

جمال شورهچ (فیلم‌ساز)

ابوالقاسم طالبی (فیلم‌ساز)

محمد کاسبی (بازیگر)

رسول ملاقلی‌پور (فیلم‌ساز)

شهریار بحرانی (فیلم‌ساز)

داریوش ارجمند (بازیگر)

ناود میرباقری (فیلم‌ساز)

مرتضی شعبانی (سینتدساز)

پروانه معصومی (بازیگر)

مهدی فقیه (بازیگر)

ابراهیم حاتمی‌کیا (فیلم‌ساز)

فرخ‌الله سلحشور (فیلم‌ساز)

هادی محمدیان (پویانما)

مجید مجیدی (فیلم‌ساز)

ششید آوینی (فیلم‌ساز)

نادر طالب‌زاده (کارگردان)

راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، تنها یک مناسک مذهبی یا یک پیمایش ساده جغرافیایی نیست؛ حماسه‌ای بی‌نظیر و الهی-انسانی از جنس پیوند زمین به آسمان و نقطه اتصال تاریخ مقاومت در جغرافیای امت اسلامی است. در این مسیر متبرک از نجف تا کربلا، آنچه رقم می‌خورد فراتر از محاسبات مادی و فرمول‌های مرسوم دنیای مدرن است. اینجا حسنه‌ای معتاز است که در آن نیایش بر نمایش غلبه دارد و تمام حاضران- از زائر و خادم تا تماشاگر- خود ستاره‌های درخشانی هستند که منظومه‌ای باشکوه از معنویت و آزادگی را می‌سازند. بر خلاف ماراثن‌ها، تورنمنت‌ها و مسابقات ورزشی جهان که بر پایه رقابت فردی، غلبه بر دیگری و مثال‌های مادی شکل گرفته‌اند، در اربعین مسابقه‌ای متفاوت در جریان است: مسابقه برای ایثار، خادمی و دست‌گیری از یکدیگر. در این راهپیمایی، یک فرد

تأملی بر نسبت هنر و رسانه با راهپیمایی اربعین سوز‌های آسمانی که روی زمین قدم می‌زنند!

مهدی امیدی

یا یک تیم به مقام نخست نمی‌رسد، بلکه این یک جبهه و یک تمدن است که بر سکوی اول می‌ایستد. محور افتخار جامعه بشری را بر گردن می‌آمیزد، انگیزه حرکت در این طریق، نقشه‌ها و محاسبات مادی گرایانه نیست؛ بلکه جو‌شش شور همراه با شعور معنوی و انقلابی است که مسیر رهایی انسان معاصر را می‌گشاید. یکی از زیباترین و در عین حال راهبردی‌ترین ابعاد اربعین، تجلی مهر، آشتی و وحدت میان ملت‌ها به‌ویژه دو ملت ایران و عراق است. سال‌هاست که قدرت‌های سلطه‌گر و اختاپوس‌های حاکم بر جهان می‌کوشند در عرصه رسانه و شبکه‌های اجتماعی با پمپاژ کینه و نفرت، میان مسلمانان تفرقه بیندازند و تصویری تحریف‌شده، خشن یا انحرافی از فرهنگ عاشورایی به دنیا ارائه دهند. اما اتفاقات زیبایی که این روزها در مسیر نجف تا کربلا رخ می‌دهد و تجلی مهر و آشتی در امت اسلامی است، تمام این تصاویر ساختگی را هم می‌ریزد. همان کسانی که معمولاً تصاویر قمع‌زنی و پر از خشونت را به عنوان نماد فرهنگ عاشورایی به دروغ معرفی می‌کنند، چشم بر این همه زیبایی و عظمت در پیاده‌روی اربعین می‌بندند. اما در برابر بزرگ‌ترین زیارت جهان، حضور ده‌ها

هالیوود علیه ایراننگاهی به فیلم «خانه‌ای از دینامیت» هالیوود؟انتاق فکر تجاوز نظامی به ایران

موشکی از طرف کشوری نامعلوم شلیک شده که به تدریج متوجه می‌شوند نقطه‌ای در خاک آمریکا و شهر شیکاگو را هدف قرار داده است. چنانچه این موشک دارای کلاهک هسته‌ای باشد، حدود ۱۰ میلیون نفر را درجا خواهد سوزاند و تعدادی به همین میزان را مجروح و مصدوم می‌کند. روسیه و چین از خود سلب مسئولیت کرده و معلوم نیست که کره شمالی هم شلیک‌کننده موشک مذکور باشد. بافاند دفاعی هم عمل نمی‌کند و موشک لحظه به لحظه به شیکاگو نزدیک‌تر می‌شود. وزیر دفاع نظام راه مقابله را همدل قرار دادن نقاط مختلف نظامی و اقتصادی دشمنان آمریکا دانسته و یک مشاور نظامی، دفترچه‌ای در مقابل رئیس‌جمهور قرار می‌دهد که در آن سه نوع پاسخ محدود و بازدارنده و گسترده وجود دارد؛ پاسخ‌هایی که می‌توانند) جنگ وسیع هسته‌ای و کشته شدن صدها میلیون نفر منجر شود. (دقیقاً مانند طرح‌های مختلف امروز سنتکام علیه ایران که انکار یا از این فیلم هالیوودی کپی کرد یا سرمدارانش به آن خط داده‌اند) رئیس‌جمهور در تصمیم‌گیری مردد است. یک دقیقه فرصت فکر کردن می‌خواهد، درحالی که فقط دو دقیقه تا برخورد موشک با شیکاگو وقت هست. این روایت را کاترین بیگلو (فیلمساز معروف هالیوود و برنده جایزه اسکار) در جدیدترین فیلم خود به نام «خانه‌ای از دینامیت» (A House of Dynamite) سه بار در موقعیت‌های مختلف تکرار می‌کند:

یک بار در اتاق وضعیت کاخ سفید، یک بار در مرکز فرماندهی جنگ و یک بار هم همراه رئیس‌جمهور. بیگلو در این فیلم، آمریکا را کشوری مظلوم و طالب زندگی و خانواده و صلح نشان می‌دهد که رئیس‌جمهورش (بسا بازی ادریس الیا) اهل ورزش و تعامل با ورزشکاران نوجوان است و فرمانده اتاق وضعیت کاخ سفیدش (بازی ریکا فرگوسن) مادری متعهد که صبح بالای سر کودک تبادارش بیدار بوده و سپس راهی محل فرماندهی می‌شود و وزیر دفاعش همچنان در اتاق جنگ، از بازی شب گذشته بازیکن مورد علاقه‌اش هیجان زده است.

صلح برای آمریکا جنگ برای ملت‌های دیگر!

مردم آمریکا در حال زندگی هستند؛ یکی از اعضای مهم اتاق وضعیت در آستانه ازدواج قرار دارد، معاون امنیت ملی آمریکا به همسر باردارش فکر می‌کند، رئیسش در حال عمل جراحی است و...

سانسور خود را روی این واقعه خیمه زده است. جالب اینجاست که در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴ (۴ آذر ۱۳۹۳)، نشریه معروف آمریکایی «هافینگتون‌پست» در گزارشی افشاگرانه به این بایکوت خبری اعتراض کرد و با تیتَر «بزرگ‌ترین حرکت زائرانه جهان در جریان است، اما شما هرگز چیزی از آن نشنیده‌اید!» نوشت که این حرکت، حج مسلمانان یا کومبه‌میلازی هندوها نیست و احتمالاً درباره این حرکت که به اربعین مشهور است هیچ وقت چیزی نشنیده‌اید، چون در رسانه‌ها سانسور شده است. این نشریه اذعان داشت که نه‌تنها تعداد این افراد از زائران مکه بیشتر است، بلکه جمعیت مراسم اربعین که به ۲۰ میلیون نفر می‌رسد، هر اجتماع بشری دیگری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این اعتراف یک نشریه غربی به سانسور بزرگ‌ترین و خارق‌العاده‌ترین اجتماع سالانه بشری، حکایت از فاجعه‌ای عمیق در اطلاع‌رسانی جهان دارد

میلیونی زائران بدون ابتدایی‌ترین لوازم سفر، انباشت اسلحه‌ها و حفاظت داوطلبانه جنگجویان در برابر تهدیدات تروریستی، و توزیع بیش از هفتصد میلیون پرس غذا که هزینه‌اش توسط کشاورزان و کارگران فقیر تأمین می‌شود، سکوت مطلق اختیاری می‌کنند، بررسی رفتار رسانه‌های زنجیره‌ای وابسته به نظام سلطه (مانند BBC، صدای آمریکا، رادیو فردا، من‌وتو و...) نشان می‌دهد که مواجعه آنها با اربعین همواره از یک سناریوی پوسیده پیروی می‌کند. آنها در ابتدا پس از یک سکوت مرگبار و گورستانی دو تا سه هفته‌ای، در روزهای پایانی راهپیمایی که این همایش عظیم به انتهای راه خود می‌رسد، به ناگاه شروع به درج اخبار جهت‌دار می‌کنند تا استانداردها و قوانین خبری را زیر پا بگذارند. به عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۷ شبکه BBC با ارائه آمارهای جعلی و محاسبات پرغلط، سعی کرد هزینه‌های اربعین را

می‌دهند و تمرکز یک فیلم‌نامه‌نویس یا کارگردان روی گوشه‌ای از این رود موج، تبدیل به اثری کامل تا چه حد از قواعد خبررسانی فاصله دارند. در چنین شرایطی است که مسئولیت و رسالت هنرمندان و رسانه‌های مستقل و متعهد بسیار سنگین‌تر می‌شود. اما متأسفانه در کمال شرمندگی باید اذعان کرد که سینما و ادبیات داستانی ما نیز در فیلم‌ها و سریال‌های نمایشی خود، این واقعه مهم تاریخ معاصر را سانسور کرده‌اند و هنوز حتی یک فیلم سینمایی فاخر یا یک رمان بزرگ درباره این موضوع خلق نشده است. این در حالی است که هر بار پای خاطرات راهپیمایان این مسیر می‌نشینیم، با حجم زیادی از حوادث دراماتیک مواجه می‌شویم؛ به طوری که این سفر را می‌توان محل ظهور موقعیت‌های نمایشی برتر دانست. عشق، حماسه، غیرت، از خودگذشتگی، اندوه، شغف، نیاز، مبارزه، سلوک و

دولتی و گران القا کنند، در حالی که نذر و نیاز و ایثار میلیون‌ها خانواده عراقی و ایرانی را نادیده می‌گرفت. نکته حیرت‌آور اینکه گزارش فوق‌العلمی‌انشار در روز پایانی اربعین، با این جمله متنبیدانه شروع می‌شد «جمهوری اسلامی ایران در حال برنامه‌ریزی برای پیاده‌روی ۹۷ است»؛ گاف بزرگی که نشان می‌داد گزارش به دلیل سیاست بایکوت، هفته‌ها معطل مانده بود. تصاویر انتخابی این رسانه‌ها نیز به‌جای نمایش خیل عظیم زائران و موب‌ک‌های به هم چسبیده، غالباً دو یا سه نفر را در بیابانی برهوت نشان می‌داد. حتی در سال‌های بعد نیز با تقلیل جمعیت ۲۵ میلیون در لهستان یا هنگ‌کنگ با هیجان گزارش می‌دهند، (که تنها ۲۰ درصد آن ایرانی بودند) به آمارهای

مورد حمله انواع و اقسام بمب‌های سنگین و ناپالم و میکروبی و... قرار داد و هزاران تن بمب بر سر آنها فروریخت و با عامل نارنجی، نسلی ناهضی‌الخلقه در آن کشور باقی گذار. بسا همین تصاویر و فیلم‌ها بود که طی این ۵۰-۶۰ سال اخیر در دهه‌ها کشور دخالت نظامی و ترور و کودتا کرد و حکومت‌هاور آنها را به هم ریخت و دست به کشتار مردم‌ش زد، از جمله در ایران که علاوه‌بر هتل عام ده‌ها هزار نفر در سال‌های پیش از انقلاب، با طراحی، حمایت و پشتیبانی لجستیکی از توطئه‌ها و کودتاهای متعدد، و نیز حمله صدام و اسرائیل به ایران، ده‌ها هزار نفر را دچار مصدمیت و آسیب‌های جبران ناپذیر کرد.

تهدید همیشگی «دیگران» در سینمای آمریکا
درواقع سینمای آمریکا از همان دوران صامت، آمریکایی‌ها را صلح‌طلب و محق و تحت سستم نشان داد که ناگزیر و برای دفاع از خود وارد هرجنگی شده و می‌شوند. ازهمان زمان که دیوید وارک‌گریف، مشهور به پدرسینما، درفیلم «تولد یک ملت»(۱۹۱۵)، سیاهپوستان را افرادی شرور و خبیث نشان داد که به سفیدپوستان حمله برده و درصدد کشتار آنها هستند اما گروهی به نام کولوس کلان (از خبیث‌ترین فرقه‌های نژادپرست تاریخ آمریکا که سیاهپوستان را زنده می‌سوزانند) به کمک سفیدپوستان آمده و در دوربین‌گرفیت، این درحالی است که در واقعیت، همین سفیدپوستان آمریکایی، سیاهپوستان را از شهرها و دیارشان در آفریقا بروده، به زنجیر بردگی کشیده و به‌دست حیوان به تجارت آنها پرداخته و ظلم‌های بی‌حدوحصر درحق‌شان روا داشتند، چنانکه بنا به نوشته خود آمریکایی‌ها، طی این پروسه تجارت برده بیش از ۲۰۰ میلیون سیاهپوست قربانی شدند! با فیلمسازیانی مانند جان فورد و هواردهاگس و ادوارد دیمیتریک و جورج شرمن و... با فیلم‌ها و سینمای سترن، سرخپوستان و بومیان آمریکا را افرادی خبیث و شرور و بدذات نمایش دادند که به سفیدپوستان ظاهراً متین و آرام و متدمن و...هجوم

سیریک و بوتشر و قتم باشد. می‌تواند....

صفحه ۱۲

دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵

۱۹ صفر ۱۴۴۸ – شماره ۲۴۲۰۲

نادر طالب‌زاده (کارگردان)

ششید آوینی (فیلم‌ساز)

مجید مجیدی (فیلم‌ساز)

هادی محمدیان (پویانما)

نگاهی به پویانمایی سینمایی «شمشیر و اندوه» قیام کارن در تنگنای فرم

آرش فهیم

در قالب‌های نوینی چون پویانمایی(انیمیشن) همواره زبان رسانه و فرم است که تعیین می‌کند یک ایده، چگونه به تجربه‌ای زیباشناختی بدل شود. از همین منظر، پویانمایی «شمشیر و اندوه» را باید نه فقط به عنوان روایتی از تاریخ صدر اسلام با رویکرد عاشورایی، بلکه به مثابه آزمونی برای سنجش بلوغ زبان انیمیشن ایران ارزیابی کرد؛ آزمونی که هرچند از حیث دغدغه فرهنگی و توان فنی امیدوارکننده است، اما در سطح فرم، هنوز به استقلال بیانی نرسیده است.

بزرگ‌ترین امتیاز این کارتون، انتخاب سوزه است. روایت زندگی «کارن»، شیعه ایرانی مقیم بخارا که پس از به قدرت رسیدن یزید، راه هجرت و مبارزه را برمی‌گزیند، ظرفیت دراماتیک بالایی دارد. این انتخاب، تاریخ را از انحصار شخصیت‌های مشهور بیرون می‌آورد

و به مخاطب یادآوری می‌کند که نهضت حسینی، تنها در جغرافیای سنتی اسلام (حجاز و عراق) شکل نگرفت، بلکه پژواک آن تا سراسرزمین ایران نیز امتداد داشت. این ایده، از منظر روایت، واجد کشش است و می‌تواند به خلق قهرمانی منجر شود که هم ریشه در تاریخ دارد و هم برای مخاطب امروز قابل همذات‌پنداری است. اما سینما، حتی سینمای دینی، پیش از آنکه رسانه انتقال پیام باشد، رسانه خلق فرم است. درست در همین نقطه است که «شمشیر و اندوه» دچار شکاف می‌شود؛ شکافی میان آنچه می‌خواهد بگوید و آنچه در قاب دیده می‌شود.

نخستین نشانه این گسست، در طراحی هویت بصری فیلم آشکار است. چهره‌ها نه تنها واجد مختصات القیمی و تاریخی نیستند، بلکه به جهانی دیگر تعلق دارند. طراحی صورت، فرم مو، آرایش ریش و نسبت‌های چهره، بیش از آنکه از زیست‌بوم ایران و بین‌النهرین قرن نخست هجری الهام گرفته باشد، وامدار الگوهای رایج انیمیشن تجاری غرب است.

در انیمیشن، طراحی شخصیت صرفاً مسئله زیبایی‌شناسی نیست؛ طراحی، بخشی از روایت است. مخاطب پیش از آنکه شخصیت را بشناسد، او را می‌بیند. این «دیدن»، اولین مواجهه روایی است. هنگامی که این تصویر، حافظه تاریخی مخاطب را فعال نکند، روایت نیز بخشی از اعتبار خود را از دست می‌دهد. «شمشیر و اندوه» دقیقاً در همین نقطه، بخشی از هویت خود را واگذار می‌کند؛ گویی داستانی ایرانی با چهره‌هایی مهاجر روایت می‌شود.

این مسئله، صرفاً یک ایراد طراحی نیست، بلکه نشانه فقدان «سبک» است. انیمیشن ایران هنوز میان الگوبرداری از فرم جهانی و خلق بیان بومی، سرگردان است. تا زمانی که این سرگردانی ادامه داشته باشد، شخصیت‌ها هرچقدر هم ایرانی سخن بگویند، تصویرشان از فرهنگ دیگر خواهد آمد.

با این حال، فیلم به سطح تکنیکی، گام مهمی نسبت به گذشته برداشته است. کیفیت مدل‌سازی، بافت‌ها، نورپردازی، رندر و ترکیب رنگ‌ها نشان می‌دهد که صنعت پویانمایی ایران ز نظر زیرساخت‌های تولید، مسیر قابل توجیهی را پیموده است.

بسیاری از قاب‌ها واجد ترکیب‌بندی‌های دقیق و چشم‌نوازی هستند که می‌توانند مخاطب را با جهان فیلم همراه کنند. این پیشرفت، سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده انیمیشن ایران است. اما تکنولوژی، جای کارگردانی را پر نمی‌کند؛ کارگردانی انیمیشن، بیش از هر چیز، هنر هدایت حرکت است. شخصیت انیمیشنی، نه با دیالوگ، بلکه با حرکت زنده می‌شود. درست در همین بخش، فیلم دچار افرافقی بی‌دلیل است. رُست‌ها، حرکات دست، واکنش‌های بدن و میزان تحرک شخصیت‌ها، فاقد اقتصاد حرکتی هستند. هر جمله، با چندین حرکت اضافه همراه می‌شود؛ گویی فیلم به حرکت اعتماد دارد، اما به سکون نه. حال آنکه یکی از دشوارترین مهارت‌های انیمیشن، طراحی سکون است. سکونی که حامل معنا باشد، از ده‌ها حرکت پرهیاهو مؤثرتر است. شخصیتی که بی‌وقفه دست تکان می‌دهد، بیش از آنکه زنده به نظر برسد، مکانیکی جلوه می‌کند. انیمیت موفق، مخاطب را متوجه حرکت نمی‌کند؛ بلکه احساس شخصیت را منتقل می‌سازد. این همان حلقه مفقوده‌ای است که در بسیاری از سکاسن‌های فیلم دیده می‌شود.

این ضعف، در صحنه‌های اکشن پررنگ‌تر می‌شود. مبارزه، در سینما محصول تدوین نیست؛ محصول طراحی کنش است. تدوین، تنها زمانی مؤثر است که پیش از آن، حرکت طراحی شده باشد. در «شمشیر و اندوه» اما بسیاری از نبردها از طراحی حرکت تهی هستند. تدوین، پیش از آنکه مخاطب منطبق برخورد شمشیرها را درک کند، کات می‌زند و نتیجه را نشان می‌دهد. این حذف فرآیند، اکشن را از درام جدا می‌کند. تماشاگر امروز، به واسطه انبوه انیمیشن‌های روز جهان، به خواندن حرکت عادت کرده است. اما انتظار دارد ضربه، دفاع، فاصله، وزن بدن و ریتم نبرد را حس کند. وقتی این منطق حذف می‌شود، قهرمان نیز از اقتدار بصری تهی می‌شود. قهرمانی که پیروزی‌اش دیده نشود، باور نمی‌شود.

اما مهم‌ترین مسئله فرم «شمشیر و اندوه»، نه در طراحی چهره‌هاست و نه در اکشن؛ بلکه در نسبت آن با مدیوم انیمیشن است.

پرسش بنیادین این است: چرا این فیلم در قالب انیمیشن ساخته شده است؟ این پرسشی است که هر اثر پویانمایی باید پیش از تولید به آن پاسخ دهد. اگر بتوان همان فیلم‌نامه را بدون تغییر، با بازیگران واقعی ساخت، آنگاه انیمیشن بودن اثر، به یک انتخاب فنی تقلیل یافته است، نه یک ضرورت هنری.

«شمشیر و اندوه» دقیقاً در این دام گرفتار می‌شود. روایت، میزانشن و حتی دکوپاژ، منطق سینمای رتال را دنبال می‌کنند. انیمیشن، تنها جایگزین بازیگران شده است؛ نه اینکه زبان روایت را دگرگون کند باشد.

در حالی که قدرت واقعی انیمیشن، در شکستن مرزهای واقعیت است. این رسانه می‌تواند اشیا را به سخن درآورد، طبیعت را به شخصیت تبدیل کند، خاطره را به تصویر و استعاره را به واقعیت بدل سازد. به‌ویژه در روایت واقع‌های چون عاشورا، ظرفیت خلق جهان‌های نامدین، استعاری و شاعرانه، بی‌پایان است. انیمیشن می‌تواند از رنگ، نور، طبیعت، عناصر بیابان، حیوانات یا حتی اشیاء به عنوان بخشی از روایت بهره بگیرد و تجربه‌ای خلق کند که در سینمای زنده اساساً امکان تحقق ندارد.

اما سازندگان «شمشیر و اندوه»، آگاهانه یا ناخودآگاه، از این امکان فاصله گرفته است. نتیجه آنکه «شمشیر و اندوه» بیش از آنکه یک انیمیشن باشد، مانند فیلمی رتال است که با نرم‌افزار ساخته شده است.

این نقد، البته به معنای نادیده گرفتن ارزش‌های این اثر نیست. پرداختن به تاریخ عاشورا، معرفی شخصیتی کمتر شناخته‌شده از قهرمانان ایرانی عاشورا، تأکید بر نقش خانواده در مسیر حق و سرمایه‌گذاری بر تولید آثار تاریخی برای کودکان و نوجوان، همه از نقاط قوت فیلم محسوب می‌شوند. این دغدغه فرهنگی، شایسته حمایت است. اما حمایت از یک جریان، نباید مانع نقد فرم شود. متافاً اگر قرار است انیمیشن ایران به جایگاهی اثرگذار برسد، بیش از هر زمان دیگری باید از اسارت فرم‌های وارداتی رها شود و زبان مستقل خود را پیدا کند؛ زبانی که نه در تقلید از هالیوود، بلکه در کشف ظرفیت‌های زیبایی‌شناختی فرهنگ ایرانی-اسلامی شکل می‌گیرد.

«شمشیر و اندوه» را باید انیمیشنی دانست که از نظر اندیشه، به گام جلوتر از فرم خود حرکت می‌کند. مضمون، افقی بلندتر از ابزار بیان یافته و همین ناهم‌زمانی، اجازه نمی‌دهد ظرفیت‌های ارزشمند آن به تمامی شکوفا شوند. با این همه، این اثر نشانه مهمی از مرحله‌ای گذار در پویانمایی ایران است؛ مرحله‌ای که در آن توان فنی به بلوغ نزدیک شده، اما زبان هنری هنوز در جست‌وجوی هویت خویش است. اگر این فاصله در آثار آینده پر شود، می‌توان امیدوار بود که انیمیشن ایرانی نه فقط رویانگر تاریخ، بلکه خالق جهانی باشد که تنها از عهده انیمیشن برمی‌آید.