

چشم‌انداز فیلم‌های کوتاه
ایتالیا که از تاریخ ۲۲ تا ۲۴
آذر ۱۳۸۳ با همکاری
فلیچتا فرارو رایزن فرهنگی
سفارت ایتالیا در سینماتک
موزه هنرهای معاصر تهران
برگزار شد، فرصتی را برای
سینمادوستان فراهم کرد تا
به تماشای فیلم‌های کوتاه
سال‌های اخیر ایتالیایی
بنشینند که بعضاً در
جشنواره‌های بین‌المللی
جوایزی را از آن خود کرده
بودند. میهمان این برنامه
کارلو داماسکو کارگردان و
بازیگر تئاتر، رادیو و
تلویزیون بود که با اولین
فیلم کوتاه خود یک جفت
عینک، جایزه بهترین فیلم
کوتاه جشنواره اصفهان را
از آن خود کرده بود.
سخنرانی او در مراسم
اختتامیه از آن نظر جالب بود
که به تأثیر ادبیات بر سینما
پرداخته شده است. از
فرصت اولین حضور
چندروزه‌اش در ایران
استفاده کردیم تا با او به
گفت‌وگو بنشینیم.

آنتونیا شرکا

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال طبع علوم انسانی

گفت و گو با کارلو داماسکو داستانی که آبستن یک فیلم بود...

به هم ندارند و به نظرم جالب بود که این دو کشور سر جایزه دادن به فیلم من توافق داشتند!

این نشان می‌دهد که هنر مدیومی جهانی است... راستی چه طور شد مراکش را برای زندگی انتخاب کردید؟

نمی‌توانستم به الجزایر بروم، چون در آن زمان خیلی خطرناک بود و در سال ۹۶ ایتالیایی‌هایی را کشته بودند. بنابراین قرار شد به عنوان خبرنگار اعزامی از طرف روزنامه‌ای ایتالیایی با نویسندگان فرانسوی زبان مراکشی سلسله گفت‌وگو‌هایی داشته باشم و به این ترتیب امکان سفر به کشور مسلمانی برایم فراهم شد که خیلی به آن علاقه داشتم. در واقع کار روزنامه‌نگاری، امکان اقامت چهار ماهه‌ام را در این کشور فراهم کرد و در مجموع دو سال به آن کشور رفت و آمد داشتم. آیا ممکن است روزی تصمیم بگیرید که در ایران بمانید؟

خیلی دوست دارم مدتی در ایران بمانم، چون خیلی چیزهاست که دوست دارم بشناسم و بشناسانم. می‌دانم در این جا هم چیزهای زیادی هست که خوب است ایتالیایی‌ها و اروپایی‌ها بدانند. زمانی که اولین سفرهایم را به مراکش می‌کردم، دوست داشتم بگویم از میان بازرگانان زیادی که هستند، من به کار صادرات و واردات فرهنگ مشغولم...! چون من «کم‌دینا دلارته» را به آن جا بردم و نویسندگان ایتالیایی را معرفی کردم و در عین حال آثار نویسندگان فرانسوی زبان بزرگ مراکش را به زبان ایتالیایی ترجمه کردم و در واقع در ایتالیا معرفی‌شان کردم. چون مراکش کشوری دوزبانه است و عربی و فرانسه به یک اندازه رایج است.

آیا در حال حاضر به کار تئاتر مشغولید؟

دو سال پیش یکی از نمایش‌نامه‌های خودم را - که یک مونولوگ بود - روی صحنه بردم، اما بیش تر دلم می‌خواهد به سینما بپردازم. در حال حاضر سینما را عاشقانه دوست دارم.

خودتان را معرفی کنید.

من کارلو داماسکو فارغ‌التحصیل رشته ادبیات و فلسفه هستم. همیشه علاقه زیادی به تئاتر و سینما داشتم. سال‌ها بازیگر و کارگردان تئاتر بودم. بعد از مدتی تئاتر دلم رازد و به مدت دوسه سال از دنیا فاصله گرفتم. از زادگاهم ناپل به استان توسکانی - که بسیار زیباست - رفتم و در آن جا فهمیدم که خواهان ارتباط با «دیگری» هستم، با همه آن چه با من و دنیای مدیرانهای من فرق داشته باشد. به شهرم برگشتم و مدتی بین ناپل و رم در رفت و آمد بودم تا این که سرانجام به مراکش نقل مکان کردم. در آن جا در آکادمی هنرهای دراماتیک رباط تدریس تئاتر کردم و نمایش‌هایی را روی صحنه بردم و ضمن سفر به کرواسی و استراسبورگ، دوره‌های آموزشی «کم‌دینا دلارته» را برگزار می‌کردم. با علاقه‌ای که همیشه به نویسندگی داشتم، اولین فیلم‌نامه‌ام را نوشتم که در ایتالیا جوایزی را از آن خود کرد و فیلم کوتاهی ساختم که خیلی مورد استقبال قرار گرفت و بالاخره فهمیدم که این است آن چه در جست‌وجویش بودم: چیزی که هنر ترسیمی را - به عنوان دغدغه‌همیشگی‌ام - با امکان سفر و آشنایی با دیگری و بنابراین جست‌وجوی تفاوت‌ها پیوند می‌داد، باید بگویم خیلی به اسلام علاقه مندم و با توجه به این که دنیای سنی را خیلی خوب می‌شناسم، حالا خوشحالم که در ایرانم و می‌توانم با دنیای شیعه آشنا شوم و جایزه‌ای که جشنواره‌ای در ایران پاییز امسال به یک جفت عینک داد، امکان این سفر را برایم فراهم کرد.

دقیقاً چه جایزه‌ای گرفتید؟

بهترین فیلم کوتاه جشنواره بین‌المللی اصفهان. رقابت بین بهترین‌های جشنواره‌های دیگر بود. خوشحال‌تر شدم وقتی شنیدم که فیلم من تقریباً به اتفاق آراء انتخاب شده است. نکته جالب دیگر این است که این فیلم دو جایزه بین‌المللی به فاصله زمانی اندک از دو کشور آمریکا (جشنواره نیویورک) و ایران (جشنواره اصفهان) دریافت کرد که می‌دانید علاقه چندانی

در قسمتی از سخنرانی تان گفتید که یک جفت عینک در دل داستانی بود که از آن اقتباس شده بود و شما فقط خطوطش را ترسیم کردید. آیا به نظر شما هر داستانی بالقوه امکان تبدیل به فیلم را دارد؟

بله... چون ساختار مشابهی دارند. روایت ذاتاً با توصیف فرق دارد. در یک داستان، مراحل مختلفی وجود دارد: آغاز - کشمکش - پایان. فیلم داستانی هم چنین ساختاری دارد. عنصر قوی و مشترکی که بین این دو اثر هست، جذب خواننده یا تماشاگر است. این که مخاطب به خواندن یا تماشا کردن اثر ادامه دهد. به همین دلیل معتقدم که فیلم داستانی در دل داستان هست. البته تفاوت مهمی که بین این دو است، این است که داستان از زبانی اختیاری استفاده می کند. به عبارتی وقتی در داستانی می خوانیم که «پسر به خانه اش برگشت»، ما به هر خانه ای می توانیم فکر کنیم و هر طور دل مان می خواهد تصورش بکنیم. اما وقتی در فیلمی نشان می دهیم که پسر به

در حالی که من همان موقع که داستان را می خواندم، به این تضاد شدیدی بین دو دنیا - که در تضاد سیاه و سفید نمود پیدا می کند - پی بردم. تضادی که با یک عینک می شد دید. این ایده اصلی داستان بود: این که با یک عینک می شود دنیا را دید و بدون آن نه اولی بدون عینک هم می شود دنیا را خلق کرد. دقیقاً همان کاری که دختر ک در فیلم انجام می دهد. دنیایی چه بسا زیاتر از دنیای واقعی...

آیا این تصمیم دختر نشان دهنده ترس او از رویارویی با واقعیت نیست؟

بله... صحنه آخر فیلم، در داستان نبود. من اضافه کردم. داستان در جایی تمام می شود که دختر عینک می زند. واقعیت های وحشتناک اطراف خود، فقر و نکبت، را می بیند و از حال می رود. ولی من دو صحنه به آن اضافه کردم، چون می خواستم موضع خود را مشخص کنم: در مقابل واقعیت چه می توان کرد؟ یا باید با آن مبارزه کرد و پس اش زد یا قبولش

«دید» کارگردان در سینما محسوس تر است. جای دوربین نقطه دید فیلمساز را نشان می دهد. البته یک نویسنده هم دیدگاه خود را مشخص می کند. اما این تفاوت به مدیومی که انتخاب کرده اند مربوط است. مدیوم نویسنده زبان است که اختیاری تر است و مدیوم فیلمساز تصویر است که جبری تر است.

خانه اش برمی گردد، در این صورت «آن» خانه را نشان می دهیم؛ خانه او را. بنابراین در سینما زیاد نمی شود خیال بافی کرد. این است که می گویم کلام تداعی کننده است و تصویر نشان دهنده. البته ما می توانیم واقعیتی را از زاویه ای متفاوت به تصویر بکشیم. اما به هر حال یک فنجان همان فنجان است؛ از هر زاویه ای که باشد.

پس به تعبیری می شود گفت که میدان عمل کارگردان بسته تر است و دیدگاه او جبری تر در حالی که یک نویسنده آزادی پیش تری به مخاطب خود می دهد...

نمی شود گفت جبری تر... مسئله این است که «دید» کارگردان در سینما محسوس تر است، چون به هر حال او باید زاویه دیدی را انتخاب کند. او باید موقعیت دوربین و اندازه نما را تعیین کند و جای دوربین فیلم برداری نقطه دید فیلمساز را نشان می دهد. البته یک نویسنده هم دیدگاه خود را مشخص می کند. اما این تفاوت ربطی به فیلمساز و نویسنده ندارد؛ به مدیومی که انتخاب کرده اند مربوط است. مدیوم نویسنده زبان است که اختیاری تر است و مدیوم فیلمساز تصویر است که جبری تر است.

بنابراین مثلاً این دوگانگی داخل / خارج و سیاه و سفید که شما در داستان یک جفت عینک تشخیص دادید که در خدمت نمایش تضاد بین اغتیا و فقرا است، در ذات داستان نیست و چه بسا در یک اقتباس سینمایی دیگر از همین داستان نمودی نداشته باشد...

بله... وقتی این خبر در ناپل پخش شد که قرار است فیلم کوتاهی بر اساس داستان کوتاهی از آناماری اورتزه بسازم، خیلی ها به من می گفتند: «داستان فوق العاده ای است... ولی چه طور می خواهی فیلمش کنی؟» من بلافاصله گفتم که می خواهم فیلم سیاه و سفیدی بسازم. این یکی از اولین بقی های من بود. یکی از دوستان فیلمسازم گفت که او هم بارها خواسته بود بر اساس آن داستان فیلمی بسازد که به هر حال مطمئن آرتگی بود. او تصمیم داشت این داستان را که در سال ۱۹۴۵ یعنی بلافاصله پس از پایان جنگ دوم جهانی رخ داده بود، به زمان حال و به جامعه امروز ایتالیا بیاورد.

هزار و چند ساله اسلامی دارد، شاید هنرهای بصری آن هم با سوزۀ انسان کم تر رشد یافته و بدون شک به همین دلیل مثلاً شعر و عرفان درخشش بیش تری داشته است. آیا این می تواند تفاوت ماهوی ای را که بین سینمای متفاوت ایران و سینمای غرب وجود دارد، توجیه کند؟

نه، من تصور نمی کنم ربطی داشته باشد. ساز و کارهایی تکنیکی وجود دارد که می تواند ما را کمک کند. مثلاً وقتی در سینما می خواهیم واکنش فردی را مورد تأکید قرار دهیم، از نمای درشت استفاده می کنیم. می تواند ایستری بسیار درشت از چشم های گشاده یا وحشت زده شخصیت باشد یا دستی که می لرزد. این همان کاری است که نویسنده انجام می دهد. وقتی مثلاً می نویسد که: «دست های زن از شدت ترس می لرزید» یا «زن - همان طور که راه می رفت - چشم هایش را در جست و جوی قاتل به این طرف و آن طرف می چرخاند». در این جا هم دست ها یا چشم های زن برجسته شده است. پس نویسنده هم برای توصیف یک هیجان با احساس، روی عناصر کوچک متمرکز می شود.

خب، این در سینمای داستانی مصداق دارد، در سینمای کلاسیک اما در سینمای مدرن یا نیمه مستند کم تر مشاهده می شود. در این جا کم تر از عناصر عینی و واکنش های فیزیکی شخصیت ها برای نمایش ذهنیت فیلمساز استفاده می شود و این تأثیرات شاید

بیش تر به برداشت ها و تخیل تماشاگر واگذاشته شود. وقتی در مورد «انسان» فیلم می سازیم، داستان او را تعریف می کنیم. اگر داستان نداشته باشیم، روایت نخواهیم داشت؛ در این صورت فیلم ما توصیفی خواهد بود؛ یک فیلم مستند. مثلاً اگر من - که سخت تحت تأثیر طبیعت و رنگ های زیبای پارک لاله قرار گرفته ام - فیلمی درباره آن بسازم، پارک را از زوایای مختلف نشان می دهم و در نتیجه به توصیف هیجان هایی که در من برانگیخته می پردازم. اما اگر به روایت زندگی آدم هایی که به این پارک رفت و آمد می کنند بپردازم یا حتی تاریخچه آن را از زمان تأسیس مرور کنم، این می شود داستان.

از سینمای ایران چه می دانید...

در اروپا موفقیت زیادی دارد. فیلم های ایرانی در جشنواره های خیلی زیادی جایزه برده اند، تاجایی که کیارستمی اعلام کرده که دیگر جایزه های را نخواهد پذیرفت. چون به قدری جایزه برده که دیگر نیازی به آن ندارد. من این تصمیمش را تحسین می کنم. یا مخملباف و بقیه. به هر حال نسلی از فیلمسازان ایرانی هستند که سخت مورد توجه جشنواره ها و منتقدان قرار گرفته اند. به هر حال این فیلم های بسیار زیبا که واقعاً حرف های تازه ای هم برای گفتن دارند، همچنان محدود به محافل جشنواره ای و فرهنگی هستند و هنوز نتوانسته اند عموم تماشاگران را به خود جلب کنند. کمالین که در نمایش عمومی زیاد دوام نمی آورند. و این مشکلی است. چون فیلمسازانی که این همه جایزه گرفته اند و درباره شان کتاب ها نوشته شده، به قدر کافی در میان مردم شناخته شده نیستند. وقتی از تماشاگر درباره مثلاً کیارستمی یا مخملباف می پرسیم، اصلاً آن ها را نمی شناسند.

این مشکلی است که به هر حال برای پیش تر فیلم های جشنواره ای وجود دارد. معمولاً فیلم های متفاوتی که مورد توجه جشنواره ها و منتقدان قرار می گیرند، موقع نمایش عمومی فروش چندانی نمی کنند. البته غیر از فیلم های اسکاری...

بله، فیلم‌های اسکاری جایزه می‌گیرند برای این که بفروشند! به هر حال این مشکل برای فیلم‌های غیر ایرانی هم وجود دارد، اما نه همیشه... من فکر می‌کنم مشکل اصلی مسئله پخش است. در کشورهای اروپایی که متأسفانه سخت تحت سیطره سینمای آمریکا هستند، ممکن است یک فیلم بد و تجاری آمریکایی فوری به نمایش دربیاید و فروش کند، اما یک فیلم زیبا و متفاوت ایرانی یا ایتالیایی اصلاً مورد توجه قرار نگیرد. این معضلی است. ولی به هر حال باید روی پخش فیلم در خارج از کشور پیش‌تر کار کرد، البته فقط مسئله سلیقه عمومی نیست. به نظر می‌رسد بعضی فیلمسازها اهمیت چندانی به خوشامد مردم نمی‌دهند و از این لحاظ طبیعی است که فیلم‌های شان چندان مورد توجه عموم قرار نمی‌گیرد. در عوض جواب‌شان را از جشنواره‌ها می‌گیرند.

آیا در یک جفت عینک با توجه به موضوعی که دارد، گونه‌ای تمهد اجتماعی وجود دارد؟ می‌دانیم که اورتره داستانش را بلافاصله پس از جنگ دوم نوشته و صراحتاً به موضوع فقر و بدبختی پرداخته، آیا انتقال یک پیام سیاسی می‌توانسته انگیزه‌ای برای او بوده باشد، برای شما چه؟

نه... من هیچ انگیزه اجتماعی یا سیاسی نداشتم. علتش بسیار ساده است. من معتقدم که هنر معمولاً در دوره‌هایی که سخت مورد سانسور و محدودیت قرار می‌گیرد، به اوج می‌رسد و زیباتر و باشکوه‌تر می‌شود، البته این تناقضی است، اما هنر در دوران خفقان و ممنوعیت، آثار بزرگی به جا گذاشته است. چون هنر ذاتاً نمودی از نیاز به آزادی و جست‌وجوی راه‌های تازه برای نيل به آن است. تمهد انسانی، اجتماعی و سیاسی در چنین شرایطی به وجود می‌آید. اما در جایی که آزادی‌های نسبی هست و هنرمند تحت فشار قرار نمی‌گیرد، نیازی به جست‌وجو نمی‌بیند و حرفش را صراحتاً می‌زند. فضای بازی وجود دارد که هر کس می‌تواند نقطه‌نظر خودش را بگوید. مثلاً وقتی یک جفت عینک در جیفونی جایزه برد، من این امکان را پیدا کردم که به مدت یک ساعت و نیم در مورد فیلم ۱۶ دقیقه‌ای ام با بچه‌هایی صحبت کنم که از سرتاسر دنیا به عنوان داور آمده بودند. علاقه‌مندی بچه‌ها و پرسش‌های دقیقی که می‌کردند نشان می‌داد که فیلم بسیار متأثرشان کرده است. این تبادل نظر یک فرصت استثنایی بود، چون من جواب‌ها را در آستینم ندارم و فایده‌ای هم برایم ندارد که حرف آخر را بزنم. من فقط دیدگاه‌ها و نگرش‌های خودم را پیشنهاد می‌کنم. تمهدی ندارم بلکه می‌خواهم با فیلمم سؤال‌هایی را مطرح کنم و جواب‌هایی را بگیرم. مثلاً یکی از پرسش‌های اصلی یک جفت عینک این است: آیا واقعیت همیشه ارزش دیده شدن را دارد؟ دختر قهرمان فیلم به این نتیجه می‌رسد که ارزشش را ندارد.

در مورد آناماریا اورتره نویسنده داستان چه طور؟
بله... او در دوران نئورئالیسم ادبی بود و هم عضو یک گروه ادبی که اعضایش بارویکردی ژورنالیستی با واقعیت روبه‌رو می‌شدند، یا در واقع به مصاف آن می‌رفتند و با برخوردی پرخاشگرانه با واقعیت، موضع‌گیری‌های دقیقی نسبت به آن داشتند. البته آناماریا اورتره تا حدودی با بقیه فرق داشت؛ او با این که مقیاسی ژورنالیستی و به عبارتی ژورنالیستی داشت، در مقایسه با نویسندگان هم‌نسل خود توانست واقع‌گرایی خود را به رئالیسمی جادویی - یا بهتر است بگویم «شوریده» - نزدیک کند. از این نظر آثار او با نویسندگان آمریکای جنوبی قرابت بیشتری دارد تا به آثار نویسندگان معاصر خود. به همین دلیل او هنوز نویسنده بسیار بزرگی است. چون مثلاً در داستان‌های

◀ نماهائی ناواضح - یا به عبارتی تصاویر دوتایی افتاده روی هم - از چهره آدم‌هایی که خوانیده‌اند، این‌ها نماهائی نقطه‌دید آنارلا دخترک نیمه‌بینای قهرمان فیلم است که پدر و مادر و همسایگان خفته خود را نظاره می‌کند.

فیلم شانزده دقیقه‌ای یک جفت عینک (کارلو داماسکو - ۲۰۰۱) اقتباسی ست از داستان کوتاهی به همین نام از مجموعه دریا ناپل را خیس نمی‌کند اثر آناماریا اورتزه که بلافاصله پس از پایان جنگ دوم جهانی به رشته تحریر در آمد.

بلافاصله پس از این فصل آغازین، در نمایی باز با محیط سیاه، کثیف و نکبت‌بار ساختمانی تنگ و تاریک آشنا می‌شویم که محل سکونت آنارلای پانزده ساله است. مکان داخلی حیاط خلوت به صحنه تئاتری می‌ماند که بازیگران آن کسانی نیستند جز ساکنین فقیر آن ساختمان قدیمی. از این نظر گرچه فیلم درباره واقعیت است و می‌کوشد با انتخاب عناصری مانند فضاسازی دوران پس از جنگ و فیلم برداری به طریقه سیاه و سفید، دین خود را به سینمای نئورئالیستی ایتالیا ادا کند؛ اما در عین حال دلپستی عمیق و تجربه دیرینه خالق اثر را به کار تئاتر (اعم از نویسندگی و کارگردانی و بازیگری) نیز نشان می‌دهد.

در زندگی کارلو داماسکو، کارگردان چهل و هشت ساله فیلم، شکافی بوده که او را از پیشینه تئاتری (و بازیگری در رادیو و تلویزیون) گسست، به سرزمینی دور (مراکش) رهنمون ساخت و بر آتش داشت که برای جست و جوی یک مادیوم دیگر بیانی به تکاپو بیفتد. یک جفت عینک حاصل این دوره است.

دیالوگ‌های فیلم به لهجه ناپلی (زادگاه فیلمساز) است و بازی‌های غلیظ و پرورده بازیگران و نورپردازی شدید عمدتاً از زاویه بالا بیش از پیش به فضای تئاتری فیلم دامن می‌زند. حالا صبح است و شاهد بگومگوی پزشوری بین مادر و پدر فقیر آنارلا هستیم که توان مالی پرداخت هزینه عینکی - که می‌تواند دید را به چشم‌های دخترک برگرداند - ندارند. این جدال کلامی با دخالت همسایه‌ها تمام می‌شود و مادر درحالی که دخترک را به خاطر پافشاریش در خرید عینک، سرزنش می‌کند، صحنه را ترک می‌گوید.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

کتابخانه ملی ایران

بله، مطمئناً چیزی اضافه بر واقع‌گرایی دارد... و به عنوان سخن آخر...

گرچه این اولین بار است که به ایران سفر می‌کنم، خیلی شیفته فرهنگ ایرانیان شده‌ام، چون احساس می‌کنم جامعه‌ای رو به پیشرفت است. جامعه‌ای سرزنده و پویا، با فعالیت‌های فرهنگی زیاد از نمایشگاه و جشنواره گرفته تا... فکر می‌کنم مثلاً زن‌های ایرانی هنوز خیلی حرف‌ها برای گفتن دارند و صرف‌بودن در دل مردمی که - برخلاف جوامع غربی - به هیچ وجه راکد و ایستای نیستند خیلی برایم جالب است. متأسفانه جامعه غرب در حال حاضر کم‌تحرک است. حرف‌ها همه تکراری شده و از این نظر به تعبیری «ملال» غلبه دارد. امیدوارم این امکان را پیدا کنم که دوباره به ایران برگردم و بتوانم در این جا بمانم. ▶

دیگر او، واقعیت به قدری دهشتناک و تحمل‌ناپذیر است که او آن را به اوج می‌رساند و بعد به چیزی دیگر تبدیلش می‌کند. او در برخورد با مشکل فقر، به قدری در توصیف آن لحن خشن و تلخی به کار می‌برد که وجهی جادویی به آن می‌بخشد. چون در بستر چنین فقری، اتفاق‌های عجیبی می‌افتد. اصلاً خود می‌گیرد. مثلاً در داستان دیگری از همین نویسنده، با آدم‌های جنگ‌زده و بدبختی سروکار داریم که داخل یک خرابه‌کنندو مانند صنعتی زندگی می‌کنند؛ داخل سوراخ‌های بدون هوا و تاریکی که مطمئناً به دور از شرایط انسانی ست. شمع‌هایی که در دل این آلودگ‌ها روشن می‌شود، چشم آدم‌ها را شبیه به برق چشم گر به‌ها می‌کند و این حالتی جادویی به فضا می‌بخشد. این توصیف‌ها دیگر واقع‌گرایانه نیست.