

تحلیل مونتاز فیلم آینه فصل چاپخانه

محمد شهباز

بلا بلاش عقیده دارد که واژه فرانسوی «مونتاز» گویاتر و درست تر از واژه انگلیسی editing است. زیرا مونتاز «سوار کردن قطعات مختلف به صورت یک واحد» معنی می دهد و این دقیقاً همان چیزی است که در مونتاز فیلم رخ می دهد. قطعات منفرد فیلم به صورت یک واحد کارآمد شکل می یابند.

نگارنده - فارغ از هرگونه مقایسه - عقیده دارد که واژه «مونتاز» از واژه‌های عربی «تدوین» و فارسی «پیوند» نیز گویاتر است. اما دقیقاً به خاطر همین گستردگی مفهومی است که اطلاق آن بر تمامی فیلمها، روانیست. واژه «ویرایش فیلم» که گاهی در مقابل editing به کار می رود، حاکی از اشتباه در، آمیختن اصطلاحات ادبی و سینمایی است و بهتر است به طور کلی از آن صرف نظر شود. واژه‌های «editing»، «تدوین» و «پیوند» تنها به ابتدایی ترین مرحله، یعنی «اتصال» نماها به هم اشاره دارند. درحالی که واژه «مونتاز» حاکی از «درهم تنیدن» عوامل مختلفی است که از جنبه‌ای دیگر، جزو عوامل ساختاری فیلم به شمار می آیند.

چون سکانسی که به آن خواهیم پرداخت، از «اجزای» مختلفی تشکیل شده است که آگاهانه کنار هم قرار گرفته‌اند و یک «کل» منسجم را به وجود آورده‌اند، لذا واژه «مونتاز» به آن اطلاق شده است.

در بین کلیه سکانسهای فیلم آینه، این سکانس تقریباً از ریتم تندتری برخوردار است. چه آنجا که عوامل درون کادر، ریتم می آفرینند و چه آنجا که از نماهای کوتاه استفاده می شود. آنجایی هم که دوربین بر روی یک شخص ثابت می ماند، گفتگوها و صدا و پیشرفت دراماتیک داستان، تنش ایجاد می کند.

گرچه سبک تارکوفسکی، سبک برداشت بلند یا سبک میزانشن است؛ اما در همین سکانس بنابه نیاز داستان از سبک مونتاز استفاده کرده است. کاربرد یک سکانس مونتازی در دل یک فیلم از تارکوفسکی، بار دیگر این نکته را مؤکد می سازد که هر یک از دو سبک مذکور به تنهایی

حیطه کارکردی مؤثر مطلق را دارا نیستند و تعصب ورزی برخی بر امتیازات و کاربرد هر یک از دو سبک میزانشن و مونتاز، تا حدودی ناشی از ناآگاهی و درک نادرست از ساختار سینمایی است. تنها یک عامل است که مورد استفاده از این دو سبک را مشخص و معین می سازد: محتوای فیلم. گاه لازم است تلفیقی از این دو در یک فیلم به کار گرفته شود؛ اما جنبه غالب بر کار تارکوفسکی، سبک میزانشن یا برداشت بلند است که عمدتاً با حرکات طولانی دوربین همراه است.

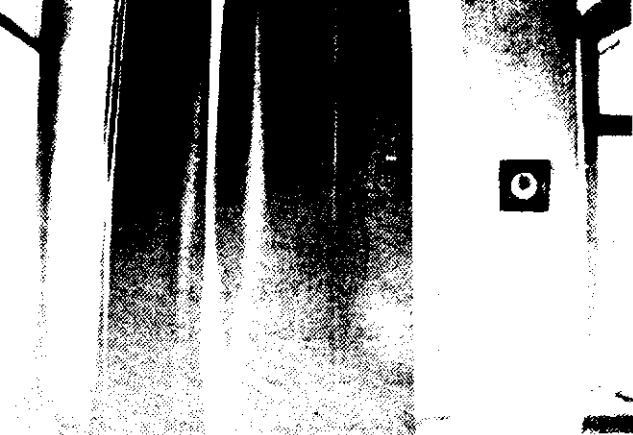
در اینجا قصد جانبداری یا مخالفت ورد یا قبول سبک و نوع فیلمسازی تارکوفسکی نیست؛ بلکه تنها به تحلیل ساختار مونتاز یک سکانس از فیلم آینه پرداخته خواهد شد. (بر اساس نسخه کامل)

در تحلیل ساختار مونتازی یک فیلم - یا یک سکانس - موارد چندی باید مورد ملاحظه قرار گیرد؛ که عبارت هستند از: ۱- سبک مونتاز ۲- تمپو ۳- ریتم ۴- زمان ۵- فضا ۶- استعاره و نماد ۷- تداوم ۸- جامپ کات (برش پرشی) ۹- افکت های صوتی ۱۰- موسیقی ۱۱- گفتگو

هر یک از موارد یازده گانه فوق، به چند جنبه تقسیم می شوند که در تحلیل ذیل خواهد آمد. (لازم به ذکر است که برای درک کامل مطلب، به دانش اندکی از مونتاز نیاز است).

۱- سبک مونتاز

از نظر زیبایی شناسی بالاش، در این سکانس مونتاز روایی به کار گرفته شده است. حتی در وجه ساده قضیه می توان گفت که در پی گیری نماها، خط داستانی کاملاً مشهود است. سعی در برابرگذاری دنوما و استنباط ذهنی از قضایا - که

۱- آخرین نمای سکانس قبل

همان مونتاژ عقلانی (روشنفکرانه) است. به عمل نیامده و ایجاد استنباط از طریق ارائه کل جریان در سیر خطی مجموعه‌ای از نماها صورت گرفته است.

نماهای واسطه به کار نرفته‌اند و از این لحاظ نقطه نظر خاصی به تماشاگر تحمیل نمی شود. مگر آنکه تماشاگر با پیش فرضها، مفاهیم و تعابیری را برای خویش بیافریند.

۲- نمای

بنابه تقسیم بندی آیزنشتاین، هیچ يك از عناوین پنجگانه تدوین - متریک، ریتمیک، تونال، اورتونال و ذهنی - رانمی توان به این سکانس نسبت داد به نحوی که قطعیت آن، مانع از ورود به حیطه کارکرد نوع دیگری بشود. لذا می توان گفت سبک مونتاژ این سکانس بین مونتاژ ریتمیک و تونال در نوسان است: مثلاً در

۳- نمای

نمای ۵، ورود مادر به زیرزمین چاپخانه و گذشتن از باران و باد و نیز صحنه پردازی فوق العاده و «برش درون نما» توسط حرکت دوربین که به ایجاد حس تعلیق و دلهره مادر کمک شایانی کرده است، ردپای مونتاژ تونال به خوبی مشاهده می شود. کارکردهای مونتاژ ریتمیک در جای خود توضیح داده خواهد شد.

از مجموعه نکات فوق، می توان نتیجه گرفت که اطلاق يك نام خاص به عنوان سبک دقیق مونتاژ این سکانس (و در کل فیلم) کار دشواری است. همه مواردی که گفته شد، هست اما هیچ يك به تنهایی نیست. با اعضاء می توان گفت که تارکوفسکی در مونتاژ نیز سبک خاص خود را دارد.

۲- تمپو

نخستین عامل تعیین کننده در «اتصال» دونما به هم، طول متری یا زمانی آنهاست و این،

۴- نمای

«تمپو» است. تمپو، نخستین عامل به وجود آورنده «ریتم» است. هرچه تمپو بیشتر باشد ریتم کندتر و هرچه تمپو کمتر باشد ریتم تندتر است. در این سکانس، بنسابه موقعیت و ریتم مطلوب، تمپو هم تغییر کرده است؛ اما به دلیل سبک برداشت بلند، تمپو نماها طولانی است. کل این سکانس، شامل ۲۵ نماست. با توجه به زمان سکانس که حدود ۱۱ دقیقه است تمپو هر نما به طور متوسط ۲۶ ثانیه می شود. برای بررسی دقیقتر، زمان هر یک از نماها در ذیل آورده شده است.

شماره نما / اندازه نما / شرح نما / زمان نما
۱- نمای دور / مادر در حال دویدن در جاده /
۲۳ ثانیه

۲- نمای درشت / چهره مادر / فریم ۱۹، ۲
ثانیه

۳- نمای دور / مادر در حال دویدن به سوی
اداره روزنامه / فریم ۸، ۸، ۸ ثانیه

۴- نمای متوسط / مادریه اداره می رسد /
فریم ۱۳، ۱۸، ۱۸ ثانیه

۵- نمای کامل دور / ورود مادر به زیرزمین
چاپخانه / فریم ۱۰، ۲۱، ۲۱ ثانیه

۶- نمای کامل / ورود مادر به چاپخانه / فریم
۱۴، ۶۸، ۶۸ ثانیه

۷- نمای متوسط / رفتن به طرف حروفچینی /
فریم ۱۳، ۲۷، ۲۷ ثانیه

۸- نمای متوسط / داخل چاپخانه / فریم ۵،
۲۷ ثانیه

۹- نمای دور متوسط / داخل اتاق حروفچینی
/ فریم ۴، ۹۹، ۹۹ ثانیه

۱۰- نمای درشت / مادر در حال خواندن
نمونه چاپی / ۵۷، ۵۷ ثانیه

۱۱- نمای دور متوسط / مادر در راهرو باز
می گردد / فریم ۱۵، ۵۳، ۵۳ ثانیه

۱۲- نمای دور متوسط / مادر در پشت میز
است، همکار وارد می شود / فریم ۲۲، ۷۹
ثانیه

۱۳- نمای درشت متوسط / همکار سیگار
می کشد / فریم ۱۵، ۴، ۴ ثانیه

۱۴- نمای درشت / مادر سرش را دردست
گرفته است / فریم ۱۳، ۶، ۶ ثانیه

۱۵- نمای درشت متوسط / همکار / فریم
۱۶، ۶، ۶ ثانیه

۱۶- نمای نزدیک / چهره مادر (صدای
همکار روی تصویر) / فریم ۴، ۲۵، ۲۵ ثانیه

۱۷- نمای درشت متوسط / چهره همکار (پان
به همکار مرد) / فریم ۱، ۷، ۷ ثانیه

۱۸- نمای درشت متوسط / همکار از جا بلند
می شود / فریم ۵، ۱۰، ۱۰ ثانیه

۱۹- نمای درشت / چهره مادر / فریم ۱، ۴
ثانیه

۲۰- نمای درشت / همکار / فریم ۱۳، ۵
ثانیه

۲۱- نمای درشت / مادر (صدای همکار روی
تصویر) / فریم ۱۲، ۳۵، ۳۵ ثانیه

۲۲- نمای درشت / همکار گریه می کند /
فریم ۸، ۱۴، ۱۴ ثانیه

۲۳- نمای درشت / مادر گوش می دهد و
بعد بیرون می رود / فریم ۱۳، ۱۸، ۱۸ ثانیه

۲۴- نمای متوسط / مادر در راهرو قدم
می زند، به حمام می رود و در را می بندد.

همکار برمی گردد / ۵۵، ۵۵ ثانیه

۲۵- نمای متوسط به درشت / مادر زیر دوش.
آب قطع می شود / فریم ۹، ۵۲، ۵۲ ثانیه

۲- نمای ۲

با ملاحظه تمپوی نماهای ۲، ۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ مشخص می شود که افزایش ریتم با استفاده از کاهش طول نمابه دست آمده است، یعنی پیروی از قواعد دم دست سبک موتناژ - در جاهایی که طول نما زیاد است - مانند نمای ۱، ۶، ۹، ۵۵؛ حرکت سریع اشیا در کادر و گذر دوربین از آنها، تمپورا تعدیل کرده است.

۳- ریتم

عامل اصلی در ایجاد ریتم، طول نماهاست. در کنار این عامل، عواملی مانند ریتم درونی نما (وابسته به سرعت رویداد، رنگ، خطوط، زاویه دوربین) و اندازه کادر، عوامل صوتی، حرکت دوربین و... حائز اهمیت هستند. در این سکانس، علاوه بر کاهش طول نما، برای دستیابی به ریتم تند از عوامل فرعی فوق الذکر نیز استفاده شده است.

۵- نمای ۵ (رکمی جلوتر از ابتدای نما)

نخستین نمای این سکانس، نمایی دور از مادر است که در جاده خاکی پشت به دوربین و رو به سوی اداره روزنامه می دود. عبور سریع درختان دو طرف جاده - که به خاطر بی برگی و نیز سیاه و سفید بودن این سکانس بیشتر حالت گرافیکی خطوط عمودی را دارند - ریتم تند و مغشوشی را که مناسب حس و حال صحنه است، به وجود آورده است.

۷- نمای ۶ (همپوشانی بازو بزرگ می شود)

سکانس قبل با نمای طولانی حرکت به سوی پنجره ای با پرده های بلند سیاه پایان می گیرد. بادی که پرده ها را به آرامی تکان می دهد و حرکت آرام دوربین و سکوت، سکون و ایستایی لازم را به وجود می آورد تا نخستین نمای سکانس بعد - سکانس مورد بحث - ناگهانی، متحرک و تند به نظر آید. تکان خوردن آرام

۸

پرده‌ها، آگاهانه به کار گرفته شده است و کارکرد آن، فراهم نمودن نقطهٔ برشی مناسب برای ورود به سکانس بعد است. به علاوه، نمای قبل تیره و تاریک است که در اتصال به روشنی نمای اول این سکانس، حرکت و ریتم آفریده است. برای تشدید ریتم، دوربین هنرپیشه را تعقیب می‌کند. زاویهٔ دوربین کمی سرپایین است. «برش درون نما» با عبور سریع تنهٔ درختان از مقابل دوربین صورت گرفته است. عبور تنهٔ هر درخت اثری «برش» را در ذهن تماشاگر باقی می‌گذارد. این، در جایی که دوربین پس از تعقیب مادر به وضعیت نیم‌رخ اومی رسد و از پشت توری و درمیانهٔ درختان وی را تعقیب می‌کند، نمود بارزی دارد. مجموعهٔ تنش ناشی از حرکت گرافیکی خطوط عمودی برخلاف جهت حرکت مادر و عدم استفاده از موسیقی و اکتفا به صدای برخورد کفشها با برگهای خشک شده و صدای نفس نفس زدن مادر، ریتم دلهره آوری آفریده است که به خوبی در جهت القای حس لازم این صحنه کار کرده‌اند. این نما - که از نمای دور شروع شده بود - به نمای درشت مادر که در پشت ستون پنهان می‌شود، ختم می‌شود. پنهان شدن مادر در پشت ستون امکان استفاده از مزیای «Cover shot» را به دست می‌دهد. یعنی نمایی سیاهی یا پنهان شدن موضوع خاتمه می‌یابد و این، هم «نقطهٔ برش» خوبی در اختیار می‌گذارد و هم امکان غافلگیری تماشاگر را فراهم می‌آورد، زیرا تماشاگر نمی‌تواند حدس بزند که نمای بعد چه خواهد بود. اگر این نما، فقط ۶ فریم زودتر برش می‌خورد این تأثیر فرومی‌ریخت. حرکت از نمای دور اولیه به نمای درشت آخر، ریتم را

افزون ساخته است، به علاوه نوعی ساختار کلاسیک - از نمای دور به درشت - را با حرکت دوربین ارائه داده است. به طور کلی در غالب موارد، روند کلاسیک نماها یعنی حرکت از یک نمای باز برای معرفی به سوی نمای متوسط و درشت برای تأکید و ارائهٔ موضوع، در این سکانس رعایت شده است. گرچه در ساختارهای نوین - که فیلم آینه متعلق به آن است - روند معکوس است یعنی سکانس یا نمای طولانی از نمای درشت شروع و به نمای دور ختم می‌شود؛ اما در اینجا چه در کل سکانس و چه در نماهای تک، روند کلاسیک به کار رفته است.

۱ - شروع و به یک نمای درشت - نمای ۲۵ - ختم می‌شود.

نمای ۲، نمای درشتی از چهره مادر است. در اتصال این نما به نمای قبل، همان غافلگیری مذکور، رخ داده است. تماشاگر اصلاً حدس نمی‌زند و انتظار ندارد که نمای درشت مادر توسط یک «نمای پوششی» دوباره به نمای درشت او برش بخورد. در این نما، هراس و نگرانی مادر به وضوح نشان داده می‌شود.

نمای ۳، نمایی دور از مادر است که در خیابان به دویدن ادامه می‌دهد و به در ورودی ادارهٔ روزنامه می‌رسد. نما وقتی شروع می‌شود که مادر داخل کادر است. این نما با نمای قبل جامپ کات^۲ است. خود جامپ کات، حرکت به وجود می‌آورد. به علاوه، طول این نما کوتاه - ۸ ثانیه - است. از این نما، عامل دیگری وارد بازی می‌شود که تأثیر زیادی در افزایش ریتم و آفرینش حس و حال صحنه دارد: باران. گرچه ظهور باران، ناگهانی است و در دو نمای قبل

۸-نمای

نشانی از آن وجود نداشت؛ اما وجود آن پذیرفتنی از کار در آمده است.

نمای ۴ با باز کردن سریع در اداره روزنامه توسط مادر آغاز می شود. اتصال سکون انتهای نمای ۳ به حرکت شدید باز کردن در نمای ۴، در جهت هدف کلی افزایش ریتم است که بارها به آن اشاره خواهد شد. در این سکانس، موقعی که قرار است دری باز شود، این عمل از نیمه حرکت نشان داده می شود و به علاوه به سکون انتهای نماهای قبل برش می خورد. نگاهبان با خونسردی با مادر مواجه می شود. این خونسردی، «مقیاسی» برای نمایش «شتاب» و «حرکت» مادر است. مادر از جلو دوربین می گذرد و از سمت راست کادر خارج می شود. ۲ فریم قبل از اینکه مادر به طور کامل از کادر خارج شود، به نمای ۵ برش می خورد.

۱۰-ادامه نمای ۸

طی نمای ۵، مادر از پله های زیرزمین پایین می رود و وارد دفتر کار می شود. خطوط ریز و عمودی باران همراه با خطوط تیره و عمودی نرده پله ها که از راست به چپ کادر، همراه با حرکت دوربین، می گذرند و نیز حرکت مادر از بالا به پایین، مجموعه ای از تنش ریتمیک خطوط را ایجاد کرده است که نهایتاً برای آفرینش دلهره درونی مادر و انتقال آن به تماشاگر است. حرکت دوربین، همچون نخ تسبیح، تمامی مهره های مذکور را به هم پیوند می دهد. مادر از کادر خارج می شود. دوربین کمی بر فضای خالی مکت می کند تا «فرصت» لازم برای وقوع عملی که در رویداد بعد می بینیم، فراهم آید. در نمای ۶، دوباره سکون انتهای نمای ۵ به عمل باز کردن در برش می خورد و همان

۱۱-نمای (کسی) حضور از ابتدای نما

۱۲-نمای

کارکردها را دارد. مادر وارد دفتر کارش می شود. چراغهای مطالعه متعددی روی میزها روشن است اما کسی پشت میزها نیست. لکه های نورانی چراغها، همراه با حرکت دوربین در تعقیب مادر و نیز کمی حالت اسلوموشن (حرکت کند) که در فیلمبرداری این نما - و چندنمای دیگر این سکانس - به کار رفته است در مجموع حالتی از ناپایداری و تزلزل را ارائه می دهند. انتهای این نما که مادر به همراه همکار و دختر بچه از سالن خارج می شوند، با نمای ۷، میج کات^۴ (برش منطبق) شده است. برش منطبق، به طور کلی برای تداوم نامرئی حرکت در دو نمای متوالی به کار می رود. اما در اینجا کارکرد دیگری نیز یافته است؛ و آن در جهت ایجاد ریتم - به علت «ضربه» ناشی از برش - و «تقطیع» حس تداوم و «گسیختگی» رابطه

حسی است، زیرا برش به نحوی است که «خط فرضی» شکسته شده است. «استار» اینگونه عبور از خط فرضی، به مهارت نیاز دارد زیرا اختلاف دو فریم نیز می تواند نتیجه را در هم بریزد. این تنها مورد از برش منطبق در کل این سکانس است.

در نمای ۷؛ مادر، همکار و دختر بچه به سوی چاپخانه می روند. حرکت دوربین در تعقیب آنها و گذر پرسپکتیو مسطح دیوارها و رنگ خاکستری مسلط بر صحنه و تنش حاکم - از آن روی که هنوز تماشاگر نمی داند موضوع از چه قرار است - جملگی در خدمت یک هدف هستند: افزایش ریتم. اما نکته ای در این صحنه وجود دارد که علی رغم بی اهمیتی آن، تأثیر نماتر اتاحدی زایل می کند؛ رد چرخهای «شاریو» بر کف سالن دیده می شود. شاید این،

مه به خشخاش گذاشتن باشد، اما در فیلمی که «آجر چینی» آن در حد کمال است، این بی دقتیها در آرایش «ظاهری» پذیرفتنی نیست. با ورود مادر به چاپخانه همراه با همکار (نمای ۸)، سروصدای ماشینهای چاپ و حرکت دوربین در تعقیب آنها، فضای ناخوشایند و در عین حال سیالی آفریده است. سیال بودن فضا، علاوه بر حرکت دوربین، توسط عامل دیگری نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ حرکت کُند (اسلوموشن) در دیدن مادر و همکار به کار رفته است. شاید بتوان گفت که این تمهید، «نقطهٔ مقابل ۱» حرکت آرام دوربین است. در این نما نیز عبور دوربین از مقابل ماشینهای چاپ و ایجاد خطوط سریع گذرنده، اثر برشهای متعدد را در ذهن باقی می‌گذارد و در نتیجه ریتم تندی به وجود می‌آید. انتهای نما برای چند لحظه خالی

می‌ماند و دوربین مکث می‌کند تا حرکت باز کردن در، در نمای ۹ جلوه و سرعت بیشتری پیدا کند.

نمای ۹ با باز شدن در شروع می‌شود. مادر وارد اطاق حروفچینی می‌شود و به دنبال دست نوشته‌هایش می‌رود. گرچه این نما طولانی است، حدود ۱۰۰ ثانیه، اما از آنجا که با حرکت دوربین اجرا شده است ریتم حاصل از برآیند نماهای قبلی را به خوبی حفظ می‌کند. به علاوه، با حرکت دوربین توأم با حرکت بازیگر، اندازهٔ کادر نما بارها تغییر می‌کند و این برش درون نما، خود عامل مؤثری در حفظ ریتم است. نمای ۱۰، با توجه به مدت زمان آن، ساکن‌ترین نمای سکانس است. مادر سرگرم خواندن اوراق است. حرکت در حد اقل ممکن است. اما دو عامل مهم

به حفظ ریتم کمک کرده‌اند؛ یکی اندازه‌نما؛ درشت، دیگری کمپوزسیون (ترکیب بندی) تصویر. به‌گلدانی که در زمینه تصویرنمای ۱۰ قرار دارد توجه کنید. حالت آشفته خطوط ساقه‌ها و مکان جایگیری آن به حفظ ریتم کمک کرده است. چند شاخ و برگ که در پایین، سمت راست تصویر مشاهده می‌شود، تعادل ترکیب بندی را حفظ کرده‌اند. (ترکیب بندی تصویر، یکی از عوامل مؤثر در ریتم است) مادر پس از اینکه خیالش از بابت عدم وجود اشتباه در متن راحت می‌شود، برمی‌خیزد و از چاپخانه بیرون می‌رود. در انتهای نما، اندازه کادر به صورت نمای دور در می‌آید. دوربین لحظاتی بر محیط تاریک و گرفته آنجا تأکید می‌کند و ساکن می‌ماند، تا مجدداً اثر برش به نمای بعد، از حرکت و پویایی بیشتری برخوردار شود و نیز فرصت «خطی» لازم برای حضور مادر در راهرو فراهم آید.

نمای ۱۱، نمای متوسطی از مادر است که در راهرو، قدم زنان و آسوده به سوی دوربین می‌آید. دوربین با حرکت به عقب او را در کادر نگه می‌دارد. «تقارن» که از عناصر ساختاری سینماست، در اینجا رعایت شده است. در نمای ۸، مادر پشت به دوربین حرکت می‌کرد و سالن نیمه تاریک بود. در اینجا، که تقارن ساختاری نمای ۸ است، مادر روبه دوربین می‌آید و سالن غرق در نور است. پس از تنشی که تا به حال بر صحنه حاکم بود، نماهای ۱۱ و ۱۲ وظیفه آرام نمودن تنش را برعهده دارند. به همین دلیل این دو نما طولانی اند (مجموعاً ۱۳۳ ثانیه) و بر روی نمای ۱۱ شعر خوانده می‌شود. مادر از راهرو روشن وارد قسمت

تاریک می‌شود. حالا همکاریش را می‌بینیم که به دنبال او روان است. مادر از سمت چپ کادر خارج می‌شود. دوربین مکث می‌کند تا همکاری کمی جلویباید. این مکث دو کارکرد عمده دارد: اول، ورود همکاری به نمای ۱۲ را منطقی جلوه می‌دهد و فرصت کافی برای وضعیت ابتدایی نمای ۱۲ فراهم می‌آورد؛ دوم، زمان دو نمای ۱۱ و ۱۲ را به اندازه دو نمای ۸ و ۹ می‌رساند و تعادل زمانی در برابرگذاری دوربین تند و کند صورت می‌گیرد. نمای ۱۰ به عنوان نمای «مقیاس» عمل می‌کند. بدین ترتیب ریتم تند حاکم بر نماهای ۸ و ۹ و ریتم کند نماهای ۱۱ و ۱۲ از آنچه در واقع هست، نمود بیشتری پیدای می‌کند.

طی نماهای ۱۳ تا ۲۰ بین مادر و همکاری مشاجره‌ای در می‌گیرد. طول این نماها کوتاه است و برخی از آنها فقط ۴ ثانیه طول دارند. به علاوه تمام این نماها، درشت هستند که خود به ایجاد ریتم تند کمک کرده است. پس از درگیری لفظی مذکور، دوباره آرامش برقرار می‌شود و یک نمای متوسط ۵۲ ثانیه‌ای - نمای ۲۴ - پس از ۱۱ نمای درشت می‌آید.

در ساختار نماهای ۱۳ تا ۲۰ چند نکته وجود دارد:

- ۱- در این گونه نماها که به «جداسازی» معروف هستند، هر نما باید از لحاظ اندازه کادر و مکان دوربین اندکی با دیگری تفاوت داشته باشد تا رعایت پرسپکتیو مکانی شده باشد. در اینجا، گرچه اندازه نماهای مربوط به مادر با اندازه نماهای مربوط به همکاری متفاوت است، اما کلیه نماهای هر کدام بزرگ محور دوربین قرار دارند.
- ۲- مجموعه نماهای جداسازی باید با دو نمای

۱۳-نمای ۱۱ (کسین جلیوتر از شروع نما)

متحرك «پرانتر بندى» شوند، يعنى قبل وبعد از آنها، نماى متحرك قرار گيرد. كه اين مهم در اينجا رعايت شده است. نماى ۱۱ و ۲۴ متحركند.

۱۲-نمای ۱۲

۳- پس از مجموعه نماهاى جداسازى بايد حتماً يك نماى «بازگشايى» بيايد. اين نما بايد نمايى باز باشد و هر دو يا چند نفر درگير در جداسازى، در آن حضور داشته باشند. در اين سكانس اين مورد از دست رفته است.

در نماى ۲۱، سعى شده است با انجام حركت فزيكى، طولانى بودن نما پوشانده شود. مادر زانومى زند. دوربين با حركت تيلت (بالا به پايين) او را در كادرمى گيرد.

شروع نماى ۲۴ با باز كردن در است. در شروع نما، در باز است. يعنى برش بررورى حركت صورت گرفته است. اين نما نيز كمى حالت اسلوموشن (حركت آهسته) دارد.

۱۵-ادامه نماى ۱۲

نماى ۲۵ پايان بخش سكانس است. مادر زيردوش است. آب قطع مى شود. هنوز عاملى براى تنش-يا نگرانى-وجود دارد. نماى ۲۵ از اندازه متوسط شروع وبه نماى درشت ختم مى شود؛ اين پيروي از قاعده كلاسيك پي آمد نماها، در ساختار كلى اين سكانس رعايت شده است، گرچه گاهى با برش درون كادر حاصل آمده است. برش به نماى بعد-اولين نماى سكانس بعد- اين نكته را مورد تاكيد قرار مى دهد. نماى اول سكانس بعد، نمايى باز است.

۱۶-نمای ۱۶

در اينجا لازم مى دانم شمأى كلى عوامل مؤثر در ريتم را ارائه دهم:

عوامل مؤثر در ريتم صحنه: ۱- تمپو-۲- ريتم درون كادر (سرعت رويداد) ۳- حركت دوربين ۴-

ترکیب بندی (کمپوزسیون): الف- خطوط ب- سایه روشن ج- رنگ د- زاویه دوربین ۵- اندازه نما ۶- عوامل صوتی: گفتگو، موسیقی، اثرات صوتی ۷- نقطه برش

۴- زمان

از آنجا که سیر وقوع رویدادهای این سکانس از الگوی روایتی - خطی پیروی می کند، دستکاری در زمان - اعم از شکستن زمان یا برگشتها و پرشها - صورت نگرفته است. تنها در چند مورد با «حذف» زمان مواجهیم که در بحث «تداوم» اشاره خواهد شد.

مدت زمان انجام هر عمل، تقریباً مطابق با زمان واقعی آن رویداد است. یعنی زمان نمایشی بر زمان فیزیکی مطابق است. زمان داستانی (مدت زمانی که این عمل در هنگام وقوع طول کشیده است) نیز بر این دوزمان منطبق است. در نتیجه سه زمان از چهار زمان مطرح در آئسار دراماتیک برهم منطبق اند. تنها زمان روانی است که با توجه به ریتم و محتوای هر صحنه دستخوش تغییر می شود. در نماهای ابتدایی، گرچه سرعت حرکت زیاد است اما چون تماشاگر نمی داند که موضوع از چه قرار است، زمان روانی طولانی تر است و در صحنه های گره گشایی، علی رغم طول زمانی زیاد، زمان روانی کوتاهتر است.

یک نوع زمان دیگر وجود دارد که مختص سینماست، و آن «زمان ظاهری» است. همان گونه که از حرکت روبه جلوی قایق، نوعی «باد» حاصل می شود که در واقع وجود ندارد و ناشی از حرکت قایق است، از حرکت رو به جلوی نماهای فیلم نیز نوعی «زمان» به وجود می آید که ظاهری است. این زمان عمدتاً ناشی

از «سایه» ای است که یک نمای مهم برنمای بعد می اندازد. در این سکانس نمونه بارزی از این زمان وجود ندارد تنها ردپایی از آن را می توان در نمای ۱۰ دید.

زمان ظاهری، مرز باریک اما کاملاً مشخصی با زمان روانی دارد (بحث در مورد این زمان که به تازگی وارد قلمرو زیبایی شناسی سینمایی شده است، فرصت دیگری را می طلبد).

به منظور انطباق زمان نمایشی بر زمان فیزیکی، کل جریان اعمال نشان داده می شود، از ورود مادر به اداره روزنامه تا نمای ۲۴. حتی نمای ۱۰ که طی آن مادر به ورق زدن اوراق می پردازد ۵۷ ثانیه طول می کشد. نمای ماقبل آن نیز ۹۵ ثانیه طول می کشد و تمامی ما وقع نشان داده می شود. در صحنه مشاجره لفظی همکار با مادر، در بین چند نمای کوتاه، نمای ۱۶ نمای درشتی از چهره مادر است که واکنش او را به حرفهای طرف مقابل نشان می دهد و ۲۵ ثانیه طول می کشد. (قاعده مرسوم در مورد زمان نمای درشت، ۵ ثانیه است). از این قرائن چنین برمی آید که دستکاری در زمان صورت نگرفته است تا فضای رویداد به درستی بازسازی یا آفریده شود. زیرا روایت خطی، جایی برای مانور با زمان باز نمی گذارد.

۵- فضا

الف- فضای حسی

ساختار فضای سکانس بر پایه عواملی چند قرار گرفته است. از آن جمله است:

۱- حرکت دوربین

حرکت دوربین، علاوه بر ایجاد فضای حسی تصاویر، عمل برش در فضا را نیز انجام

می دهد. این کار، با عبور از خطوط عمودی، نظیر ستون، دیوار، چهارچوب و... است که کادر را «جارو» می کند. حرکت دوربین به همراه بازیگر، که در اکثر نماهای متحرک این سکانس به کار رفته است، حس همراهی را در تماشاگر برمی انگیزد و نیز به او دید ذهنی می دهد و او را در سیر جریان و حس فضا داخل می کند.

۲- صدا

عوامل صوتی مانند صدای باران، نفس، قدمها، ماشینهای چاپ و گفتگوها نقش مهمی در آفرینش فضای حسی این سکانس دارند که در جای خود مورد تجزیه و تحلیل بیشتر قرار خواهند گرفت. از آنجا که این سکانس، فاقد موسیقی است، بار عمده فضا سازی بر عهده افکتهای صوتی قرار داده شده است.

صدای کرکننده و مزاحم ماشینهای چاپ فضای لازم را جهت ارائه دلشوره و اضطراب مادر فراهم کرده است. این موضوع وقتی جلوه بیشتری پیدا می کند که مجبور می شود دوربین این سروصداها انگیزه جستجویش را شرح دهد. هم مادر و هم تماشاگر، مزاحمت صداها را درک می کنند؛ و بدین ترتیب فضای حسی دوگانه ای در دوسوی دوربین، برای بازیگر و تماشاگر، آفریده می شود.

۳- عوامل صحنه

عوامل صحنه، در آفرینش فضای حسی و مادی، هر دو، نقش دارد.

مهمترین عامل «عیان» هر فضا، ساختار بصری آن است. در نماهای این سکانس از عوامل صحنه که ساختار بصری را تعیین می کنند، برای ایجاد فضای لازم بهره گرفته

شده است.

به عنوان نمونه، در نمای اول، جاده خاکی، درختان، حفاظ توری، برگهای خشکیده، پالتو مادر و در نمای ۸، ماشینهای چاپ، رول کاغذ در کنار راهرو، چراغهای روشن، فضای نیمه تاریک، کاغذهایی که بر کف راهرو افتاده است و... عواملی هستند که برای ایجاد فضای حسی به کار رفته اند.

۴- زمانبندی و اتصال نماها

نقش این عامل در ایجاد فضای حسی با چند مثال روشن می شود:

در نمای ۱، نمای دور به نمای درشت مادر که در پشت ستون پنهان می شود، ختم می گردد. نمای ۲، به ایجاد فضا و معرفی پرسوناژ اصلی در شروع سکانس و ارائه حالت مضطرب او می پردازد.

زمانبندی دو نما در تقابل با هم حس «ناپایداری» و «گذرا» بودن را القای کند (نمای ۱، ۲۳ ثانیه و نمای ۲، ۱۰٪ آن است).

در نمای ۴، پس از خروج مادر از کادر، دوربین لحظاتی مکث می کند. این سکون، حسی از تعلیق به دست می دهد و در اتصال به نمای بعد، اثر افکتهای صوتی را شدت می بخشد.

در نمای ۷، دوربین مادر، همکار و دختر بچه را تعقیب می کند. مادر و همکار به داخل می روند و دخترک گریه کنان پشت در می ماند. دوربین به جای تعقیب مادر، بر روی دخترک مکث و توقف می کند. این مکث علاوه بر ایجاد فضا از طریق بازیگر فرعی، حسی از انتظار و سکون به وجود می آورد تا اثر نمای بعد و سروصدای ماشینهای چاپ را افزایش دهد. به

علاوه، بدین طریق، به جای کنش به ارائه واکنش پرداخته شده است. (تبصره: گرچه دختر بچه، در اینجا پشت درمی ماند، اما در نمای ۹ داخل چاپخانه دیده می شود. هر چند بین این دو نما در حدود ۲۷ ثانیه، زمان نمایش وجود دارد و او در این فرصت می توانسته داخل شود، اما بهتر بود به نحوی شاهد ورود او می بودیم!)

ب- فضای مادی

اگر بپذیریم که با تعویض مکان دوربین، فضای تغییر می کند و در مکان، برش حاصل می شود، آنگاه می توان گفت که ارائه فضای مادی در این سکانس از طریق حرکت دوربین و برش انجام گرفته است.

از مجموع ۲۵ نمای این سکانس، ۱۵ نمای آن دارای حرکت دوربین است. در برخی از این نماها، دوربین در تمام نما متحرک است. مانند نمای ۹ که حدود ۱۰۰ ثانیه طول می کشد و تماماً با حرکت دوربین توأم است. هنگام تغییر مکان (و ارائه فضای جدید) دوربین از درها، راهروها و مسیرهای عبور به همراه یا به دنبال بازیگران حرکت می کند و تا حد امکان، برش مستقیم را به حداقل می رساند. به همین ترتیب، در نماهای ۶، ۷، ۸، ۱۱ و ۲۴ که به ترتیب ۶۸، ۲۷، ۲۷، ۵۳ و ۵۵ ثانیه اند، ارائه فضای مادی با حرکت دوربین صورت گرفته است.

در نماهای ۱۳ تا ۲۳ ماجرا در یک مکان می گذرد و دوبازیگر در دو طرف صحنه و روبه روی هم قرار دارند و امکان حرکت مناسب دوربین وجود ندارد، بدین خاطر از نماهای کوتاه و برش مستقیم بهره گرفته شده است تا علاوه بر

تنوع در ارائه فضا، ریتم تندتری نیز حاصل شود.

۶- استعاره و نماد

در فیلم آینه، از نمادها و استعارات فراوانی استفاده شده است. استفاده تارکوفسکی از نماد بیشتر به منظور خلق دنیای (عرفانی) خاص خود اوست. اما وی در این سکانس، از نماد بهره نبرده است، مگر آنکه محیط کرکننده و غیر قابل تحمل چاپخانه را نمادی از کل جامعه آن روز بگیریم که دور از ذهن و بعید است. این مکان بیشتر «نمونه» ای از محیط است تا «نماد» ی از آن. قطع شدن آب حمام نیز به سختی راه به وادی نماد و تمثیل می برد.

از آنجا که ارائه استعاره و نماد، به دکوپاژ ویژه ای نیاز دارد یا در ساده ترین وجه، با روند ارائه جریانهای عادی فیلم اندکی تفاوت دارد لذا وجود نماد، بر ساختار مونتاژ فیلم - که تابع الگوی دکوپاژ است - تأثیر می گذارد. به همین دلیل، در تحلیل ساختار مونتاژ یک فیلم، وجود استعاره و نماد اهمیت می یابد.

۷- تداوم

ساختار کلی فیلم آینه، غیرخطی است؛ اما ساختار هر یک از سکانسها - جز در مواردی معدود - خطی است. سکانس یادآوری خاطرات گاوباز از نمونه سکانسهای است که ساختار غیرخطی دارند. اما در سکانس مورد بحث، تداوم ایده، زمان، حرکت و روایت حفظ شده است. در روند تداوم حرکت، دو پرش (جامپ) وجود دارد که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.

تداوم ایده، کاملاً مشخص است و نیاز به توضیح ندارد. در ذیل به بررسی چگونگی تداوم حرکت و روایت می پردازیم.

۱۷-نمای ۱۴

روایت از نقطه الف-نمای ۱- شروع می شود و در نقطه ب- در انتهای نمای ۲۴- خاتمه می یابد. نمای ۲۵ گرچه ادامه سکانس است اما در خود مفهوم روایی جداگانه ای دارد که موجب پی گیری فیلم و برش به نمای بعد می شود. لذا تداوم روایت نیز دچار خلل نمی شود.

۱۸-نمای ۱۵

تداوم زمان نیز در ساختار سکانس رعایت شده و جز مواردی از «حذف» زمان، که به تداوم لطمه ای وارد نکرده اند، خللی در تداوم زمان دیده نمی شود، یعنی بین دو نمای متوالی زمان لازم برای انجام عمل منظور شده است. تنها یک مورد از تداوم بلافاصل حرکت در این سکانس وجود دارد: برش از نمای ۶ به ۷ توسط برش منطبق (مج کات). در سایر موارد، فضای خالی انتهای نما به مکان بعد برش می خورد.

۱۹-نمای ۱۶

در برش از نمای ۱۰ به ۱۱، زمان حذف شده است. برای این کار، در انتهای نمای ۱۰ دوربین بر یکی از همکاران مادر مکث می کند و آنگاه به نمای ۱۱ برش می خورد؛ مادر در راهروست. همچنین در برش از نمای ۱۱ به ۱۲ نیز مقداری از زمان خطی و پیوسته، حذف شده است. انتهای نمای ۱۱ برای لحظاتی خالی می ماند، آنگاه به نمای ۱۲ برش می خورد؛ مادر در اطاق کار است و پشت میز نشسته است.

۲۰- انتهای نمای ۱۷ (ریلدا، مانند نمای ۵)

در برش از نمای ۲۳ به ۲۴ با توقف دوربین بر همکار مرد، این امکان به دست آمده است که لحظاتی از زمان- در اتصال به نمای ۲۴- حذف شود.

بیشترین مقدار حذف زمان خطی- و نه زمان نمایشی- در اتصال نمای ۲۴ به ۲۵ صورت گرفته است. در انتهای نمای ۲۴، دوربین همکار

مادر را نشان می دهد که رقص کنان در راهرو دور می شود. برش به نمای مادر که زیر دوش است. زمان لازم برای بیرون آوردن لباسها به مقدار قابل توجهی حذف شده است.

چنانکه گفته شد این «حذف» ها، که بدون استفاده از نماهای واسطه صورت گرفته اند، خللی به تسلاوم زمان نمایشی و روایی وارد نیاورده اند.

۸- جامپ کات (برش پرشی)

در این سکانس، ۳ مورد جامپ کات وجود دارد که به نظر نمی رسد عمداً و آگاهانه به کار رفته باشند و بیشتر ناشی از اشتباه در مرحله فیلمبرداری و عدم کنترل دقیق صحنه است.

۱- در برش از نمای ۱ به ۲، وضعیت قرار گرفتن مادر جامپ است؛ بدین ترتیب که نمای متحرک مادر به نمای ساکن او برش می خورد.

۲- در برش از نمای ۲ به ۳، جامپ کات وجود دارد. نمای درشت چهره مادر که ساکن ایستاده است به نمایی باز از او که در حال دویدن است برش می خورد. علاوه بر عدم تطبیق حرکت، وضعیت قرار گرفتن سر و دستها نیز جامپ است.

۳- نمای ۱۷ متوسط درشت از همکار است که به رئیس (همکار مرد) اشاره می کند و نمای او در حین پان دوربین، به صورت نیمرخ در می آید. دوربین با پان به چهره مردمی رسد. بلافاصله به نمای متوسطی از همکار برش می خورد که تمام رخ است. بهتری می بود که پس از نمای ۱۷، به نمایی از چهره مادر برش می خورد و بعد نمای ۱۸ می آمد. همچنان که ذکر شد، هیچ يك از این موارد، مفهوم و کاربرد خاصی ندارد که دلالت بر تعمدی و آگاهانه بودن

آنها داشته باشد.

۹- اثرات صوتی (افکت)

چون در این سکانس از موسیقی استفاده نشده است، بنابراین میزان و بلندی صدای افکتهای صوتی بالاتر از حد معمول است. انگار قرار است افکت جای خالی موسیقی را پر کند. اما در واقع جای موسیقی، خالی نیست چون ضرورتی ندارد.

آنچه در صحنه های دویدن و راه رفتن جلب توجه می کند، صدای شدید برخورد کفشها با برگهای کف سالن است.

کاربرد افکتهای صوتی، نما به نما، چنین است:

نمای ۱- صدای برخورد پاها با برگهای خشک شده، نفس نفس شدید، عبور کامیون از دور دست، صدای گفتگوی روزمره

نمای ۲- نفس نفس زدن مادر

نمای ۳- نفس نفس و دویدن

نمای ۴- صدای باد، باران

نمای ۵- صدای پا، باران، باد

نمای ۶- صدای برخورد کفش با کف سالن

نمای ۷- صدای برخورد کفش با کف سالن و

گریه دختر بچه

نمای ۸- صدای شدید ماشینهای چاپ و صدای پا

نمای ۹- صدای شدید ماشینهای چاپ و صدای پا

نمای ۱۰- صدای ماشینهای چاپ، ورق زدن اوراق

نمای ۱۱- صدای قدمها بر کف سالن

نماهای ۱۲ تا ۲۳، افکت ندارند.

در اواسط نمای ۲۳ صدای زنگ تلفن

۲۱- نمای ۱۸

می آید و دوزن را از عالم جبر و بحث بیرون می آورد.

مادر از اطاق بیرون می رود؛ افکت برخورد کفش با کف سالن

نمای ۲۴- صدای بسته شدن شدید در حمام و برخورد کفشهای همکار با کف سالن

نمای ۲۵- شروشر آب. سکوت، نفس آرام مادر

ملاحظه می شود که صداهایی که در این سکانس به کار رفته اند، صداهای طبیعی هر صحنه است.

عدم دخل و تصرف در «نوع» و «جنس» صدا، در خدمت واقعگرایی خاص این سکانس است.

۱۰- موسیقی

موسیقی، در ساختار مونتاژ فیلم، تأثیر بسزایی دارد؛ اما این سکانس موسیقی ندارد.

۱۱- گفتگو

گفتگوهای این سکانس از لحاظ کمیت صدا آشکارا سطحی پایین تر از افکت دارند، آینه، فیلم پسر گفتگویی است. در این سکانس، گفتگوها محدود به مکالمه مادر و همکار می شود. توجه کنید که تأکید و تکیه سکانس بیش از آنکه بر گفتگو باشد بر تصویر است. مجموعه دقایق بی گفتگو بیشتر از گفتگوهاست.

نمای ۴- نگهبان می پرسد: چه عجله ای داری؟ مادر جواب نمی دهد.

نمای ۶- مادر جواب سلام دختر بچه را نمی دهد و سراغ دست نوشته هایش را می گیرد. اینکه او جواب دختر بچه را

۲۲- نمای ۱۹

۲۳- انتهای نمای ۲۰

۲۴- نمای ۲۱

همکارش . به کاربرد جالب نماهای ۱۶ و ۲۱ توجه کنید که به ترتیب ۲۵ و ۳۵ ثانیه اند و واکنش مادر در قبال سخنان همکار را در اختیار تماشاگر می گذارند .

آخرین جمله این سکانس مربوط به نمای ۲۴ است . مادر در جواب همکارش که اصرار بر باز کردن «در» دارد می گوید «راحتم بگذار» . همکار برمی گردد و در طول راهرو دور می شود و او را راحت می گذارد . اما انگار همیشه باید موجبی برای «نگرانی» وجود داشته باشد . نمای

۲۵ رامی گویم .

نمی دهد، به خوبی نشان می دهد که حواسش درگیر مشکل خودش است و به علاوه، اهمیت موضوع رامی نمایاند . در خلال گفتگوهای این صحنه متوجه نمی شویم که چرا وی به دنبال دست نوشته هایش می گردد .

نمای ۷- طی گفتگوهای این نما تماشاگر (و دخترک و خانم همکار) متوجه موضوع می شوند . این جمله، زمینه ساز صحنه درگیری لفظی او و همکارش است .

نمای ۹- گفتگوها زیر افکت صدای ماشینهای چاپ قرار می گیرند؛ همان گونه که مادر زیر فشار قرار دارد .

نمای ۱۱- بر روی این نما شعر خوانده می شود .

نمای ۱۲ تا ۲۳- مشاجره و گفتگوی مادر و

بهمن ماه ۱۳۶۷

بازنویسی: اسفند ماه ۱۳۶۹

۲۵- انتهای نمای ۲۲

۲۶- نمای ۲۳

۲۷- نمای ۲۴

۲۸- انتهای نمای ۲۴

- 1- Meteric
- 2- Rythmic
- 3- Tonal
- 4- Overtonal
- 5- Intellectual

(بحث در مورد تبیین و تشریح مبانی پنج نوع سونتاز فوق، فرصتی دیگر می طلبد)

۶- Tempo: طول متری یا زمانی هر نما که برآیند آنهاریتم را می آفریند.

۷- Jump Cut: عدم تطبیق دو نمای متوالی از نظر وضعیت حرکت، رنگ، جهت حرکت و...

۸- Match Cut: انطباق حرکت دو نمای متوالی از طریق برش.

۹- چهار چرخه ای که دوربین روی آن قرار می گیرد و بدین وسیله، حرکت دوربین، بدون استفاده از ریل امکان پذیر می شود.

۱۰- Countre Point: یک ملودی که به عنوان همراه یک ملودی دیگر به کار رود.

11- Separation