

گفت و گو با گاس ون سنت

به صندوق پستی خود سری بزند

گفت و گوهای گاس
ون سنت پرشمار و متنوع
هستند و اور اکران هابا
حواله پاسخ
پرسش کنندگان را
می دهد. گفت و گوی زیر
ترکیبی از چند مصاحبه با
او است که در آن ها پل
فیشر، پیچ یارول، جرا الد
پری و سالمون هتی استن
با او به مجادله می پردازند
و در سایت های مختلفی
آن ها را عرضه کرده اند.
حص.

از دوران کنندی پکشم کلاهی به سر دارم و پس از کنندی
خیر.

حالا چگونه خود را ارزیابی می کنید؟

نمی دانم به سوی کدام سو می روم، ولی احساس می کنم
به سمت غربی در حرکت هستم. هنوز هم مثل دوران
کودکی ام منزوی و گوشه گیر هستم.

چگونه در هالیوود فیلم می سازید؟

هالیوود این دوران خیلی زود رنگ عوض می کند و به
قصص های مختلف چنگ می زند. اما بسیاری از حوادث
در اطراف ما جاری هستند. همین چند کوچه

کشید. خانواده مرده بودیم، اما مسائلی را هم که زیر
لایه آرام این قبیل خانواده ها جاری است داشتم.
می توانم خانواده ام را با شخصیت های قصه تو قان بخ
نوشته ریک موڈی مقایسه کنم.

آیا به دنیای والدین خود تعلق داشتید؟

می دانید، فکر می کنم در کی از این که می خواستم
چه کاره شوم نداشتم و ندارم. مثلاً اگر حالا بخواهم
تصویر خودم را در آن سال ها نتاشی کنم احتمالاً
کراواتی بستهام، چرا که همه در آن سال ها کراوات
می بستند؛ احتمالاً اگر بخواهم طرحی مربوط به پیش

نقاشی که فیلمساز شد
می توانم برسم چرا فیلمساز شدید؟

در جوانی آرزو داشتم نقاش شوم، ولی هر داشت جویی
که از نیوبورک بر می گشت می گفت شناسی نداری
چون آن جا حداقل دوازده هزار نقاش وجود دارد،
در حالی که فقط ۶۴ گالری برای نمایش کارهای شان
فعالیت می کنند. بنابراین تصمیم گرفتم فیلمساز شوم!
شاید خانوادگی شما چگونه بود؟
مادرم خانه دار و پدرم تاجر بسیار موفق بود. او مارا
دبیل خود از تنی به کلرادو، نیوبورک و پورتلند

GISS SAK

اتومبیل بدون بزرگی شده‌اید. در کابوی دراگ استور همه عوامل جذاب را داشتیم. نور، رنگ، صحنه‌آرایی، دیالوگ، تفریح، با این وصف مثل این بود که فیلم به سمت وسوبی برود و تماشاگر را پی خود بکشد.

برخی از طرفداران شما می‌گویند ویل هاتنیگ خوب تا حدی ناهمانگ است. هر هنرمندی خودش موضوع اثرش هم هست. حالا هنر چنان در جامعه محظوظ شده که باید پیش از تماشای هر مثلاً تابلویی اول نام نقاش را بخوانید. امروزه هر نامی برای خودش باری دارد باندارد. با این مقدمه می‌خواهیم بگوییم می‌خواستیم یا سعی کردم در ویل هاتنیگ خوب و پیدا کردن فارستر فیلم احساسات گرایانه‌ای بسازم و به هنر عالمی پسند نهی بزنم، متنهای سلیمانی خودم.

برخی از فیلم‌های شما در گیشه موفق بوده، آیا نمی‌ترسید با این روش تماشاگر را از خود فراری دهید؟

خیلی از فیلم‌های آثاری قلمداد شدند که کسی به تماشای شان نخواهد رفت، ولی مورد استقبال قرار گرفت. از سوی دیگر فیلم‌هایی ساختم که قرار بود تماشاگر پسند باشند مثل ویل هاتنیگ خوب و پیدا کردن فارستر و البته هیچ کدام از آن‌ها اکشن نبودند. می‌دانید که اگر بخواهید همه را به تماشای فیلم‌تان جلب کنید - از بجهه‌های کوچک گرفته تا آدم‌های بزرگ - باید فیلم اکشن بسازید.

چه قدر به تماشاگران می‌اندیشید؟

فکر می‌کنم وقتی فیلم می‌سازید و به چیزی شک می‌کنید، معنی این این است فکر نمی‌کنید تماشاگر اثرتان را دوست دارد یا نه. از شر این چیزها در ذهنم خلاص شده‌ام... همیشه چیزی را می‌بینم که می‌فهمم، بدون آن که به تماشاگر خاصی فکر کنم. شما می‌توانید به اقسام مختلف تماشاگران بینندیشید، مثلاً تماشاگری که دوست شماست، کسی که خودم هرگز نتوانستم او را از مغز خارج کنم، اما نمی‌توانید به تماشاگری که نمی‌شناشید و مثلاً در او کلاه‌ها به تماشای فیلم شما می‌نشیند بینندیشید.

پارسازی روانی هیچکسی

از این که دائمًا مجبور می‌شوید از روانی دفاع کنید خسته نشده‌اید؟! خیر از آن دفاع هم می‌کنم. و آیا هنوز هم در مورد این بازسازی از شما

اصلی فیلمسازی آمریکا و فیلم‌های تماشاگر پسند مربوط می‌شد چه چیزی به شما آموخت؟

همیشه می‌خواستم بینم اگر آن نوع فیلم‌های را که در دهه ۱۹۷۰ می‌بینیم سازم، مثل مردم معمولی ساخته رابرт روفور، چگونه از آب درمی‌آیند. می‌خواستم بینم از عهده ساختن چنین فیلم‌هایی برمی‌برم یا خیر. شما کلیپ‌های موسیقی هم ساخته‌اید. تاثیر MTV بر فیلمسازان و تماشاگران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

MTV در بدو امر نوعی بازاریابی برای فروش محصولات کمپانی‌های صفحه‌فروشی و کاست‌فروشی بود. آن‌ها به ساختن ویدئو کلیپ پرداختند چرا که می‌خواستند جوان‌ها را به خرید بیشتر ترغیب کنند و موفق هم شدند. اما MTV در طول سال‌ها، اکنون بیش از دو دهه، نسلی از تماشاگران را بار آورده که شیوه‌ای بصری خالقین کلیپ‌ها را پذیرفتند. حالا هیچ‌کس از تماشای چیزی حیرت نمی‌کند. مثلاً این که فیلم ۳۵ میلی‌متری و ۸۱ میلی‌متری را با صاویر ویدئویی ترکیب کنید. یله MTV سلیمانه بصری تماشاگران را ارتقا بخشید و همه به تجربه بیشتر خوش‌گفتند.

وقایع هاتنیگ خوب

چگونه در گیر ویل هاتنیگ خوب شدید؟ با یکی از دوستانم که با هم امکنس کار می‌کرد ناهار می‌خوردم. او به فیلم‌نامه‌ای نوشته بین افک و مت دیمون اشاره کرد. پیش‌تر بن و مت را پیش از شهرت‌شان دورانی که در تلاش یافتن نقش بودند، می‌شناختم. آن‌ها فیلم‌نامه را به مبلغ سیصد هزار دلار از آن دو خریدند. این خبر مهمی بود، چرا که خیلی‌ها در هالیوود سعی می‌کنند فیلم‌نامه‌شان را بفروشند و ناموفق می‌مانند و ما از دو جوان بازیگر فیلم‌نامه‌ای خریده بودیم.

چه نکته‌ای در آن توجه‌شان را جلب کرد؟ توازن قصه. اماده فیلم‌نامه‌ها بیشتر به احساس جاری در قصه‌ها توجه می‌کنم. مثلاً در کابوی دراگ استور صحنه‌های نامتعارضی داشتم. فیلم در مورد جوانان و مواد مخدور دهه ۱۹۷۰ بود، با گفت‌وگوهای عجیب و شخصیت‌هایی که معمولی نبودند. امامی دانست همه این‌ها در جایی که تماشاگر بپرسد: «خوب باشد، ولی به کدام سو می‌رویم؟» عادی می‌شود. اگر قسمه‌ندانش باشید یا ندانید به کدام سو بروید مثل این است سوار

آن طرف‌تر. اگر همین حالا به صندوق پست جلوی خانه‌مان سری بزنم، می‌توانیم فیلم بسیار فوق العاده‌ای بر اساس آن‌چه در نامه‌ها بپیدا می‌کیم سازم.

فکر من کنید طی سال‌ها به عنوان فیلمساز چه نکته‌ای را بیش از هر چیز دیگری آموختید؟ سوال خوبی است، امامی دانم. فکر می‌کنم هنوز در حال آموختن هستم. فیلمسازی یعنی روند دائمی آموختن، نمی‌دانم نقطه‌پایانی دارد یا خیر تا بگویم چه چیزی را بیش از سایر موارد آموخته‌ایم. خب، آن بخش از کارهای تان که به جریان

سوال می کنند؟
بله خیلی ها.

انتظار این قدر واکنش منفی را نسبت به این
فیلم داشتید؟
فکر می کنم بله. وقتی در مورد این فیلم با ذهنی القمن
حرف زدم، بلا فاصله گفت متنقدها نکه تکات می کنند.
و حق داشت ...

بله حق داشت و نمی دانم کاملاً با او موافق بودم یا نه.
ولی مثل این است که می خواهید درتظاهرات شرکت
کنید و کسی به شما بگوید درتظاهرات شرکت نکن
چون پلیس خدمت می رسد. ولی به تظاهرات
می روید، چرا که فکر می کنید در حال انجام کار اصیل
و نجیبname ای هستید. و البته به شما حمله می کنند و

خود را تغییر بدھند و دوباره به ساختن آن بپردازند.
بازسازی ها معمولاً هم جواب نمی دهد. با این وصف
می خواستم روانی را بسازم.

بنابراین نمی خواستید روانی را به روز کنید یا
آن را بالگوی آثار سینمایی و حشت این دوران
بازاید؟

خبر، آثار اصلی حال و هوایی دارند که به روزگردشان
منجر به از بین رفتن آن حال و هوایی شود. وقتی در مورد
بازسازی روانی حرف زدیم، گفتم هیچ چیز آن را جز
رنگی کردن تصویر و به روزگردشان بازیگران تغییر
نمی دهیم. آن زمان استودیو علاقه ای به طرح من نشان
نداد، کاری بود که قیلاً شده بود و من هم فیلمسازی
تلیمداد نمی شدم که فیلم هایم پولساز باشد. هر بار که به

خیلی ها به من گفتند دلیل حادثه مدرسه کلمباین بازی های ویدئویی بوده. بنابراین ب شروع به
بازی های کامپیوتري کردم. آن قدر «مهاجمین مقبره» بازی کردم که درگیرش شدم. بسیاری از
این بازی های ویدئویی به قوه تخیل نیاز دارند و برخی از آن ها اساساً روشن فکر انها هستند.

آسپ هم می بینید. فکر می کنم در روانی با یک اسطوره
رقابت کردم. آن هم با فیلمی که هر گز فراموش نشده.
عده ای شما را به دلیل بازسازی روانی هیچ چیزی که
نهیچکاک «روانی» خوانند.

بله می دانم.
اما احساس می کنم خیلی وقت بود که
می خواستید آن را بسازید. پس از توفيق
ویل هانتینگ خوب می توانستید هر فیلمی که
بخواهید بسازید ولی سراغ روانی رفید.

کاملاً درست است. ایده بازسازی روانی سال ۱۹۸۹ به
ذهن خطر کرد که پس از مدتی آن را کنار گذاشتم.
به هر حال گاه و بی گاه که نام آدم در روزنامه ها چاپ
می شود، استودیوها سراغ آدم می آیند و طرحی را
مطرح می کنند. برای مثال وقتی کابوی در آگ استور به

نمایش در آمد، جلسه ای در استودیوی یونیورسال
داشتم که مالک روانی به شمار می رود. در آن جلسه
مدیران استودیو به بازسازی برخی فیلم های قدیمی شان
که قصه های فوق العاده ای داشتند ابراز علاقه کردند.
عقیده کلی من این است استودیوها نباید فیلم اصلی

هر دو ماسیبل «Leos» را داریم، ولی من فاقد طنز
سیاه و خشونت بار او هستم.

جهتی

بدنظر می رسد جری و اکتشی علیه فیلم های
تجاری هالیوودی بود که شما پیش تر
ساخبتید، مثل ویل هانتینگ خوب و روانی.
خیر، به هیچ وجه، این فیلم و اکتشی علیه فیلمسازی
در قرن بیست بود و نزوماً به زندگی حرفا های من،
هالیوود یا چیز دیگری مربوط نمی شد.
علیه فیلمسازی در قرن بیست منظور تان
چیست؟ فرم یا ساختار؟
منظور شکل فیلمسازی در آمریکا است. در جری
سعی کردم به صورتی فیلم سازم که پیش تر نساخته
بودم. فیلم ارزان قیمتی بود که صحنه ها را جدا جدا
گرفتیم و بعد از آن ها فیلمی در آوردم. برخلاف
آن که صحنه ای را به بخش های مختلف تقسیم
می کنید و فیلم پرداری را انجام می دهید.

به نظر می رسد برخلاف جهت فیلمسازی
در آمریکا فیلم ساختید، نه برخلاف روند
کلی فیلمسازی.

می توان گفت برخلاف قالبی که دیوید وارک
گرفت آن را بنا نهاد و ترکیب حیرت انگیزی هم
داشت. یعنی استفاده از کلوزاب، نمای پشت سر،
نمای متوسط و دور و سرانجام ترکیب آن ها و
سرانجام روایت قصه خود. راستش فکر می کنم
شکل فیلمسازی تا حدی شبیه تولید محصولات
صنعتی در هر دوره است و زبان فیلم مثل خط تولید
کارخانه ها در ادوار مختلف عمل کرده.

چرا به ساختن چنین فیلمی ترغیب شدید؟
یک فیلم غیر قراردادی.

ساده است. پولی در دست داشتید و باید با مت
دیمون و کیسی افلک فیلمی می ساختیم.

قصه جری از کجا آمد؟

از خبری که می گفت دو مرد گم شده اند و یکی از
آن ها دیگری را کشته، ایده او لیه این بود، ولی سپس
قصه آدم هایی را که گم شده اند به آنها افزودیم و
سرانجام ذهنیت من در مورد گم شدن را هم به آن
اضافه کردیم.

انتظار دارید تماشاگران جری چه چیزی را
تجربه کنند؟

بسیگی به تماشاگر دارد، ولی هر تجربه ای به شما
نوعی انژری می دهد. مگر آن که طی تماشای فیلم
آن شفته شود که فکر می کنم امکانش هم وجود دارد.
اما اگر توانایی دوست داشتن آن را بیابید، منظورم با
کمی صبر و تحمل است، انژری زیادی به دست
می آورید.

ایا فیلم را ساختید تا به عنوان فیلمساز به
شما هم انژری دوباره ای بدهد؟
فیلمسازی همیشه به من انژری می دهد.

فیل

فیل از کجا آغاز شد؟
ایده فیلم به گذشته ها بازمی گردد. زمانی که حادثه
کلمباین رخ داد. ابتدامی خواست برنامه تلویزیونی
مفصلی در این زمینه بسازم. یک فیلم سنتی تر با

بشنود.
 آیا می خواستید تماشاگر از نظر احساسی با محصلان آن مدرسه در گیر شود؟
 نمی توانم بگویم نمی خواهم شما با شخصیت هادر گیر شویم. اما دام می خواهد با تمایش آنها در گیر شویم. مثل فیلم های فردیک و ایزمن مستندساز که می نشست و اجازه می داد هر حادثه ای می خواهد اتفاق بیفتد. ما می توانستیم روابط روان شناسانه سنتی تری را دنبال کنیم.
 آیا تصویری از چراخی حادثه کلمبین داشتید؟
 بهله، ولی آن را در فیلم عرضه نکردم. می خواستم به جای دیگته کردن یک پاسخ به تأثیر شاعرانه ای بر سرم. می خواستم تصورات تماشاگر در گیر حادثه شود.
 به نظر می رسد بجهه های امروز در مقایسه با

در دهه ۱۹۶۰ به اورسن ولز علاقه داشتم. در مورد هیچ کاک اطلاعاتم زیاد بود، ولی تا بعداً که به مدرسه سینمایی رفتم، طرفدارش نشدم.

که بیست سال پیش به مدرسه می رفتیم مشکلات عدیده بیشتری دارند، چرا؟
 تعداد آنها بیشتر شده، تعداد مدارس هم بیشتر شده. در دهه ۱۹۶۰ که به دیرستان می رفتیم، نوع مشکلات مختلف بود. وقتی چند تن از هم کلاسی هایم به واشنگتن رفتند تا در تظاهرات شرکت کنند، من فقط شانزده سال داشتم و می خوبکوب شدم. ترسیده بودم و همراه آن ها ترقم. اما حالا در برنامه های اخبار می بینید پاییں جوان شانزده ساله ای را که در تظاهرات شرکت کرده به رگبار بسته و می کشد. این ترسناکتر است. این که بینندگانه قانون در اخبار داشت آموری را با اسلحه می کشد.
 آیا فکر نمی کنید فقدان معلمین حساس بخشی از مشکل ما باشد؟ این که بدراستی مدل خوب و مناسبی برای معروفی به بچه ها نداریم. به یقیناً چنین است.

پس از فیلم چه برنامه ای دارید؟
 جلو بروم. احتمالاً فیلمی در روسیه خواهم ساخت. امیدوارم ماه زونیه که روس هاروزی بیست ساعت آفتاب دارند آن جایاشم. ▶

با جری یک فیلم بسیار ارزان قیمت ساختم و همه می دانستیم فرار نیست پولی بازگردد. ولی مستنه این است اثربان را آن چنان که می اندیشید می سازید و نمی توانید چندان به جلب توجه همه مخاطبین فکر کنید.
 آیا سر صحنه از مونیور ویدئویی برای کنترل آن چه فیلم برداری می شود استفاده می کنید؟
 با این پذیده تا جایی که توanstه ام جنگیدم، مدیر فیلم برداری مان می خواست منیتور کوچکی را سر صحنه بیاورد تا سایر اعضا گروه بینته دوربین چه چیزی را ثبت کرده. شاید کسی که بوم میکروfon را گرفته به چنین چیزی نیاز داشته باشد تا جای بوم خود را در قاب تصحیح کند. اما به عنوان کارگردان در برابر این منصر مقاومت کردام هر چند که وقتی سر صحنه می آید نمی توانید به آن نگاه نکنید. امنی خواهم الوده آن شوم و بلا فاصله سر صحنه همه چیز را زیر سوال ببرم.

چه فیلم سازانی بر شما تأثیر گذاشته اند؟
 فکر می کنم شانتال اکرم می بازد. اثری که بتوان آن را هر روز تغییر داد. فیلم برداری را بالنزهت میلی متری مثل پرتفال کوکی کوپریک شروع کردیم، ولی به نتیجه نرسیدم. تصاویر ما عوجاً جا داشتند. بنابراین شخصیت ها را در نماهای بلند و دور دنبال کردیم که آن را دوست داشتم. بدین آن که بدانم چرا.

مرا جمعه صریح به بجهه های در گیر حادثه. این که مشکلات شان را مطرح کنیم. لس آنجلس را برای یافتن تجهیزات کننده زیر با گذاشت، ولی کسی حاضر نشد روی چنین اثری سرمایه گذاری کند. آن روزها طرح خشونت در فیلم ها تحریم شده بود. رسانجام کالین کلندر گفت می توانیم با سرمایه HBO فیلم را باسازیم.

آیا فیلم را برای تلویزیون ساختید؟
 خیر. وقتی فیلم را می ساختم به تماشاگران HBO با مجموعه های تلویزیونی فکر نمی کردم. با غافل به عنوان یک فیلم سینمایی برخورد کردم، نه یک اثر تلویزیونی. اما این روزهای فیلم هارا با قاب یک به سی و سه یا گلگوهای اثار شانزده میلی متری نمی گیرند و همین امر ما را هیجان زده تر کرد.

چه روشی را بی گرفتید؟
 تصمیم گرفتیم روش فیلم جوی را دنبال کنم. یعنی اثری بدون فیلم نامه با جزئیات فراوان. اثری که بتوان آن را هر روز تغییر داد. فیلم برداری را بالنزهت میلی متری مثل پرتفال کوکی کوپریک شروع کردیم، ولی به نتیجه نرسیدم. تصاویر ما عوجاً جا داشتند. بنابراین شخصیت ها را در نماهای بلند و دور دنبال کردیم که آن را دوست داشتم. بدین آن که بدانم چرا.

صحنه مورد علاقه قاتم کدام است؟
 جایی که از پشت سر لکس را که پیانو نوازد، نشان می دهم. اول می خواستیم یک نوازنده موسیقی جاز را به کار بگیریم تا قطعه آن صحنه را بنوازد. اما او اسطع فیلم برداری لکس در کافه ترا پاشت پیانو نشست و شروع به نواختن کرد. از همان قطعه در فیلم استفاده کردیم.

ایا همه گفت و گو بداهه بودند؟
 بله، همه جمله ها، همه واژه ها. می توانم مثال خوبی برای تان بزنم. جایی است که دخترها [لینکولن] جرج، جور دان تیلور و بریتانی مانتبین [سر ناهار حرف] می زندند و بسیار فوق العاده ووح فیلم را حفظ کردند. یکی از آن ها دوست جدید دو غرفه دیگر است و از آن ها می پرسد: «آیا شما بحث هم می کنید؟» و آن دو با سخن می دهند: «بله» و آن ها ادامه می دهد: «مثلاً در مورد چی بحث می کنید؟» و آن ها بلا فاصله جواب می دهند: «در مورد دوستان تو!» می خواهم بگویم در گفت و گوها حال و هوای روابط جوان های یک مدرسه را کاملاً احساس می کید.

آیا فیلم نامه ای در اختیار داشتید که از آن تخطی کنید؟

ترکیب کلی از صحنه ها و روابط داشتم و مواردی مثل کلیت گفت و گوها را. اما دقت کنید هر کس در فیلم شخصیت نزدیک به خودش را بایزی می کند. بنابراین با بهداش پردازی حداکثر بهره را از آنها بردیم.

به نظر می رسد با جری و فیل می خواهد مسئولیتی را در باب فیلم های Verite به عهده بگیرید. آیا ساختن این فیلم ها را به آثاری که شیوه رواحی سنتی دارند، ترجیح می دیدی؟

در حال حاضر به مکائشفه در این زمینه پرداخته ام. با سخن مثبت است. احساس می کنم به سوی مسیری که غریب است کشیده می شوم، ترجیح می دهم به قلمرویی متفاوت با آن چه استاندارد فیلم سازی خوانده می شود یا بگذارم.

برای تان چه مفهومی دارد از این که خیلی ها به تمایشی فیلم تان نروند؟