه‌ی فارسی آن را شروع کرده‌اند. ترجمه‌ای که حالا بعد از سه سال حاصلش روی پیشخوان کتاب‌فروشی‌هاست.

فراوانی امکانات و تجهیزات ساخت فیلم مستند، سهل و ممتنع شده است و فیلم‌سازان شتاب‌زده فیلم می‌سازند و به همین جهت هم باید منبعی درباره‌ی تاریخ این گونه‌ی سینمایی در دسترس فیلم‌سازان باشد. بعد از آن محمد تهامی نژاد گفت: «تاریخ مستند در فیلم مستند خلاصه نمی‌شود. در جوامعی که در آن سینما رشد کرده، تاریخ‌شان را از طریق سینما به نمایش می‌گذارند.» تهامی نژاد گفت خوب بود در این سالن در کنار مستندسازان، تاریخ‌نویسان معاصر هم حضور داشتند چرا که حالا دیگر تاریخ را بدون سینمانمی‌شود نوشت. او گفت: «این کتاب تاریخ معینی از سینمای مستند است که نویسنده آن را ابتدا با استادش نوشته و بعد از مرگ استادش کتاب را به تنهایی به انتها رسانده است.» از نظر تهامی نژاد این کتاب الگویی مناسب برای تاریخ‌نگاری معاصر سینماست. همایون امامی، پژوهشگر و مستندساز هم در ادامه‌ی صحبت‌های تهامی نژاد این طور گفت که «کماکان بین ما و مستند روز جهان فاصله‌ی زیادی وجود دارد. اما کتاب‌هایی از این دست می‌تواند به مستندسازان کمک کند تا بر اساس شنیده‌ها فیلم‌سازند و لازم نباشد که دوباره از نو چرخ را اختراع کنند.» در پایان این مراسم علیرضا قاسم‌خان، معاون پژوهشی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربه‌ی از محمد تهامی نژاد در خواست کرد تا کتابی که درباره‌ی تاریخ مستند سینمای ایران در حال نگارش دارد را هر چه زودتر تمام کند و آن را برای چاپ به مرکز گسترش بدهد تا سال آینده در همین روزها مراسم رونمایی آن کتاب هم برگزار شود.

شگفت‌انگیز است که کتابی که این دهه‌ها را نداشته باشد، کتاب ناقصی است.» ماز یار اسلامی گفت: «ترجمه‌ی این کتاب را هم زمان با چاپ انگلیسی کتاب با پیشنهاد معاونت پژوهش مرکز گسترش سینمای مستند و تجربه‌ی شروع کرده‌اند. اسلامی گفت که در همان زمان تصمیم بر این شد که هر چه سریع‌تر کتاب عرضه شود و بنا بر این گذاشتیم که به صورت گروهی و با هفت مترجم ترجمه‌ی کتاب را شروع کنیم.» این مترجم افزود: «فهم سینمای مستند از طریق تاریخ آن امکان‌پذیر خواهد بود. باید سینمای مستند را با توجه به تاریخش شناخت و درک کرد.» اسلامی گفت در این سال‌ها به دلیل

در ابتدای مراسم رونمایی، محمد تهامی نژاد، پژوهشگر و مستندساز و ماز یار اسلامی، منتقد سینما از کتاب «تاریخ نوین سینمای مستند» رونمایی کردند. ماز یار اسلامی درباره‌ی این کتاب این طور گفت که ترجمه‌ی این کتاب به خلأی برمی‌گردد که سینمای مستند ایران به آن احتیاج داشته است. او گفت: «تنها کتابی که درباره‌ی تاریخ سینمای مستند جهان به فارسی ترجمه شده بود، فقط تا سال ۱۹۷۳ را پوشش می‌داد. این کتاب تحولات سینمای مستند به لحاظ فنی و زیبایی‌شناسی را در چهار دهه‌ی گذشته بیان می‌کند. اما تحولات دهه‌های اخیر در سینمای مستند این قدر

مردم «رویاهای دم صبح» را ایستاده دیدند

در چهارمین روز از برگزاری نهمین جشنواره‌ی «سینما حقیقت» و در سئانس بعد از ظهر، مراسم افتتاحیه‌ی دو فیلم «بُرد» به کارگردانی حمید جعفری و «رویاهای دم صبح» به کارگردانی مهرداد اسکویی برگزار شد.

در این مراسم، اسکویی ضمن ابراز خوشحالی از این که این فیلم امروز به نمایش درمی‌آید گفت: «امروز روز تولد پدر من است. خیلی‌ها از من سوال می‌کنند که چرا این قدر موضوع کانون اصلاح و تربیت در کارهایم تکرار می‌شود. پدر من سال ۴۲ به زندان رفت و پنج سال را در زندان گذراند. به همین دلیل است که من با مقوله‌ی انتظار آشنا هستم و زیاد به آن فکر کرده، می‌کنم و خواهم کرد.» در تازه‌ترین مستند مهرداد اسکویی، «رویاهای دم

صبح»، هم تم انتظار دیده می‌شود. بعد از این مراسم، ابتدا فیلم «بُرد» در بخش مسابقه‌ی ملی، و سپس «رویاهای دم صبح» به نمایش درآمد.

این فیلم‌ها در حالی به نمایش درآمدند که سالن شماره‌ی یک سینما فلسطین با ۶۰۰ نفر ظرفیت پر بود و عده‌ی زیادی از تماشاگران ایستاده فیلم‌ها را تماشا کردند.

نظرمان را به مستندسازان تحمیل نمی‌کنیم

محمد تاجیک، مدیر شبکه مستند سیما با اشاره به حمایت شبکه‌ی مستند از طرح‌های مستندسازان گفت: «به هر فیلمی که فیلم‌سازان برای ما می‌سازند، می‌بایم افتخار می‌کنیم، من سراغ ندارم که نظرمان را به فیلم‌سازی تحمیل کرده باشیم.» تاجیک، که به بهانه‌ی برگزاری نهمین جشنواره «سینما حقیقت» در فلسطین حضور یافته بود، گفت: «در این دوره از جشنواره، شبکه‌ی مستند هشت فیلم در بخش مسابقه‌ی ملی دارد. با توجه به توصیف مستندسازان و آن چه از فضای جشنواره و سالن نمایش فیلم‌ها دیدم، حضور علاقه‌مندان سینمای مستند پررنگ است و بحث‌های خوبی نیز در حاشیه‌ی جشنواره دنبال می‌شود.»

روز گذشته جشنواره میزبان چهره‌ها بود پیشکسوتان در جشنواره

روز چهارم، روز استقبال سینماگران پیشکسوت سینمای ایران از جشنواره بود. کامبوزیا پرتوی، مسعود فروتن، و واروژ کریم‌مسیحی از جمله‌ی این میهمانان بودند. مسعود فروتن روز گذشته برای تماشای فیلم «زمناکو» به کارگردانی مهدی قربان‌پور به سینما فلسطین آمد. کارگردانی که به عرصه‌ی مستند علاقه زیادی دارد و فیلم‌های مستند را یک به یک دنبال می‌کند. او درباره‌ی تماشای فیلم «زمناکو» می‌گوید: «واقعیت این است که من علاقه‌ی زیادی به سینمای مستند و جشنواره‌ی «سینما حقیقت» دارم. اما امروز به دعوت کارگردان به سینما آمدم، در حقیقت او یکی از دوستان قدیمی من است و من به دعوت او به جشنواره‌ی «سینما حقیقت» آمدم. کاش جشنواره فرصتی را فراهم کند تا ما هر روز برای تماشای حداقل یک مستند به سینما بیاییم.»

۵

نفر

تا روز چهارم جشنواره ۵ نفر از مسوولان بلندپایه‌ی دولتی و شهری به سینما فلسطین آمدند؛ محمد نهبان (رئیس دفتر رییس جمهور)، معصومه ابتکار (رئیس سازمان حفاظت محیط زیست)، حجت‌الله ابوبی (رئیس سازمان سینمایی)، احمد مسجدجامعی (عضو شورای شهر تهران) و حسام‌الدین آشنا (مشاور فرهنگی رئیس جمهور).

۱۷۷۶

دقیقه

در روز چهارم جشنواره ۱۷۷۶ دقیقه فیلم کوتاه و بلند مستند در سه سالن سینما فلسطین به نمایش درآمد. این دقیق، مجموع زمان ۳۳ فیلم بود که در بخش‌های مختلف مسابقه‌ی ملی، بین‌الملل، روزگار ما، جایزه‌ی شهید آوینی، پرتو و بخش‌های دیگر جشنواره نمایش داده شدند.

۳۷

مهمان

نیمه‌ی دوم جشنواره، نیمه‌ی حضور پررنگ میهمان‌های خارجی جشنواره است. ۳۷ مهمان از سراسر دنیا برای حضور در نهمین دوره از جشنواره دعوت شده‌اند. ۳۴ میهمان خارجی و سه ایرانی مقیم خارج از کشور برای شرکت در برنامه‌های مختلف نهمین جشنواره‌ی بین‌المللی «سینما حقیقت» به تهران سفر کرده‌اند.

از دیدن چهره‌ی خودم در آینه هم پرهیز می‌کنم

خوش ریتم و سرشار از احساس، فیلمی دل‌پذیر است. این اتفاق به واسطه‌ی حضور من رقم نخورده است. من حتی از دیدن چهره‌ی خودم در آینه هم پرهیز می‌کنم. ای کاش این فیلم درباره‌ی کسانی که من می‌شناسم و دوست‌شان دارم ساخته شده بود. چرا که در این مستند زندگی جریان دارد و می‌شود آن را در سکانس‌های مختلف آن مشاهده کرد.»

فیلم مستند «به خاطر کیومرث» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سیدمازیار هاشمی امشب ساعت ۲۱:۳۰ در سالن شماره یک سینما فلسطین روی پرده خواهد رفت. این فیلم زندگی کیومرث پورا احمد، کارگردان سینما را روایت می‌کند. کیومرث پورا احمد برای این فیلم یادداشت کوتاهی نوشته است: «مستند «به خاطر کیومرث» فیلمی است بسیار خوش ساخت،

محمد متوسلانی، باز یگر

فکر می‌کنم سینمای آینده متکی به مستند خواهد بود. به دلیل این که مستند مخاطب خودش را با دنیایی بدون واسطه آشنای کند و کم‌تر در آن تصنع وجود دارد. تصور من این است که آینده بیش‌تر متعلق به فیلم‌های مستند خواهد بود. در کنار این‌ها، فیلم مستند می‌تواند کمک خوبی به فیلم‌سازان جوان باشد که می‌خواهند قدم به قدم سینما را تجربه کنند.

مازیار اسلامی، نویسنده و پژوهشگر

جشنواره‌ی «سینما حقیقت» تاثیر مثبتی در پویایی عرصه‌ی مستند سینمای ایران دارد. در این جشنواره شرایطی برای نمایش فیلم‌های مستند مستندسازان داخلی و تا حدودی هم مستندسازان بین‌المللی فراهم می‌شود و امکان مقایسه‌ی کیفیت فیلم‌ها را به مستندسازان می‌دهد. در واقع این ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین تاثیر است که هر جشنواره‌ای در هر حوزه‌ای می‌تواند داشته باشد. «سینما حقیقت» هم فارغ از کیفیت فیلم‌ها و ماندگاری‌شان و خوب یا بد بودن‌شان، امکانی برای مقایسه فراهم می‌کند و این برای فیلم‌سازان مفید خواهد بود.

حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس جمهور

من همه نوع مستند را تماشا می‌کنم. اما ما به دنبال نوعی از مستند هستیم که اسم آن را مستندهای پژوهش محور و با موضوع سیاست گذاری عمومی گذاشته‌ایم. مستندهای پژوهشی که موضوع آن‌ها سیاست گذاری در کشور است، نه سیاست. به این معنا که ما در موضوعات حساس مملکت در طول زمان طولانی چه کرده‌ایم و چه اتفاقی افتاده است.

فروپاشی انسانیت، در سال ۲۰۱۵

چهار فیلم در چهارمین «شب نقد» با حضور کارگردان‌های آن‌ها نقد و بررسی شد

بَرَد

■ کارگردان: حمید جعفری
■ موضوع: اجتماعی

حمید جعفری: خیلی‌ها از من سوال می‌کنند «بَرَد» یعنی چه؟ بَرَد در لری به معنی سنگ است و در فارسی به معنی دور ایستادن و فاصله گرفتن. بَرَد داستان زنی است که معیشتش را از راه سنگ شکستن و فروختن می‌گذراند. مادر این فیلم سه پلان داریم که زاویه‌ی دوربین در آن از پایین به بالا است. این پلان‌ها طولانی هم هستند. پلان اول حدود ۵ دقیقه و پلان‌های دیگر مجموعاً یک دقیقه هستند. اما زاویه‌ی دوربین در باقی پلان‌ها معمولی است. به نظرم تصویر زبانی دارد و باید به نحوی با ما حرف بزند. فیلم با لانگ پلان پنج دقیقه‌ای شروع می‌شود. همه‌ی ما از این لانگ پلان شروع فیلم که با دو دوربین گرفته شده، می‌ترسیدیم. در نهایت پلانی که در فیلم استفاده کردم، تصاویری بود که با دوربین دوم و از پایین گرفته بودم. چون فکر می‌کردم هر طور دیگری فیلم را شروع کنم، اصلاً هراس به تماشاگر منتقل نمی‌شود. این پلان را آقای فتوره‌چی برایم قابل استفاده کرد.

چون ریتمش طوری بود که خیلی شک داشتم از آن استفاده کنم یا نه. زمان این پلان زیاد بود و نمی‌شد کاریش کرد. هر کاری کردیم به نتیجه‌ای نرسیدیم تا این که در نهایت حمیدرضا فتوره‌چی، از هر فریم یک ثانیه در آورد و نتیجه پلانی شد که در ابتدای فیلم می‌بینید.

علیرضا مجمع: فیلم «بَرَد» قصه‌ی زنی است که با پیرمردی زندگی می‌کند. ما نسبت‌شان را خیلی مشخص نمی‌توانیم تشخیص دهیم. این فیلم مستند کوتاه و بیست و چند دقیقه‌ای

است. به نظرم نگاه فیلم‌ساز نسبت به مسأله‌ای که اتفاق افتاده بیش از حد ذوق زده است. زوایای دوربین از پایین به بالا، عظمت دادن به سنگ شکستن زن، زندگی‌اش با پیرمرد فیلم، پول گرفتن از کسی که می‌خواهد سنگ‌ها را ببرد، همه خیلی ذوق زده نشان داده می‌شود. در آخر فیلم متنی روی تصویر می‌آید که «این زن با یک پیرمرد ۷۸ ساله زندگی می‌کند. زن سی و هشت سال از خودش بزرگ‌تر است. بیست سال است کار می‌کند و چهل ساله است.» احساس کردم فیلم‌ساز در این مستند باتوجه به زوایای دوربین و متن آخر، فیلم را برای مخاطب برجسته کرده است. این نگاه نسبت به فضایی که ترسیم می‌کند، می‌توانست ساده‌تر باشد. می‌توانست مشخص کند که این خانم چه نسبتی با این پیرمرد دارد. ما فقط در یک پلان و با استفاده از یک متن این را متوجه می‌شویم. البته این نگاه کارگردان را می‌شود این‌طور تحسین کرد که تلاش دارد از خودگذشتگی این زن در زندگی با یک پیرمرد را نشان دهد. نگاهی که به شدت قابل تحسین است، اما در فرم می‌توانست این‌طور ذوق زده نباشد.

در یک مستند کوتاه نباید پلان‌های اصلی فیلم که تماشاچی را با شخصیت اصلی آن آشنا می‌کند، طولانی باشد. در این پلان‌های ثابت احساس می‌شود فیلم‌ساز ارج و قربی به این شخصیت می‌دهد. این سه پلان به علاوه‌ی آن متن آخر می‌توانست نوشته‌ای در یک روزنامه باشد. به نظر من فرمی که فیلم‌ساز برای فیلمش انتخاب کرده از محتوای فیلم بیرون می‌زند. انگار فرم بیشتر از محتوا برای فیلم‌ساز اهمیت داشته است. در واقع احترامی که فیلم‌ساز به شخصیت زن فیلم می‌گذارد، «بَرَد» را در فرم متزلزل کرده است.

روایهای دم صبح

■ کارگردان: مهرداد اسکویی
■ موضوع: اجتماعی

مهرداد اسکویی: مدت‌ها بود دلم می‌خواست فیلمی درباره‌ی دختران کانون اصلاح و تربیت بسازم. زمانی که فیلم‌های قبلی را می‌ساختم، ساختمانی را که این دخترها در آن بودند می‌دیدم. چون این ساختمان بین دو ساختمان اصلاح و تربیت پسران قرار داشت و همیشه می‌خواستم بدانم پشت این دیوارها چه خبر است. اما طبیعتاً فکر می‌کردم چنین امکانی برایم وجود نخواهد داشت. روزی یکی از مسوولان که فیلم‌هایم را دیده بود، به من گفت چرا درباره‌ی دختران‌شان فیلم نمی‌سازم؛ و توصیه کرد که دنبالش بروم. بالاخره بعد از هفت سال این امر محقق شد.

دو سال کار کردیم ولی اجازه ندادند که بیش تر همراه دخترها باشیم. بعضی از کاراکترها مثل «هیچ‌کس»، «حسرت»، «سمیه» و «مانده» را می‌شناختم و به‌شان نزدیک‌تر بودم. بعضی از کاراکترها مثل «خاطره» هم بعدتر آمدند. بعضی از کاراکترها را هم تصمیم گرفتم اصلاً دنبال نکنم. برای این کار یک نقشه و طرح چیدیم که یک رأس داشت، که یک یا دو شخصیت اصلی بودند. بعد شخصیت‌های پشتیبان و در آخر شخصیت‌هایی که در کنار این‌ها فضا را پر می‌کنند.

چیزی که برای من بسیار اهمیت دارد قصه‌گویی است. فرقی نمی‌کند سینمای داستانی باشد یا مستند. هر کسی بخواهد برایم طرحی را تعریف کند باید با یکی بود یکی نبود شروع کند. حتی اگر قصد دارد ضد قصه بگوید، ابتدا باید قصه را داشته باشد بعد آن را به هم بزند. فرق من با قصه‌گویی که در سینمای داستانی است، این است که من

Fourth Night of Criticism

A Long Plan & Main Victims of War

Criticism sessions were held at Felestine Cinema last night for four films, namely The Art Foundry (Iwan Schumacher), A157 (Behrouz Nouranipour), Starless Dreams (Mehrddad Oskouyi), and Bard (Hamid Jafari).

Hamid Jafari (Director of Bard): Many ask me the meaning of “Bard.” In Luri, “Bard” means stone and in Farsi it has the meaning of standing faraway or keeping distance. Bard is the story of a woman who makes a living by breaking stones and selling them. We have three plans in this film with the low-angle camera. The plans are long. The first one takes about five minutes and the other two are one minute altogether. But the camera’s angle is ordinary in other plans. In my opinion, image has a language and should in a way communicate with us. The film opens with a five-minute-long plan. We were all afraid of shooting this long plan that was shot with two cameras. The images taken by the second camera from a low angle were finally used in the finished film. Because I thought to myself that opening the film in any other way won’t transfer the sense of horror to the spectator. This plan was made usable by Mr. Fatoorehchi, because its rhythm made me doubtful in using it. The duration of the plan was long and nothing could be done about it. We made all our efforts but in vain. Finally, Hamid Reza Fatoorehchi took out a second from every frame and made the plan that you see in the beginning of the film.

Behrouz Nouranipour (Director of A157): This film is the narrative of humanity collapse in 2015, at a time that a war has been imposed on a country. It is the story of the people who fight for survival during a war. Fighting for survival is a hard and heavy fight, especially when a woman or a child, who has lost supportive elements such as father, mother, and brother, is doing this fight. In most of the times, men are the warmongers but the main burden is on the shoulder of women. As soon as a land is occupied by a group, women and the land are immediately invaded at the same time. We have three characters in this film; Girls of 10, 13, and 15 years old who have lost their parents and are pregnant. Film narrates their lives and shows them to us through snow and rain and spring and summer.

کارخانه‌ی هنر

- کارگردان: ایوان شوماخر
- موضوع مستند: اجتماعی

ایوان شوماخر: خیلی خوشحالم که به تهران و این جشنواره دعوت شده‌ایم. این که یک فیلم هنری را به یک جشنواره‌ی هنری می‌آورم هم، ارزش این حضور را بیش تر می‌کند.

من پیش از ساخت این فیلم، یکی دو اثر دیگر درباره‌ی هنرمندان سوئیس ساخته بودم. اما انگیزه‌ی ساخت این فیلم برایم با پیشنهاد یکی از دوستان شکل گرفت که به من گفت برای دیدن این کارخانه به شانگهای بروم بلکه به درد کارم بخورد. وقتی رفتم و برای اولین بار این کارخانه را از نزدیک دیدم بسیار تحت تاثیر فضا و علاقه‌ای که مردم و کارگرا به آن داشتند قرار گرفتم. تعداد بی شماری کارگر زن در این کارخانه فعالیت می‌کردند و آشنا شدن با این جماعت و محیط، برای من که مستند کار می‌کنم جذاب بود. احساس کردم فرصتی پیش آمده که بتوانم فرآیند ساخته شدن این قطعات هنری را ثبت و مستند بکنم. نه از دیدگاه هنرمند؛ که با این نگاه قبلاً فیلم‌هایی ساخته شده بود، بلکه از نگاه کارگرانی که در این فرآیند هنری حضور دارند و در واقع آن را خلق می‌کنند. در این فیلم دو سه صحنه هست که قابل پخش در ایران نیست. با این وجود علاقه مند بودم واکنش مخاطب ایرانی را نسبت به این صحنه‌ها بدانم.

فیلیکس ری (مالک کارخانه و بازیگر فیلم کارخانه‌ی هنر): من هم مثل کارگردان فیلم احساس می‌کنم این کارگاه جای خاصی است. من ۳۰ سال پیش با یک کارگاه کوچک ریخته‌گری و با تکنولوژی اولیه شروع کردم. شیوه‌ی کار ما هم به شیوه‌ی پنج هزار سال پیش است؛ روش‌هایی که ریشه‌ی آن به همین منطقه یعنی ایران و عراق امروزی بر می‌گردد. اما چیزی که جالب است و باید سعی کنیم پاسخی برایش پیدا کنیم این است که چطور است که این صورتهای سنتی و کلاسیک از آثار هنری، در دوران معاصر هم به همان اندازه محبوب هست. این آثار به نوعی پلی می‌زنند بین تکنولوژی قدیم تولید و تکنولوژی مدرن. نکته‌ی بعدی این است که این کار پول ساز نیست و در وهله‌ی اول جنبه‌ی هنرمندانه‌ی آن است که اهمیت دارد. اما من خودم هیچ وقت خودم را هنرمند ندانستم. برایم جالب بود که من چطور می‌توانم یک عده هنرمند را دور خودم جمع بکنم و بتوانیم با وحدت رویه کار کنیم. بعدها متوجه شدیم که اهمیت قضیه این است که خود این کار باعث می‌شود به هم نزدیک شویم.

A157

- کارگردان: بهروز نورانیپور
- موضوع مستند: داعش

نورانیپور: روایت این فیلم، روایت فروپاشی انسانیت در سال ۲۰۱۵ است، در روزگاری که جنگی به یک سرزمین تحمیل شده. داستان آدم‌هایی است که در جنگ برای زنده ماندن مبارزه می‌کنند. مبارزه برای زنده ماندن مبارزه‌ای بسیار سخت و سنگین است؛ به خصوص اگر این مبارزه از طرف زن و کودک باشد که عناصر پشتیبانی خود یعنی پدر، مادر و برادر را از دست داده‌اند. جنگ‌افروزی را اغلب، مردان انجام می‌دهند ولی بار اصلی آن را بر دوش زنان می‌گذارند. زمانی که زمینی به تصرف گروهی در می‌آید بلافاصله زن و سرزمین را با هم مورد تهاجم قرار می‌دهد. مادر این فیلم، سه کاراکتر داریم. دختری ده، سیزده و پانزده ساله که پدر و مادر را از دست داده و باردار هستند؛ و فیلم نه‌ماه‌زنگی‌شان را تعریف می‌کند و در شرایط مختلف برف، باران، بهار و تابستان نشان‌شان می‌دهد.

علیرضا مجمع: فیلم فضای ضد جنگ را تصویر می‌کند. در فیلم با شخصیت‌هایی مواجهیم که آرام قصد دارند به مخاطب نزدیک شوند و احساس‌شان را انتقال دهند. خشونت جاری در اثر، از همان ابتدا با تیرش از طرف شخصیت اصلی انتقال پیدا می‌کند. این فیلم در مورد دو چیز است؛ که بسیار هم روی این دو مقوله تاکید می‌کند (و این تاکیدها مقاداری از ردهنده است). این دو مقوله، یکی مادر است و یکی سرزمین. در این فیلم با تصویربرداری که در دروی خاک تاکید می‌شود؛ و از طرفی هم شخصیت‌ها مدام تکرار می‌کنند که دوست دارند مادرشان همراهشان باشد. مادر هم که در حقیقت، هم در این فیلم و هم در منابع اسطوره‌ای هم از سرزمین است. در ادامه باید بگویم که مساله‌ای که در این فیلم وجود دارد پدیده شومی است به نام داعش. احساس می‌کنم خطری که در این فیلم وجود دارد به خوبی به تماشاگر منتقل شده است. در ادامه باید بگویم فضای فیلم بسیار خشن است. ما سه دختر در فیلم داریم. اما بعضی جاها، تمرکز از روی این سه دختر برداشته شده و به جاهای دیگر می‌رود. مثلاً بازی فوتبالی بچه‌ها را می‌بینیم و بر می‌گردیم. این فضاهای مربوط به دخترها به خودی خود این قدر خشن هست که نشان دادن خشونتی بیش از این، ظلمی در حق تماشاگر است. صحنه‌هایی مثل سر بریدن پرنده مقابل دوربین خیلی خشونت عجیبی را منتقل می‌کند و احساس می‌کنم بیش از حد فضای فیلم را تلخ کرده است. در حالی که اگر این خشونت کم‌تر از این بود به ساختار فیلم ایرادی وارد نمی‌شد. به خصوص که پایان فیلم، پایانی تکان دهنده است و در نتیجه نیازی به خشونت اضافه وجود ندارد. تمرکز روی قصه‌ی این سه دختر هم پاسخ‌گوی بازخور احساسی تماشاگر بود.

در کارگاه آموزشی «مستند با فیلم نامه» سورین و مرش چه گذشت؟ واقعیت را از آن خود کنید

فر خورد گرم و مرش و خنده رویی او خیلی زود بیخها را در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای هنر آب کرد. او سخنانش را با تک جمله ای که طی چند روز حضورش در ایران از زبان فارسی یاد گرفته بود آغاز کرد: «سلام، خوبین؟» و مرش به کمک مترجم مسلطش، بهمن نورایی، به بیان بخشی از فعالیت های کاری اش در طول دوران حرفه ای خود پرداخت. این مستندساز برجسته ی فرانسوی خیلی در مقدمه نماند و زود رفت سراغ موضوع اصلی کارگاه، یعنی فیلمنامه در سینمای مستند.

فرهنگسرای هنر در روز چهارشنبه میزبان هنرجویانی بود که برای شرکت در کارگاه آموزشی اولین میهمان خارجی مجموعه ی کارگاه های پژوهشی و تحقیقاتی نهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند به ایران آمده بودند. سورین و مرش استاد فیلمنامه نویسی و کارگردانی دانشگاه سورین، مدیر کارگاه های متعدد فیلمنامه نویسی در کشورهای مختلف جهان و سازنده ی فیلم های کوتاه، مستند و داستانی است که حضورش در ایران برای علاقه مندان به سینمای مستند غنیمتی محسوب می شود.

در باب چالش های نویسندگی

غرق در نمایاندن واقعیت به طور خالص می شود که دیگر رد پای خودش در اثر قابل مشاهده و تشخیص نیست. او علاقه ی مولف را نقطه ی پیدایش یک اثر خواند و اعتقاد داشت سینما راهی است برای نشان دادن چیزهایی نامریی که شما قادر به دیدن آن هستید و دیگران نیستند. نکته ی کلیدی در توضیح این موضوع در صحبت های و مرش این بود که راه نشان دادن این چیزها کاشتن دوربین برابر واقعیات نامریی و ضبط تصویر آن نیست، بلکه باید این چیزها را به زبان سینما ترجمه کرد و شیوه ای هنرمندانه برای انتقال آن یافت.

این استاد سپس به چالش های موجود در بنیادی در فرانسه که توسط او و همکارانش اداره می شود و هدف آن مشاوره دادن به نویسندگان و فیلم سازان است پرداخت و گفت اغلب نویسندگان با یک ایده یا حتی یک فیلم نامه قطور به این بنیاد مراجعه و احساس می کنند فیلم نامه شان در مرحله ی نهایی قرار دارد، اما وقتی پای فیلم آن ها می نشینیم یا فیلم نامه را می خوانیم، یک فیلم یا یک فیلم نامه می بینیم، ولی شخص یا تفکری را که پشت آن قرار دارد، نمی بینیم. او مشکل اصلی را معطوف به این واقعیت دانست که مولف در بسیاری از اوقات آن قدر

مهران باقی

روزنامه نگار

در باب استبداد واقعیت

و مرش در ادامه از لزوم نوشتن سخن گفت: «با نوشتن می توان به هر چیز قابل رویتی ثبات و اصالت بخشید. مادر زبان فرانسه اصطلاحی داریم که به آن خیلی علاقه دارم: «استبداد واقعیت». معنای این اصطلاح این است که اگر شما نتوانید به نگاهتان به واقعیت اصالت و ثبات ببخشید، این واقعیت است که خودش راه شما تحمیل می کند.» و مرش نقطه ی پیدایش هر مستندی را اولین اندیشه و تمایلی دانست که در ذهن نویسنده نسبت به موضوع جرقه می خورد. او منشأ این تمایل را مجهول دانست و گفت: «آغاز نوشتن یعنی آغاز مشکلات.»

صحبت های و مرش کاملاً موجز و مختصر بود. شاید عدم تسلط کامل او بر زبان انگلیسی و حضور مترجم باعث شده بود تا او بدون پدید آمدن این شاخه به آن شاخه، جان کلامش را با عباراتی کوتاه بیان کند. به همین خاطر سالن کاملاً ساکت بود و حضاران کاملاً روی صحبت های این استاد خارجی متمرکز بودند. ورود سیف الله صمدیان به سالن خوشحالی و مرش را به همراه داشت و به همین خاطر به شوخی خطاب به صمدیان گفت: «با آمدن شما تحت تاثیر قرار گرفتیم!» و بلند خندید.

در باب اهمیت مخاطب

باید خودمان آن را دوست داشته باشیم.» و مرش در ادامه صحبت هایش با مبنا قرار دادن یکی از مشهورترین فیلم هایش به نام «در اعماق چشمان آنان» مراحل پروراندن ایده و نگارش فیلم نامه آن را با ذکر جزئیات برای حضاران تشریح کرد. از جذابیت های این کارگاه این بود که و مرش در لابه لای حرف هایش مدام به فیلم ها و کتاب های مختلف ارجاع می داد و حضاران را به مراجعه به این منابع دعوت می کرد. و مرش ساعت پایانی جلسه را به پاسخ دادن به سوالات هنرخواه اختصاص داد، و حتی به آن ها درباره ی آثارشان با خوش رویی مشاوره داد تا به گفته ی اغلب حضاران، جلسه ی «فیلم نامه در فیلم مستند» یکی از پربارترین کارگاه های آموزشی این دوره از جشنواره تلقی شود.

بحث مهم بعدی سورین و مرش درباره ی اهمیت مخاطب بود. او توجه حضاران را به فکر کردن به این سوال قبل از ساخت هر فیلم جلب کرد: «چرا مخاطب باید به موضوع مطرح شده در فیلم من اهمیت بدهد؟» او در این باره به بحث همذات پنداری پرداخت و همذات پنداری مخاطب را معطوف به احساس جاری در فیلم دانست، نه معطوف به مضمون و پیام فیلم. سورین معتقد بود اگر فیلم ساز اعتقاد داشته باشد که مخاطب در تمام مراحل فیلم همراه اوست و نه در مقابلش، در کارش موفق تر خواهد بود. میهمان فرانسوی جشنواره در همین راستا گفت «نباید همه چیز را به مخاطب تحمیل کرد. برای اینکه مخاطب شخصیت خلق شده ما را دوست داشته باشد، اول

در باب دستور زبان فیلم

بود و زیر نویس آن فرانسوی. به همین خاطر و مرش هر چند دقیقه مجبور می شد فیلم را قطع کند و داستان آن را توضیح دهد. او در خلال نمایش فیلم گفت: «ما نباید شخصیت خود در قصه را محصور کنیم، بلکه باید چارچوبی فراهم کنیم تا کاراکتر ما بتواند در آن چارچوب زندگی کند. هر فیلمی ساختار و گرامر خاص خودش را دارد که شمای فیلم ساز باید آن را پیدا کنی. این ساختار در دل شیوه ی نگاه شما و وابسته به نکته های است که قصد دارید آن را به مخاطب منتقل کنی.»

نمایش فیلم مستند «پنج دور بین شکسته» که روایت عمیقی از زندگی در فلسطین اشغالی بود، جلسه را از حالت گفت و گوی صرف خارج کرد. و مرش دلیل انتخاب این فیلم را بهتر جا انداختن موضوعات مورد بحثش در راستای پرداخت شخصیت، نوع روایت قصه و تغییر کاراکتر در طول فیلم دانست و به حضاران اطمینان داد این فیلم قادر است مفاهیمی را که تا به اینجای جلسه در مورد آن صحبت شده به همه بیاموزد. نمایش فیلم ولی خیلی موثر نبود، زبان فیلم عبری

Iranian documentary films tell stories that we know very little about

Why did you agree to conduct "DocPro" workshop in Iran?

It thinks there is a potential for Iranian filmmakers to have their documentaries shown around the world, and I believe there is a world outside Iran who would like to see Iranian documentaries. But for this to happen, there steps ahead for the Iranian filmmakers. I hope I can help Iranian documentary filmmakers to better understand what it takes to make films that travel.

What information do you have about Iranian documentary films? Do you know any Iranian documentary filmmaker? Did you collaborate with them in recent years?

I have been to Cinema Verite two times and from this gotten a view into the world of Iranian documentary making. It is my pleasure to now run the second edition of the Cinema Verite DocPro industry program and hopefully get to know Iranian documentary and the makers even better.

What do you think about most significant elements of Iranian documentary films?

They tell stories from a world that we in the Western culture know very little about.

Did you conduct any workshop in other countries? If yes, was the result helpful for participants?

With EDN - European Documentary Network we conduct many workshops and seminars around the world. I will leave to the filmmakers participating in our events, to judge whether it is useful.

What are the topics of your workshop in Iran? Do you use a special method to discuss these topics with participants?

The most important thing with DocPro is to inspire Iranian filmmakers and make them understand what makes a film travel across borders.

Do Iranian documentary directors have enough attempts for attending in world's festivals? Are they and their films known in top documentary festivals?

I think many international festivals show Iranian documentaries. Hopefully they will show more in the future. This is one of our goals with DocPro.

What should Iranian documentary directors do and not to do to reach to a better place in world's festivals?

Filmmakers need to build relations to festivals and understand what the festivals are looking for. Different festivals are looking for different films, so it is a lot about understanding where precisely your film fits in.

Do Iranian documentary films have the potential for broad distribution in International Markets?

Some Iranian documentaries will for sure have a broad potential. Others will have a niche potential. It is all about finding your right audience

گفت‌وگویی اختصاصی با «اووه جنسن» درباره کارگاه «داک پرو»

داستان‌هایی که از آن بی‌خبریم

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در نهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینما حقیقت» با همکاری شبکه مستند اروپا (EDN) امروز دوره کارگاه تخصصی «داک پرو» را برگزار کند. شبکه مستند اروپا (EDN) در سال ۱۹۹۶ میلادی برای ارائه مشاوره و جذب حامیان مالی بین‌المللی برای تولید حرفه‌ای فیلم مستند و بخش تخصصی آثار در بازارهای بین‌المللی برای فیلم‌سازان، تهیه‌کنندگان و بخش‌کنندگان شروع به کار کرد. این دومین بار است که شبکه EDN کارگاه تخصصی «داک پرو» را در جشنواره «سینما حقیقت» برگزار می‌کند. در این کارگاه تخصصی، نکات مهم و کلیدی برای راهیابی مستندهای ایرانی در جشنواره‌ها و بازارهای بین‌المللی با حضور کارشناسان خارجی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با «اووه جنسن» گفت‌وگو کرده‌ایم تا او از جزئیات کارگاه «داک پرو» و سینمای مستند ایران بگوید.

چرا تصمیم گرفتید کارگاه «داک پرو» را در ایران برگزار کنید؟

فکر می‌کنم فیلم‌های مستندسازان ایرانی این پتانسیل را دارند که در سراسر دنیا نشان داده شوند. تصور می‌کنم فضایی بیرون از ایران وجود دارد که مشتاق تماشای مستندهای ایرانی است. اما برای این که این اتفاق بیفتد، فیلم‌سازان ایرانی باید گام‌هایی رو به جلو بردارند. امیدوارم بتوانم در این ورکشاپ به مستندسازان ایرانی کمک کنم تا یاد بگیرند چطور می‌توانند فیلم‌هایی برای سفر راحت‌تر به سراسر دنیا بسازند.

از فیلم‌های مستند ایرانی چه شناختی دارید؟ مستندسازان ایرانی می‌شناسید؟

من در دو دوره دیگری از جشنواره «سینما حقیقت» حضور داشتم و از این طریق توانستم چشم‌اندازی از سینمای مستند ایران به دست بیاورم. باعث افتخارم است که توانستم دوره‌ی جدید ورکشاپ داک پرو درباره‌ی برنامه‌های صنعتی مستندسازی را در جشنواره «سینما حقیقت» برگزار کنم و سینمای ایران و مستندسازانش را بهتر بشناسم.

به نظر تان مهم‌ترین مؤلفه‌ی سینمای مستند ایران چه چیزی است؟

تعریف کردن داستان‌هایی از جهانی که ما این‌جا در غرب چیز زیادی در موردش نمی‌دانیم.

آیا کارگاه‌هایی در کشورهای دیگر هم برگزار کرده‌اید؟ نتایج آن‌ها برای هنر جوان مثرم‌تر بوده‌است؟

من با همکاری EDN (شبکه‌ی مستند اروپا) ورکشاپ‌ها و سمینارهای زیادی در سراسر دنیا برگزار کرده‌ام. قضاوت در مورد مفید بودن این ورکشاپ‌ها و سمینارها را بر عهده‌ی هنرجویان حاضر در آن‌ها می‌گذارم.

سرفصل‌های ورکشاپ‌تان در ایران چه چیزهایی

است؟ آیا از شیوه‌ی به خصوصی برای مطرح کردن این سرفصل‌ها با هنر جوان استفاده می‌کنید؟

مهم‌ترین نکته‌ی کارگاه داک پرو این است که به فیلم‌سازان یاد بدهد چطور می‌توانند کاری کنند فیلم‌هایشان به فراسوی مرزها سفر کند.

به نظر تان فیلم‌سازان ایران برای حضور فیلم‌هایشان در جشنواره‌های خارجی تلاش‌های کافی‌ای انجام داده‌اند؟

تا جایی که می‌دانم بسیاری از جشنواره‌های جهانی مستندهای ایرانی را نمایش می‌دهند. امیدوارم در آینده بیشتر تر هم نشان بدهند. یکی از اهداف برگزاری کارگاه داک پرو در جشنواره «سینما حقیقت» همین است.

مستندسازان ایرانی برای رسیدن به جایگاهی بهتر در جشنواره‌های جهانی ملزم به رعایت چه باید و نیابدهایی هستند؟

فیلم‌سازان باید با جشنواره‌ها ارتباط برقرار کنند و بدانند آن‌ها به دنبال چه جور فیلم‌هایی هستند. جشنواره‌های مختلف به دنبال فیلم‌های مختلفی می‌گردند و به همین دلیل خیلی مهم است که بدانید فیلم شما دقیقاً به درد کجای می‌خورد.

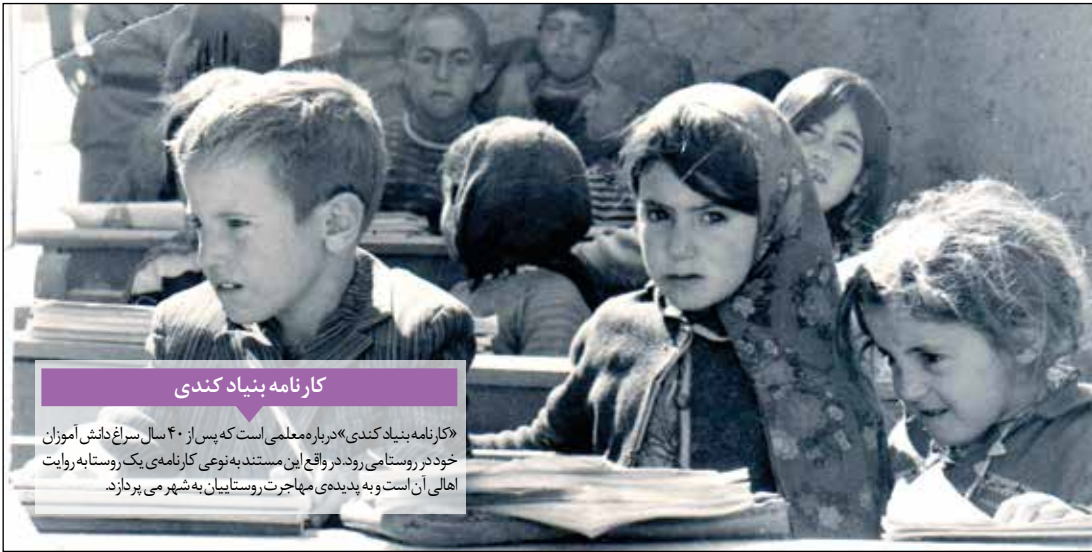
آیا مستندهای ایرانی از پتانسیل کافی برای نمایش گسترده در بازارهای جهانی برخوردارند؟

قطعا برخی از فیلم‌های ایرانی از پتانسیل زیادی برخوردارند. اما پتانسیل برخی فیلم‌ها هم کم است. مهم این است که شما مخاطب درستی برای فیلم‌تان پیدا کنید.

شبکه‌ی EDN چه فیلم‌هایی را در بازارهای جهانی توزیع می‌کند؟

ما در EDN فیلم‌ها را توزیع نمی‌کنیم. ما کارگزارهایی برای فروش فیلم‌ها هم نیستیم. در عوض ما آموزش می‌دهیم، یاد می‌دهیم و شبکه‌ای برای تسهیل این فرایند فراهم می‌کنیم. ما موریته ما همین است.

تصور می‌کنم فضایی بیرون از ایران وجود دارد که مشتاق تماشای مستندهای ایرانی است. اما برای این که این اتفاق بیفتد فیلم‌سازان ایرانی باید گام‌هایی رو به جلو بردارند

کارنامه بنیاد کندی

«کارنامه بنیاد کندی» درباره معلمی است که پس از ۴۰ سال سراغ دانش آموزان خود در روستای می رود. در واقع این مستند به نوعی کارنامه‌ی یک روستا به روایت اهالی آن است و به پدیده‌ی مهاجرت روستاییان به شهر می پردازد.

«کارنامه بنیاد کندی»: روایت جست‌وجوی یک معلم برای پیدا کردن دانش آموزانش دیدار بعد از ۴۰ سال

محمد جعفری از منتقدان و مستندسازان قدیمی سینما است که آثار متفاوتی را در پرونده‌ی مستندسازی خود ثبت کرده است و در نهمین دوره از جشنواره‌ی «سینما حقیقت» با فیلم «کارنامه بنیاد کندی» حضور دارد. قصه‌ی این مستند درباره‌ی معلمی است که بعد از ۴۰ سال سراغ دانش آموزانش رفته و قصد دارد یک به یک آن‌ها را پیدا کند. نکته‌ی جالب درباره‌ی «کارنامه بنیاد کندی» این است که شخصیت اصلی داستان فیلم‌ساز آن است. محمد جعفری خودش همان معلمی است که قصد پیدا کردن دانش آموزانش را دارد. سوژه قبل از این که تبدیل به مستند بلند شود، فیلم برداری شد و بعد از مدتی ایده‌ی ساخت فیلم به ذهن دو کارگردان فیلم یعنی محمد جعفری و آذر مهرابی رسید.

المیرا حصارکی

روزنامه‌نگار

در جست‌وجوی ۴۰ سال قبل

ممکن است به ذهن افراد زیادی رسیده باشد که معلم اول دبستان خود را پیدا کنند، خاطره‌هایی را که از آن سال‌ها دارند با هم مرور کنند اما کم‌تر معلمی را می‌توان پیدا کرد که به دنبال دانش آموزانش برسد. محمد جعفری یکی از همین معرود آموزگاران است که یک روز تصمیم گرفته دانش آموزان قدیمی‌اش را پیدا کند. جعفری وقتی درباره «کارنامه‌ی بنیاد کندی» حرف می‌زند؛ همان اول می‌گوید «من بیش‌تر از این که در این فیلم نقش کارگردانی را داشته باشم، جلوی دوربین بودم و بیش‌تر کار تدوین را انجام دادم». جعفری قصه‌ی شکل‌گیری ایده‌ی اولیه‌ی فیلم را این‌طور تعریف می‌کند: «حدود چهل سال پیش در دورانی که سپاه دانش وجود داشت و سربازی را باید به صورت سرباز و معلم انجام می‌دادیم در سال ۵۹ برای خدمت سربازی به روستای دورافتاده‌ای در آذربایجان شرقی رفتم و دوران خدمت را به عنوان یک معلم سپری کردم. من اولین معلم آن‌جا به حساب می‌آمدم. در روستایی که جاده نداشت، شرایط فوق‌العاده سختی برای تدریس داشتم و یکی از همین‌ها، عدم تسلط من به زبان ترکی بود. من به بچه‌ها فارسی یاد می‌دادم و آن‌ها به من ترکی می‌گفتند. با گذشت چهل سال از این موضوع یک‌باره تصمیم گرفتم به تبریز بروم. به همراه همسرم آن‌جا رفتم و به روستا که رسیدیم، به او گفتم که دوربین را روشن کند. من مقابل دوربین صحبت می‌کردم و آن زمان قرار نبود فیلمی ساخته شود. به طرف مدرسه رفتم و پیش خودم فکر کردم که چه ایده‌ی خوبی است اگر شاگردان چهل سال پیش را پیدا کنم. اسامی آن‌ها را خیلی خوب به خاطر داشتیم و دوست داشتیم از حال و روز آن‌ها باخبر شویم. در ابتدا با پرس و جو از اهالی روستا متوجه شدم که هیچ‌کس آن اسامی را نمی‌شناسد. اما با پیگیری توانستم یک شماره فردی که در آن سال‌ها در روستا زندگی می‌کرد پیدا

محمد جعفری

متولد ۱۳۴۲ در شهر تهران است. او که فارغ‌التحصیل رشته کارگردانی سینماست، مستندهای «گریستین»، «لاله و لادن»، «صورت‌های رنگ پریده» و «آسمان رستم آباد بری است» و... را در کارنامه‌ی سال‌ها مستندسازی‌اش دارد.

آذر مهرابی

متولد ۱۳۵۹ در شهر تهران است. محرابی که فارغ‌التحصیل کارگردانی سینما است. مستندهای «خاطره خوشبو نیست»، «کلانتری زنان»، «ساحل پسیفیک»، «هشک لیلی»، «هشت اول» و... را در کارنامه مستندسازی‌اش دارد.

کنم، به تهران که آمدم و با تماسی که گرفتم، توانستم شاگرد ممتاز کلاس را پیدا کنم و با کمک او باقی دانش آموزانم را هم پیدا کردم.»

دوربین روشن برای از دست ندادن لحظه‌ها

در تمام مدت این ماجرا دوربین محمد جعفری روشن بوده. دوربینی که به گفته جعفری به هر سفری که می‌رود، آن را روشن می‌کند چرا که ممکن است سوژه‌ای برای فیلم به دست آورد. «در تمام مدت دوربین روشن بود و من مقابل دوربین بودم. به صورت غافل گیرانه مقابل خانه‌های بچه‌ها می‌رفتم. یا اگر جایی که با آن‌ها قرار گذاشته بودیم با دوربین روشن در محل قرار حاضر می‌شدیم. آن‌ها هم انتظار دیدن دوربین را نداشتند. من از آن‌ها درباره‌ی این چهل سال سوال می‌کردم. این که در این چهل سال به شما چه گذشته است و آن‌ها هم درباره‌ی جبهه رفتن، ازدواج، کار و زندگی‌شان برایم می‌گفتند.»

خودنگاری جسورانه

محمد جعفری درباره‌ی ساختار فیلمش که کمی عجیب و شخصی به نظر می‌رسد، می‌گوید: «در حال حاضر متأسفانه اغلب مستندهای ما شبیه به یکدیگر هستند. زمانی که فیلم‌سازان پیش‌کسوت فیلم می‌سازند، بقیه هم به همان شکل فیلم تولید می‌کنند. دلیل این که این فیلم را تبدیل به مستند کردم این بود که احساس کردم جای چنین مستندهایی در میان مستندهای ما خالی است. در واقع مستندهایی که درباره‌ی خودمان باشند و بتوانیم وارد حریم خصوصی بشویم.»

نوستالژی‌های نجات‌دهنده

یکی از دلایلی که من به این موضوع پرداختم مرور خاطرات خوب گذشته بود. خصوصیاتی در آن بچه‌ها دیده بودم که امروز حسرت آن روزها را می‌خورم. با این که آن زمان بسیاری از امکانات فاهی را نداشتیم اما صداقت و صمیمیت وجود داشت. زمانی که آن افراد را پیدا کردم، متوجه شدم هویت‌شان در یک محیط شهری به هم ریخته است. با این حال وجه اشتراکاتی که در آن زمان داشتیم، برای مان زنده شد.»

مستند نیمه بلند

مانکن‌های قلعه حسن خان

«مانکن‌های قلعه حسن خان» درباره‌ی ساخته شدن و زندگی چند مانکن پلاستیکی در یک کارگاه دورافتاده است. زندگی این مانکن‌ها و سرانجام‌شان بی‌شباهت به زندگی ما انسان‌ها نیست. تعدادی از آن‌ها پولدار می‌شوند و عده‌ای هم بی‌پول می‌مانند! این روایت سام کلانتری از جدیدترین اثرش است.

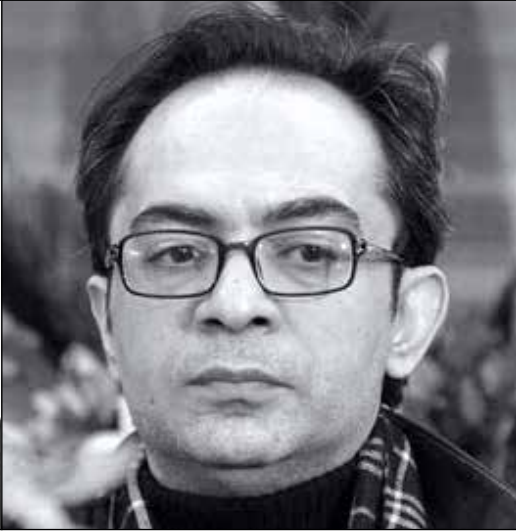
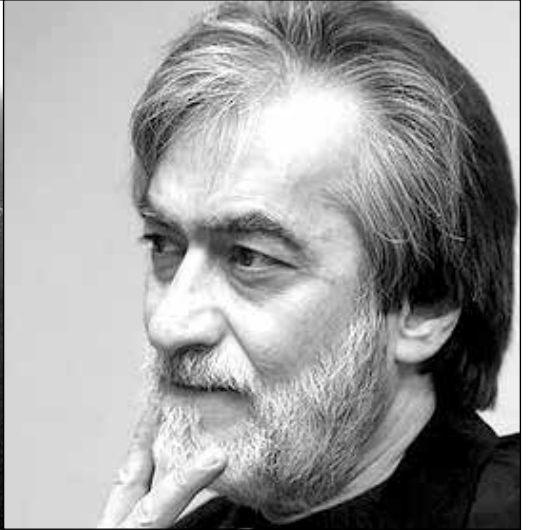
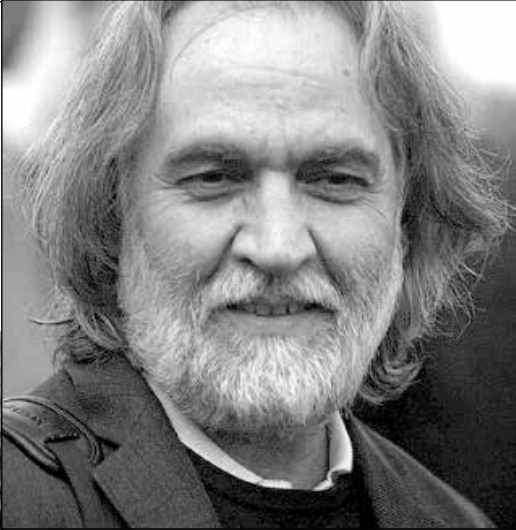
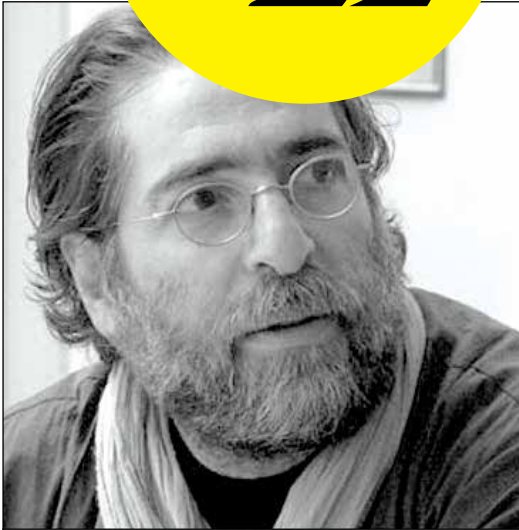
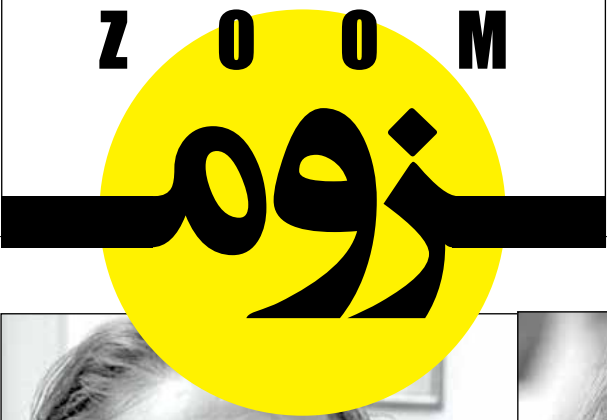
قرار است در این مستند از دریچه‌ی دوربین سام کلانتری با ۱۵ مانکن ساخته شده در یک کارگاه دورافتاده در قلعه حسن خان و سرنوشت این موجودات شبه‌انسان همراه شویم. این مستند به فراخور ساختارش فاقد هر نوع دیالوگ است. بنابراین عنصر صدار در آن نقش مهمی را ایفا می‌کند. به همین دلیل کارگردان و تیم تولید؛ زمان، دقت و وسواس زیادی را صرف مرحله‌ی صداگذاری آن کرده‌اند تا لطمه‌ای به ارتباط کامل اثر با مخاطب وارد نشود.

سام کلانتری درباره‌ی پیدا کردن ایده و مراحل ساخت مستند تازه‌اش در یادداشتی می‌نویسد: «با به اتفاق ساده، خیلی ساده، یک روز پشت چراغ قرمز توی یک ترافیک سنگین گیر کرده بودم. بارون ملایمی هم می‌اومد از پشت برف پاک‌کن، چشمم به ویتربین بوتیکی بزرگ و شیک افتاد که پشت شیشه‌اش پر بود از مانکن‌های زن و مرد که به من خیره شده بودند. البته احتمالاً به بقیه آدم‌های دیگه هم نگاه می‌کردن. احساس کردم این مانکن‌ها اندازه‌هاشون چقدر جذاب و رویاییه. چقدر شیک هستند. بعد با خودم فکر کردم همه‌ی مانکن‌ها قطعاً شانس بودن پشت ویتربین به بوتیک شیک این شکلی رو ندارند و دیدم عاقبتشون چقدر شبیه ما آدم‌هاست. این شروع اتفاق بود و همین باعث شد تا برم محل تولدشون رو پیدا کنم. اتفاقاً تولدشون هم مثل ما انسان‌ها بود. همه تو شرایط یکسان و مساوی در یک کارگاه دورافتاده اما جذاب به دنیا می‌ومدن.

سوژه‌های ما در این فیلم به خاطر ماهیتشون حرف نمی‌زنن اما این دلیل نمی‌شه که احساس کنیم بار اصلی صدای هر فیلمی بر عهده بانس دیالوگه. اتفاقاً من اصلاً این جور فکر نمی‌کنم. علقی من به صدا کم‌تر از تصویر یا بقیه‌ی اجزای کلیدی یک اثر نیست. از همون اول به طراحی صدای فیلم فکر کرده بودیم و می‌دونستم که طراحی صدا برای شخصیت‌های صامت ما احتیاج به فضا سازی خاصی داره که فکر می‌کنم به این اتفاق در فیلم رسیدیم.»

سام کلانتری کارگردان «مانکن‌های قلعه حسن خان» متولد ۱۳۵۵ در شهر تهران است. او نزدیک به یک دهه است که به صورت حرفه‌ای عکاسی می‌کند و به موازات آن در حیطه مستندسازی هم فعال بوده. «به بهار»، «قلب من پر از عروسک است» و «ز خانه شماره ۳۷» آثار مستندی است که کلانتری کارگردانی کرده و یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن تهیه‌کنندگان مستند سینمای ایران هم هست.

Z O O M

پرونده‌ای درباره موسیقی فیلم‌های مستند و آهنگسازهایی که با جشنواره «سینما حقیقت» همراه شدند

موسیقی، دستگاہ مستند

مسوولان جشنواره‌ی «سینما حقیقت» هم امسال یک جایزه‌ی ویژه برای موسیقی کنار گذاشته‌اند. در آیین پایانی جشنواره و با رأی هیات داوران، تندیس فیروزه‌ای، دیپلم افتخار و جایزه‌ی نقدی ۵۰ میلیون ریالی به بهترین آهنگساز فیلم مستند اهدا می‌شود. به همین بهانه، پرونده‌ای جمع و جور برای شناخت این موزیسین‌ها تدارک دیده‌ایم و با آن‌ها درباره‌ی اهمیت موسیقی در فیلم‌های مستند گفت‌وگو کرده‌ایم.

به اسم‌های این موزیسین‌های معروف نگاه کنید؛ مجید انتظامی، کارن هما یونفر، فردین خلعتبری، بهزاد عبدی، مجید درخشانی، کیوان هنرمند، پیروز ارجمند، مجید پوستی، آرمان موسی‌پور، محمدرضا چراغعلی و... همه‌ی این موزیسین‌ها در جشنواره‌ی امسال برای فیلمی موسیقی ساخته‌اند. اتفاق ویژه‌ای که نشان از اهمیت ساخت موسیقی برای فیلم‌های مستند دارد. نشان از علاقه‌ی موزیسین‌ها برای ساخت موسیقی فیلم‌های مستند.

حرکت و روح ببخشید. وقتی می‌خواهم موسیقی مستند را بپذیرم، همیشه واهمه‌ای برایم وجود دارد چون به همان نسبت که موسیقی می‌تواند در یک اثر مستند تاثیر گذار باشد، به همان میزان می‌تواند به اثر ضربه بزند و حتی باعث شکست آن شود. بسیاری از موسیقی‌های فیلم‌های مستند مطرح جهان توانسته‌اند برای آن فیلم هویت آفرینی کنند. بنابراین موسیقی می‌تواند به یک اثر مستند، هویت بدهد. آهنگساز در زمره‌ی مولفان یک اثر مستند قرار می‌گیرد؛ چون به نوعی روایت و تالیف یک اثر را خودش انجام می‌دهد و به همین دلیل در تمام جشنواره‌ها معمولاً موسیقی یکی از پایه‌های ثابت جوایز جشنواره‌هاست. حذف موسیقی از جوایز جشنواره‌ها که بخش بزرگی از روایت مستند را به عهده می‌گیرد، می‌تواند در کاهش کیفیت موسیقی فیلم‌های مستند موثر باشد. من در اولین دوره‌ی جشنواره‌ی «سینما حقیقت» -که در شهر یزد برگزار شد و با محوریت سینمای دینی بود- برای فیلم «پسر مریم» آقای حمید جبلی جایزه‌ی اول جشنواره را دریافت کردم و خوشحالم که «سینما حقیقت» با ادامه دادن راه خود، تعریفی برای ادامه‌ی حیاتش پیدا کرد.

به زندگی یک شهید هنرمند است، به چند مسأله از جمله محل زندگی، ریشه‌های فرهنگی و علاقه‌مندی افراد به موسیقی خاص توجه می‌کنم و میزان تاثیر گذاری آن‌ها در جریان‌های هنری زمان خودشان را بررسی می‌کنم. به عنوان مثال بافت موسیقی که در «سفر به چزابه» انتخاب کرده بودم، مبتنی بر هویت ایرانی بود که ریشه در فرهنگ ایرانی دارد. در این مرحله بعد از پژوهش، درباره‌ی علاقه‌مندی کارگردان و برداشتی که از فضای کار و موسیقی آن دارد، گفت‌وگو می‌کنیم. بنابراین نظر کارگردان درباره‌ی موسیقی می‌تواند برای ساخت موسیقی تعیین کننده باشد. این مؤلفه‌ها و موقعیت زمانی و مکانی که موضوع در آن روایت می‌شود، در ساخت آهنگ فیلم تاثیر گذار است. هر آهنگسازی نمی‌تواند موسیقی فیلم بسازد، چون این کار احتیاج به تخصص و شرایط خاص دارد. در میان موسیقی‌های فیلم، آهنگسازی مستند و پویانمایی یکی از سخت‌ترین کارهایی است که یک آهنگساز انجام می‌دهد. در مستند باید برای یک فضای واقعی موسیقی بسازید و در پویانمایی نیز باید با زبان موسیقی به شخصیت‌ها و موضوعات بی‌جان

پیروز ارجمند

مدیر سابق دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
آهنگساز مستند «آن یک نفر»

برای آن که ساخت موسیقی یک اثر مستند را به عهده بگیرم، چه تجاری باشد و چه هنری، ارتباط با کارگردان و ارتباط احساسی که با اثر برقرار می‌کنم، برایم اهمیت دارد. بنابراین در هر ژانری بسته به کیفیت اثر، آهنگسازی‌اش را با اشتیاق می‌پذیرم و انجام می‌دهم. تقریباً تمام کارهایی را که انجام داده‌ام، دوست داشتم و کاری خارج از این دایره نبوده است. در آثار مستند، غیر از پژوهش‌های کارگردان، خودم هم پژوهش‌هایی انجام می‌دهم. به طور مثال در مستندهای پرتره و بیوگرافی که مربوط

گفت و گو با «فردین خلعتبری» درباره موسیقی فیلم‌های مستند و جایزه موسیقی جشنواره‌ی «سینما حقیقت»

از موزیسین‌ها دزدی نکنیم!

«فردین خلعتبری» رفته‌ایم که امسال با ساختن موسیقی مستند «فرشته‌ی نگهبان آب» در جشنواره حضور دارد. همین گلابه پنهان‌های می‌شود برای شکل‌گیری این مصاحبه با موزیسینی که سابقه‌ی درخشانی در حوزه‌های مختلف دارد؛ از آهنگسازی برای خواننده‌های معتبری مثل علیرضا قربانی تا ساخت موسیقی فیلم‌های داستانی و مستند.

یکی از بخش‌های مغفول و مظلوم مانده و کم‌ارج نهاده در آثار مستند، بخش موسیقی است. بخشی که اغلب به صورت انتخابی از آثار موجود و نه تولیدی، به سرانجام می‌رسد. امسال در نهمین دوره‌ی جشنواره‌ی سینمای مستند، برای اولین بار داوران به بهترین موسیقی ساخته شده در مستندها جایزه اهدا خواهند کرد. اتفاقی خوبی که می‌تواند جایگاه این بخش و اهمیتش را برای سازندگان و تهیه‌کنندگان مستندها تغییر بدهد. در همین رابطه سراغ

زهرالوندی

روزنامه‌نگار

فردین خلعتبری: من آثار مستند زیادی کار کرده‌ام اما شما ژورنالیست‌هانی‌داید. موافقم. چون در صفحات مربوط به شما هم هیچ اطلاعاتی درباره‌ی موسیقی مستندهایی که ساخته‌اید، نیست.

اگر قرار بود آدم‌ها با سرچ کردن توی گوگل اطلاعات پیدا کنند، که هر کسی می‌تواند این اطلاعات را به دست بیاورد.

شماره پیشنهادی دیگری دارید؟

بله می‌توانید جوع کنید به آرشیو تلویزیون و ببینید ما چقدر کار مستند کرده‌ایم. کار «فرشته نگهبان آفتاب» در مقابل آن‌ها کار کوچکی است. من مستند «شرق، دیوار، آفتاب» را درباره‌ی چین کار کردم که سی قسمت است. «ودی تابهشت» را در مورد هند کار کرده‌ام که بیست و شش قسمت در هندوستان ضبط شد.

آخر برای ژورنالیستی که قرار است در طول روز اخباری را تهیه و منتشر کند، این شیوه‌ی پژوهشی که شما می‌گویید غیرممکن است. اما از همین جا شروع کنیم. موسیقی‌های سینمایی و تلویزیونی شما موزیسین‌های حرفه‌ای برای اغلب مردم شناخته شده‌است اما کارهایی که برای مستند ساخته‌اید خیر. چرا؟

یک علتش شما ژورنالیست‌ها هستید. دلیل این که مستند وضعیتش این طوری است، چند موضوع است که یک دلیلش ژورنالیسم است. ژورنالیسم درباره‌ی مستند کم‌تر اطلاعات دارد، چون در کارهای مستند پای سلبریتی وسط کشیده نمی‌شود. مستندسازهای زیادی (شامل کارگردان‌ها، فیلم‌بردارها و محققان) در زمینه‌ی مستند کار می‌کنند اما

چون سلبریتی نیستند خبرنگاران هم از آن‌ها خبر ندارند. مثلاً اگر من از یک ارکستر یا یک ساز خبر نداشته باشم، اتفاق بسیار بدی است. این اتفاق بد دارد درباره‌ی شما ژورنالیست‌ها هم می‌افتد. سال‌هاست جشنواره‌ی فیلم مستند برگزار می‌شود و از قبل و در زمان برگزاری جشنواره، کلی خبر تولید می‌شود و شبکه‌های مختلف هم به آن می‌پردازند. به نظر شما در نهایت اتفاق خاصی در جذب مخاطب می‌افتد؟

دلیلش این است که مستندسازهای خوب یا این کار را رها کرده‌اند، یا تک و توک کار می‌کنند. مستند، موضوعی است که باید در همه‌ی زمینه‌هایش تحقیق شود. کار مستند جدی، به لحاظ بودجه کم‌تر از کار سینمایی نیست. چون در مستند گاهی مجبورید سفرهای طولانی تحقیقاتی یا برای فیلم‌برداری داشته باشید. اگر یک فیلم سینمایی در بیست، سی جلسه و نهایتاً صد جلسه تمام می‌شود، تولید یک مستند به طور طبیعی یک سال طول می‌کشد. خب طبیعی است که این کار احتیاج به حمایت، یا نیاز به تلویزیون‌هایی دارد که این آثار را بخرند. نه تلویزیون‌هایی که گروهی برای مستندسازی دارند و آن گروه موظف هستند که برنامه‌هاشان را بخرند. بلکه باید کارهای مستندسازهای خوب را دنبال کنند و به‌شان سفارش‌های جدی بدهند. یا این که طرح‌های آن‌ها را به مرحله‌ی اجرا برسانند. این وضع خیلی غم‌انگیز است. مادر حوزه‌ی مستند تجربی به اندازه‌ی انگلستان دست هم فیلم‌بردار خوب نداریم. چون فیلم‌بردار مستند فقط قرار نیست قاب ببندد؛ باید تولید مستند را تحمل کند. این موضوع درباره‌ی همه‌ی شاخه‌ها همین طوری است. یعنی موزیسین سینمای مستند هم باید راجع به کاری که می‌کند، تحقیق کافی کند. نه این که موسیقی مستند فقط بخواهد بخش دراماتیک یک جریان مستند را همراهی کند. در دنیا بخشی از آموزش‌های بشری، آموزش فرآیندهای اجتماعی، روند دانش و چیزهایی نظیر این‌ها از طریق مستند یاد می‌دهند. چون مستند شامل هر

بهزاد عبدی

عبدی ۵۲ سال در تهران متولد شده و سال ۸۸ اولین سیم‌رغ بلورینش را به خاطر موسیقی فیلم «آل» دریافت کرده‌است.

این آهنگساز تجربه‌ی ساخت موسیقی برای کودکان را هم دارد و جلال تهرانی، کارگردان موفق تئاتر هم دو سال پیش از او خواست تا برای نمایش «سیندرلا» یش بنواز. عبدی امسال، با آهنگسازی فیلم «هن از چشمان تان می‌ترسم» به کارگردانی سرگل اسلامیان در نهمین جشنواره‌ی سینما حقیقت حضور دارد.

کارن همایونفر

همایون فر سال ۴۷ در تهران متولد شده. از سال ۱۳۷۴ آهنگسازی برای فیلم را شروع کرد و تا به حال

برای بیش‌تر از هفتاد فیلم و سی سریال تلویزیونی موسیقی متن ساخته. او چند سیم‌رغ از جشنواره‌ی فیلم فجر دریافت کرده. برای موسیقی فیلم «آدبوم» و «جرم». او این‌ها را برای اشعاری از مولانا و صدای سالار عقیلی در مستند HUMAN - که یکی از پروژه‌های شرکت گوگل محسوب می‌شود - موسیقی ساخته است. نام او در جشنواره‌ی نهم سینما حقیقت، برای آهنگسازی در فیلم «چشم جنگ» اثر یوسف حاتمی کیا آمده‌است.

مجید انتظامی

مجید انتظامی متولد ۱۳۲۶ در تهران است و فارغ‌التحصیل کنسرواتوار برلین.

او تا به حال نزدیک به صد موسیقی فیلم و حدود ده موسیقی صحنه‌ای نوشته‌اند. انتظامی تنها آهنگساز است که چهار سیم‌رغ بلورین بهترین موسیقی فیلم از جشنواره‌ی فیلم فجر دریافت کرده. این سیم‌رغ‌ها به خاطر فیلم‌های «بای سیکل ران»، «روز واقعه»، «آژانس شیشه‌ای» و «دیوانه‌ای از قفس پرید» بوده‌اند. او امسال برای فیلم «کربلا جغرافیای یک تاریخ» به کارگردانی داریوش یاری موسیقی ساخته‌است.

نشریه روزانه نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران

فیلم مستند به تصمیم گبران کشور کمک می‌کند

رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری معتقد است فیلم مستند اگر جذاب باشد، حتماً می‌تواند در رساندن پیام‌ها، بالابردن سطح فرهنگ عمومی، آگاهی و توجه به آسیب‌های اجتماعی میان نسل‌های مختلف، کمک به‌سزایی کند. دکتر محمد نهبان‌دیان که برای تماشای مستند «مادر کشی» در نهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینما حقیقت» حضور یافته بود، گفت: «با توجه به گسترده‌گی، پیچیدگی و چندلایه بودن مسائل اجتماعی، استفاده از فیلم‌های مستند قطعاً می‌تواند در ملاحظه‌ی عینی تر مسائل و واقعیت‌ها مثرتر بوده و به تصمیم‌گیران کشور کمک کند؛ به این عبارت، حمایت از فیلم‌سازی مستند حمایت از تصمیم‌های مبتنی بر تحقیق است.»

شماره ۵، پنجشنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۹۴
Iran International Documentary Film Festival
No.5 .Thu,17th, Dec 2015

End Unlawful Music Selection Now!

Fardin Khalatbari (Composer):

If we want to move a heinous shadow away from documentary cinema, one of the things that should be done is to make music selection without observing copyright laws a thing of the past. In case the rights of a musician whose music have been used in a documentary is not paid, the documentary cinema community, including directors and other crew, should boo that measure! It is shameful that we have an alternative in documentary cinema named music selection that in most of its cases the rights of the players, especially the local ones, are not paid. The documentary filmmaker finds an album and uses some of its pieces without any kind of payment to the author. Even the name of the album, composer and player is not included in the credits. This measure pollutes our documentary cinema. This is a public robbery. In most cases, people doing this refer to the fact that Iran is not observing the copyright laws. Well, there aren't any copyright laws but what about humanity?! This is a very important matter that others shouldn't steal from the musicians' properties. If this award is presented with this viewpoint in mind, it is a very good measure. But as long as this is not happening, documentary cinema is partially to blame for whatever that happens to it. Director, producer and the one who orders it are also to blame. In the next move, if a category is dedicated to original score, that would be a good measure that could persuade a number of directors to search for a musician the same way they look for a cameraman or even locations or conduct research before making a documentary. But the same that has happened to animations or short films could also threaten documentary cinema. I mean, there are valuable works in this field but due to low budget, amateur musicians have been hired to do the job.

وجود ندارد؟! این مسأله‌ی مهمی است که از اموال موزیسین‌ها دزدی نکنیم. اگر این جایزه با این نگرش اهدا شود، خیلی هم خوب است. اما تا زمانی که این اتفاق نیفتاده، هر بلایی سر سینمای مستند بیاید، یک طرفش تقصیر خود سینمای مستند است. تقصیر کارگردان تهیه‌کننده و سفارش‌دهنده است. در مرحله‌ی بعدی، اگر بخشی برای دآوری موسیقی‌هایی که ساخته می‌شود باشد، اتفاق خوبی است و می‌تواند یک سری از کارگردان‌ها را ترغیب کند که همان‌طور که دنبال فیلم‌بردار و لوکیشن و پژوهش می‌روند، دنبال موزیسین هم بگردند. اما یک چیز ممکن است سینمای مستند را به‌طور جدی تهدید کند. همان اتفاقی که برای انیمیشن و کارهای کوتاه‌افتاده، آثاری در این حوزه هستند که کارهای باارزشی اندولی به دلیل بودجه‌ی کم سراغ موزیسین‌های آماتور می‌روند. این آماتور بودن دلیل بر این نیست که موسیقی ناخوشایند باشد؛ اما نرفتن به سمت موزیسین‌های حرفه‌ای این پیام‌ها را خواهد داشت که موسیقی غیر حرفه‌ای و نپخته‌ای برای یک اثر مستند خوب - که درجه‌ی خوب هنری هم دارد - ساخته شود و من این مسأله را زیاد می‌بینم. ما کارگردان‌هایی مثل آقای طیباب داریم که برای آثارش موسیقی می‌ساخته و به بهترین موزیسین‌های زمان خودش رجوع و مثلاً با احمد پژمان کار می‌کرده است. نباید این‌طور باشد که چون سینمای مستند سینمایی نبودجه‌ی کم است، نباید سراغ آهنگسازهای جدی برویم. باید تمام تلاش‌مان را کنیم که موسیقی سینمای مستند را از طریق جدی گرفتن موسیقی و حقوق موزیسین‌ها به موقعیت خوبی برسانیم.

با توجه به وضع موجود، یعنی کم بودن بودجه‌ی ساخت مستند، اصلاً رفتن سراغ آهنگسازهای حرفه‌ای ممکن است؟

یک سوال از شما می‌پرسم؛ ما اگر بخواهیم در زمینه‌ی کار تحقیقاتی کنیم، می‌رویم کتاب ارزان می‌خریم یا بهترین کتاب را در نظر می‌گیریم؟
بله، ولی ممکن است ناچار شویم سراغ امانت گرفتن یا کتاب‌های دست‌دوم برویم!

بله می‌شود از آثار موزیسین‌هایی که کار کرده‌اند، اجازه گرفت و استفاده کرد. اما مهم‌ترین نکته‌اش این است که این موسیقی مال فیلم دیگری نباشد. گاهی از موسیقی فیلم‌های مان آثاری منتشر می‌کنیم، و همان‌ها را می‌گذارند روی یک فیلم دیگر! حتی اگر من اجازه‌ی این کار را بدهم، باز هم کار خوبی نیست. مگر این که کارگردان آن فیلم و این فیلم، در استفاده‌ی دوباره از این موسیقی با هم به توافق برسند. در کشور ما موزیسین‌های حرفه‌ای زیادی هستند که شناخته‌شده نیستند. چطور مستندساز وظیفه‌ی خودش می‌داند برود تحقیق کند، خب درباره‌ی موزیسین هم باید تحقیق کند و باید با موزیسین‌های مختلف؛ و حتی آن‌ها که در حیطه‌ی موسیقی فیلم کار نمی‌کنند اما موسیقی خوب دارند، کار کند. البته با اجازه و با ذکر منبع. فکر می‌کنم این طوری کم‌کم همزیستی درستی بین موسیقی و سینما به وجود می‌آید.

موضوعی می‌شود. در نتیجه بخشی از آموزش بشر با سینمای مستند است. وقتی به مستند توجه نمی‌شود، یعنی به آموزش توجه نمی‌شود. در زمینه‌ی موسیقی‌اش هم همین‌طور است. موسیقی مستند باید با تحقیق میدانی، جست‌وجو در احوالات موسیقایی جغرافیایی که داریم کار می‌کنیم، و گاهی وقت‌ها رجوع به نوستالژی برای پرداخت به مستندهای تاریخی همراه باشد. به عقیده‌ی من هر اثر سینمایی یک تنه‌ی مستند دارد. هر سینمایی، اعم از سینمای داستانی، سینمای تاریخی، سینما در حیطه‌ی سایکولوژی و... همه شامل سینمای مستند می‌شوند. به دلیل این که فیلم‌ساز دارد به چیزی که از پیش تر وجود دارد، استناد می‌کند. در نتیجه اگر بخواهید سینمای مستند جدی گرفته شود، در درجه‌ی اول باید به نقش آموزشی سینمای مستند توجه کنیم؛ دوم به پر هزینه بودنش؛ سوم به این نکته که مبانی سینمای غیر مستند هم از سینمای مستند می‌آید. شما اگر بخواهید یک فیلم تاریخی هم بسازید از طراحی صحنه گرفته تا دیالوگ‌ها و متن و موسیقی دارید کار مستند می‌کنید. اسمش داستانی است، اما مستند است.

اشاره کردید به اهمیت پژوهش در ساخت موسیقی مستند. برای ساخت موسیقی «فرشته نگهبان آب» هم این اتفاق افتاد؟

من در حوزه‌ی موسیقی جنوب کارهایی کرده بودم. در سینمای مستند بخشی از کارها این‌گونه است که از موسیقی‌های موجود که در خود اقلیم مورد استفاده قرار می‌گیرد، استفاده شود. در این فیلم هم یک سری موسیقی این‌گونه مثل زار هست. من کاری که در مستند «فرشته نگهبان آب» کردم، بخش تزئینی فیلم را بر عهده گرفتم. یعنی به فضای دراماتیک کار پرداختم. برای خود فضای فیلم، جریان‌های موسیقی که در آن اقلیم استفاده می‌شود، در نظر گرفتم.

از امسال بخشی جایزه‌ای به موسیقی مستند اختصاص داده شده است. به نظر تان این اتفاق کمکی به آن چه می‌گوید و بهبود وضع موسیقی سینمای مستند می‌کند؟

اگر قرار است سایه‌ی شومی از سینمای مستند برود، یکی از کارهایی که باید انجام شود، این است که انتخاب موسیقی بدون در نظر گرفتن حقوق مولف حذف شود. در صورتی که حقوق موزیسین در مستندی که موسیقی‌اش به صورت انتخابی انجام شده پرداخت نشود، سینمای مستند اعم از کارگردان‌ها و سایر عوامل باید این کار را «هو» کنند! قبیح است که در سینمای مستند امکانی داریم به نام انتخاب موسیقی؛ که در این انتخاب، در بیش تر موارد، حقوق نوازنده‌ها به خصوص نوازنده‌های محلی پرداخت نمی‌شود. مستندساز می‌رود آلبومی را تهیه می‌کند و بدون این که حقوقی به مولف پرداخت کند آن را روی فیلم می‌گذارد. حتی اسم آن آلبوم و آهنگساز و نوازنده را هم نمی‌آورد. این کار، سینمای مستند ما را ناپاک می‌کند. این یعنی یک دزدی علنی. خیلی وقت‌ها افرادی که این کار را می‌کنند، اشاره می‌کنند به این که در کشور ما قوانین کپی‌رایت وجود ندارد. خب قوانین کپی‌رایت وجود ندارد، انسانیت هم

قبیح است که در سینمای مستند امکانی داریم به نام انتخاب موسیقی؛ که در این انتخاب در بیشتر موارد حقوق نوازنده‌ها به خصوص نوازنده‌های محلی پرداخت نمی‌شود. مستندساز می‌رود آلبومی را تهیه می‌کند و بدون اینکه حقوقی به مولف پرداخت کند آن را روی فیلم می‌گذارد. این کار سینمای مستند ما را ناپاک می‌کند

فردین خلعتبری
متولد سال ۴۳ در نوشهر است. او برای اولین بار در سال ۶۴ برای یک تلناتر با نام «گرف گریگ» موسیقی ساخت و بعد از آن به دفعات برای آثار سینمایی و تلویزیونی آهنگسازی کرده است. از معروف‌ترین تولیدات او می‌توان به موسیقی سریال «شب‌دهم»، و تصنیف تیتراژ سریال «استش را بگو» با صدای علیرضا قربانی و دو مجموعه مستند «شرق، دیوار، آفتاب» و «رودی تاب‌بخت» اشاره کرد. خلعتبری که امسال برای مستند «فرشته نگهبان آب» آهنگسازی کرده است.

محمدرضا چراغعلی
دکتر محمدرضا چراغعلی، آهنگساز موفق موسیقی پاپ است که برای خواننده‌هایی مثل علیرضا قربانی، علیرضا افتخاری، امیر کریمی و... آهنگسازی کرده است. او در ساخت موسیقی برای آثار تصویری هم تجربه دارد. از جمله کارهایی که از او در سینما بیشتر شناخته شده است، ساخت موسیقی متن فیلم «پر پرواز» است. او امسال برای فیلم مستند «آن فرو ریخته گل‌های پریشان در باد» به کارگردانی محمد عبدی زاده آهنگسازی کرده است.

پیروز ارجمند
پیروز ارجمند تاج‌الدینی، متولد ۱۳۴۹ در رابر استان کرمان است و نوازنده‌ی نی، سه‌تار، تنبک و دف. او که موسیقی‌شناس قومی محسوب می‌شود تا به حال برای بیش از ۱۵۰ فیلم موسیقی ساخته است که از معروف‌ترین آنها می‌توان به موسیقی فیلم‌های سفر به چزابه، گرگ و میش و... اشاره کرد. ارجمند به مدت دو سال یعنی از سال ۹۲ تا ۹۴، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد را بر عهده داشت. این هنرمند، امسال با فیلم «آن یک نفر» به کارگردانی سید حمید میر حسینی در جشنواره‌ی سینما حقیقت حضور دارد.

آرمان موسی‌پور
متولد ۱۳۵۴ در تهران و دانش‌آموخته‌ی موسیقی در آلمان است. او که با ساخت موسیقی سریال «دلنوازان» شهرت پیدا کرد، کارش را از سال ۷۶ و با ساخت موسیقی فیلم «حمله‌دار» آغاز کرد و بعد از آن هم با فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها همراه شد. در حال حاضر موسیقی او را از سریال در حال پخش «کیمیا» از شبکه‌ی دو سیما می‌شنویم. او امسال با مستند «بزم‌جبهه‌ها هم عاشق می‌شوند» به کارگردانی دلاور دوستانیان در جشنواره حضور دارد.

هم‌پرداخت، گوینده‌ی خبر همیشه یکسان و یکنواخت باریتم و آهنگی همیشگی و حتی الگو شده‌از صدایش استفاده می‌کند. او با هر نوع خبر یا نقل قول تغییر حس و یاریتم نخواهد داد. اما مستندخوان، ماشین نیست! شخصیت دارد و منحصر به فرد است؛ در جهت اهداف فیلم قرار می‌گیرد و ماجرا و یا موضوع فیلم را به حس و لحن خاص صدای خود پیش می‌برد.

به نظر تان گوینده‌ی فیلم مستند می‌تواند بخشی

از سینمای مستند باشد؟

اگر لزومی بر حضور گوینده باشد بله و در غیر این صورت نه! بخش بزرگی از سینمای مستند اصولاً متکی و مبتنی بر نوشتار متن و در نتیجه گوینده نیست. گوینده وقتی به فیلم اضافه می‌شود که ساختار فیلم ایجاب می‌کند و وقتی نوشتاری بر فیلم نوشته شده، حالا این گوینده می‌تواند در آن اثر حضور پیدا کند. دانای کل باشد، یا یک شخصیت و یا حتی کارگردان فیلم. لزوم حضور گوینده را ساختار و نیاز فیلم معلوم می‌کند اما در مجموع از موثرترین و کلیدی‌ترین عوامل سینمای مستند می‌تواند گوینده هم باشد.

به نظر تان هنر پیشه‌ها و چهره‌های شناخته‌شده‌ی

سینما برای گویندگی در فیلم‌های مستند مناسب

هستند؟

من از آن جمله کسانی هستم که معتقدم هر صدایی اگر به انتخاب کارگردان برای فیلمش مناسب باشد، می‌تواند در آن فیلم گویندگی کند. بستگی به نیاز فیلم دارد. ممکن است حتی کسی که تا به حال تجربه‌ی گویندگی نداشته، کار در یک فیلم را انجام دهد و انتخابی عالی و مناسب هم باشد. دقیق‌ترین این که ما در سینمای مستند لزوماً نمی‌توانیم به دنبال صداهای تراشیده و صیقل یافته و به اصطلاح شیک باشیم. صداهایی که بیش تر به کار دوبلاژ در سینما و گویندگی در رادیو و تلویزیون می‌خورند. گاه صدایی معمولی و دارای جنسی نه چندان مرغوب شاید بیش تر در یک اثر خاص به کار بیاید. در انتخاب گویندگی مستند، هیچ الزامی وجود ندارد جز نیاز حقیقی فیلم به صدایی خاص. گاه کارگردانی که تصادفاً صدایی نه چندان خوش هم دارد به این نتیجه‌ی منطقی می‌رسد که خود باید نریشن فیلم را بگوید. چون مثلاً گفتار متن، واگویی شخصی کارگردان است و از قول سازنده‌ی فیلم به طور مشخص، ماجرای فیلم دنبال و روایت می‌شود. بنا بر نیاز گاه صدایی شیک و شناخته شده انتخاب می‌شود و گاه صدایی تعلیم ندیده و غیر حرفه‌ای. بنابراین این که بگوییم یک حرفه‌ای یا غیر حرفه‌ای، باید و یا نباید گوینده‌ی فیلم مستند باشد، حرفی حرفه‌ای نیست.

پس به نظر شما انتخاب درست بیش تر از هر چیز دیگر تعیین کننده است.

دقیقاً همین طور است. گاهی یک صدای کاملاً ناآشنا و پرورش نیافته و خیلی عادی نیاز فیلم است.

چه قدر داشتن یک صدای ویژه در گویندگی امتیاز

به حساب می‌آید؟

اگر به طور مشخص صدای ویژه را به صدای خوش تعبیر کنیم، هم خیلی زیاد و هم خیلی کم! یا گاهی زیاد و گاهی اندک! باز هم بسته به نوع فیلم و ضرورت‌های آن است.

در واقع گویندگی می‌تواند امری آموزشی باشد

و فقط استعداد کافی نیست و باید آموزش هم

وجود داشته باشد.

استعداد فقط در نوع و جنس صدا است. شاید هزاران نفر صدای فوق العاده‌ای داشته باشند. اما این شرط کافی نیست. متأسفانه ما آموزش گوینده نداریم و فکر هم نمی‌کنیم که خیلی اهمیت دارد. ما گوینده پرورش نمی‌دهیم. در مراکز آموزشی کارگردانی، فیلم‌برداری، تدوین و همه‌ی مراحل و اجزای فنی یک فیلم آموزش داده می‌شود. اما معمولاً برای گویندگی کلاس‌ها و واحدهای آموزشی مشخصی نداریم. شکی نیست که تجربه بسیار مهم است. اما تا آموزش‌های دقیق صورت نگیرد، گوینده حتی اگر بهترین صدای را داشته باشد، هرگز نمی‌تواند به جایگاه اصلی خودش برسد.

گفت‌وگو با شهرام درخشان درباره گویندگی برای فیلم‌های مستند

سینمای مستند به گوینده حرفه‌ای نیاز ندارد

کاری‌اش دارد. درخشان در جشنواره‌ی «سینما حقیقت» امسال هم در شش مستند گویندگی کرده است. به بهانه‌ی این اتفاق و سابقه‌ی طولانی درخشان در گویندگی با او درباره‌ی تفاوت‌های گویندگی برای این فیلم‌ها و انواع گویندگی‌های دیگر گفت‌وگو کرده‌ایم.

شهرام درخشان تا به حال فیلم‌های مستند زیادی را تهیه، کارگردانی، نویسندگی و گویندگی کرده است. او از اواخر دهه‌ی ۶۰ فعالیت‌های حرفه‌ای خود را در این زمینه شروع کرده و تا به حال فیلم‌های «طب حاشیه»، «تاریخ اساطیر»، «پارسا در ایا»، «خانه‌ام روی تپه‌هاست» و چندین فیلم مستند دیگر را در کارنامه‌ی

اینتر‌قنواتی

روزنامه نگار

به نظر شما گویندگی برای فیلم‌های مستند با

گویندگی برای فیلم‌های دیگر چه تفاوتی دارد؟

گویندگی هم تقسیمات و شاخه‌های مختلفی دارد. یکی از آن‌ها هم به طور خاص گویندگی فیلم مستند است. گونه‌های دیگر مثلاً گویندگی در رادیو است یا در تلویزیون، به صورت اجرای خبر یا برنامه. شکل دیگر کار، دوبله است که باید متفاوت با گویندگی مستند شناخته شود. بنا بر این گویندگی مستند، یک حرفه‌ی تخصصی و منحصر است و طبیعتاً باید متفاوت باشد. این تفاوت هم از نوع فیلم دریافت می‌شود. همان قدر که یک فیلم مستند با فیلم داستانی متفاوت است به همان نسبت هم گویندگی‌اش متفاوت خواهد بود. همچنان که در هر فیلم مستند هم نوع گویندگی می‌تواند متفاوت باشد.

این تفاوتی که می‌گویید کجا خودش را نشان می‌دهد؟

طبیعتاً در کار مستند، فیلم به فیلم متفاوت خواهد بود. یعنی

صاحب هر صدایی

اگر به انتخاب

کارگردان برای

فیلمش مناسب

باشد، می‌تواند در

آن فیلم گویندگی

کند. ممکن است

حتی کسی که تا

به حال تجربه

گویندگی نداشته،

انتخابی عالی و

مناسب هم باشد

معصومه؛ یک قربانی اسیدپاشی

«معصومه» یکی از مستندهای بلند بخش مسابقه ملی با موضوع اجتماعی است که برای اولین بار در دوره نهم جشنواره «سینما حقیقت» نمایش داده می‌شود. مستندی درباره زنی به نام معصومه که بعد از یکسال و نیم جدایی از همسرش به طرز وحشیانه‌ای مورد حمله اسیدپاشی از جانب پدر شوهرش قرار می‌گیرد. او علی‌رغم نابینا شدن و سوختگی شدید برای گرفتن حمایت فرزندش تلاش می‌کند. در جریان ساخت فیلم، معصومه به چالش کشیده می‌شود تا توانایی‌هایش را به فعل درآورد. سونا مقدم پژوهشگر و کارگردان «معصومه» است و این فیلم را با دغدغه روایت موضوع اسیدپاشی و خشونت علیه زنان ساخته است.

نشریه روزانه نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران

شماره ۵، پنجشنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۹۴
Iran International Documentary Film Festival
No.5 .Thu,17th . Dec 2015

۱۳

مستند «معلق» احوال پیچیده پشت صحنه سینما را روایت می‌کند

دوست دارم سراغ بی‌ربط‌ترین اجزا بروم

دوستداران عبدالرضا کاهانی و فیلم «استراحت مطلق» احتمالاً از تماشای فیلم «معلق» به کارگردانی محمد کارت لذت خواهند برد، چرا که «معلق» ضمن تمرکز روی زندگی و رفتارهای یکی از اعضای تیم تدارکات فیلم «استراحت مطلق» و چالش‌هایی که پیش روی اوست، ساخت این فیلم از مرحله‌ی پیش تولید تا زمان اکران و حواشی مختلف آن را هم زیر نظر گرفته است. موضوعی که به خودی خود برای هواداران یک فیلم یا یک کارگردان جذابیت‌های زیادی دارد. محمد کارت که علاقه‌مندان سینمای مستند به خوبی او را می‌شناسند در کارهای قبلی خود هم نشان داده که از تمرکز روی حاشیه‌ها و کشاندن حواشی جذاب به متن لذت

می‌برد. «معلق» هم اثری است در ادامه‌ی همین مسیر و امتداد همان نگاه. فیلمی جمع و جور که قرار بوده پشت صحنه‌ی ساخت فیلم دیگری را بدون بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات آن چنانی به تصویر بکشد، اما خود تبدیل شده به یک اثر مستقل با سوژه‌ای جذاب که علاوه بر نشان دادن متن، بازگوشی هنرمندانه‌ای هم در مورد یکی از اعضای فرعی گروه فیلم برداری دارد. محمد کارت که سابقه‌ی دریافت دیپلم افتخار بهترین کارگردانی مستند از جشنواره‌ی سی و سوم فجر و تندیس بهترین فیلم اجتماعی از هفتمین جشنواره‌ی سینما حقیقت را دارد؛ امسال با مستند «معلق» فضای متفاوتی را پیش روی تماشاگرانش می‌گذارد.

مهربان باقی

روزنامه‌نگار

ایده‌ی اولیه ساخت فیلم کی و چطور به ذهنتان خطور کرد؟

بنا بر رفاقتی که از قبل و از دوران همکاری در «بی‌خود» و «بی‌جهت» با عبدالرضا کاهانی داشتم، برای ساخت مستندی از پشت صحنه‌ی «استراحت مطلق» دعوت شدم. با وجود علاقه و احترامی که برای کاهانی و فیلم‌هایش قائلم، در ابتدا حس چندان خوبی نسبت به ساخت فیلم پشت صحنه نداشتم، به همین دلیل برای ساختن اثری که به لحاظ روح و ساختار از «استراحت مطلق» مستقل باشد اما از پیش تولید تا اکران آن را هم روایت کند، تلاش کردم.

سوژه‌ی مورد نظر شما یکی از اعضای گروه تدارکات فیلم «استراحت مطلق» است، چرا برای روایت پشت صحنه‌ی این فیلم سراغ این شخصیت رفتید؟

اگر به من بگویند از کلیتی فیلمی بسازم، به سراغ جزئی‌ترین و گاهی بی‌ربط‌ترین اجزای آن می‌روم. اگر قرار باشد درباره‌ی کلان‌شهری فیلم بسازم، ترجیحم این است که مثلاً بروم سراغ یکی از محلات کوچک جنوب آن کلان‌شهر. مسائل آدم‌های حاشیه برایم جذاب‌تر است. فیلم‌های قبلی‌ام هم با همین رویکرد ساخته شدند. در ادامه‌ی همین نگاه تصمیم گرفتم در «معلق» هم روی یکی از عوامل حاشیه‌ای فیلم متمرکز شوم. قرار است در طول فیلم برش‌هایی از زندگی او را که مربوط به دوران ساخت تا اکران «استراحت مطلق» است کنار سایر اتفاقات پشت صحنه روایت کنیم. کاراکتر محوری و ماجراهای مربوط به او، در ارتباط با سایر اجزای فیلم، حکم نخ تسبیح را دارد. فیلم «معلق» فیلم پرتره‌ی او نیست اما مسائل و لحظاتی از روحیات این شخصیت؛ نگاه و مضمونی اجتماعی را به فیلم اضافه می‌کند.

رضا کاهانی

فیلم‌ساز
است که سبک فیلم‌سازی‌اش طرفداران خاصی دارد، آیا لحن کار شما در «معلق» به سبک فیلم‌سازی او نزدیک است؟
من اصولاً با آثار

اجتماعی ارتباط بیش‌تری برقرار می‌کنم، جنس نگاه و سینمایی که کاهانی دنبال می‌کند هم با علائق من مشترکات زیادی دارد. کاهانی در فیلم‌هایش بیش‌تر سراغ آدم‌هایی از حاشیه‌ی جامعه می‌رود که شبیه به بقیه نیستند. چنین نگاهی در سینما برای من نیز جذاب است. بنابراین «معلق» هم که در راستای «استراحت مطلق» ساخته شده، بدون آن که وام‌گیرنده از این فیلم باشد به لحاظ اندیشه و رویکرد اجتماعی می‌تواند نگاهی مشترک با «استراحت مطلق» داشته باشد.

«معلق» چه ویژگی خاصی در کارنامه‌ی شما دارد؟

چیزی که در «معلق» هست و دوستش دارم این است که این فیلم قرار بوده مثل بسیاری از فیلم‌های مشابه، فیلمی گزارشی درباره‌ی فیلم دیگری باشد، اما صرفاً به چنین اثری تبدیل نشده و هویتی مستقل دارد که فکر می‌کنم یکی از دلایل حضورش در بخش مسابقه‌ی جشنواره «سینما حقیقت» هم این موضوع باشد. به نظر من «معلق» بیش‌تر از آن که فیلمی از پشت‌صحنه‌ی «استراحت مطلق» باشد، درباره‌ی پشت‌صحنه‌ی سینما است. این حس باعث می‌شود تم اجتماعی وارد کار شود و درصد بیش‌تری از مخاطبان با فیلم همذات‌پنداری کنند و بر آن‌ها تاثیر بگذارد.

چقدر این فیلم را هم راستا با مستندهای قبلی خود می‌دانید؟

هر فیلمی را باید با جهان محتوایی و ساختاری خودش مقایسه کرد. اما خوشحالم که خروجی نهایی در محتوا و جنس نگاه در پی سینمایی است که قبلاً هم تجربه کرده‌ام. اساساً تلاش‌م بر این است تا می‌شود سراغ سوژه‌ای که به آن احساس نزدیکی نمی‌کنم، نروم. فیلم‌هایی که تاکنون ساختم همه از تجربیات زیستی و شهودی من برخاسته‌اند. در ابتدا باید خودم سوژه را لمس کرده باشم و با محتوای آن همذات‌پنداری کنم تا سوژه بتواند بر مخاطب هم تاثیر بگذارد.

مستند کوتاه

قارلی داملاز

وجود ۸۰۰ دختر مجرد روستایی در استان اردبیل جرقه‌ی ساخت این مستند را در ذهن هاید مرادی کارگردان آن زده. این دختران به دلیل مهاجرت گسترده‌ی مردان روستا به فضای شهری به خاطر کار در فضای خاموش روستا مانده و محکوم به تنهایی هستند. این فیلم که به دور از هر گونه سیاه‌نمایی سعی در انتقال حس تنهایی و رکود موجود در زندگی این دختران به مخاطب را دارد، در لوکشین‌های زیبا و بکری در اردبیل ساخته شده. به گفته مرادی به دلیل شرایط اقلیمی و فرهنگی موجود در این روستاها، فیلم‌برداری و تردد گروه در آن با دشواری‌هایی همراه بوده است.

مستند نیمه بلند

پل سیاه

ساکنان اهواز سال‌هاست با پل سیاه خو گرفته‌اند و این پل در طول نزدیک به یک قرن تبدیل شده به یکی از نشانه‌های برجسته این شهر. این پل نخستین و بزرگ‌ترین پل راه‌آهن ایران است که ۸۵ سال قبل توسط یک شرکت آمریکایی در اهواز ساخته شده. در طول سال نزدیک به ده میلیون تن بار از روی این پل جابه‌جا می‌شود. نقش پل سیاه در پیروزی متفقین در جریان جنگ جهانی دوم در جنوب ایران به اندازه‌ای بود که آن‌ها آن را به ویکتوریا یا پیروزی ملقب کردند. همین تاریخچه‌ی جذاب و دراماتیک باعث شده تا ایوب مروانی پور با حمایت صداوسیما مرکز خوزستان، دست به ساخت مستندی در مورد آن بزند. این مستند نخستین فیلمی است که در مورد پل سیاه ساخته می‌شود. جالب این است که مروانی پور پیش از این سابقه‌ی ساخت مستندی دیگر در مورد یکی دیگر از پل‌های مشهور اهواز را هم بر عهده داشته.

گفت‌وگو با «خسرو سینایی» درباره سینمای مستند ایران و جشنواره «سینما حقیقت»

خسرو سینایی
نویسنده و کارگردان

مستندساز نباید دست‌به‌عصا راه‌برود

چیزی که برای او مهم است، پیدا کردن سوژه‌های درست و خوب و البته پرورش دادن آن و قرار دادنش در یک قالب درست است. در گفت‌وگویی یک ساعته با او در دنیای سینمای مستند چرخیدیم و از نقاط ضعف و قوت سینمای مستند ایران پرسیدیم. از احوال این سینما و نگاه سینایی به آثار مستندسازان ایرانی.

«خسرو سینایی» در دسته‌ی معدود فیلم‌سازهایی قرار می‌گیرد که بعد از ساخت فیلم‌های بلند داستانی، باز هم سراغ ساخت مستندهای بلند رفته است. سینایی می‌گوید تجربه‌ی خیلی خوبی از ساخت این فیلم‌ها به دست آورده است و اگر سوژه‌ی خوبی سراغش بیاید، باز هم برای ساخت مستند بلند اقدام خواهد کرد.

می‌توانم بگویم خوشبختانه بسیاری از فیلم‌هایی که جوان‌های ما ساخته‌اند، در جشنواره‌ها به نمایش درمی‌آیند و تعداد زیادی از آن‌ها موفق هستند.

فکر می‌کنید مهم‌ترین استراتژی‌هایی که مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی باید برای آینده‌ی سینمای مستند ایران پیگیری کند، چه چیزهایی هستند؟

شخصاً فکر می‌کنم ابزارهای تازه به فیلم‌سازان نسل جوان امکان ساخت فیلم مستند را داده است. فیلم‌های مستند گاهی ناشیانه و گاهی بسیار با ذوق و جرأت ساخته می‌شوند. یکی از نکاتی که درباره‌ی استراتژی‌های آینده‌ی سینمای مستند ایران می‌خواهم بر آن تأکید کنم، این است که ما همیشه فکر می‌کنیم فیلم اگر داستانی باشد به دلیل حضور بازیگر، دستمزدهای هنگفتش و صحنه‌هایی که فیلم‌برداری می‌شود، به تیم بزرگی نیاز دارد. به خاطر همین ممکن است برای آن بودجه‌ی بیش‌تری

از برگزاری جشنواره‌ها دارد؟

توقع از ای و ابدی‌ام این است که ما بتوانیم در تعداد جشنواره‌ها صرفه‌جویی کنیم و به کیفیت آن‌ها بیفزاییم و از طرفی روی ساخته شدن فیلم‌ها سرمایه‌گذاری کنیم که این فیلم‌ها بتوانند در زمان‌های مختلف به نمایش دربیایند. همیشه بودجه‌ی زیادی صرف برگزاری جشنواره‌ها می‌شود که حس می‌کنم که اگر این بودجه صرف ساخت فیلم شود، شرایط بهتری را پیش روی خواهیم داشت.

به نظر شما تعاملات بین‌المللی چقدر در پیشرفت سینمای مستند ما مؤثر است؟

بسیار زیاد. آثار این تعاملات را در بسیاری از مواقع می‌توانیم ببینیم. البته باید دقت کنیم که در سطح خردتر، فیلم‌سازهای جوان ما خودشان اقدام می‌کنند و خودشان به دنبال تولید فیلم‌شان می‌روند. اما نمی‌دانم در یک سطح وسیع‌تر این تعاملات به شکل سازمان‌یافته چگونه شکل می‌گیرد. ولی

المیرا حصار کی

روزنامه‌نگار

مهم‌ترین مسأله و دغدغه‌ی سینمای مستند ایران به نظر شما چیست؟

مسأله‌ی اصلی سینمای مستند ما همیشه ارائه و عرضه‌ی فیلم برای مخاطبان بوده است. این موضوع به مرور زمان علاوه بر تلویزیون، در گروه سینمایی «هنر و تجربه» و خانه‌ی هنرمندان و سالن‌های شهرهای دیگر هم پیگیری می‌شود. ضعف‌هایی هم وجود دارد که این نقاط ضعف را می‌بینیم و باید بستری فراهم شود و درباره‌ی رفع بیش‌تر آن‌ها تجدیدنظر کنیم. اما خوشحال هستم که سینمای مستند روز به روز در حال مطرح شدن است. یکی از مهم‌ترین عرصه‌های عرضه‌ی فیلم‌های مستند، جشنواره‌ی «سینما حقیقت» است. شما به عنوان یک سینماگر و مستندساز اصولاً چه توقعاتی

شخصاً فکر می‌کنم ابزارهای تازه به فیلم‌سازان نسل جوان امکان ساخت فیلم مستند را داده است. فیلم‌های مستند گاهی ناشیانه و گاهی بسیار با ذوق و جرأت ساخته می‌شوند

از سینمای مستند تا سینمای داستانی

جرات مستندسازی داشته باشید

زمانی که فیلم «جزیره رنگین» را که یک فیلم مستند داستانی است، در لهستان نشان دادم، به من تبریک گفتند و گفتند این راهی است که در حال حاضر بسیاری از فیلم‌سازهای اروپایی می‌روند. زمانی که فیلم به جشنواره‌های غیررقابتی «ونکوور» رفت، با این که یک فیلم مستند داستانی بود، روز اول نصف سالن پر از جمعیت و روز دوم تمام بلیت‌ها پیش فروش شده بود. اگر این مسائل برای فیلم‌سازان جوان شرح داده شود، جرات پیدا می‌کنند که قبل از سینمای داستانی، سابقه‌ی مستندسازی می‌داشتند.

یک بار فیلم‌ساز جوانی راش‌های فیلمش را آورد که موضوع بسیار جالبی هم داشت. وقتی دیدم گفتم مونتاژ بسیار ضعیفی شده و فیلم‌ورش هاضمه دیده‌اند. به خاطر همین گفتم دوباره راش‌ها را نگاه و باز هم روی آن کار کن. پاسخی که فیلم‌ساز داد، در آور بود. او گفت می‌خواهم به یک جشنواره‌ی خارجی برسد و دیگر زمان این کارها را ندارم! این حرف یعنی ما حرمت کار فیلم‌سازی را حفظ نمی‌کنیم. این جشنواره‌ها به صورتی نیستند که معیارهای درستی داشته باشند و باید به این موضوع توجه کنیم که برای برگزاری یک جشنواره در اروپا یا آمریکا کافی است که فرد به اندازه‌ی کافی شناخت داشته باشد و به مسوولانی که بودجه در اختیار می‌گذارند، رجوع کند و به آن‌ها بگوید که می‌خواهد کار فرهنگی انجام دهد. «توصیه من به نسل جوان این است که سعی کنید فیلم‌سازهای خوبی شوید. آن وقت جشنواره‌ها شمارامی‌برند و کارهای‌تان را دنبال می‌کنند. اما سعی نکنید با نخستین فیلم‌تان در جشنواره‌ها شرکت کنید، چرا که این ارزش نیست. اگر تعامل بین سینمای ایران و سینمای بین‌المللی بر پایه‌ی درست شکل بگیرد، آن زمان جوان‌ها با خیال آسوده می‌دانند که اگر فیلم خوب ساخته باشند مطرح خواهند شد و به جشنواره‌ی خواهند رفت.

سینمای ما چه مستند و چه داستانی در این حدود ۵۰ سالگی که من در سینما فعال هستم، همیشه به استعدادهای فردی تکیه داشته و کم‌تر در آن به ساختن زیربنای توجه شده است. تا زمانی که این زیربنای شکل نگیرد، سینمای ما تا ابد متکی به استعدادهای فردی است و یک روز می‌درخشد و روز دیگر فراموش می‌شود.

می‌گویند به ما توهین شده است. سینما و به ویژه فیلم‌های مستند ابزاری هستند که این مشکلات را بشناسیم. نشان دادن این مسائل سیاه‌نمایی نیست، بلکه دل‌سوزاندن به حال جامعه‌ای است که باید مشکلاتش را حل کند.

معمولا اگر مستندی حرف تلخی داشته باشد، در رابطه با آن، سریع از واژه‌ی سیاه‌نمایی استفاده می‌شود. این واکنش را حاصل چه نگاه‌هایی می‌دانید؟
خود من اگر داستان‌هایی را که شخصا شاهد آن‌ها بوده‌ام، می‌توانستم بسازم، بسیار به جامعه و شناخت مسائل کمک می‌کرد اما دچار دردسرهای فراوانی می‌شدم. برای مثال ۲۰ سال پیش یک مرد سالخورده‌ی ۸۵ ساله، از من خواست کمکش کنم به اداره‌ی برویم که کارش را انجام بدهد و ما رفتیم و کارمند پرونده‌ی او را باز کرد و کارمند دیگری آمد و بعد از عذرخواهی هر دو رفتند و ۴۵ دقیقه بعد برگشتند. ما منتظر بودیم که کار آن مرد سالخورده انجام شود و بعد متوجه شدیم او رفته بود صبحانه بخورد! من این موضوع را نمی‌توانم در فیلم نشان بدهم، به دلیل این که می‌گویند به ما توهین شده است! اما آیا این مساله، سیاه‌نمایی فیلم‌ساز است یا دلسوزی او که می‌خواهد بگوید اداره جای این رفتارها نیست. این مسائل هر روز در جامعه‌ی ما اتفاق می‌افتد و اصلا مسائل سیاسی یا سیاه‌نمایی نیست. بنابراین مستندساز در این شرایط با احتیاط کار می‌کند و این خودسانسوری بدترین چیزی است که می‌تواند برای یک فیلم‌ساز اتفاق بیفتد.

مهم‌ترین مشکلاتی که مستندسازان دارند چیست؟
نگاه‌های سلیقه‌ای و معیارهایی که مشخص نیست از کجا آمده‌اند. برای مثال ۱۰ روز پیش قبل از نمایش فیلم «مرثیه گمشده»، گفتند نمی‌شود فیلم را نمایش بدهیم چون در قسمتی از فیلم، خانم پیری آواز می‌خواند. قسمت‌هایی از این فیلم را زمان نمایش فیلم حذف کردند با این که من اصلا راضی نبودم حتی یک فریم از فیلم حذف شود. ما فیلم‌سازها یاد گرفته‌ایم که چگونه کار کنیم که به فیلم لطمه نخورد. فیلم مثل فرزند فیلم‌ساز است اما زمانی که هر کسی از راه برسد و به سلیقه‌ی خودش بگوید این جا را حذف کنید، این کار بی‌معنی است. فیلم «هیولای درون» سال ۱۳۶۲ ساخته شد، در آن زمان فیلم را تکه‌تکه و قسمت‌های زیادی از آن را حذف کردند. فیلمی را که ۱۳۵ دقیقه بود، در ۹۰ دقیقه نمایش دادند. اما برای همان فیلم چهار یا پنج سال پیش به من جایزه دادند. زمانی که سلیقه‌ای برخورد می‌شود و معیارهای حرف‌های مشخص نیست، فیلم‌ساز هم چه در کار داستانی و چه در مستندسازی سردرگم می‌شود. خوشبختانه در طول این سال‌ها کسانی که وارد عرصه‌ی اظهار نظر شده‌اند، مقداری بیش‌تر با سینما آشنا هستند. من با موقعیت‌های عجیبی در سال‌های گذشته برخورد کرده‌ام. مثلا فردی که از فیلم «هیولای درون» خوشش آمده بود، می‌گفت لباس بازیگر زن را عوض کن تا فیلم را از فردا در سینماها بگذارم. فیلمی که در جشنواره‌ی فجر به نمایش درآمده بود و جایزه هم گرفته بود. من نمی‌توانستم این موضوع را به او بگویم که فیلمی را که ساخته شده، نمی‌توانم لباس آدمش را عوض کنم!

در نظر گرفته شود. در حالی که این را در نظر نمی‌گیریم که برای یک فیلم مستند هم تحقیقات دراز مدت لازم است و برای آن تحقیقات باید زمان کافی داشته باشیم و این که فیلم‌ساز زمان و بودجه داشته باشد که بتواند به آن موضوعی که می‌خواهد، بپردازد. اگر می‌خواهیم فیلم‌های ما با فیلم‌های مستندی که در دنیا ساخته می‌شود، قابل مقایسه باشد، باید هزینه کنیم. سفرهایی که مستندسازها برای ساخت مستندهای دنیای طبیعت و درباره‌ی مردم انجام می‌دهند، هزینه‌های زیادی دارد. ما همیشه فکر می‌کنیم به دلیل این که فیلم مستند می‌سازیم، پس باید کم‌هزینه کنیم، اما این گونه نیست. برای تولید فیلمی که بتوان آن را در عرصه‌ی بین‌المللی ارائه کرد، ابزارهای زیادی نیاز است. برای مثال ساده‌ترین چیزی که برای فیلم‌های مستند لازم است، یک هلی کوپتر است که این امکان در اختیار هر فیلم‌ساز قرار نمی‌گیرد و حتی اگر آن را لازم داشته باشد، نمی‌تواند بودجه‌ی آن را فراهم کند.

خودتان دوباره سراغ ساخت فیلم‌های مستند خواهید رفت؟

من در این سال‌ها به اندازه‌ی کافی فیلم‌های مستند و داستانی ساخته‌ام. در حال حاضر اگر بخواهم فیلم مستند بسازم، به این بستگی دارد که چه موضوعی پیش بیاید و آن موضوع چه ساختاری را ایجاد کند؛ مستند یا داستانی. برای مثال فیلم «مرثیه گمشده» ساخته‌ی خودم کاملا مستند است اما زمانی که می‌خواستیم فیلم «قطار زمستانی» را که بر اساس همان ماجراها است بسازم، ساختار داستانی را برای آن انتخاب کردم. **امسال مستندهای اجتماعی کمی در جشنواره به نمایش درمی‌آید، به نظر شما چرا اقبال به این نوع مستندسازی کم شده است؟**

ما معیارهای مشخصی نداریم که خط قرمزها کجاست. به یاد دارم حدود ۱۵ سال پیش شهرداری تهران از من خواست فیلمی درباره‌ی مفاسد اجتماعی در مناطق فرسوده تهران بسازم و من سوال کردم آیا امکان نشان دادن آن‌ها را داریم یا نه؟ گفتند بله، می‌خواهیم. این فیلم برای مدیران ساخته شود. من با رعایت بعضی نکات دو فیلم به نام‌های «شهر هم مثل انسان» و «یک شهر یک نگاه» ساختم. زمانی که این فیلم‌ها ساخته شد، بسیار دلسوزانه قصد داشتیم نشان بدهیم که برای مثال در مناطق فرسوده‌ی تهران چه مفاسدی می‌تواند شکل بگیرد و شکل گرفته است؛ اما زمانی که یکی از مسوولین این فیلم را دیده بود، عصبانی شده بود و گفته بود ما کارهای خوب انجام می‌دهیم، چرا این مسائل را نشان می‌دهید! این مسائل باعث می‌شود فیلم‌سازان مقداری در برخورد با این گونه مسائل اجتماعی دست به عصاره‌ها بروند و احتیاط کنند. مشکلات جامعه باید در فیلم‌ها نشان داده شوند اما زمانی که نشان داده می‌شوند، با اعتراض روبرو می‌شوند. همه‌ی ما می‌دانیم در مشاغل مختلفی که در کشور وجود دارد، از کارهای اداری گرفته تا مسائل پزشکی و بیمارستان‌ها، مشکلاتی وجود دارد و ممکن است فیلم‌ساز بخواهد در قالب یک اثر نمایشی این مشکلات را با مردم و مسوولان مطرح کند. و بخواهد بگوید به این مشکلات توجه کنید و سعی کنید این مشکلات رفع شوند. اما بلافاصله با اعتراض‌های مختلف روبرو می‌شود و همه

ما فیلم‌سازها یاد گرفته‌ایم که چگونه کار کنیم که به فیلم لطمه نخورد. اما زمانی که هر کسی از راه برسد و به سلیقه خودش بگوید این جا را حذف کنید، این کار بی‌معنی است

Documentarists Shouldn't Be Too Cautious

Khosrow Sinai (Filmmaker):

My advice to the young generation is that you should try to become good filmmakers. Once that happens, the festival themselves will come to you and follow your works. But don't try to participate at the festivals with your first film since that shouldn't be considered as a value. If

the interaction between Iranian cinema and the international one is based on a good foundation, then the youngsters know for sure that in case they have made a good film, they would be in the spotlight and their works would be shown at prestigious festivals. During the nearly past 50 years that I have been active in Iranian cinema,

whether fiction or documentary, I've witnessed that our cinema is always dependent on individual talents and has ignored making the necessary infrastructures. Until the day that our cinema is dependent on individual talents and essential infrastructures have not been formed, our cinema shines one day and is forgotten the other day.

Cartel Land

سرزمین قاچاقچیان

ورود به کانون واقعی ظلمت

شناسنامه فیلم

نویسنده و کارگردان: متیو هاینمن، فیلم‌برداران: هاینمن و مت پورول، موسیقی: جکسن گرینبرگ و اچ اسکات سالیناس، تدوین: هاینمن، متیو هاماجک، برادلی جی. راس و پکس واسرمان، محصول مکزیک و آمریکا، ۲۰۱۵، ۱۰۰ دقیقه.

خلاصه داستان

پزشکی در میچوآکان مکزیک قیامی مردمی را علیه قاچاقچیان مواد مخدر رهبری می‌کند که سال‌هاست منطقه‌ی آنان را در دست دارند و علاوه بر نامنی و خشونت‌طلبی، آدم‌های بسیاری را به دام مواد مخدر کشانده‌اند. از طرف دیگر، یک کهنه‌سرباز در مرز ایالات متحده، گروهی شبه‌نظامی را رهبری می‌کند تا مانع ورود درگیری طرفین مکزیک، بر سر مواد مخدر، به خاک آمریکا شود.

درباره فیلم

متیو هاینمن پس از مطالعه‌ی مقاله‌ای در مجله‌ی «رولینگ استون» درباره‌ی گروهی از نظامیان داوطلب در مرز آریزونا با عنوان «Arizona Border Recon» به ایده‌ی ساخت این فیلم رسید. پس از آن هم پدرش مقاله‌ای از «وال استریت ژورنال» را برایش فرستاد که درباره‌ی خوزه مانوئل میرلس و گروه «آتودینسس» بود. در ادامه‌ی راه مستند درخشان «میدان» (جیهان نجیم، ۲۰۱۳) هم الهام‌بخش هاینمن شد.

گروه «آتودینسس» که در فیلم می‌بینیم توسط غیرنظامیان ایجاد شده است تا با قاچاقچیان مقابله کند چون دولت مکزیک خودش کاملاً در فساد غوطه‌ور است. در فیلم جشن اولین سالروز تشکیل این گروه را در ۲۴ فوریه ۲۰۱۴ می‌بینیم، درست همان روزی که مجله‌ی

است: «فیلم‌ساز کنجاکو این موضوع است که چه‌طور آرمان‌گرایی به فساد می‌انجامد». دویین بیرج هم در «هالیوود ریپورتر» کار درخشان این مستندساز را چنین تحسین کرده است: «فیلم‌ساز به‌سرعت ما را به کانون واقعی تاریکی و ظلمت می‌برد». کنت توران منتقد قدیمی و باسابقه‌ی «لس آنجلس تایمز» هم این‌طور نقدش را شروع کرده است: «اگر نکته‌ی کلیدی برای ارزش‌گذاری در معاملات املاک «موقعیت، موقعیت، موقعیت» است، کلید موفقیت در مستندهای سبک سینماوریت «دسترسی، دسترسی، دسترسی» است؛ و این همان نکته‌ای است که این مستند به اندازه‌ی کافی و متقاعدکننده‌ای از آن بهره‌مند است. باتلاق جهنمی که در مکزیک به‌واسطه‌ی جنگ داوطلبان مردمی با سوداگران مواد مخدر شکل گرفته است تا امروز به ساختن مستندهای بی‌شماری منجر شده است که از آن جمله می‌توان به نمونه‌های متأخری مانند «نارکو کالچرا» و «وسترن» اشاره کرد. از این نظر «سرزمین قاچاقچیان» یکی از درگیرکننده‌ترین فیلم‌ها در این زمینه است چون از جاهایی سر درمی‌آورد و چیزهایی را نشان ما می‌دهد که به‌ندرت نمونه‌هایش را در دیگر آثار مشاهده‌ایم.» توران در ادامه‌ی مطلبش درباره‌ی کار مستندساز هم چنین نوشته است: «نتیجه‌ی کار متیو هاینمن مملو از آن اتفاق‌های غیرمنتظره‌ای است که فقط در واقعیت می‌توان شاهدشان بود. روایت فیلم به‌طور فزاینده‌ای - و درست هم‌زمان با تغییر و تحول در شرایط روی زمین و در مقابل دوربین - پیچیده‌تر می‌شود. این مستند پیش از معرفی و رفتن به سراغ شخصیت‌های اصلی‌اش، با یکی از هول‌انگیزترین صحنه‌هایش آغاز می‌شود، جایی که در نیمه‌های شب فیلم‌ساز سراغ یک کارگاه تولید شیشه در فضای باز می‌رود و به نوعی سریال «زندن به سیم آخر» (Breaking Bad) تداعی می‌شود. مرد نقاب‌داری که همه چیز تحت کنترل او اداره می‌شود، می‌گوید: ما این‌جا تو میچوآکان شماره یکیم. گران‌ترین مواد با بهترین کیفیت.»

«تایم» شماره‌ی را با عکس رییس‌جمهور مکزیک انریکه پینانیتو و عنوان «تجات مکزیک» منتشر کرد. از قرار معلوم نیتو ۴۴ هزار دلار به «تایم» پرداخت کرده بود تا این مقاله و جلد را برایش درست در تاریخ برپایی جشن گروه «آتودینسس» چاپ کنند.

«سرزمین قاچاقچیان» در حال حاضر وارد رقابت در رشته‌ی بهترین مستند جوایز هشتمین دوره‌ی اسکار (که حدود سه ماه دیگر برگزار می‌شود) شده و تا امروز به فهرست پانزده‌فیلیم نهایی هم راه پیدا کرده است. این مستند تماشایی تا امروز در محافل و جشنواره‌های مختلفی به نمایش درآمده و نامزدی‌ها و جوایز متعددی دریافت کرده است که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: جایزه‌ی جر جیس نقره‌ای از جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم مسکو ۲۰۱۵، جایزه‌ی تماشاگران از جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم ریویو یک ۲۰۱۵ در کشور ایسلند، جوایز بهترین کارگردانی و بهترین فیلم‌برداری از جشنواره‌ی فیلم ساندنس ۲۰۱۵.

نظر منتقدان خارجی

این مستند دیدنی با استقبال گرم منتقدان روبه‌رو شده است. در سایت معتبر «متاکریتیک» امتیاز میانگین ۷۶ از صد بر اساس ۲۵ نقد برای فیلم به دست آمده است. در دیگر وب‌سایت جمع‌آوری آرای منتقدان، «راتن تومیتوز»، هم ۹۴ درصد نقدها (از ۶۹ مورد) مثبت‌اند. ایمی نیکلسن منتقد «ویلیج ویس» که به فیلم امتیاز کامل داده، خیلی ساده آن را این‌طور توصیف کرده

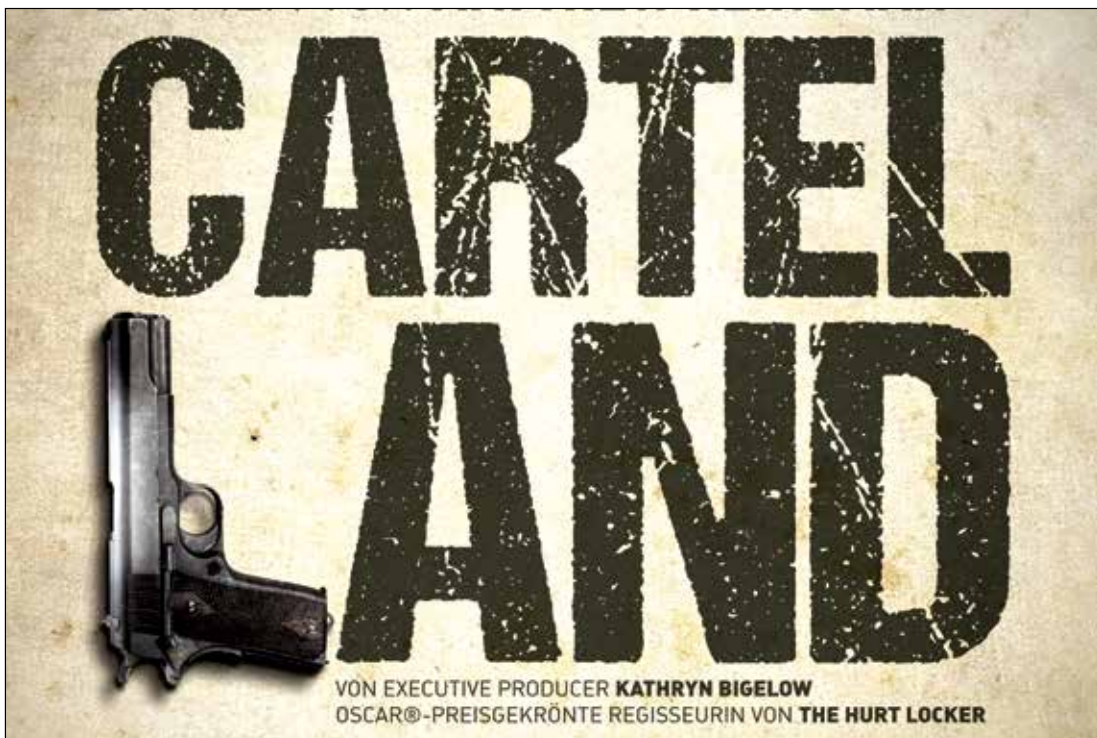

بین چی می‌گم مارلون

نقل قول‌هایی از مارلون براندو بر خورد نزدیک

- ◀ تنها حق عموم تماشاگران بر گردن یک بازیگر این است که آن‌ها را خسته نکند.
- ◀ بازیگر در بهترین حالت شاعر است و در بدترین، یک سرگرمی‌ساز.
- ◀ اگر یک لوله‌کش خوب بودم باز هم مردم مرا تحسین می‌کردند؟
- ◀ اگر موفق باشید، بازیگری راحت‌ترین کاری است که هر کسی آرزویش را دارد؛ اما اگر ناموفق باشید، از امراض پوستی هم بدتر است.
- ◀ پیشیمانی در زندگی بی‌فایده است. برای زمان گذشته است. همه‌ی آن چه داریم زمان حال است.
- ◀ آمریکا با من خوب تا کرده است، اما این موهبتی نبوده.
- ◀ تنها دلیل حضورم در هالیوود این است که شهامت اخلاقی سر باز زدن از پول را ندارم.
- ◀ اهمیتی نمی‌دهم که چاق هستم. هنوز همان قدر پول می‌گیرم.
- ◀ کارگردانان خوبی که با آن‌ها همکاری کرده‌ام خواهند گفت که من آدم خوبی هستم. اما از بقیه خواهید شنید که آدم بدی هستم.
- ◀ در کمپانی پارامونت سر میز ناهار با جان وین نشسته بودم. حتی نمی‌توانستم حرف بزنم!

جبر جغرافیایی

محسن جعفری‌راد

مستند

از طرفی دیگر استفاده از تمهیدهای سینمایی برای کشش بیش‌تر روایت است. از تصاویر طلوع و غروب خورشید و حرکت ماه در آسمان گرفته تا موسیقی که به‌سبب لازم برای ایجاد هم‌دلی در مخاطب را فراهم می‌کند.

جسارت عوامل فیلم هنگام درگیری‌های مسلحانه هم حائز اهمیت است؛ این‌که توانسته‌اند بستر مناسب برای جلب اعتماد طرفین درگیر فراهم کنند و دوربین مستند دقیقاً به مانند یک شاهد و ناظر عمل می‌کند تا این‌که با انتخاب آگاهانه‌ی زوایای به‌خصوصی قصد القای مفهومی را داشته باشد. در واقع کارگردان بیش‌تر به ترسیم بی‌واسطه و بدون رتوش واقعیت و فاصله‌ی آن از حقیقت زندگی آدم‌ها پرداخته است تا این‌که موضع ایدئولوژی زده و شعاری نسبت به سوژه داشته باشد که این امتیاز در میان فیلم‌هایی که اغلب الگوی پیام‌دهی را اساس روایت قرار می‌دهند، امتیاز مهمی محسوب می‌شود.

شاید تنها نکته‌ی منفی فیلم به نبود تفسیر خلاقانه از واقعیت سوژه بر گردد. هر چه قدر فیلم در ترسیم کلیات مطلوب عمل می‌کند، جزئیات طرفین درگیر را کم‌تر انتقال می‌دهد که می‌شود باز نزدیک شدن بیش‌تر به شخصیت‌ها و حقیقت تلخ زندگی‌شان از زندگی تکراری سربازها گرفته تا باز یقه‌قرار گرفتن مردم عادی در درگیری‌های این مهم نیز پرداخت شود.

به طور کلی خاصیت جهان‌شمول بودن نگاه مستندساز که با استناد به آن می‌توان موقعیت محوری فیلم را به عنوان موقعیتی مشابه و مشت نمونه‌ی خروار برای بیش‌تر کشورها در نظر گرفت، در کنار نقاط قوتی که اشاره شد، «سرزمین قاچاقچیان» را جزو فیلم‌های خوبی قرار می‌دهد که مخاطب کنج‌کاو و جست‌وجوگر سینمای مستند می‌تواند به آن به عنوان یک سند تصویری زنده و روشنگر از یک جبر جغرافیایی نگاه کند.

مهم‌ترین نقطه‌ی قوت «سرزمین قاچاقچیان» در موضعی است که نسبت به مضمونش دارد؛ موضعی نسبی‌نگر و بی‌طرفانه. در واقع سوژه‌ی این مستند پتانسیل این را داشت که کارگردان با افراط و تفریط، طرف یکی از مواضع درگیر را بگیرد اما هوشمندانه از این رویکرد پرهیز کرده است. فیلم به درگیری داخلی مکزیک می‌پردازد؛ از کشمکش میان نظامیان با مردم عادی گرفته تا سازوکار تولید و قاچاق مواد مخدر، از قیام خودجوش مردم به رهبری دکتر خوزه میرلس تا بحرانی که در کوچه‌های معروف به «کوچه‌ی کوکابین» رخ می‌دهد و کارگردان نه‌از مردم دفاع می‌کند، نه‌از نظامیان و نه‌از قاچاقچیان و نیروهای شورشی، بلکه بیش‌تر می‌خواهد بستری برای ابراز دیدگاه‌های متنوع فراهم کند که در نوع دکوپاژ تصاویر هم مشهود است. از زنی که عریض‌تر از دست داده گرفته تا یک سرباز معمولی همه در یک میزانشن ثابت روبه‌روی دوربین می‌نشینند و حرف می‌زنند تا مهم، حرف‌ها و تأکید به جهان‌پویای درون قاب باشد، تا این‌که کارگردان تفاوتی برای آن‌ها قائل باشد. در واقع از نمایشی کردن تلویحی رخدادها پرهیز شده و به عدم دخل و تصرف در واقعیت فکر شده است.

امتیاز دیگر این مستند به نوع روایت آن بر می‌گردد؛ روایتی که سه شکل مختلف مستند تاریخ‌نگار، مردم‌نگار و واقع‌نگار را به خوبی پیوند می‌دهد. روایت ابتدا از زبان یک کهنه‌سرباز آمریکایی شروع می‌شود که سرپرستی گروه چریکی «مرز آریزونا» را به عهده دارد و جنبه‌های کلاسیکی مثل مقدمه‌پردازی و گرافکنی‌ها را در بر می‌گیرد و نوع جمله‌ها و لحن او نیز کاملاً در انطباق با موضع فیلم عمل می‌کند.

Geographical Determinism

Mohsen Jafari-Rad, Iranian Critic

The most important point of strength of Cartel Land lies in the relative and impartial stance it takes toward its subject. In fact, the subject of this documentary has the potential to put the director in a position of taking side with one of the conflicting parties in excess or negligence. But he has withdrawn from this trap intelligently. The film takes on the Mexican internal conflict covering a wide range of issues among them clashes between military forces and civilians and the process of drug production and trafficking as well as a popular uprising led by Dr. Jose Mireles and a crisis at the notorious "Cocaine Alley." During all these situations, the director is not defending the people, the military troops, the drug traffickers or rebel forces but is mostly focused on setting the stage for expression of various viewpoints that is evident in the

decoupage of the film.

The other significant point of the documentary is the kind of narrative that has been selected for it; a narrative that smoothly connects the three kinds of documentaries based on history, people and events.

Boldness of the crew while shooting armed clashes should also be noted. They have also prepared the ground for getting the trust of the conflicting parties and the camera acts exactly like a witness or observer.

Cartel Land can be considered as among the good films that could be a living and enlightening visual document of a geographical determinism for the curious spectators of documentaries.

وقت‌کشی (زمان‌کشتار)

Killing Time

خلاصه داستان

پایگاه نظامی شهر ۲۹ نخل (Twentynine Palms) واقع در صحرای موهاوی در جنوب شرقی ایالت کالیفرنیا، مکان گذر تفنگداران دریایی بسیار جوانی است که پس از بازگشت از مأموریت‌های شان در عراق یا افغانستان برای مدتی در آن جا به سر می‌برند. آن‌ها در این مکان چه‌طور وقت‌شان را «می‌کشند»؟ فیلم گروهی از نیروهای نظامی را دنبال می‌کند که در گوشه و کنار این شهر پرسه می‌زنند و اغلب درگیر کارهای روزمره می‌شوند، از جمله بازی کردن با بچه‌های شان، خال کوبی کردن، خوش گذرانی، حضور در گروه‌های مذهبی و انجیل خوانی دسته‌جمعی یا در مواردی تمیز کردن سلاح‌های شان و تمرین تیراندازی در صحرا.

درباره فیلم

این مستند که عنوان کاملش «Killing Time: Entre deux fronts» است بجز توجه‌هایی که در محافل هنری فرانسوی‌زبان برانگیخته، جایزه‌ی بهترین مستند بین‌المللی را از جشنواره‌ی فیلم زوریخ برای کارگردانش به ارمغان آورده است. جردن مینتزر در نقدش در نشریه‌ی «هالیوود ریپورتر» درباره‌ی این مستند چنین نوشته است: «مستندهای زیادی در سال‌های اخیر به ترس‌های ناشی از جنگ پرداخته‌اند و آن را به اشکال مختلفی به تصویر کشیده‌اند؛ چه در میدان جنگ مثل فیلم‌های «Restrepo» و «به بهار بگو امسال نیاید» و چه در پشت جبهه‌های جنگ و در میان غیرنظامیان مانند آثار «Wartorn» و «مردان و جنگ». اما تعداد اندکی از این فیلم‌ها توانسته‌اند واقعیتی را به تصویر درآورند که این سربازان در بازگشت به زادگاه‌های شان در بین تورهای انجام وظیفه در میدان‌های مختلف جنگ از سر می‌گذرانند و در انتظار بازگشت به کارزار می‌مانند... فیلم چندان هیجان و تنش ندارد، که این موضوع ارائه‌ی آن به محافل جز جشنواره‌ها و موزه‌ها را دشوار می‌کند، اما فیلم‌ساز آن قدر فیلمش را استادانه ساخته است که ارزش تماشا کردن را داشته باشد. لیدی ویسهوپ کلودل به گونه‌ای چشم‌اندازهای بیابانی را در نماهای عمومی ایستا به تصویر درآورده است که انگار این تصاویر مکان‌هایی در افغانستان یا عراق را نشان می‌دهند؛ انگار جنگ هرگز از زندگی این سربازان دور نخواهد شد و همواره در تقدیر آن‌ها خواهد بود.»

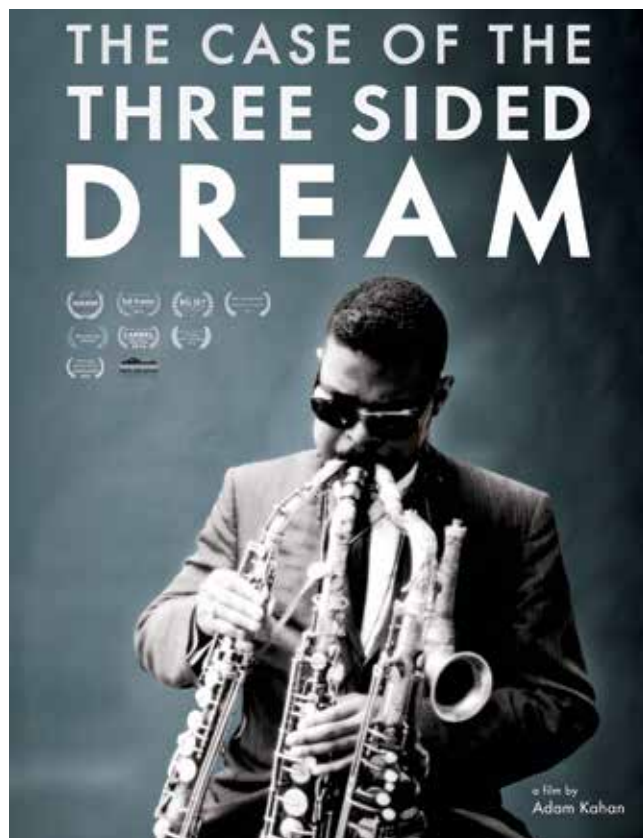

شناسنامه فیلم

تدوینگر، نویسنده و کارگردان:
آدام کاهن، فیلم‌بردار: الکس
بیو، محصول آمریکا ۲۰۱۵،
۸۸ دقیقه.

رؤیای سه‌ساز (نمونه‌رؤیای سه‌وجهی)

The Case of the Three Sided Dream

خلاصه داستان

داستان زندگی راسان رولند کرک (Rahsaan Roland Kirk) موسیقی‌دانی که به چند ساز تسلط داشت؛ از دوران کودکی و نابینایی‌اش تا کشف استعدادهای مختلفش و ورود به عرصه‌ی موسیقی، فعالیت‌های سیاسی و در نهایت شومنی که فلج می‌شود. او از قرار معلوم در زمینه‌ی موسیقی یک نیرو و انسان فراطبیعی بود که واقعا تا روز مرگش نواخت.

درباره فیلم

راسان رولند کرک (هفتم اوت ۱۹۷۷ – پنجم دسامبر ۱۹۳۵) یک نوازنده‌ی جاز آمریکایی سیاه‌پوست بود که ساکسفون تنور، فلوت و سازهای متعدد دیگری را می‌نواخت. او به خاطر سرزندگی‌اش روی صحنه مشهور بود و معمولا در بین اجراهای بداهه‌نوازی هنرمندان‌اش به شوخی‌های دوستانه و نطق‌های سیاسی هم می‌پرداخت. او این توانایی را داشت که هم‌زمان چند ساز را بنوازد.

از این رو و کاملاً طبیعی به نظر می‌رسد که هر مستندسازی (یا حتی فیلم‌سازی) شیفته‌ی چنین شخصیت و سوژه‌ی جذابی شود، چه برسد به تازه‌واردی مثل آدام کاهن که این پروژه را به عنوان اولین کارش دست گرفته است. نمونه‌ی رؤیای سه‌وجهی هنوز فرصت حضور در جشنواره‌های مختلف یا پخش گسترده را پیدا نکرده و به همین خاطر نقدهای کمی بر آن نوشته شده است که یکی از مهم‌ترین شان به قلم جان دیفور در نشریه‌ی «هالیوود ریپورتر» منتشر شده است. در بخش‌هایی از این نقد چنین آمده است: «در طول دهه‌های اوج موسیقی جاز، شخصیت‌های عجیب و نامتعارف کم نبودند اما محدود موسیقی‌دانانی بودند که حضورشان روی صحنه به اندازه‌ی راسان رولند کرک پر شور و سرگرم‌کننده بود؛ مرد نابینایی که ممکن بود با نیم‌دوجین ساز روی صحنه بیاید و گاهی دو یا سه ساز را هم‌زمان بنوازد. احتمالاً همین موضوع باعث شده است که آدام کاهن در مستندش این قدر به چنین تصویری وفادار بماند و این همه فیلم‌های آرشیوی از اجراهای زنده‌ی او ارائه دهد و فقط به اندازه‌ی آن جزئیات زندگینامه‌ای استفاده کند که لازمه‌ی ترسیم فلسفه‌های هنری کرک بوده است. بادر نظر گرفتن شهرت سوژه‌ی نمونه‌ی رؤیای سه‌وجهی که توأمان برای خیلی‌ها نیز ناشناخته است و این می‌تواند به قدر کافی احساس کشف را در تماشاگران ایجاد کند، می‌توان گفت که این مستند خوش‌ساخت پس از پایان حضورش در جشنواره‌ها و محافل هنری می‌تواند در گیشه هم موفقیتی در حد و اندازه‌ی خودش به دست آورد.»

شناسنامه فیلم

کارگردان: لیدی
ویسهوپ کلودل، مدیر
فیلم‌برداری: کولین لاکو،
تدوین: ملین فون ایلروک،
محصول فرانسه، بلژیک و
آمریکا ۲۰۱۵، ۸۸ دقیقه.

این مستند ۵۲ دقیقه‌ای داستان ناصر را روایت می‌کند که در چهل سال گذشته به عنوان آپاراتچی در سینما «Aryub» به فعالیت مشغول بوده است. این سینما که روزگاری بزرگ‌ترین و زیباترین سینمای افغانستان بود، با آغاز جنگ تعطیل شد. این مکان پس از دو دهه تعطیلی، با این هدف بازسازی شد که به یک مرکز فرهنگی ویژه‌ی همه‌ی امور سینمایی و فیلم‌سازی اختصاص یابد؛ اما همه چیز طبق انتظار پیش نرفت.

نشریه روزانه نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران

شماره ۵، پنجشنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۹۴
Iran International Documentary Film Festival
No.5 .Thu,17th . Dec 2015

۱۹

کمی درباره‌ی روش کار تان برای مان بگوئید. با استفاده از این چهره و صدا می‌خواستید چه تأثیری روی تماشاگر بگذارید؟

دنبال راهی می‌گشتم تا بتوانم روح مارلون را ظاهر کنم و به صدای او که از ماورای قبر در حال انجام تحلیلی ذهنی بود، تجسم ببخشم. شنیدم که مارلون قبل از مرگش از سرش اسکن سه‌بعدی کرده‌است و پیش خودم فکر کردم که می‌توانم آن تصاویر اسکن شده را به روشی مناسب به صورت انیمیشن در بیاورم. انجام این کار کمی طول کشید و برای رسیدن به هدفم تعدادی از بهترین انیماتورهای لندن را گردهم آوردم و بازیگری را هم مقابل دوربین قرار دادم تا دیالوگ‌ها را بخواند تا بتوانیم از حرکت دهان او تصویر بگیریم. مارلون در قالب دیجیتالی تکه‌تکه به تصویر کشیده می‌شود تا سرگردانی و بحران درونی‌اش در مسیر حل مشکلات زندگی‌اش به خوبی به نمایش گذاشته شود. از چه مصالح دیگری استفاده کردید؟ چیزی بود که از به دست آوردن آن احساس غرور کنید؟

جز نوارهایی که بازماندگان برانندو در اختیار ما قرار دادند، دست به تحقیقی همه‌جانبه درباره‌ی او زدیم که شاید در نوع خودش گسترده‌ترین تحقیق آرشیوی درباره‌ی این بازیگر به حساب بیاید. از میان یافته‌های شگفت‌انگیز مان می‌توانم به چند ساعت مصاحبه‌ی یک روزنامه‌نگار با برانندو اشاره کنم که دو هفته در خانه‌ی جزیره‌ی برانندو در هابیتی در کنار او بوده است. رابرت لینزی، زندگینامه‌نویس رسمی برانندو هم نوارهای شگفت‌انگیزی در اختیار ما قرار داد.

از باز آفرینی‌های دراماتیک فیلم بگوئید. بعضی از کلیدی‌ترین لحظه‌هایی که باز آفرینی کردید، کدام‌ها هستند؟

یکی از چالش‌های ساخت فیلم این بود که مصالح صوتی بسیاری در اختیار داشتیم اما مصالح آرشیوی مان در قالب‌های دیگر محدود بود و همین دست ما را در شکل‌گیری لایه‌ی بصری فیلم می‌بست. ایده‌ای که به ذهن من رسید این بود که داستان را به درون خانه‌ی برانندو ببریم که رسانه‌ها اسم آن را «خانه‌ی درد» گذاشته بودند. ما بعد از قتل دوست دخترش به دست کریستین - پسر مارلون - او را با حالتی متفکرانه در خانه می‌بینیم. او دارد جعبه‌هایی را باز می‌کند و خاطرات زندگی‌اش را مرور می‌کند تا سرنخی برای یافتن پاسخی برای این سؤال پیدا کند که کجای کار اشتباه کرده‌است. در این جادوربین در جایگاه نمای نقطه‌ی دید برانندو قرار می‌گیرد و همین باعث ایجاد حس حضور او در فیلم می‌شود. برای باز آفرینی خاطرات کودکی مارلون در نبراساکام مجبور شدیم جاهایی را بازسازی کنیم

برانندو گفته بود: «باز یگران قرار نیست واقعی باقی بمانند. قرار است درون کامپیوتر قرار بگیرند. خواهید دید.» به نظر تان منظور برانندو از گفتن چنین جمله‌هایی چه بوده‌است؟

مارلون در زمینه‌های هنر، علم و سیاست دیدگاهی پیشرو و آینده‌نگرانه داشت. درباره‌ی این جمله باید بگوئیم که گذشت زمان به خوبی نشان می‌دهد حق با او بوده‌است. حالا دیگر غیرقابل باور نیست که اسکن‌های سه‌بعدی از سر مارلون روزگاری برای باز آفرینی کامل تصویر او روی پرده و صفحه‌ی نمایش استفاده شوند.

گفت‌وگو با استیون رایلی، کارگردان «بین چی می‌گم مارلون» (۲۰۱۵) برانندو، ماورای افسانه شهرت

بعد از آن که استیون رایلی، کارگردان انگلیسی تبار، کار ساخت مستند «بین چی می‌گم مارلون» را با استفاده از صداهای آرشیوی و تصویری کامپیوتری از اسکن‌های سه‌بعدی سر مارلون برانندو به پایان رساند، برای نشان دادن آن به ریکا، دختر مارلون برانندو کمی دودل بود. ریکا حین تماشای فیلم بعد از یک ساعت بلند می‌شود و بیرون می‌رود. رایلی تصور می‌کند ریکا برانندو از تماشای فیلم ناراحت شده‌است اما وقتی بعداً دلیل این کارش را می‌پرسد، ریکا به او می‌گوید که تجربه‌ی تماشای فیلم برایش غیرمنتظره بوده‌است چون احساس می‌کرده پدرش در آن حضور دارد. رایلی در این گفت‌وگو با «یندیا تودی» درباره‌ی ساخت این مستند صحبت کرده‌است.

جواد رهبر

بخشی ضروری از ساخت فیلم بود - نیازمند تلاش و زمان بسیاری بود؟

در همان ابتدای کار با خانواده‌ی او صحبت کردیم و شیوه‌ی کارمان را برای‌شان توضیح دادیم. این ایده که در فیلم فقط صدای مارلون شنیده می‌شود و این که فیلم قرار است جنبه‌های پیچیده‌ی زندگی و شخصیت او را به تصویر بکشد، آن‌ها را خیلی خوش حال و راضی کرد. وقتی بین ما و آن‌ها اعتماد لازم شکل گرفت، آن‌ها دیگر در مراحل فیلم‌برداری و تدوین دخالت نکردند. اولین باری هم که فیلم را دیدند، در حقیقت نسخه‌ی نهایی بود. آن‌ها هیچ درخواستی برای تغییر حتی کوچک‌ترین نکته‌ی هم نداشتند و از این که شمایل برانندو در فیلم، چند بعدی و صادقانه است بسیار راضی بودند.

در فیلم از چهره‌ی دیجیتالی برانندو استفاده کرده‌اید.

در «بین چی می‌گم مارلون» می‌خواستید روی کدام یک از جنبه‌های شخصیت و زندگی مارلون برانندو تمرکز کنید؟

دلم می‌خواست بعد انسانی برانندو را به نمایش بگذارم. او کسی بود که احساس می‌کرد شهرت بیش‌تر هویت و آزادی‌اش را از او گرفته‌است. می‌خواستم انسانی را که پشت افسانه‌ی شهرت قرار دارد نشان بدهم. این فیلم سفری به عمق ذهن اوست؛ به درونی‌ترین اندیشه‌ها، بلند پروازی‌ها و هراس‌های او.

آیا متقاعد کردن خانواده‌اش برای همکاری با ساخت چنین مستندی و گرفتن نوارهای صدای برانندو - که

خانواده برانندو هیچ درخواستی برای تغییر حتی کوچک‌ترین نکته‌ای هم نداشتند و از این که شمایل برانندو در فیلم، چند بعدی و صادقانه است بسیار راضی بودند

Marlon Brando in Tehran

Who Does It Better Than Brando?

One of the films screened at the Portrait section of Iran International Documentary Film Festival is Listen to Me Marlon in which Steven Riley, the director, reveals a very comprehensive image of Marlon Brando through his audio tapes and a digitalized face. Making the film was a journey for Riley that took him to Brando's vast universe.

You chose not to interview anyone from Marlon Brando's family or friends for the documentary Listen to Me Marlon. Was it always your intention to not take the talking heads approach? Or did the recordings drive that decision?

It was an early creative proposition on my part. I had read a dozen or so books and interviewed 40 odd members of Marlon's friends and family, and was still left confused as to who the real man was. The tapes

offered some hope of clarity - who better than Brando, I thought, to solve the riddle of himself?

I had listened to a handful of tapes from the Brando archive which happened to contain some interesting material. There were more tapes coming out of the storage but no guarantee whatsoever that they contained Marlon's voice. It was ultimately a punt that there would be enough material to tell the tale. Luckily the gamble paid off.

What's your favourite Brando performance?

As with most other people I loved The Godfather, Apocalypse Now and Last Tango in Paris. Favorite films that I discovered in the course of making the film included Burn, Muting on the Bounty and also a Western that Marlon directed himself called One-Eyed Jacks. They are all forgotten classics.

مدیر مسوول: سیدمحمد مهدی طباطبایی نژاد
سر دبیر: شاهین امین

دبیر تحریریه: علی سیفا الاهی
مدیر هنری: علیرضا میرزاصطفی
دبیر اجرایی: محبوبه افتخاری
تحریریه: ایثار قنوتی، زهرا الوندی، مهران باقی، المیرا حصارکی،
نسرین بختیاری

بخش بین‌الملل: رضا حسینی
همکاران: مریم شاه پوری، محمد علی فروزی، جواد رهبر
فارسی به انگلیسی: جواد رهبر
ویراستار: محمد یاری
عکس: حامد خورشیدی
مدیر فنی: افشین ضیائیان / صفحه‌آرایی: لیلی اسکندر پور، مصطفی نوح
چاپ و لیتوگرافی: نقره آبی
با سپاس از: امیر حسین علم‌الهدی، محسن جعفری راد، حامد بارچیان

احمد مسجد جامعی میهمان «زمناکو» در چهارمین شب جشنواره حضور جوان‌ها نشان‌دهنده رشد سینمای مستند است

در چهارمین شب نهمین دوره جشنواره «سینما حقیقت»؛ فیلم «زمناکو» یک میهمان ویژه داشت. احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران، ساعت ۸ شب برای تماشای فیلم «زمناکو» به کارگردانی مهدی قربان پور به سینما فلسطین آمد. فیلمی که با روایت قصه‌ی پسر ۴۰ روزه‌ای که در بمباران شیمیایی حلبچه، از مادرش جدا و به ایران منتقل شد، سراغ نشان دادن تصویر تلخ تبعات جنگ بر روابط و هویت انسانی رفته است. موضوعی که برای احمد مسجد جامعی آن قدر جذاب بود که او راهی سالن سینما فلسطین یک کرد. احمد مسجد جامعی که در سال‌های حضورش در شورای شهر تهران، به اتفاقات فرهنگی‌ای که در شهر رخ می‌دهد توجه ویژه دارد؛ پیش از شروع نمایش فیلم درباره‌ی کمک به دیده شدن و ساختن هر چه پیش‌تر فیلم‌های مستند در سینمای ایران به خبرنگار نشریه روزانه گفت: «امروز سینمای مستند راه درستی را در پیش گرفته است و به خوبی دیده می‌شود. در دو سال اخیر شاهد تولید مستندهای خیلی خوبی بودیم. از سوی دیگر استقبال از این مستندها خوب و

غیر قابل پیش‌بینی بوده است. فکر می‌کنم راه و زمینه‌ی رشد برای سینمای مستند باز است. در بخش خصوصی هم امکان سرمایه‌گذاری مهیا شده است.» مسجد جامعی نیروی جوانی را که در سال‌های اخیر به عرصه‌ی سینمای مستند اضافه شده‌اند و ویژگی مثبت این سینما دانست و چشم‌انداز عرصه‌ی مستند را این‌طور توصیف کرد: «استقبالی

که امروز در جشنواره‌ی «سینما حقیقت» شاهد آن هستیم، نشان از آینده‌دار بودن این عرصه است. گروه‌های جوان زیادی به سینمای مستند اضافه شده‌اند؛ جوانانی که هم در دسته‌ی پدیدآورندگان قرار گرفته‌اند و هم مخاطبانی که برای تماشای فیلم مستند به این گروه اضافه شده‌اند. اتفاقی که نشان‌دهنده‌ی رشد سینمای مستند در سینمای ایران است.»

حقیقت‌یاب

مستند از شما، آهنگ از ما

امین محمدی

روزنامه‌نگار

همان‌طور که مستندسازی کار سختی است، احتمالاً آهنگسازی برای مستند کار سخت‌تری باشد. برای همین و در جهت تسهیل مسیر پرستار مستندسازان عزیز کشورمان این بار می‌خواهیم با انتشار لیستی جامع چراغ راهی روشن کنیم برای انتخاب موزیک‌های به درد بخور برای مستندها. لازم به ذکر است که به علت ضیق مکان [!] به چند مورد محدود اکتفا کردیم. فلذا از مستندسازان عزیزی که قصد مشاوره و راهنمایی درباره‌ی آهنگ مورد نظر برای سوژه‌ی خاص خود را دارند خواهش می‌گردد ابتدا مبلغ صد هزار تومان به حساب این مجموعه واریز و سپس از مشاوره‌ی کارشناسان مجرب ما در این حوزه بهره‌جویند.

لیست پیشنهادی:

مستندی درباره‌ی سرطان و امید به زندگی در اقلشار مبتلا به این بیماری: سیروان خسروی - دوست دارم زندگی رو

بیت منتخب: دوست دارم زندگی مو، دوست دارم زندگی مو/خوب یا بد آگه آسون یا سخت، ناامید نمی‌شم چون ...

مستندی درباره‌ی زندگی و ازدواج دانشجویی در بین پرستاران بیمارستان: محسن جاووشی - کجایی بیت منتخب: همه جا رو گشتم کجایی عزیزم/بیا تا رگ‌هامو تو خونت بریزم

مستندی درباره‌ی نجوم و چرخش اجرام آسمانی: چارتار-من دهانم

بیت منتخب: اندوه باطل رها شو، مسیر جهان دوره گردی ست ابه چشمان نمناک مهتاب، زمین لکهای لاجوردیست

مستندی درباره‌ی اهمیت حضور اسمارت فون در زندگی انسان‌های این نسل: همایون شجریان - چرا رفتی

بیت منتخب: چرا رفتی، چرا من بی‌قرارم/به سر سودای آغوش تو دارم

مستندی درباره‌ی چگونگی ارتزاق گربه‌سانان در جنگل‌ها و از یاد نسل در میان آن‌ها: چارتار-بیر

بیت منتخب: من ببر صبرم تا لمس دستت، سیری نباشد این اشتها را

مستندی درباره‌ی درمان لکنت زبان: بنیامین - لکنت

بیت منتخب: ممن آگه تو رو رو دوباره نیننننیمنت می‌میرم

مستندی درباره‌ی فیلم خواب تلخ: محسن یگانه - نفس‌های بی‌هدف

بیت منتخب: چه لحظه‌های خوبیه، ثانیه‌های آخره/ فرشته‌ی مردن من، منو از این‌جامی‌بره

گفت‌وگو با آگنس دویکتور، پژوهشگر آثار شهید آوینی آوینی آدم‌ها را وادار به پرسشگری درباره جنگ می‌کرد

آگنس دویکتور یکی از میهمان‌های ویژه‌ی جشنواره‌ی امسال است. دویکتور استاد و دانشیار دانشگاه پاریس است که سال‌ها درباره‌ی فیلم‌های مستند شهید مرتضی آوینی تحقیق و پژوهش انجام داده است. او فارسی را خوب متوجه می‌شود و حرف می‌زند، اما به قول خودش وقتی می‌خواهد احساساتش را درباره‌ی این تحقیق‌ها بیان کند به زبان مادری‌اش پناه می‌برد و باید از مترجمش کمک بگیرد.

او در آثارش داشت، لزوماً آن‌نگاهی نبود که یک گزارش تلویزیونی بیانگر آن است. نکته‌ای که بسیار برای من جالب توجه بود این است که او به ظاهر تصویری که می‌بینیم اکتفا نکرد و به جنبه‌ی نامرئی و باطن‌تصاویر رجوع کرد.

این‌نگاهی که می‌گویید برای عموم مردم فرانسه چقدر جذابیت دارد؟ چون احتمالاً شما در دانشگاه درباره‌ی کشف و شهودی که درباره‌ی آثار شهید آوینی داشتید با جوان‌های فرانسوی صحبت می‌کنید.

خود سینمای شهید آوینی برای دانشجویان و استادان‌های دانشگاه به مراتب جذاب‌تر از سینمای داستانی بود. او فیلم‌سازی بود که در جریان جنگ، برای تلویزیون اثر تولید می‌کند. می‌دانید که موقعیت جنگ یک موقعیت اورژانسی است و تصاویر را می‌گیرند و بلافاصله برای پخش آماده می‌کنند. اما شهید آوینی این تصاویر را گرفت و فاصله‌ی بسیار تأمل‌برانگیزی خلق کرد و صبر کرد تا یک قصه‌ی خیلی طولانی‌تری را روایت، یا با ایجاد فاصله‌ای سینمایی تفسیر خودش را از این تصاویر بیان کند.

دویکتور که فارغ‌التحصیل علوم سیاسی است، ویژگی اصلی آثار شهید آوینی را قدرت واداشتن تماشاگر به پرسشگری درباره‌ی ابعاد ملموس و غیرملموس جنگ می‌داند.

شما چطور با شهید آوینی و اندیشه‌های او آشنا شدید؟

بیش‌تر از ده سال طول کشید تا همه‌ی فیلم‌های شهید آوینی را دیدم و آن‌ها را ترجمه کردم. در این آشنایی فقط بحث دانستن زبان نیست. بلکه باید با فلسفه‌ی تفکر شیعه هم کاملاً آشنا باشیم. من زمان خیلی زیادی گذاشتم و با کارشناسان علم شیعه صحبت کردم. خود من نگاه و دیدگاه سینمایی داشتم و البته از این کارشناس‌ها و نظرات تخصصی آن‌ها هم استفاده کردم تا توانستم به این درک برسم.

چه چیزی در آثار شهید آوینی وجود داشت که نظر شما را جلب کرد؟

چیزی که برای من در آثار شهید آوینی جالب توجه و جذاب است، این است که او موفق شد تفسیری بزرگ را از تصاویر جنگ بیان کند. نگاهی که

مر ترضی رزاق کریمی، مشاور عالی و سرپرست معاونت فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، از وضعیت و پیشرفت‌های سینمای مستند می‌گوید

اکران مستند مخاطب دارد

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی چند سالی است که برنامه‌های خوبی برای ارتقای سینمای مستند در ایران دارد. برنامه‌هایی که می‌شود مهم‌ترین آن‌ها را در کارگاه‌های جشنواره در سال‌های اخیر دید. مر ترضی رزاق کریمی، مشاور عالی و سرپرست معاونت فرهنگی مرکز گسترش، در حاشیه نهمین

جشنواره‌ی فیلم سینما حقیقت، درباره‌ی برنامه‌های مرکز در این سال‌ها می‌گوید. او که سال‌ها تجربه‌ی کارگردانی و تهیه‌کنندگی فیلم‌های مستند را داشته، معتقد است برنامه‌هایی که سال‌های اخیر در مرکز گسترش برای ارتقای سینمای مستند انجام شده، توانسته قدم‌های روبه‌رشدی برای این سینما بردارد.

ایثار قنوتی

روزنامه نگار

اجرای چه قدر از ایده‌هایی که در این چند سال در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی داشتید، عملی شده است؟

سال اول که من به مرکز آمدم، بیش‌تر به پاسخ‌گویی به انتظاراتی گذشت که در مدت طولانی انباشته شده بود. انتظارات بی‌جایی هم نبود. به هر حال دوستان مستندساز خارج از تلویزیون اگر بخواهند کار کنند طبیعی است که بهترین جایی که بخواهند مراجعه کنند مرکز گسترش است. اول سعی کردیم به این انبوه انتظارات پاسخ دهیم. تعداد زیادی طرح شاید نزدیک به ۶۰۰ طرح رسیدگی شد. اما در گام بعدی سعی کردیم به سمت استانداردسازی برویم. این ادعایی بود که در سال دوم مطرح کردیم. منظورمان از استاندارد فقط بحث فنی نیست. البته در بحث فنی استانداردسازی هم بحث مهمی است. چون هنوز هم فیلم‌های مستند زیادی داریم که فاقد استانداردهای فنی لازم است. اما بحث ما بیش‌تر درباره‌ی استانداردسازی از مجموعه‌ی فرایند تولید یک فیلم مستند است. یعنی از یافتن یک ایده و سوزهای مناسب، تبدیل کردن آن به یک طرح فیلم و بعد انجام مراحل پژوهش‌های کتابخانه‌ای و پژوهش میدانی تا رسیدن به یک فیلم‌نامه. ما این فرایند را هنوز متأسفانه به شکل چندان مشخصی نداریم. اما این یک فرایندی است که در کشورهای پیش‌روی سینما و مستند اتفاق می‌افتد. البته ما مستندسازهایی داریم که کاملاً با این موضوع آشنا هستند. بنابراین به طور خاص در سال گذشته تلاش کردیم قدم‌های جدی‌تری برای این استانداردسازی برداریم.

کارگاه‌های «مستندسازی با فیلم‌نامه» و «مستندسازی بدون فیلم‌نامه» در ادامه‌ی همان برنامه‌های استانداردسازی است؟

دقیقاً همین‌طور است و این بخشی از همان فرایندی است که گفتم. بحث فیلم‌نامه و چگونگی یافتن یک ایده و موضوع و تبدیل کردن آن به طرح و در ادامه ساختن فیلم مستند با فیلم‌نامه یا بدون فیلم‌نامه مباحث جدی است که ما امسال برای آنها کارگاه برگزار کردیم. البته کارگاه‌های دیگری که سال گذشته هم برگزار کردیم، چگونگی عرضه‌ی یک ایده و یک

اگر ما بخواهیم به عنوان یک صنعت به سینمای مستند نگاه کنیم و وجه رسانه‌ای آن برای مان مورد توجه است، باید به تقسیم کار حرفه‌ای توجه کنیم

فیلم است. این که چه طور مستندسازها برای فیلم‌های شان سرمایه‌گذار پیدا کنند. در کنار آن کارگاهی وجود دارد که چگونه مستندساز بتواند فیلمش را به بازار مهم رسانه‌ای عرضه کند. ببینید، مان‌لاش مان نباید فقط برای تولید یک فیلم باشد. فیلم اگر تولید شود و به مخاطبش عرضه نشود، به نظرم حرکت ناقصی اتفاق افتاده است. زنجیره‌ی ساخت یک فیلم زمانی کامل می‌شود که بتواند به مخاطبش عرضه شود. این کارگاه را ما سال گذشته با EDM داشتیم و در ادامه‌ی امسال هم آن را برگزار کردیم.

در بخش فنی ساخت فیلم‌های مستند تیم‌های مستندسازی به لحاظ فنی حرفه‌ای‌تر شده‌اند. این‌طور به نظر می‌رسد که در درازمدت آن استانداردهای محتوایی که شما می‌فرمایید هم در آینده اتفاق خواهد افتاد.

بله، همین‌طور است. این به عنوان یک گام به جلو تلقی می‌شود. یعنی تقسیم کار حرفه‌ای، توجه کردن و ارزش قائل شدن برای تخصص‌ها در مستندسازی اگر ما بخواهیم به عنوان یک صنعت به سینمای مستند نگاه کنیم و وجه رسانه‌ای آن برای مان مورد توجه است، باید به تقسیم کار حرفه‌ای توجه کنیم. البته استثناهایی هم ممکن است وجود داشته باشد. فیلم‌هایی هستند که ممکن است به خاطر شرایط ویژه، فقط یک نفر با یک دوربین مستند آن‌ها را بسازد. ما این استثناها را می‌پذیریم و قبول داریم که فیلم‌های مستندی هم هستند که به این شکل ساخته می‌شوند. ممکن است فیلم‌سازی با یک موبایل فیلم بسازد و فیلم ارزش‌مندی هم شود. ولی این را به عنوان الگوی رایج تولید به هیچ وجه توصیه نمی‌کنیم. بنابراین، ارزش قائل شدن برای تخصص‌ها در سینمای مستند به عنوان یک کار کاملاً حرفه‌ای باید مورد توجه قرار بگیرد.

بخش پژوهش چندسالی است که به عنوان یک بخش جداگانه در جشنواره‌ها دوری می‌شود. فکر می‌کنید این اتفاق برای بخش‌های دیگر مانند گویندگی فیلم‌های مستند هم اتفاق بیفتد؟

بله، امسال هم بنا شده اگر داورها گویندگی فیلمی را ارزش دریافت جایزه بدانند، معرفی کنند و قرار است در آینده بیش‌تر از این هم به این بخش توجه شود. بحث دیگری این است که مستندسازها دوست دارند

فیلم‌های شان مانند فیلم‌های داستانی دیده شود. فکر می‌کنید چه مسیری را سینمای مستند باید طی کند تا عامه‌ی مردم هم آن را به عنوان گونه‌ای از سینما بپذیرند و برای تماشایش به سینما بروند.

ببینید، مخاطب‌سازی به یک برنامه‌ریزی نسبتاً طولانی نیاز دارد. مادر طول سال‌ها نمونه‌های فیلم‌های مستند داشتیم که مخاطب‌های فراوانی را توانستند به سینماها بکشاند. فیلم‌هایی مانند «تلان»، «شش قرن و شش سال» و الان هم فیلم «زادراه» در حال اکران است. این فیلم‌های مستند، مخاطب‌های قابل توجهی را جلب کردند. البته پنج دهه قبل از این، فیلم «خانه‌ی خدا» مستندی بود که مخاطب انبوهی را به سالن‌های سینما کشاند. الان در کشورهای توسعه‌یافته و پیش‌رو در سینما هم می‌بینیم که در سالن‌های سینما هم فیلم مستند نمایش می‌دهند و هم تماشاگران زیادی آن‌ها را تماشا می‌کنند.

رسیدن به این نقطه به شرایطی احتیاج دارد. به نظر شما این شرایط چه می‌تواند باشد؟

شاید اولین چیزی که به ذهن برسد این است که سالن سینما در اختیار سینماگران مستند قرار بگیرد. این شرط لازم است، اما کافی نیست. اگر سالن مناسب باشد و فیلم خوبی نباشد باز خورد منفی خواهد داشت و به ضرر سینمای مستند تمام می‌شود. ظرفیت نمایش مستند بالا است و باید به آن، سالن اختصاص داد. البته این کاری است که باید به تدریج اتفاق بیفتد. با جریان گسترش مخاطب که می‌تواند با انتخاب فیلم‌های مناسب باشد، قطعاً فیلم مستند می‌تواند مخاطب

جدی در سالن‌های سینما داشته باشد. سه یا چهار سال پیش دوره‌ای را داشتیم که انجمن سینمای مستند در سینما «آزادی» فیلم مستند نمایش می‌دادند و آن فیلم‌ها مخاطب‌های بیش‌تری نسبت به فیلم‌های داستانی داشتند. مهم این است که طبق یک برنامه‌ی مشخص و گام به گام جلو برویم.

Mostafa Razzagh Karimi (Documentary Filmmaker):

Professional Work Distribution Essential in Documentary Filmmaking

If we look at documentary cinema as an industry and highlight its media aspect, we should pay enough attention to the professional work distribution. Of course there maybe some exceptions; some films are made by one camera and by one person alone due to special conditions. We accept these exceptions and the fact that there

are some documentaries that are made this way. It is possible to make a valuable film by a mobile phone but we don't recommend it as a mainstream pattern for documentary production. Therefore, specialties should be given high importance in documentary cinema that is a very professional job. Documentaries enjoy great capacity for screening and a sufficient number of theaters should be allocated to them. Of course this should be done gradually. Expansion of the audience realm,

achieved through selection of appropriate films, would be surely effective in finding serious spectators in movie theaters. Three of four years ago and during a special period of time, the Iranian Documentary Filmmakers Association screened documentaries at Azadi Cinema and those films absorbed a higher number of spectators in comparison to the feature films. The most important thing is to move forward based on a clear and step-by-step plan.

