

مورفولوژی سینمای مستند ایران

ششمین کنگره علم انسانی و مطالعات فرهنگی
برگزاری شعبه علوم انسانی

علی ارکیان

این فیلم‌ها فقط به موضوعی خاص و یا جنبه مضمونی واحدی متمرکز نشده باشند، بلکه مضمون‌های متعددی را مورد بررسی و بحث قرار داده باشند. در این پژوهش سعی شده است که اگر فیلم مستندی دارای شرایط فوق است در آن گروه و دسته‌بندی مورد بررسی قرار گیرد که وجه غالب موضوعی آن فیلم خاص حکم می‌کند. برای مثال، فیلم‌های مستند موج و مرجان و خارا (۱۳۴۱-۱۳۳۷)، طرح چم (۱۳۴۱)، طرح گناوه (۱۳۶۸-۱۳۶۴)، گاز، آتش، باد (۱۳۵۶-۱۳۵۴)، هم در گروه مستند صنعتی (صنعت به‌طور عام) می‌توانست مورد بحث واقع شود و هم در گروه فیلم‌های مستند با موضوع نفت (اصطلاحاً مستند نفتی)، اما به دلیل این‌که صنعت نفت و شرکت ملی نفت ایران تهیه‌کننده بسیاری از این قبیل فیلم‌های مستند بوده است و اساساً موضوع نفت در بسیاری از فیلم‌های مطرح سینمای مستند وجود دارد و حتی شرکت ملی نفت ایران تأثیر بسیار زیادی در جریان مستندسازی در ایران داشته است، ترجیح داده شد که بخشی جداگانه با عنوان «سینمای مستند و صنعت نفت ایران» در این پژوهش گنجانده شود و در موارد دیگر، مضمون‌هایی که در فیلم‌های تپه‌های مارلیک (۱۳۴۲)، تپه‌های قیطریه (۱۳۴۸)، جواهرات سلطنتی (۱۳۴۴) مطرح می‌شود ممکن است به موضوعاتی همچون هنرشناسی ایران، باستان‌شناسی ایران و میراث‌های فرهنگی نیز قابل گسترش باشند، اما همه آن‌ها در مجموع در یک گروه‌بندی کلی، تحت عنوان «سینمای مستند و فرهنگ و تمدن ایران» مورد بحث قرار گرفته‌اند. به عبارت دیگر، به دلیل ویژگی بحث‌های شکل‌شناسی، موضوع یا مضمون فیلم‌ها در درجه اول اهمیت قرار نگرفته و موضوع مشترک در این پژوهش، یا وجه موضوعی غالب و حتی مشابه در فیلم‌ها، صرفاً عامل

مستندسازان ایرانی مسائل و مفاهیم زیبایی‌شناسی و هنری فیلم مستند در ایران را تقریباً در سال‌های پایانی دهه سی (۱۳۳۰) در فیلم‌ها عملأً جدی گرفتند و تعدادی فیلم معتبر از لحاظ هنر مستندسازی در اواخر سال‌های ۱۳۴۰-۱۳۳۷ و به‌تبع آن، در دهه چهل ساخته شدند. در این پژوهش مبنا را بر فیلم‌های مستندی گذاشته‌ایم که در آن سال‌ها و پس از آن تا به امروز ساخته شده‌اند و از یک یا چند وجه هنری معتبر و مطرح در سینمای مستند ایران برخوردارند. به این ترتیب، ممکن است که تعدادی از فیلم‌های مستند در تاریخ سینمای ایران وجود داشته باشند که به دلیل فقدان توانایی در بیان سینمایی و ضعف در شکل‌پردازی یا داشتن جنبه تبلیغی - گزارشی صرف، از فهرست فیلم‌های موربد بحث حذف شده باشند. روش انجام این پژوهش بر مبنای گروه‌بندی و دسته‌بندی فیلم‌های مستند تاریخ سینمای ایران بر اساس موضوع مشترک یا واحد و یا مشابه است که در این حالت، قدیم‌ترین تا جدیدترین نمونه‌های قابل طرح و دسترسی، بر اساس ترتیب زمان تولید و نمایش، مورد بررسی و بحث از دیدگاه شکل‌شناسی قرار می‌گیرند. لذا ممکن است تعدادی از

یا بیانه‌ای برای دسته‌بندی آن‌ها بوده است.

در برخی از موضوع‌ها (یا گروه‌ها) تعداد بسیار اندکی فیلم و یا شاید یک فیلم شاخص و مطرح ساخته شده است. مثلاً در مورد بیماری و بیماران، به طور کل، واقعاً یک فیلم مستند خبری و مطرح از لحاظ هنری وجود دارد که آن هم خانه سیاه است نام دارد.

نکته مهم دیگر اینکه ممکن است در یک گروه نیز تعداد زیادی فیلم با شکل و ساختار مشابه ساخته شده باشد که در این صورت یکی از بهترین و مطرح ترین آن‌ها برای نمونه تجزیه و تحلیل شکل‌شناسانه شده است. از طرف دیگر، بعضی از فیلم‌هایی که در محدوده موضوعی مشخصی قرار نمی‌گیرند ولی به لحاظ شکل و ساختار نمونه قابل توجه و متفاوتی هستند، به طور جداگانه و انفرادی تحلیلاً شده‌اند.

عمده تمرکز این پژوهش متوجه فیلم‌های مستندی است که در قطعه ۱۶ میلی‌متری و یا ۳۵ میلی‌متری ساخته شده‌اند و از آنجا که فیلم‌های مستندی که در قطعه‌های ویدئویی ساخته شده‌اند، تاکنون در منبع و مرجع واحدی گردآوری نشده‌اند و به طور بسیار پراکنده و به میزان زیاد در سازمان‌ها و نهادها تولید و یا در بایگانی جشنواره‌های مختلف نگهداری شده و یا به صورت موردنی به نمایش درآمده‌اند و دسترسی به آن‌ها عملاً ناممکن بوده است، بهندرت در این پژوهش آورده شده‌اند و فقط چند نمونه خیلی مطرح و قابل بحث یا متفاوت و در عین حال جدید وجود دارد که در جای خود بررسی شده‌اند.

بعضی از انواع فیلم مستند (از لحاظ موضوعی) فقط در سالیان گذشته و بنا به ضرورت یا برای مناسبتهایی ساخته شده‌اند و طی سال‌های اخیر (دهه ۱۳۷۰) ساخت این گونه فیلم‌ها ادامه پیدا نکرده است و یا حداقل در

فیلم‌های مستند تاریخ سینمای ایران را برای بررسی
شکل شناسانه می‌توان به دوازده گروه تقسیم کرد از
جمله: ۱. فیلم‌های مستند متمرکز بر نفت. ۲. فیلم‌های
مستند و فرهنگ و تمدن ایران. ۳. فیلم مستند و ورزش
۴. فیلم مستند و مقولات اجتماعی. ۵. فیلم مستند
درباره مشاغل. ۶. فیلم مستند درباره مردم‌شناسی. ۷.
فیلم مستند درباره صنعت. ۸. فیلم مستند درباره
معماری. ۹. فیلم مستند درباره انقلاب و جنگ. ۱۰.
فیلم مستند درباره گیاهان. ۱۱. فیلم مستند درباره
کشاورزی. ۱۲. فیلم مستند خاص

طول سال‌های دهه شصت آخرین نمونه‌های آن‌ها ساخته شده‌اند (نظیر فیلم‌های مستند درباره جنگ تحمیلی که بعد از خاتمه جنگ، تولید آن‌ها کم یا متوقف شده است). به این ترتیب، آخرین نمونه‌های مورد بحث مربوط به ۱۰ تا ۱۵ سال قبل اند.

انتخاب نمونه فیلم‌ها با توجه به ویژگی‌های شکلی یا بیانی متفاوت آن‌ها بوده است و ممکن است از لحاظ تاریخ سینمای مستند کمی مهجور و یا حتی ناآشنا به نظر آیند و به همین دلیل، شاید یکی از ویژگی‌های این پژوهش کشف و معرفی این گونه فیلم‌های ارزشمند باشد.

با توجه به مواردی که ذکر شد، فیلم‌های مستند تاریخ سینمای ایران (بر اساس تقسیم‌بندی مشترک موضوعی) برای بررسی شکل‌شناسانه در این مقاله به دوازده گروه زیر تقسیم شده‌اند:

- کامران شیردل
- اون شب که بارون اوmd (حماسه روستازاده گرگانی) (۱۳۴۶-۱۳۴۷) ساخته کامران شیردل
 - پ مثل پلیکان (۱۳۴۹) ساخته پرویز کیمیاوی
 - مریه گمشده (۱۳۵۰-۱۳۶۲) ساخته خسرو سینایی
 - کودک و استثمار (۱۳۵۸-۱۳۶۱) ساخته محمد رضا اصلانی
 - کوره پزخانه (۱۳۶۰) ساخته محمد رضا مقدسیان
 - اجاره نشینی (۱۳۶۱) ساخته ابراهیم مختاری

۶. فیلم مستند درباره مشاغل و حرفه‌ها که شامل موارد زیر است:
- آواني که عتیقه می‌شود (۱۳۴۶) ساخته خسرو سینایی
 - آرایشگاه آفتاب (۱۳۴۶)، نان خورهای پیسوادی (۱۳۴۶)، زن‌ها و حرفه‌ها (۱۳۴۶) ساخته ناصر تقوا
 - خاکیار (۱۳۵۸) ساخته ابراهیم مختاری
 - شب (۱۳۶۰) ساخته کیومرث درمبخش
 - خیاب (۱۳۶۵-۱۳۶۶) ساخته محمد رضا مقدسیان

۷. فیلم‌های مستند مردم‌شناسی که شامل موارد زیر است:
- مشک و بلوط (۱۳۴۶) هر دو فیلم ساخته نادر افشار نادری
 - باد جن (۱۳۴۸)، اربعین (۱۳۴۹)، مشهد قالی (۱۳۵۰) ساخته ناصر تقوا
 - یا ضامن آهو (۱۳۴۹) ساخته پرویز کیمیاوی
 - ایران سرزمین ادیان (۱۳۵۰) ساخته منوچهر طیاب
 - بلوط (۱۳۵۲) ساخته غلامحسین طاهری دوست
 - مطروب عشق (۱۳۵۴-۱۳۵۶) ساخته منوچهر طبری
 - نخل عزا (۱۳۶۸) ساخته احمد ضابطی جهرمی

۱. فیلم‌های مستند مرکز بر موضوع نفت و صنعت نفت ایران که به طور کلی شامل موارد زیر است:
- موج و مرجان و خارا (۱۳۴۱-۱۳۴۷) ساخته ابراهیم گلستان و آلن پندری
 - طرح چم (۱۳۴۱) ساخته منوچهر طیاب، منوچهر انور، جلال مقدم
 - گاز، آتش، باد (۱۳۶۵) ساخته کامران شیردل
 - طرح گناوه (۱۳۶۴-۱۳۶۸) ساخته کامران شیردل

۲. فیلم مستند و فرهنگ و تمدن ایران که شامل موارد زیر است:
- تخت جمشید (۱۳۳۹-۱۳۳۸) ساخته فریدون رهنما
 - پله‌های مارلیک (۱۳۴۲) ساخته ابراهیم گلستان
 - گنجینه‌های گوهر (جواهرات سلطنتی) (۱۳۴۴) ساخته ابراهیم گلستان
 - جام حسنلو (۱۳۴۶) ساخته محمد رضا اصلانی
 - پله‌های قیطریه (۱۳۴۸) ساخته پرویز کیمیاوی

۳. خانه سیاه است (۱۳۴۱) ساخته فروغ فرخزاد

۴. فیلم مستند و ورزش که شامل موارد زیر است:
- گود مقدس (۱۳۴۳) ساخته هژیر داریوش
 - سردی آهن (۱۳۴۹) ساخته خسرو سینایی
 - قهرمانی (۱۳۷۷) ساخته احمد ضابطی جهرمی

۵. فیلم مستند و مقولات اجتماعی که شامل موارد زیر است:

- تریلوژی اسارت در ندامتگاه (۱۳۴۴-۱۳۴۵)، تهران
- پاییخت ایران است (۱۳۴۵)، قلعه (۱۳۴۴-۱۳۵۹) ساخته فصلنامه سینمایی فلکی

شامل موارد زیر است:

- نان بلوچی (۱۳۶۰-۱۳۵۹) ساخته ابراهیم مختاری
- آب و آبیاری مستنی در ایران (مجموعه چهار قسمتی) (۱۳۶۵) ساخته محمد رضا مقدسیان
- سرود دشت نیمور (۱۳۶۶) ساخته محمد رضا مقدسیان

۱۲. فیلم مستند و جنگ تحمیلی که شامل موارد زیر است:
- فیلم‌های مستند خبری - گزارشی درباره جنگ تحمیلی
 - فیلم‌های مستند گردآوری - آرشیوی درباره جنگ تحمیلی

شكل‌شناسی در علوم و هنرها

شكل‌شناسی یا ریخت‌شناسی یا مورفولوژی^۱ از مصطلحات علم‌الحیات است و بنا به مندرجات دایرة‌المعارف‌ها، علمی است که از ساختمان و شکل ظاهری موجودات زنده (اعم از گیاهی و حیوانی) و غیرزنده (معدنی‌ها) بحث می‌کند و به طور کلی، تحقیق در اشکال ظاهری موجودات است. بر این بنیاد، مورفولوژی را به سه شاخه تقسیم کرده‌اند:^۲

۱. مورفولوژی حیوانی^۳
۲. مورفولوژی معدنی^۴
۳. مورفولوژی گیاهی^۵

همچنین از مورفولوژی به مثابه شاخه‌ای از زیست‌شناسی که اشکال جانوران، گیاهان و کانی‌ها را مورد بحث قرار می‌دهد یاد کرده‌اند. همچنین اصطلاح مورفونومی^۶ را هم معنای مورفولوژی دانسته و از آن به علم اشکال موجودات، اعم از جانوران، گیاهان و بلورها، تعبیر

(قسمت هفتم مجموعه مستند چتو سبز- نخل جهrom)

- بره‌ها در برف به دنیا می‌آیند (۱۳۶۷) ساخته فرهاد مهرانفر
- تاراز (۱۳۶۸) ساخته فرهاد و رهرام
- پیر شالیار (۱۳۷۵) ساخته فرهاد و رهرام

۸. فیلم مستند درباره گیاهان که شامل موارد زیر است:
- نخل (۱۳۴۹) ساخته ناصر تقوای
 - چتو سبز (نخل جهrom) (قسمت اول: «نخل، درخت زندگی»)
 - زعفران (۱۳۶۹) ساخته ابراهیم مختاری
 - پیش (۱۳۷۶) ساخته ناصر تقوای

۹. فیلم مستند و معماری ایران که شامل موارد زیر است:
- چهلستون، عالی قاپو، هشت بهشت، مسجد شیخ لطف‌الله (۱۳۴۹-۱۳۵۱) ساخته منوچهر طیاب
 - مسجد جامع اصفهان (۱۳۵۲) ساخته منوچهر طیاب
 - مجموعه معماری اسلامی ایران (دوره‌های سلجوقی، ایلخانیان، تیموری و صفوی) (۱۳۵۲) ساخته منوچهر طیاب
 - مسجد تاریخانه دامغان و مسجد جامع فهرج (۱۳۵۴) ساخته محمد رضا اصلانی

۱۰. فیلم مستند و صنعت ایران که شامل موارد زیر است:
- پیکان (۱۳۵۰) ساخته کامران شیردل
 - آخرین حلقة زنجیر (۱۳۷۰) ساخته حسرو سینایی
 - فولاد مبارک (۱۳۷۴-۱۳۷۶) ساخته کامران شیردل
 - دل جهان (۱۳۷۵) ساخته محمد رضا اصلانی

۱۱. فیلم‌های مستند در مورد کشاورزی و آبیاری ایران که

نحوه بیان اثر هنری را کشف کنیم. زیرا تنها از طریق بررسی شکل‌شناسانه است که می‌توانیم گونه‌ها و سبک‌ها و روش‌های مختلف بیان را در هر رشته خاص هنری از هم جدا کنیم و تشخیص دهیم. مورفوژی در زمینه هنر، در حقیقت، بررسی و مطالعه دقیقی در مورد شکل و ساختار و نحوه بیان و مختصات سبکی هنرمندان است که منجر به پیدایش گونه‌ای متفاوت و جدا از همه شکل‌های بیان در هر رشته هنری خاص می‌شود.

در اینجا ناگزیریم به طور مختصر تعاریفی از واژه شکل ارائه دهیم و مفاهیم ساختار و سبک را به طور کلی در انواع مختلف هنرها بیان کنیم و در مورد اهمیت پرداختن به شکل و بررسی آن، حتی از لحاظ تاریخی، صحبت کنیم و آن‌گاه به نحوه بهره‌گیری از شکل‌شناسی در هر رشته هنری پردازیم.

شکل: نحوه بیان نیازها، عواطف، احساسات، ادراک و دریافت‌های انسانی در طول تاریخ تجلی‌های خاصی یافته است که به تجسم و مادی‌کردن یا ملموس‌ساختن آن شکل می‌گویند. برای دست‌یافتن به مفهوم و تمایلات و احساسات انسان باید این خواسته‌هادر مواد و چهارچوبی محدود و مجسم شوند تا بتوانیم آن‌ها را به شکلی منطقی و علمی مورد بررسی قرار دهیم.

طی تاریخ، احساسات انسان به شکل‌های مختلف تجلی کرده و در عرصه‌های گوناگون نمودهای ویژه‌ای برداشته اما در تاریخ هنر جایگاه و محل خاصی را دارا بوده است. این اشکال مختلف مثل گرایش به نثر یا شعر در ادبیات، نقاشی، معماری، پیکره‌سازی، موسیقی، تئاتر و امروزه سینما را اشکال مختلف هنر یا هنرهای هفتگانه می‌دانیم.

هر اثر هنری متعلق به یکی از اشکال هفتگانه هنر برای

کرده‌اند. اصطلاح «مورفوژی» این گونه نیز تعریف شده است:

علم مطالعه اندازه، شکل و ساختمان گیاهان، حیوانات و میکروگانیسم‌ها و بررسی رابطه بین اندام‌های داخلی آن‌ها^۱. همچنین، علاوه بر تعاریف فوق، این نکته را هم می‌توان افزود که این علم مطالعه تکامل تاریخی شکل هر میکروگانیسم به مثابه یک کل و همچنین اعضاء جداگانه آن را دربرمی‌گیرد و تفاوت‌ها و شباهت‌های موجود بین اشکال مختلف یک گیاه یا جانور را نیز بررسی می‌کند.

دانشمندان این رشته از روش‌های طبقه‌بندی گیاهان و جانوران استفاده می‌کنند تا آن‌ها را در گروه‌های مشابهی قرار دهند. یکی از این روش‌ها برای طبقه‌بندی، تجزیه بدن گیاهان و جانوران بر اساس تقارن و مشابهات‌های آن‌هاست.^۲

در علم گیاه‌شناسی اصطلاح شکل‌شناسی یعنی بررسی و شناخت اجرای تشکیل دهنده گیاه و ارتباط آن‌ها با یکدیگر و با کل گیاه و به عبارت دیگر، شکل‌شناسی در این جا به معنی شناخت کل و اجزای ساختمان گیاه است.^۳

شکل‌شناسی در هنرها

در مباحث مربوط به شکل‌شناسی در هنرها (ادبیات، نقاشی، معماری، موسیقی، نمایش، سینما) همواره ارائه معیار و تعریف مفاهیم نزدیک به هم، مانند شکل، "ساختار،" سبک و قالب، اجتناب ناپذیر می‌نماید. برای این‌که بهتر بتوانیم مفهوم و کاربرد شکل‌شناسی در هنرها را بیان کنیم باید فشرده‌ای از مفهوم و تعریفی از شکل را در هر کدام از هنرها ارائه دهیم و آن‌گاه از طریق شناخت شکل کوچک‌ترین جزء یا ساده‌ترین واحدهای ساختاری،

خود دارای طرحی منحصر به فرد است که بر اثر انتخاب عوامل و تنظیم آنها به دست هنرمند فراهم شده که برای درک این طرح باید نسبت هر جزء و رابطه آن را با جزء دیگر و نسبت هر جزء را به مجموع یا کل آن بررسی کنیم که این روش راتجزیه و تحلیل گویند. همان‌طور که هنرمند اجزاء اثر هنری خویش را در نظامی خاصی و در سازمانی معین جای می‌دهد، مجبور است از طرح خاصی نیز تعیت کند. یک شاعر یا موسیقی‌دان مواد خام هنر خویش را با فاصله‌های زمانی منظم می‌سازد تا تأثیری شنیداری از آن برگیرد. طرح چیزی است مانند نقشه‌ای که معمار ساختمان ترسیم می‌کند تا به وسیله آن اساس و کل ساختمان را در نظر آورد. همان‌طور که در موسیقی مدام که یک‌صدا در ردیف اصوات دیگر در ملودی "قرار نگیرد و تا وقتی که یک آکورد^۱ به آکوردهای دیگر نپیوندد، قادر مفهوم موسیقائی است، تم‌ها^۲ و موتیف‌ها^۳ نیز مفهوم خویش را تنها در رابطه «سازمان یافته» با تمام عوامل دیگر قطعه ظاهر می‌سازد.

از این دیدگاه شکل یا فرم عبارت است از ترکیب عناصری که مجموعه‌ای کامل و زنده را به وجود می‌آورد و عاملی است که هماهنگی میان عناصر و اجزاء را برقرار می‌سازد.

هنرمندی که با عرض و طول یعنی هنر دو بعدی مانند نقاشی، طراحی، کاشی‌کاری و نقش منسوجات سروکار دارد، بالطبع از خط، رنگ، بافت و سطوح هندسی بهره می‌گیرد. اگر هنرمندی است که با طول و عرض و ارتفاع، یعنی پیکره‌سازی، معمار، سفالگری و جز این‌ها، سروکار دارد بالطبع علاوه بر عناصر یاد شده از حجم نیز بهره خواهد گرفت. آنان که با هنرهای مانند موسیقی، ادبیات، رقص و تئاتر و سینما ارتباط دارند علاوه بر تمام عناصری که یاد

شکل فیلم مستند به دلیل رویکردی که این نوع فیلم همواره نسبت به واقعیت دارد و تأثیری که از واقعیت می‌پذیرد، همیشه وابسته بوده به وفاداری یا عدم وفاداری و یا تفسیر خلاقه‌ای که مستندسازان از واقعیت ارائه می‌دهند

شد از بعد زمان هم استفاده می‌کنند. عناصر مذکور ضمن این که در مجموع سازنده شکل هستند هر یک به تهابی نیز خواصی دارند.

ساختار یا ساختمان

در لغت به معنی اسکلت و استخوان‌بندی است و به طور کلی به شیوه سازماندهی و مجموع روابط عناصر و اجزاء سازنده یک اثر هنری با یکدیگر اطلاق می‌شود. در این زمینه، برای نمونه، غرض از ساختار ظاهري نمایش‌نامه، پرده‌ها و صحنه‌های آن و تعادل و توازن و همکاری میان پرده‌ها و صحنه‌ها با یکدیگر است. حال آنکه ساختار درونی نمایش‌نامه به حوادث و اعمال داستانی آن مربوط می‌شود، دسته‌ای از منتقدان (مانند پیروان مکتب نقدنوین^۴) ساختمان و قالب را یکی دانسته‌اند اما دسته‌های دیگر (مثل آر. اس. کرین،^۵ منتقد مکتب شیکاگو^۶) آن را به گونه‌ای مستقل مطرح کرده‌اند. بنابر نظریه کرین (که متاثر

خاموش شود، احتمالاً آزرده خاطر می‌شویم. اگر مجدوب خواندن رمانی شده باشیم و بعد کتاب‌مان را گم کیم احتمالاً همین احساس به ما دست می‌دهد. دلیلش این است که تجربه‌ما از آثار هنری مطابق الگوی مشخص و سازمان یافته است. ذهن مشتاق یافتن فرم است، بنابراین در اثر هنری، فرم اهمیت اساسی دارد. مطالعه ماهیت فرم هنری در قلمرو کار متخصصان زیبایی‌شناسی است و البته این حیطه‌ای بسیار وسیع و نسبتاً پیچیده است. به اقتضاء بحث، ابتدا بخشی از نظریات دیوید بوردول^{۱۵} را که در کتاب هنر فیلم در زمینه اهمیت فرم در سینما ذکر کرده است می‌آوریم. او معتقد است «فرم به مثابه نظام عمل می‌کند. فرم زیبایی‌شناسحتی؛ بیش از هر چیز، به ادراک‌کننده مربوط است، یعنی به انسانی که نمایشی را تماشا می‌کند، رمانی را می‌خواند، به قطعه‌ای موسیقی گوش می‌کند یا فیلمی را می‌بیند. ادراک در تمام مراحل زندگی نوعی فعالیت محسوب می‌شود. فرم نظامی کلی است که ما از روابط میان عناصر مختلف فیلم ادراک می‌کنیم. عده‌ای تصور می‌کنند که فرم مفهومی است متصاد با چیزی به نام محتوا. معنی اش این است که شعر یا موسیقی یا فیلم مثل کوزه است، شکل بیرونی است و محتوا چیزی است که می‌توان به آسانی داخل فنجان یا سطل خالی اش کرد. بنابراین فرض، فرم از چیزی که فرض شده محتوى آن است، کم‌اهمیت‌تر می‌شود. ما این فرض را قبول نداریم. اگر فرم نظامی کلی است که بیننده به فیلم نسبت می‌دهد، داخلی و خارجی در کار نیست. هر چیزی در داخل الگوی کلی کارکرده در نتیجه ما با خیلی از چیزهایی که مردم محتوا دارد. در موضع فیلم و مفاهیم نظری همه داخل نظام کلی اثر هنری می‌نمایند همچون عناصر فرمی برخورد می‌کنیم. از دید ما موضوع فیلم و مفاهیم نظری همه داخل نظام کلی اثر هنری جای می‌گیرند و می‌توانند توقعات خاصی را در ما به وجود

از نظریه ارسسطو است) قالب اثر ادبی تأثیر و یا نیروی عاطفی خاصی است که اثر برای برانگیختن آن پدید می‌آید و به منزله اصل شکل‌دهنده آن اثر است. این اصل شکل‌دهنده ساختار اثر، یعنی ترتیب، نظم، تأکید و شیوه کار با مواد و اجزاء تشکیل‌دهنده آن اثر را در عین حال که کنترل می‌کند چنان در یکدیگر می‌آمیزد که در نهایت کلیتی مؤثر و زیبا پدید می‌آید. به این ترتیب ساختار جزئی از قالب اثر به شمار می‌آید.

شكل‌شناسی در سینما

برای ورود به این بحث ابتدا باید تعریفی از مفهوم شکل در سینما ارائه دهیم. هرچند بحث در این زمینه خود می‌تواند موضوع رساله‌ای جداگانه باشد، اما به ناگزیر در این جا حتی به طور موجز و فشرده مفهوم کلی و عام شکل را بیان می‌کنیم.

۱. شکل: جلوه بیرونی و مرئی هر شیء است.^{۱۶}
۲. نظم کلی یا ساختمان، حالت قرارگرفتن اجزاء برای وجود آوردن کلیت، سبک یا شیوه ارائه است.^{۱۷}
۳. نوع خاصی از نظم یا ساختمان و حالت قرارگرفتن هر شیء است.

فیلم مجموعه‌ای از عناصر تصادفی نیست. اگر بود، تماشاگران اهمیت نمی‌دادند که شروع یا پایان فیلمی را از دست بدند و یا فیلم را پس و پیش تماشا کنند. وقتی در مورد کتابی می‌گوییم «نمی‌شود کتابش گذاشت» و قطعه موسیقی‌ای را مسحورکننده توصیف می‌کنیم، منظورمان این است که در آن الگویی^{۱۸} وجود دارد، یعنی نظامی درونی که بخش‌های مختلف آن را به هم مربوط می‌کند. این نظام مرتبطکننده را در وهله اول فرم می‌نامیم. اگر در حال گوش‌کردن ترانه‌ای در پخش صوت باشیم و دستگاه ناگهان

۱. کارکرد هر یک از عناصری که در فیلم وجود دارد در الگوی کلی چیست و انگیزه‌ها چگونه از این عناصر به وجود می‌آیند؟
۲. آیا عناصر موجود در الگوها تکرار می‌شوند؟ اگر می‌شوند، چگونه و در چه نقاطی؟ موتیف‌ها و جریانات هم‌زمان (موازی) تماشاگر را مجبور به مقایسه این عناصر می‌کنند؟
۳. این عناصر چقدر با یکدیگر تضاد دارند و با هم متفاوت هستند؟
۴. چه اصولی جهت توسعه و بسط فرم فیلم به کار گرفته شده است؟
۵. چگونه مقایسه شروع و پایان فیلم فرم کلی را به طور اختصاصی نمایان می‌کند؟
۶. وحدت تا چه اندازه در شکل کلی فیلم نمایان می‌شود؟
۷. آیا نبود وحدت آن را در شکل کلی فیلم در درجه دوم اهمیت قرار می‌دهد یا این‌که، به طور کلی، نبود وحدت غالب است؟

در مجموع، می‌توان گفت که شکل یک فیلم الگویی کلی است که از کنش متقابل بین ذهن تماشاگر و فیلم و فعل و افعال برخاسته از انتظاراتی که فیلم در ذهن تماشاگر ایجاد می‌کند و عکس‌العملی که تماشاگر از لحاظ ذهنی به فضاهای خالی موجود در فیلم نشان می‌دهد به وجود می‌آید. فرم فیلم تنها الگویی نیست که به طور مستقیم و یکراست از طریق سازنده و خود فیلم صرفاً به وجود آید، بلکه علاوه بر نحوه به کارگیری تمام روش‌ها و اصول بیانی هنر فیلم (استفاده یا عدم استفاده از تدوین، حرکت دوربین، زنگ، نور، کتراست، صدا، موسیقی، میزانس، بازیگری، ریتم و بقیه عوامل) و نحوه آرایش این عوامل، به

بیاورند یا استنباط خاصی را منجر شوند. ادراک‌کننده عناصر مختلف را به هم ربط می‌دهد و می‌گذارد با پویایی تمام بر هم تأثیر بگذاردند. در نتیجه، موضوع و مفاهیم نظری از آنچه ممکن است بیرون اثر باشند متفاوت می‌شود.^{۱۰}

از آنجا که فرم فیلم نظام یا مجموعه‌ای منسجم از عناصر مستقل و وابسته به هم است، باید اصولی وجود داشته باشد که به ایجاد رابطه میان بخش‌های مختلف کمک کند. در زمینه‌های دیگر، غیر از هنر، این اصول ممکن است مجموعه‌ای از قاعده‌ها باشد، اما در هنر اصول مطلقی در فرم وجود ندارد که همه هنرمندان موظف باشند آن را رعایت کنند. آثار هنری تولیدات فرهنگی هستند، در نتیجه بسیاری از اصول فرم هنری به عرف مربوط می‌شود. مثلاً فیلم‌هایی که از مجموعه مشخصی از اصول هنری پیروی می‌کنند فیلم وسترن خوانده می‌شوند. هنرمندان از الگوها و مجموعه عرف‌ها پیروی یا سرپیچی می‌کنند نه از قانون‌ها، اما هر اثر هنری می‌خواهد اصول فرمی خاص خود را در این عرف‌های اجتماعی ایقا کند. فرم‌های فیلم‌های مختلف ممکن است بسیار با هم متفاوت باشد اما می‌توانیم پنج عنصر کلی را در آثار هنری مشخص کنیم که تماشاگر می‌تواند آن‌ها را در نظام فرمی فیلم تشخیص دهد:^{۱۱}

الف) کارکرد^{۱۲}

ب) شباهت^{۱۳} و تکرار^{۱۴}

ج) اختلاف^{۱۵} و توع^{۱۶}

د) گسترش^{۱۷}

ه) وحدت، "عدم وحدت"^{۱۸}

به طور خلاصه، می‌توان برای رسیدن به فرم هر فیلم داستانی یا حتی مستند مجموعه‌ای سؤال طرح کرد که پاسخ‌گویی به این سؤالات فرم فیلم را مشخص می‌کند.^{۱۹}

یا روایتی کمتر وابسته است به دخالت و درگیری ذهن تماشاگر در الگوی فیلم و بیشتر وابسته است به میزان وفاداری و دخالت فیلم‌ساز در نحوه «ارائه و تفسیر واقعیت» که این میزان شدت وفاداری حتی سبک مستندسازی را به وجود می‌آورد. بنابراین، شکل‌شناسی سینمای مستند در واقع شکل‌شناسی و معرفی و پرداخت واقعیت است از طریق کیفیت یا چگونگی ارائه آن با استفاده از شیوه‌های بیانی برگزیده مستندساز، لذا برای رسیدن به کیفیت ارائه یا چگونگی بیان واقعیت باید به تجزیه و تحلیل روش‌ها و الگوهای بیانی فیلم مستند پرداخت. این روش شامل ویژگی‌های تصویری یا بصری به کار رفته، مانند رنگ و نور، قاب‌بندی و زاویه دوربین، ترکیب‌بندی تصویر، حرکت دوربین، عمق میدان وضوح، فقدان عمق وضوح، نمای بلند^{۳۴} سافت‌فوکوس،^{۳۵} و شیوه‌های به کارگیری انواع اصوات (موسیقی، گفتارمن، افکت و دیالوگ) و سکوت و همچنین شامل تمام روش‌های بیان از طریق تدوین می‌شود، که از این جنبه‌ها، یعنی به کارگیری ابزارهای مختلف بیانی، تفاوتی بنیادی با فیلم داستانی ندارد، با این تفاوت که مستندساز پای‌بند به ارائه واقعیت است (محدوده خلاقیت سینمایی او محدودیتی ندارد و مرجع و یاملاک هنری و یا زیبایی‌شناسی او واقعیت و قلمرو واقعیت نیست).

کاربرد شکل‌شناسی در مطالعات مربوط به فیلم در حقیقت کندوکاوی است در ساختارهای بیانی یک فیلم و روش‌ها و شیوه‌هایی که کارگردان یا سازنده فیلم به وسیله آن پیام خود را منتقل کرده است و در مورد سینمای مستند، عبارت است از کندوکاو در عناصر ساختاری فیلم مستند و نحوه برخورد یاتلقی مستندساز نسبت به یک موضوع یا امری واقعی.

میزان انتظاراتی که در مخاطب ایجاد می‌کند و درجه شرکت‌پذیری و درگیری ذهنی تماشاگر در چیدن جزئیات الگوی فیلم و حتی نحوه به کارگیری ویژگی‌های سبکی نیز ارتباط پیدا می‌کند. همه این عوامل روی هم رفته فرم فیلم را می‌سازند.

شکل‌شناسی فیلم مستند

شکل فیلم مستند به دلیل رویکردی که این نوع فیلم همواره نسبت به واقعیت دارد و تأثیری که از واقعیت می‌پذیرد، همیشه وابسته بوده به میزان وفاداری و یا عدم وفاداری و یا «تفسیر خلاقه‌ای که مستندساز از واقعیت ارائه می‌دهد».^{۳۶}

شکل فیلم مستند با توجه به دوری و نزدیکی به اصل واقعیت، از طریق سبکی ظاهر می‌شود که مستندساز اختیار می‌کند. برای مثال، هنگامی که مستندساز بخواهد به میزان قابل توجهی اصل واقعیت را منتقل کند و به آن نزدیک شود، سعی می‌کند بدون هیچ گونه تحریفی به سوی فرم گزارشی خبری پیش رود. اما اگر این واقعیت تاریخی باشد و یا در زمان گذشته روی داده باشد، به آرشیو روی می‌آورد تا هنگامی که مستندساز بخواهد تفسیر و تعبیر شخصی خود را از واقعیت ارائه دهد، به شکل مستند توصیفی روی می‌آورد. شکل‌های دیگر فیلم مستند، مانند مستندبی واسطه یا مستقیم^{۳۷} و سینما - حقیقت^{۳۸} هم، درواقع، شکل‌هایی هستند که نقاط مختلفی از طیف دخالت مستندساز را در اصل واقعیت نشان می‌دهند. در مورد این دو شکل متفاوت سینمای مستند در صفحات آینده توضیحات بیشتری داده خواهد شد.

شکل فیلم در سینمای مستند نسبت به فیلم داستانی

این نوع بررسی، علاوه بر این که ما را قادر می‌سازد تا با دسته‌بندی به شناسایی گونه‌ها و حتی سبک‌ها نائل شویم، باعث می‌شود که پژوهشگر و نهایتاً مخاطب رابطه نزدیکتری با فیلم، مضمون و حتی پیام فیلم‌ساز (از طریق کشف و گسترش شکل‌ها) پیدا کند. به عبارت دیگر، تجزیه و تحلیلی که از طریق این رشته از مطالعات صورت می‌گیرد در واقع زواید و ارتباطات فرعی را کثار می‌گذارد و با کشف اجزای انواع ساختارها و عناصر اصلی شکل، واقعیت و پیام نهفته در کل فیلم را آشکار کرده، در معرض قضاوت قرار می‌دهد.

نکته دیگر این‌که، این رشته از مطالعات تئوریک در عرصه سینما همواره مسئله مقایسه در همانندی‌ها و یا تفاوت گونه‌ها یا ژانرهای سبک‌های مختلف هنر فیلم را نیز نسبت به یکدیگر و در مورد فیلم مستند نسبت به واقعیت مطرح می‌کند. به علاوه، نشان می‌دهد که چگونه شکل‌های مختلف می‌توانند برای انتقال پیام از فیلم‌ساز به تماشاگر در زمینه‌های متفاوت عمل کنند و مؤثر باشند. و نیز نشان می‌دهد که هر کدام از این شکل‌ها تا چه اندازه می‌توانند در نوع خود بهترین راه انتقال برای ایده یا اندیشه فیلم‌ساز محسوب شوند؟ نتیجه دیگری که از طریق این قبیل بررسی‌ها و مطالعات حاصل می‌شود، کشف و گسترش شکل‌های جدیدی است که می‌تواند با این رشته از مطالعات پی‌گیری و عرضه شود.

رویکرد فیلم مستند از همان ابتدا، به واقعیت و بازنگاری امور و پدیده‌های واقعی وجود داشت. وجه دوم وجه تعلیمی و آموزشی و قابلیت بالای اطلاع‌رسانی فیلم مستند است

سینمایی ویژه‌ای با اهداف مشخص که با مسائل انسان و رویدادهای واقعی تاریخ و جامعه سروکار دارد، چنان اعتباری یافت که در نقطه مقابل و در تعارض با صحنه‌های تصنیعی و شخصیت‌های خیالی فیلم‌های داستانی استودیویی قرار گرفت.

نخستین نشانه‌ها و ویژگی‌های فیلم مستند در اولین فیلم‌هایی که به نمایش درآمدند به چشم می‌خورد، فیلم‌هایی مانند ضبط یک عطسه (۱۸۹۴)^۳ ساخته دیکسون و کارگران از کارخانه خارج می‌شوند (۱۸۹۵) از برادران لومیر.

این فیلم‌ها برای مخاطب شیوه نوینی را ارائه می‌دادند و در مقایسه با سایر روش‌های ارتباط تصویری در سینما که تا آن زمان شناخته شده بود، واقعیت را با امانت بیشتری ضبط می‌کردند و به نمایش می‌گذاشتند. اگرچه طول زمانی نمایش آن‌ها فقط یک دقیقه یا کمی بیشتر بود اما رویدادهای واقعی را با چنان صحت و دقیقی نظری ثبت

ویژگی‌ها و توانایی‌های خاص فیلم مستند
فیلم مستند تقریباً طی سی سال اول پیدایش سینما (۱۸۹۵-۱۹۲۲) به تدریج تکامل یافت و سرانجام به شکل سینمایی اصیل و متمایز از دیگر انواع فیلم درآمد. فیلم مستند پس از سیر مراحل اولیه تکامل خود به مثابه شکل

فیلم‌های بلند داستانی، اندیشه پخش اخبار از طریق نمایش فیلم در سینماها با استفاده از فیلم خبری "موردتوجه و استقبال قرار گرفت. این گونه آثار به صورت فیلم‌های کوتاهی تهیه می‌شد که ده تا پانزده دقیقه طول می‌کشید و رویدادهای خبری را به طور منظم به صورت هفتگی در سالان‌ها به نمایش می‌گذاشت. فیلم‌های خبری در ابتداء به ضبط بی‌طرفانه رویدادها و خبرهای مهم که برای مردم جالب توجه بودند اختصاص داشتند. اما، به موازات پیشرفت روزافرون، به تدریج به موضوعات حساسی نظری جنگ، سیاست و مسائل کار و کارگری نیز پرداختند. از همین جا دو مین ویژگی مهم فیلم مستند، به مثابه شکل هنری - تعلیمی برجسته شد.

۲. وجه دوم، وجه تعلیمی - آموزشی و قابلیت بالای اطلاع‌رسانی فیلم مستند است. امروزه اهمیت ارزش و کاربرد فیلم مستند به مثابه رسانه‌ای پویا در عرصه آموزش، ارائه دانش و ارتقاء سطح آگاهی انسان نسبت به خود، جامعه، محیط زندگی، طبیعت، توسعه و ترویج فرهنگ و به طورکلی، جهان‌شناسی، برای ما روشن است و از این جنبه، از سال‌های اختراع تلویزیون جایگاه ویژه‌ای را در عرصه آموزش و اطلاع‌رسانی جهانی به خود اختصاص داده است. سینمای مستند که ماهیتاً مقاصد غیرتجاری را دنبال می‌کند و هدفی جز سرگرمی آئی و سطحی تماشاگر دارد به علت نیروی فرهنگ‌آوری و فرهنگ‌دهی اش به منزله «سینمای سالم» نیز معروف شده است.

حتی این ویژگی، ارتقاء دهنی سطح فرهنگی، علمی و جهان‌شناسی و توسعه قابلیت‌های ذهنی مخاطب از طریق تعلیم و آموزش نیز در ریشه کلمه "documentary" مستتر است زیرا که از نظر تبارشناسی واژگان در زبان لاتین "documentum" به معنی درس است و این خود

می‌کردند که گویی پدیده‌هایی سحرآمیزند و به شکلی حیرت‌آور زندگی واقعی را به تماثا می‌گذارند. این آثار نخستین آثار فیلم‌برداری شده‌ای هستند که انسان و محیط زندگی او را به تصویر می‌کشند و می‌توان آن‌ها را نخستین فیلم‌های واقعیت‌نگار و یا واقعیت‌نما و یا به قول نویسندگان، فیلم زندگی‌نما^۱ و سرآغاز اندیشه سینمای مستند به شمار آورد.

بنابراین، آغاز پیدایش سینمای مستند در واقع همان پیدایش سینماست و تاریخ سینما نیز از تاریخ پیدایش گسترش سینمای مستند جدا نیست. حتی می‌توان گفت که پیشرفت صنعت سینما به طورکلی مرهون فعالیت کسانی است که در ابتدای به وجود آمدن این صنعت از آن برای ضبط و قایع روزانه استفاده می‌کردند. پس از حدود ۵ سال (۱۸۹۵-۱۹۰۰)، فیلم واقعیت‌نگار از مرحله مشاهده صرف وقایع به مرحله گزینش جنبه‌های خاصی از واقعیت تکامل یافت و با تصاویر زنده‌اش تماشاگران را با شخصیت‌ها و رویدادهای جهانی و ملی آشنا کرد.

از همین زمان بود که ویژگی‌های ماهوی و قابلیت‌های خاص فیلم مستند به ظهر رسید که می‌توان به طورکلی آن‌ها را در دو جنبه زیر خلاصه کرد:

۱. رویکرد فیلم مستند از همان ابتداء واقعیت و بازتاب امور و پدیده‌های واقعی بود. همه این نوع فیلم‌ها کیفیت یکسانی داشتند و هر یک به طریقی واقعیت را تجزیه و قطعاتی از آن را انتخاب و ضبط می‌کردند. به عبارت دیگر، ضبط مستقیم و عینی وقایع به برداشت شخصی فیلم‌ساز از واقعیت تغییر یافت. در این دسته از فیلم‌ها، گرایش فراینده فیلم‌سازان به کاوش و بررسی محیط اجتماعی به‌وضوح قابل مشاهده است. در دوره بین سال‌های ۱۹۲۰-۱۹۳۰ شکل دیگری از فیلم مستند به وجود آمد و به موازات

قلمرو صنعت فیلم سازی تهیه کردند و بر اساس شعری از والت ویتمن "ماناهاانا" نام گذاری شد. ارزش این فیلم برخلاف همه فیلم‌های واقعیت‌نگاری که قبلًا ساخته شده بود در نگرش زیبایی‌شناسختی آن نهفته بود، یعنی در وفاداری کامل به قواعد هنر پلاستیک که انتخاب و ترتیب و تنظیم تصاویر این فیلم بر پایه آن صورت گرفته بود. هدف این فیلم صرفاً فیلم‌برداری از طبیعت نبود، بلکه هدف آن در هم ریختن واقعیت و بخشیدن نظمی جدید به آن، و ایجاد ترکیبی تازه و موزون بود. تأکید بر ارزش‌های شکل‌گرایانه در آن زمان نوعی ابداع به حساب می‌آمد و سینمای واقعیت‌نگار از طریق این فیلم با دیدگاه جدیدی که همان‌ا دیدگاه هنری است آشنا شد و راه گرایش یا جنبش شکل‌گرایی (فرمالیسم) را در عرصه سینمای مستند هموار کرد؛ جنبشی که در سینمای مستند دهه ۱۹۲۰ نشان داد که عرصه زیبایی‌شناسی فیلم مستند تنها به نمایش صرف واقعیت محدود نمی‌شود بلکه با استفاده از دستمایه‌های واقعی و با انتزاع واقعیت نیز مفهوم و اعتبار شکل در سینمای مستند می‌تواند به گسترش فیلم داستانی باشد. فیلم‌های مستند شکل‌گرایانه نیز نشان دادند که هنرمند گرچه در عرصه مستندسازی با واقعیت آغاز می‌کند اما نهایتاً استزهای بیانی خود را می‌افریند و در نتیجه هر گونه واقعیتی را در عرصه سینمای مستند می‌توان به تجربه بیان کرد. باله مکانیک (۱۹۲۵) اثر فرنان لژ، برلین، سمفونی یک شهر (۱۹۲۷) اثر والتر ووتمن، فقط ساعت‌ها (۱۹۲۶) اثر آلبرتو کاوالکانتی، مردمی با دوربین فیلم‌برداری (۱۹۲۷) اثر ژیگا ورتوف و درباره نیس (۱۹۲۹) اثر ژان ویگو مثال‌هایی از این دست‌اند.

اما در سال ۱۹۲۲ اولین فیلم بلند مستند عرضه شد: *نانوک شمال*^۷. این فیلم که نقطه عطفی در تاریخ سینمای

از کلمه لاتین "docere" که به معنی تعلیم و آموزش است گرفته شده است. کلمه لاتین "docere" با دکتر و دکترین و دوگما (به معنی اعتقاد) هم خانواده است که در فارسی نیز بعضاً به کار می‌رود و همچنین با لفظ یونانی «دوکسا» (doxa) به معنی عقیده عرفی نیز ارتباط دارد. «دوکسا» لفظی است که افلاطون به کار برده و عالم عقیده یعنی «دوکسا» را در برابر عالم ایده قرار داده است. بازگشت همه این کلمات به ریشه «دوک» (dok) سانسکریت به معنی تعلیم و تدریس است. از این واژه سانسکریت دو واژه یونانی گرفته شده است: یکی لفظ "dokein" که به معنی تفکر و اندیشه است و در انگلیسی به صورت "to think" به همان معنای تفکرکردن و اندیشه کردن درآمده و دیگری لفظ "didaskein" که باز مأخذ از همین ریشه سانسکریت است و ما از آن تغییر به "didactic" می‌کنیم که آن را معمولاً تعلیمی ترجمه می‌کنند و این خود نشان می‌دهد که فیلم‌های مستند بیشتر وجه تعلیمی - آموزشی به خود می‌گیرند، یعنی نحوه بیان و روایت در این فیلم‌ها بیشتر تعلیمی است.

اما وجه متعارف و معمولی از مفهوم مستند در واژه انگلیسی "documentary" ارائه می‌شود از ریشه "document" به معنای سند آمده که به ویژگی‌های دیگر، از جمله جنبه استنادی، مستندکردن و یا سندیت دادن این نوع فیلم اشاره دارد.

سینمای مستند در سال ۱۹۲۱ با ساخته شدن فیلمی که از هر نظر، به خصوص از نظر استفاده از دستمایه واقعی و تغییر شکل، با همه فیلم‌هایی که پیش از آن به نمایش درآمده بود تفاوت داشت، بار دیگر به موقوفیتی بزرگ دست یافت. این فیلم را دو امریکایی، یکی نقاوشی به نام چارلز شیلر^۸ و دیگری عکاسی به نام پل استراند^۹ در خارج از

انجام می‌گیرد، که مانند چشم انسان متحرك و کنجهکاو است اما قابلیتی بیش از چشم دارد. تضاد بین گزارشگری واقعی و بی طرفانه از رویدادها و گزارشگری بر پایه نظریه و فلسفه خاص در این دوره به واسطه نظریات و آثار ورتوف در سینمای مستند ظاهر شد.

علاوه بر این‌ها، شاید بتوان گفت که ریشه آنچه امروزه فیلم مستند نامیده می‌شود، در فعالیت‌های «واحد تولید هیئت بازاریابی امپراتوری»، وابسته به دولت انگلیس، قابل جست‌وجو است. جان گریرسون^۵ سرپرست این واحد بیش از هر دست‌اندرکار سینمای مستند در به وجود آوردن یک گروه فعال و متفکر مستندساز مؤثر بود. دیدگاه و روش او در مستندسازی آن چیزی است که در تاریخ سینمای مستند به نظریه رئالیستی اروپایی فیلم مشهور شده است. سینمای مستند اجتماعی - سیاسی که جان گریرسون پایه‌گذار آن بود پیش از جنگ دوم جهانی استفاده وسیع از صدا، موسیقی، شعر، روایت، داستان و نیز استفاده از گرافیک، ماکت حتی اتیمیشن و عواملی از ترکیب چندین رسانه را در فیلم مستند توسعه و رواج داد.

گریرسون پاره‌ای از اصول اولیه فیلم مستند و تفاوت‌های آن با فیلم داستانی را چنین اعلام کرده است:

۱. ما معتقدیم که قابلیت سینما برای جست‌وجو، مشاهده و انتخاب لحظه‌های زندگی می‌تواند در به وجود آوردن و گسترش هنری ارزشمند و نوین به کار گرفته شود. فیلم‌های استودیویی این امکانات و قابلیت‌ها را برای نشان دادن دنیای واقعی روی پرده سینما نادیده می‌گیرند و در عوض به ضبط داستان‌هایی می‌پردازند که بازیگران در مقابل دکور اجرایشان می‌کنند. اما فیلم مستند می‌گیرد و اتفاقی را که در موقعیت‌ها و شرایط واقعی اتفای می‌افتد ضبط می‌کند.

مستند به شمار می‌آید در واقع نیای همه فیلم‌های مستند قوم‌نگار یا مستند مردم‌شناسانه است و بی‌تردید تأثیرگذارترین آن‌هاست. فانوک فیلم مستند را به سطح جدیدی از اعتبار هنری ارتقاء داد. بدعت‌های موجود در فیلم فانوک شمال را می‌توان به طورکلی به منزله سومین ویژگی یا قابلیت خاص فیلم مستند به شرح زیر بیان کرد:
۳. کشف عوامل و اجزای نمایشی در درون دستمایه واقعی و استفاده خلاقه از آن‌ها برای دادن شکل دراماتیک به فیلم. این ویژگی فانوک شمال به سرعت به روش معمول فیلم‌های مستند تبدیل شد و اصول فیلم سازی مستند بر پایه روش‌های نمایشی کردن واقعیت در این فیلم پا گرفت. از سال ۱۹۲۲ به بعد، گونه دیگری در سینمای مستند شکل گرفت که با نام ژیگا و رتوف^۶ تأم بود. او به تمام معنی پیش رو بود. ورتوف نیز شکل جدیدی از مستندسازی پدید آورد که ویژه خود او بود. این گونه فیلم مستند با نام «سینما - چشم»^۷ یا «سینما - حقیقت»^۸ در دنیا شناخته شده که نام مجموعه فیلم‌های مستند اولیه ورتوف است. با طرح نظریه «سینما - چشم» و مجموعه فیلم‌های «سینما - حقیقت» کاری کرد که دوربین در سینمای مستند تنها وسیله ضبط ساده رویدادهای سرگرم‌کننده یا خبری و تشریفاتی نباشد و به فیلم‌ساز مستند شخصیت گزارشگری خلاق را بخشدید که دوربین و دید کنجهکاوش در همه جا حاضر و ناظر است تا واقعیت یا رویدادهای حساس را در لحظه تکوین شکار کند و سپس با تدوین ماهرانه به بیان آن شکلی مؤثر بیخشند. نظریه ورتوف راه‌گشای سینمای مستند بی‌واسطه^۹ در دهه ۱۹۶۰ شد. بر پایه این فرضیه، لازم است که یک زبان بین‌المللی سینمایی به وجود آید و حقیقت را آن‌چنان که اتفاق می‌افتد، بدون واسطه داستان و بازیگر، بیان کند. این کار فقط با استفاده از دوربین

۲. ما معتقدیم که استفاده از آدم‌های اصیل یا بومی به منزله بازیگر و همچنین استفاده از صحنه اصیل یا بومی برای نشان دادن و تفسیر واقعیت‌های جهان امروز مؤثر است. این عوامل امکانات زیادتری را برای فیلم‌برداری در اختیار سینمای مستند می‌گذارند و به این نوع فیلم سازی در تفسیر رویدادهای پیچیده و شگفت‌آور قدرتی می‌دهند که فراتر از رویدادهایی است که در استودیو بازسازی می‌شوند.

در سینمای بی‌واسطه از هیچ بازیگری چه حرفه‌ای و چه غیر حرفه‌ای استفاده نمی‌شود. سینماگر از مردم در حین انجام فعالیت‌های عادی فیلم‌برداری می‌کند

فیلم می‌گیردندارد و به اصطلاح از کارگردانی آن‌ها خودداری می‌کند. دخالت نکردن در رویدادها تا آن حد در این نوع سینما مهم است که سینماگر هرگز از افراد فیلم نمی‌خواهد که عملی را دوباره تکرار کند و برای شکار واقعیت، سینماگر به «در لحظه بودن» تأکید دارد و از تهیه فیلم‌نامه مدون اجتناب می‌ورزد.

۳. در این نوع فیلم حادثه، یعنی موضوع فیلم، خود تعیین‌کننده قالب و سبک است. موسیقی و روایت نیز که ابزارهای عادی فیلم هستند در این نوع سینما مورد استفاده زیادی ندارند. موسیقی متن به طور کلی به کار نمی‌آید و گفتار نیز تنها برای روشنگری آنچه بر پرده است به کار می‌رود.^{۵۴}

از جمله پیشگامان این شکل سینمای مستند در امریکا می‌توان از ریچارد لیکاک،^{۵۵} دی. ای. پنیکر،^{۵۶} دیوید و آلبرت میزلس،^{۵۷} فردیک وایزمن^{۵۸} و راپرت درو^{۵۹} نام برد و از مشهورترین آثار سینمای مستقیم، فیلم مدرسه ابتدایی

۳. ما معتقدیم که مطالب و فیلم‌هایی که به این ترتیب از زندگی طبیعی و دست‌نخورده برداشته می‌شوند، بهتر و واقع‌بینانه‌تر از فیلم‌هایی هستند که در آن‌ها واقعیت به صورت داستان درآمده و بازی شده‌اند. به عبارت دیگر، حرکت‌ها، ایماهای و اشاره‌های تمرین نشده و فی البداهه روی پرده برای تماشاگر از ارزش خاصی برخوردارند. علاوه بر این، فیلم مستند رابطه‌ای چنان نزدیک با تماشاگر ایجاد می‌کند که حقه‌های سینمایی و برداشت‌ها و بازیگری‌های شسته‌رفته هنریشه‌ها مطلقاً قادر به چنین کاری نیست.^{۵۰}

بعد از جنگ دوم جهانی، اختراعات و پیشرفت‌های فن‌آورانه که منجر به ساخت وسایل سبک فیلم‌برداری و صدابرداری در سال‌های ۱۹۵۰ شد، موقعیت را برابر پیدا شد نوع جدیدی از فیلم مستند، که «سینمای بی‌واسطه» یا «سینمای مستقیم» یا «سینمای شاهد» خوانده شده است، مهیا کرد. به طور کلی، مشخصه‌های عمدۀ سینمای بی‌واسطه به شرح زیر است:

۱. در سینمای بی‌واسطه از هیچ بازیگری، چه حرفه‌ای چه غیر حرفه‌ای، استفاده نمی‌شود. سینماگر از مردم در حین انجام فعالیت‌های عادی فیلم‌برداری می‌کند.

۲. نقش سینماگر شکار واقعیت در حال تکوین است. و وی هیچ گونه دخالتی در نحوه رفتار افرادی که از آن‌ها

شکلی جدید و منحصر به فرد در سینمای مستند نبود بلکه به نوعی جهت‌گیری و راه‌گشایی خاص در زمینه سینمای مستند نظر داشت که معمولاً در آن از موضوع و فضای مستند یا واقعی استفاده می‌شود. اما فیلم‌نامه از قبل تنظیم شده و آماده با بازیگران حرفه‌ای در اثر دخیل بودند. شیوه فیلم‌سازی سینماگران در سینمای آزاد انگلستان تلفیقی از قابلیت‌های فیلم مستند و فیلم داستانی بود. لحظات آثار آن‌ها گاه به ماهیت مستند و گاه به خصایص فیلم داستانی نزدیک می‌شد.

ووجه تمایز فیلم مستند از فیلم داستانی
ابتدا باید مشخص کنید که در طبقه‌بندی کلی و ماهوی انواع سینمایی یا ماهیت هنری انواع سینمایی، فیلم مستند در چه جایگاه و موقعیتی قرار دارد. کلی‌ترین و جامع‌ترین تقسیم‌بندی انواع آثار سینمایی عبارت است از:

۱. فیلم داستانی
۲. فیلم مستند
۳. فیلم انیمیشن

البته هر یک از این سه نوع یا سه شاخه سینمایی می‌توانند با موضوعات گوناگون و در سبک‌های بیانی متفاوت عمل کنند. همان قدر که نقش خلاقیت در انیمیشن وابسته به ظرافت و عمق تخیل است و با واقع‌نمایی میانه‌ای ندارد، فیلم مستند وابسته به واقعیت است و موضوعات تخیلی در آن جایی ندارند. اما مثل هر شکل هنری دیگر، تخیل جزء ذاتی خلاقیت هنرمند مستندساز محسوب می‌شود.

ویژگی واقعی و عینی بودن موضوع در سینمای مستند قاطعیت و بی‌پیرایگی متفاوت‌کننده‌ای به آن می‌دهد که سینمای داستانی را از آن نصیبی نیست. در این جامستندساز

(۱۹۶۰) اثر لیکاک و پنیکر است.

همین اختراتات و پیشرفت‌های فن‌آورانه در دهه پنجاه یکی از عوامل مهم ظهر شکل تحول یافته سینما - حقیقت یا سینمای حقیقت‌جو بود (سینما - حقیقت ترجمه فرانسوی کینو پراوادای^۱ روسی است).

با ظهور این شکل سینمایی مستند، اندیشه نظریه پردازان برجسته سینما، از جمله زیگا ورتوف، چزاره زاویتینی^۲ و ژان رنوار^۳ تحقیق یافت و سینما - حقیقت به مثابه شکل سینمایی نوینی در عرصه مستندسازی مطرح شد. ژان روش^۴ و ادگار مورن،^۵ با الهام از ورتوف، شیوه سینما - حقیقت را در ساخت فیلم مستند به کار برداشت زیرا آن‌ها نیز مانند ورتوف به دنبال حقیقت در کوچه و خیابان‌های شهرها، مزارع، کارخانجات و سایر نقاط می‌گشتند، با این تفاوت که روش و مورن با امکانات وسیع‌تری توانستند شگرد ابداعی ورتوف را تعالیٰ بخشنود و برای این کار روش معتقد بود که باید واقعیت را برای بروز برانگیخت و خلق کرد. آن‌ها خلق واقعیت را در برابر افشاری واقعیت قرار دادند. این موضوع یکی از تفاوت‌های عمده سینمای جانبدارانه روش با سینمای بی‌واسطه مستندسازان امریکایی را آشکار می‌کند. «روش معتقد بود که شاهد رویداد بودن کافی نیست، چراکه چیزی جز یک «گزارش تأییدشده به دست نمی‌دهد. سینماگر فقط نمی‌تواند شاهد رویدادهای اطرافش باشد و هیچ موضوعی نگیرد، بلکه فکر می‌کنم باید موضع بگیرد».^۶

یکی از روندهای تازه‌دهه‌های بعد از جنگ دوم جهانی جنبش کوتاه‌مدت «سینمای آزاد» بود که بین سال‌های ۱۹۵۹-۱۹۵۶ در انگلستان پدیدار شد. این جنبش که افراد مهم آن لیندسی آندرسون،^۷ کارل رایتس و تونی ریچاردسون^۸ بودند، در واقع جنبش و سبکی اساسی و متفاوتی و یا

و هنرمند از شبیه‌سازی به وسیله آرایه‌های گوناگون برای توصیف حوادث داستانش سود می‌جوید. در آثار داستانی شبیه‌سازی از طریق آرایه‌های صحنه، لباس، دکور و چهره‌پردازی بازیگران صورت می‌گیرد، اما در شیوه مستند چنین اضافاتی بی‌موردند و اگر لازم باشد واقعیت تاریخی بازگو شود ترجیحاً از عکس و فیلم‌های حقیقی و مواد آرشیوی استفاده خواهد شد.

«حرکت و جنبشی که در حوادث موجود در فیلم‌های مستند وجود دارد نظیر حرکت در آثار داستانی پیش‌بینی شده و قابل اندازه‌گیری نیست. این حرکت تنها با یک عامل مهم ارتباط دارد و آن وجه بی‌پیرایه و اتوماتیسم یا نیروی خودبه‌خودی پدیده‌هاست که چونان اثری بی‌پایانی جریان واقعی را پیش می‌برد. دریافت مخاطب از این آثار (فیلم‌های مستند) نیز منوط به شناخت زبان رمزی قصه و احاطه بر رمزگان ویژه مؤلف نخواهد بود، بلکه بر کشف پیچیدگی‌های نهفته، در خود موضوع (جهان) دلالت خواهد داشت. معماهی نهفته در فیلم مستند ناشی از ترفندهای نمایشی و پیچیدگی‌های ذهنی داستان نتویس نیست، بلکه بازتاب ابهامی است که در روابط پیچیده خود هستی حاکم است. دیدگاه مستند نگاه ما را به نوعی هستی‌شناسی^{۶۸} خاص خود معطوف می‌کند. حوادث در فیلم مستند محرك‌های زیبایی‌شناسانه‌ای نیستند که برای جاذبه نمایشی در ساختار داستانی به کار می‌روند. رویداد مستند حقیقتی تراژیک است که سینماگر در قبال آن موضعی فروتنانه اختیار می‌کند. عامل تصادف و بختیاری سینماگر در انتخاب‌های حساس در شرایط بدآهه مهم‌ترین خصیصه در این شکل سینمایی است که در فیلم داستانی وجود ندارد».^{۶۹}

سینمای مستند در مواردی از ویژگی‌های سینمای

که مفسر یا شکل‌دهنده مضامینی واقعی است به مرحله‌ای از خلاقیت هنری دست می‌یابد یا با وظیفه ویژه‌ای مواجه می‌شود که فیلم‌ساز داستانی با آن بیگانه است و آن عبارت است از تطابق واقعیت بیرونی اثر مستند، یعنی موضوع ضبط شده یا تأثیرپذیرفته، یا واقعیت درونی آن، یعنی موضوعی که باید در «تفسیر خلاقه» واقعیت (بنابر تعریف گریرسون) شکل گیرد و مدون شود. در این نوع عرضه، مستندساز نسبت به داستانی ساز با استقلال عمل بیش‌تری به تفسیر و شکل‌دهی خلاق واقعیت می‌پردازد. مستندساز در ارائه جهان‌بینی و یا تلقی‌های شخصی خود از موضوع واقعی، و نیز در شکل‌دهی به تصویر واقعیت، یعنی شیوه بیان، می‌تواند همچون داستانی ساز یا فیلم‌ساز اینیمیشن از واقعیت به تحرید حرکت کند. به عبارتی، تحریدگرایی می‌تواند یکی از حوزه‌های خلاقیت هنری مستندساز باشد. تفاوت‌ها در فیلم مستند معطوف است به این‌که آن‌چه هست چگونه درک و احساس یا ثبت و گزارش یا ثبت و بیان (توصیف) می‌شود. به طورکلی، آنچه بیش‌تر در زیباسازی واقعیت یا شکل‌دهی به حقایق نقش دارد و به اصطلاح آن را معنی دار کرده و از مفهوم آکنده می‌سازد، ویژگی‌های اختصاصی زبان سینمای مستند است که در انتقال پیام، مفهوم و ایجاد تأثیر ویژه بر تماشاگر، نسبت به سینمای داستانی، متفاوت و حتی مستقل عمل می‌کند و از این جنبه هیچ نوع دیگری در سینما نمی‌تواند با آن برابری کند. در فیلم داستانی، «گزارش» به مفهوم پردازش اطلاعات مستند و خارج از جهان پیشنهادی فیلم‌نامه وجود ندارد. یعنی هر آنچه به مخاطب عرضه می‌شود بر اساس قراردادهای نهفته در داستان و مفروضات ذهنی مؤلف اثر پذیرفته می‌شود. حتی در آثار داستانی واقع‌گرا نیز این محدودیت‌ها برای گزارش جزء‌به‌جزء واقعیات وجود دارد

اثر به تماشای دگرگونی خود دعوت می‌کنند. قهرمان در فیلم داستانی محوری و تعیین‌کننده است و سرنوشت قهرمان رویدادهای اثر را رقم می‌زند. انگیزه‌ها، هدف، تصمیم و سرانجام، اندیشه قهرمان، در فیلم ما را به سوی ارائه داستان کشانده و جذابیت ایجاد می‌کند، اما در بسیاری از فیلم‌های مستند قهرمان مثلاً فرایندی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی است. فرد اهمیت ندارد و افراد پیش‌برنده اثر نیستند. لذا در فیلم مستند باید تمهداتی در نظر گرفته شود تا فیلم کمی برای عامه مخاطبان گیرا باشد. این تمهدات عبارت‌اند از تدوین، صدا و عوامل تأثیرگذار دیگری شامل موسیقی، سکوت، افکت یا جلوه‌های صوتی، گفتار متن و در بعضی فیلم‌های مستند، خود داستان، که همه این عوامل ساختار دراماتیک یا نمایشی فیلم‌های مستند را به وجود می‌آورند.

اساسی‌ترین وجه تفاوت فیلم مستند با فیلم داستانی غالباً در این است که فیلم داستانی به قصه و یا گسترش طرح روایی متکی است، در صورتی که فیلم مستند به تشریح و توصیف یک موضوع می‌پردازد. فیلم مستند فاقد اضطراب و دلهره‌های ایدزی طراحان داستانی است و ممکن است مستندساز از این لحاظ احساس کمبود کند اما، در عوض، می‌تواند فیلم‌هایش را به شیوه اصلی و بیانگر و با آزادی عمل بیشتری تدوین کند. ترتیب زمانی دقیق وقایع که مختص داستان‌های دارای چهارچوب دقیق است نه تنها دست و پای او را نمی‌بندد بلکه می‌تواند بنابر ترتیب و ضرباهنگی که برمی‌گریند، وجود مختلف مضامون و دگرگونی حال و هوای فیلمش را ارائه کند. مهم‌تر از همه، آزادی عمل او در تفسیر و تأویل مضامون یا موضوع است که بسیار بیش از آزادی عمل کارگردانان فیلم‌های داستانی است، زیرا تفسیر و تأویل از طریق تدوین است که به

داستانی، نظیر استفاده از درام، قصه یا شخصیت‌پردازی سود می‌جويد. سینمای مستند، چون به مفهوم سنتی، متعارف و معمول خود ماهیتاً شخصیت‌پردازی ندارد، از طرح داستان غالباً رویگردان است و حتی از لحاظ استقلال هنری از شکل‌های دیگر روایی، مثل ادبیات داستانی که سینمای داستانی را کاملاً تحت تأثیر قرار داده و حتی تئاتر فاصله بسیار زیادی دارد. درام در سینمای مستند از خود واقعیت سرچشمه می‌گیرد نه صرفاً از نحوه فیلم‌برداری یا تدوین ناماها و صحنه‌ها. بنابراین، در فیلم مستند از تقلید زندگی و آدم‌ها، حتی به معنی درام اسطوی آن، برای خلق شخصیت خبری نیست. اما در این جا نکته مهمی مطرح است و آن ساختار دراماتیک در فیلم مستند و تفاوت آن با همین نوع ساختار در سینمای داستانی است. ساختار دراماتیک در فیلم مستند فقط متکی بر داستان یا روایت ساده نیست، بلکه عوامل دیگری هم وجود دارند که درون‌مایه اصلی درام را در فیلم مستند شکل می‌دهد. به طورکلی، ساختار دراماتیک شیوه‌ای است نظام یافته که برای ارتباط حسی و عاطفی اثر با مخاطب استفاده می‌شود. در فیلم مستند این ساختار اهمیت خاصی می‌یابد، چراکه داستان و قهرمان همیشه به صورت سوژه (موضوع) انسانی در این گونه فیلم‌ها مطرح نیستند و عوامل دیگری به مثابه قهرمان یا داستان، با اشکال متفاوت، مطرح‌اند (قهرمان در فیلم مستند می‌تواند یک رودخانه، یک درخت و حتی یک جانور باشد). به همین دلیل، خلق ساختار دراماتیک برای فیلم مستند گاهی پیچیده‌تر و مشکل‌تر از خلق آن در فیلم‌های داستانی است. در بسیاری از فیلم‌های مستند، داستان و قهرمان نقش بنیادی ندارند، در صورتی که در فیلم‌های داستانی رویداد مبتنی بر یک داستان است که در واقع، از آغاز، شخصیت‌های داستان مارا به مثابه مخاطب

موضوع او جان و احساس و عمق می بخشد. نحوه تدوین او باعث می شود که مضامین غیردramاتیک و موضوعات فاقد عنصر دلهره و اضطراب به صورت جذاب و تماسایی درآیند. نمونه آن برخی از مستندهای تلویزیونی فردیک رو سیف، مستندساز معروف فرانسوی است که آثار مستندی چون زیبا اما وحشی و قیامت حیوانات را ساخته است.

طبقه‌بندی متفاوت انواع فیلم مستند (تقسیم‌بندی ساختاری)^۷

عده‌ای معتقدند فیلم‌هایی که از زندگی طبیعی و دست‌نخورده برداشته می‌شوند بهتر و واقع‌بینانه‌تر از فیلم‌هایی هستند که در آن‌ها واقعی به صورت داستان درآمده است

زیست‌شناسی و انواع دیگر را نیز به آن اضافه کرد. تقسیم‌بندی پرایهام زیر (که بسیار هم در ایران، به ویژه در مطبوعات و در جامعه دانشگاهی سینما و تلویزیون رایج است) خالی از اشکال اساسی مزبور نیست و در واقع، نوعی عنوان‌گذاری یا نام‌گذاری شخصی به شمار می‌آید. مستند شاعرانه، مستند معارض، مستند حیثیت‌آور، مستند محکمه‌کننده و غیره اصطلاحات و عنوانی هستند که بیش‌تر گمراه‌کننده و ابهام‌گذارند. تقسیم‌بندی موضوعی برای فیلم‌های داستانی (نه فقط مستند) نیز دچار همین اشکال است و فقط تقسیم‌بندی نوع یا گونه (ژانر) که ضمناً به موضوع هم توجه دارد (و صرفاً بر بنای موضوع نیست) در سینمای داستانی به کار می‌آید.^۸

تقسیم‌بندی انواع فیلم مستند
احتمالاً تقسیم‌بندی ساختاری و یا تقسیم‌بندی شکلی برای انواع مستند کم اشکال‌تر از دیگر تقسیم‌بندی‌ها و

اغلب تقسیم‌بندی‌هایی که تاکنون از انواع فیلم مستند ارائه شده بر پایه تقسیم‌بندی موضوعی یا مضمونی بوده است. این نوع تقسیم‌بندی دارای نقاط ضعف آشکار و اساسی است زیرا از معیارها و تعاریف قاطع و محدود کننده برخوردار نیست و دیگر این‌که در تقسیم‌بندی فیلم مستند بر اساس موضوع، حد و مرزی رانمی توان قائل شد و دامنه تنوع آن می‌تواند به وسعت همه موضوعاتی باشد که در جهان پرامون ماست. مثلاً تقسیم‌بندی مستندهای به صورت مستند سیاحتی، مستند اجتماعی، مستند تبلیغی، مستند تاریخی، مستند قوم‌نگار و نظایر آن، که بسیار رایج است، با همین اشکال مواجه است.

این قبیل تقسیم‌بندی‌ها رضایت‌بخش و مقاعدکننده نیستند، زیرا چنانچه مبنای تقسیم‌بندی انواع فیلم مستند را موضوع فیلم قرار دهیم، فهرست نامحدودی در پیش رو خواهیم داشت: مستند صنعتی، مستند کشاورزی، مستند پژوهشی، مستند ورزشی، مستند حیات وحش، مستند روستایی، مستند شهری، مستند نظامی، مستند آموزشی و ...

طبقه‌بندی بالا در هیچ جا محدود و مرزبندی نمی‌شود. مثلاً می‌توان مستند باستان‌شناسی، مستند بهداشتی، مستند فصلنامه سینمایی **فالبی** دوره ۱۵، شماره ۲ و ۴

گروه ۲ (مستند آرشیوی) هستند. از نمونه‌های گروه سوم (مستند توصیفی) در تاریخ سینمای مستند می‌توان فیلم‌های خیشی که دشت‌ها را شیار زد^{۷۳} (۱۹۳۶)، اثر پرلورنس^{۷۴} مستندساز امریکایی، و مردی با دوربین فیلمبرداری^{۷۵} (۱۹۲۶)، اثر ریگا ورتوف را نام برد که هر دو اثر به شیوه تصویرپردازی تدوین ساخته شده‌اند و نگاه استعاری و دیدگاه و تلقی‌های شخصی مستندساز را نسبت به موضوع به روشنی نشان می‌دهند. بنابراین، در طیف شکل‌شناسی فیلم مستند، گزارش مستند در یک طرف و مستند توصیفی در طرف دیگر قرار می‌گیرد. در اولی واقعه‌بی‌طرفانه و در سطح یا از جنبه ظاهری ارائه می‌شود و در دومی تلقی یا برداشت شخصی و عمیق‌تری از واقعیت مورد نظر است. از لحاظ بیان هنری در اولی، یعنی گزارشی، از زبان یا بیان غیرمتعارف و استعاری تصویر استفاده نمی‌شود اما در دومی استفاده هنری یا کتابی از زبان تصویر برای بیان، هدف قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، در گزارش مستند، فیلم‌ساز تصویر هنری را از واقعیت خلق نمی‌کند. اما در مستند توصیفی، به این علت که دیدگاه و عواطف شخصی هنرمند در توصیف هنرمندانه دخیل است، مستندساز اغلب موضوع تلقی خاصی نسبت به واقعیت دارد. یعنی شکل خاص اتخاذ شده و سبک تصویری کارگردان است که اهمیت موضوع را به نحوی ویژه بیان یا توصیف می‌کند و در آن ویژگی‌های رسانه (امکانات بیانی و تاثیرگذاری عمل دوربین، شیوه تدوین و کار با صدا) به طرز محسوسی منعکس است. نمونه‌های جالب آن فیلم شیشه (۱۹۵۹)، اثر برت هانسترا و شب و مه اثر آلن رنه (۱۹۵۶)^{۷۶} است.

دیدگاه نظریه‌پردازان سینما در مورد ماهیت و شکل فیلم مستند

از جمله تقسیم‌بندی نامحدود موضوعی است. ویژگی‌های این تقسیم‌بندی متفاوت به طور خلاصه ذکر خواهد شد. در تقسیم‌بندی شکلی یا ساختاری انواع فیلم مستند، مقوله شکل^{۷۷} که ربطی بینادی با ساختار^{۷۸} دارد قویاً مرکز توجه است.

به عبارت دیگر، ماهیت، نوع مواد به کاررفته، نحوه پرداخت مواد، آرایش و تنظیم این مواد (که ناشی از شیوه به کارگیری امکانات بیانی دوربین، تدوین و صداست)، یعنی شیوه تصویرگری یا تصویرپردازی مستندساز - که آن را اصطلاح حساسیک می‌نامیم - مطرح است، نه موضوع. انواع آن نیز عبارت‌اند از:

۱. مستند خبری - گزارشی
۲. مستند آرشیوی
۳. مستند توصیفی
۴. مستند بازسازی شده (داستانی، آموزشی و یا کارآموزی)

در مستندهای خبری و گزارشی به جنبه‌های صریح و ظاهری رویداد توجه می‌شود و برجسته‌ترین بخش‌های هر رویداد بدون ملاحظات پیچیده زیبایی‌شناختی به نمایش درمی‌آید و اغلب از یک مرکزیت فکری و تأثیفی یا طراح هنری (که کارگردان نامیده می‌شود) بی‌بهره است و یا اساساً نیازی به آن ندارد.

در دیگر گروه‌های مستند نه تنها جنبه‌های زیبایی‌شناختی عمیق و خلق معانی مورد نظر است، بلکه مرکزیت فکری اثر (کارگردان) از طرح روایتی و، در مواردی، فیلم‌نامه (در مستندهای گروه ۴) می‌توان بهره ببرد. فیلم مستند فاشیسم می‌پیرایه (۱۹۶۴)، اثر میخائل رُم، فیلم‌ساز روسی، و همچنین فیلم پل آزادی (۱۳۶۰) ساخته مهدی مدنی و تا حدودی مجموعه «روایت فتح» از نمونه‌های

یا حقایق است، در نظریه او در مرتبه بعد از سینمای داستانی قرار می‌گیرد. ظاهراً بازن مستندسازان را بیشتر از داستانی سازان متعهد به مراعات وحدت فضایی رویداد می‌داند و برای آن هم دلیلی نمی‌آورد. هر وقت که مستندسازی با بهکارگیری تدوین به وحدت فضایی رویداد یا واقعه خدشهای وارد ساخته - که در واقع به نظر بازن این خدشهای است که به باور تماشاگر وارد می‌شود - وی از آن انتقاد کرده است. بازن تا آن جا پیش می‌رود که می‌گوید بعضی رویدادها فقط تا آن جا موجودیتی سینمایی دارند که وحدت فضایی شان از طریق عمق میدان و نمای بلند حفظ شود. ماهیت بعضی رویدادها ایجاب می‌کند که در آنها از شکل سینمایی مبتنی بر تکنیک فصل - نما (سکانس - پلان) استفاده شود. به همین دلیل، مشهورترین نمونه ستایش بازن از نمای طولانی فیلم نانوک شمال (۱۹۲۲) به کارگردانی رابرت فلاهرتی است که در آن نانوک را در مقابله با خوک آبی در اطراف سوراخ بخ می‌بینیم. شکستن این صحنه به اجزاء دراماتیک آن را از چیزی واقعی به چیزی تخیلی بدل می‌کرد. از طرفی، بازن صحنه ستیز با تماسح در فیلم داستان لوفیزیانا (۱۹۴۸) را که در آن از شیوه موتاژنما - عکس‌نما استفاده شده است مورد انتقاد قرار می‌دهد.

دیدگاه زیگفرید کراکوثر^۷

گفته شد که نظریه پردازان بزرگ و مطرح سینما درباره امتیازات و تشخیص هنری فیلم مستند کمتر سخن گفته‌اند، اما کراکوثر ظاهراً باید بهشدت طرفدار سینمای مستند حقیقی بوده باشد زیرا این شکل فیلم، سندپردازی و اکتشاف جهان را هدف اصلی خود قرار داده است. در این جاست که کراکوثر هم در یکی از حیرت‌آورترین معماهای کتاب تئوری فیلم "اهمیت دادن به این قطب در

از تاریخ نظریه‌های سینمایی چنین می‌توان استبطا کرد که نظریه‌های تجویزی برای فیلم مستند وضع نشده است. آن گروه از نظریه‌پردازان سینمایی نیز که در نظریه‌های خود در تبیین فیلم مستند، موجودیت و چگونگی یا گفتی ظاهری آن مختصر مطالبی دارند، همگی پس از عمل، یعنی پس از ساخته شدن یک یا چند فیلم مستند، یا پس از پیدایش و زوال هر یک از نهضت‌های مستندسازی، به وضع یک‌شبه نظریه پرداخته‌اند. این است که ما امروزه نظریه‌های ثابت کاربردی‌ای در سینما نداریم که مختص فیلم مستند باشد و نظریه بدون کاربرد برای شکل هنری ای که موجودیش صرفاً وابسته به عمل و توجه یا پیروی از واقعیت است، اصلاً مفهومی ندارد. بی‌علت هم نیست که در این صد سال تاریخ سینما هیچ نظریه پردازی موفق نشده است زیبایی‌شناسی سینمای مستند را قاعده‌بندی کند، در صورتی که برای سینمای داستانی به دفعات این کار انجام شده است. آنچه مسلم و مشخص است، این است که زیبایی‌شناسی فیلم مستند، زیبایی‌شناسی واقعیت است. اما هر گاه که نظریه پردازان مطرح خواسته‌اند درباره زیبایی‌شناسی مستند بحث کنند، از دیدگاه معیارهای هنری سینمای داستانی آن را مورد بررسی و نقده قرار داده‌اند.

دیدگاه آندره بازن^۸

آندره بازن که نظریه پردازی واقع‌گرا است، در نوشته‌های خود، ضمن این‌که به طور محدود و موضعی به سینمای مستند پرداخته، در برابر این سؤال ساكت است که اگر مراعات وحدت فضایی واقعیت یا احترام به یکپارچگی فضای واقعه هنمندانه‌ترین شکل یا شیوه تصویرکردن واقعیت است، پس چرا سینمای مستند که مستقیماً واقعیت را تصویر می‌کند و یکی از اهدافش بازتاب هنمندانه واقعیت

می‌گیرد. آیا سینمای مستند که بیشتر از سایر گونه‌های سینمایی به کشف و افشاء واقعیت مرتبط است باید تابع بواهوسی‌های نویسنده شود؟ کراکوئر در این مخصوصه نیز باز دیگر اعتدال را به کمک می‌گیرد. او در این جانیز شکل راستین سینما را توانی می‌داند میان مستندپردازی، که جریان آزاد طبیعت را ضبط می‌کند، و سینمای داستانی، که طبیعت را به صورتی انسانی بدل می‌کند.

دیدگاه سرگشی آیزنشتین^{۱۰}

این نظریه‌پرداز شکل‌گرا در عرصه بحث از هنری‌ترین شکل‌های فیلم، سینمای مستند را به اتهام محدودبودن حوزه زیبایی‌شناسی آن - صرف‌آبه دلیل آن که بازتاب واقعیت را هدف قرار می‌دهد، نه نمایشی و هنری‌کردن آن را - گونه‌ای عقب‌افتداده، ابتدایی و ضعیف تلقی کرده است. اما این ایجاد تنها زمانی قابل طرح است که پردازش همراه با اغراق‌هایی در شکل صورت گیرد. متفکر بر جسته‌ای چون سرگشی آیزنشتین، به دلیل مغایرت میان فقدان امکان توجه به شکل (به طور مستقیم و کنترل شده) و تناقض آن با هدف فیلم مستند، آن را مانعی جدی در توسعه هنری و تکوین هنرمندانه این شکل از سینما می‌داند و مستند را بیش‌تر قالبی مناسب برای ارائه اطلاعات و اخبار به شمار می‌آورد. البته طرح چنین ایرادی از سوی پیشوای مکتب شکل‌گرایی سینمای صامت سال‌های ۱۹۲۰ کاملاً قابل درک است، لیکن باید پرسید که آیا شیوه طراحی بیان و ارائه زمانی آن (مونتاژ) در فیلم‌های مستند به حقیقت سینمای آرمانی این نظریه‌پرداز، که سینمای مونتاژ بود و مستندیه آن را به قول خودش ماده ختنی یا نما تشکیل می‌داد، نزدیک نیست؟ مستند ناتمام و بی‌سرانجام زنده باد مکزیک (۱۹۳۰) و تأثیرپذیری آشکار و محسوس و حتی

طیف سینما اجتناب می‌کند. درواقع، کراکوئر درباره فیلم‌های خبری ساده، آموزشی و گونه‌هایی که در مرز واقع‌گرایی قرار می‌گیرند چیزی برای گفتن ندارد.

فیلم‌هایی از این حوزه که کراکوئر به بحث درباره‌شان رغبت نشان می‌دهد، مستندهای عادی‌اند. بی‌شک دلیلش این است که در این دسته از فیلم‌ها، انگیزه‌های انسانی برای شکل‌دادن به واقعیت با واقعیت خبط‌شده، رو به رو می‌شود. گرچه کاربرد عکس‌گرایانه سینما سنگ‌بنای نظریه کراکوئر را تشکیل می‌دهد، ظاهرآوی به استفاده مطلق از این ویژگی در سینما کمتر توجه دارد و در عوض، بیش‌تر متوجه تنش میان تخیل سینماگر و واقعیتی است که وی در عین احترام به آن باید ارائه‌اش دهد. از نظر کراکوئر، فیلم‌های خبری بهندرت نشان‌دهنده این تنش‌اند. فیلم‌های خبری حاوی خصیصه‌های اصلی سینما هستند، اما چون مشکلات را مطرح نمی‌کنند، از خود فراتر نمی‌روند. او مخالف سرسرخت فیلم‌هایی است که در پس نقاب مستند، پنهان از دنیای مرئی در خدمت افکار تجربی و تخیل آمیزند؛ افکاری از آن نوع که در بولین، سمفونی یک شهر (۱۹۲۷) ساخته والت روتمن یا پیام‌های آموزشی و ایدئولوژیک وجود دارند. از نظر او، سینما - حقیقت فقط بخشی از جهان را آشکار می‌کند، و فیلم خبری و فیلم مستند، هیچ یک فرد و کشمکش‌های درونی اش را آشکار نمی‌سازند، بلکه جهانی را که وی در آن زندگی می‌کند نمایش می‌دهند. پس حذف داستان نه تنها به نفع سینمای مستند نیست که به ضرر آن هم تمام می‌شود.

کراکوئر به طور ضمنی معتقد است که بهترین مستندها همیشه در جهت شرکت دادن بیننده در فیلم حرکت می‌کنند که این ویژگی خود نیرویی جادویی به فیلم مستند می‌دهد. این جاست که کل نظریه کراکوئر در معرض خطر قرار

طرف، مستند مطلق در تلاش برای اجتناب از هر گونه داستان سینمایی، رسانایی اش را ز دست می‌دهد و نامفهوم و گنگ می‌شود. این سینما مثل همان تخته‌سنگ پرداخت نشده در پهن دشت، خام و عملاً بی معنی است. سینمای مطلقاً تحریری نیز در طرف دیگر زنجیره در جست‌جوی شکل مطلق به ورای داستان رسیده است و از این رو، ارتباط خود را با واقعیتی که باید آن را تفسیر کند از دست می‌دهد.

بالاش بحث خود را با بیشترین همدردی با منطق سینمای مستند مطلق ادامه می‌دهد و می‌گوید: «این سینما که این چنین به عمق هسته‌ای زندگی نفوذ می‌کند و ماده خام واقعیت را این چنین روشی بازسازی می‌کند، گویی به اندازه کافی عناصر درامی در زندگی یافته است که دیگر نیازی به طرح‌های ساختگی داستانی نمی‌بیند. پس در این سینما نباید از فیلم‌نامه مقدماتی و سناریو سخن گفت».^۵ اما تمام عناصر فلسفه سینمایی بالاش درست برخلاف این دیدگاه عمل می‌کند. از نظر بالاش، مثل آیزنشتین، واقعیت چیزی نیست که بتوان به سادگی آن را درک کرد. ■

پی‌نوشت‌ها

۱. Morphology؛ دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، چاپ اول، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، پاییز ۱۳۷۳، جلد سیزدهم صفحه ۱۹۲۳۱ ذیل مورفولوژی (مدخل ۱)
2. Oxford English Dictionary, vol. VI, p. 235
3. Animal Morphology
4. Mineral Morphology
5. Vegetal Morphology
6. Morphonomy
7. The Encyclopedia Americana Inifrenahonal, p.235

مستقیم او از مستند تاریخی در آثار آیزنشتین، با اتهام ضعف هنری سینمای مستند تعارض دارد. در خلق مستند هنری، طراحی شکل (نحوه بیان واقعیت) قاعده‌تاً بیش از هر عامل دیگر مورد توجه هنرمند مستندساز است، یعنی شکلی سینمایی که مستلزم ایجاد نوعی نگرش هنری ویژه به موضوع است صرفاً از بازتاب واقعیت ناشی نمی‌شود، بلکه مربوط به نحوه توصیف یا شیوه بیان واقعیت است.^۶

دیدگاه بلا بالاش^۷

بلا بالاش در کتاب خود توری فیلم^۸ چندان در مورد فیلم مستند به طور مستقل و مشخص بحث نکرده است و تنها اشاره‌ای به دوسویه‌شدن هنر فیلم در دهه ۱۹۲۰ (داستانی - غیرداستانی) کرده است. او پیشنهاد می‌کند که با بررسی به‌اصطلاح خودش «انواع حاشیه‌ای سینما»، به بررسی شکل‌های سینمایی بپردازیم. بالاش امیدوار است با توجه به انواع سینمایی بتواند قواعد و قوانین شکل سینمایی را تعیین کند. از نظر او، سینما از یک طرف به نهضت آوانگارد یا سینمای تحریری و از طرف دیگر، به سینمای مستند مطلق محدود می‌شود. او معتقد است که بین این دو قطب انواع فراردادی تر سینمای داستانی، خبری، آموزشی و مستند خصوصی قرار دارند. او در دو قطب این طیف سینمایی شکل‌هایی می‌باید که در آن‌ها تعمداً از داستان سینمایی اجتناب شده است. از یک طرف، قصد آن نمایش اشیاء بدون شکل (فیلم مستند) است و از طرف دیگر، نمایش شکل بدون شیء (فیلم تحریری و آوانگارد). این تمایل از یک طرف به جنون سینمای مستند و از طرف دیگر به بازی با شکل‌های فاقد مشی سینمای تحریری و انتزاعی منتهی می‌شود. لحن بیان بالاش در اینجا حاکی از شکل‌گرایی محاطانه‌ی وی است. از نظر بالاش، در یک

19. Oxford English Dictionary (A.S. Hornby with Apcowic, Aegimson Oxford University Press, 1984, p. 338)

۲۰. همین جا مشخص می‌شود که چرا در متون تئوریک هنری نمی‌توانیم به طور قاطع و دقیق به جای کلمه فرم از شکل استفاده کنیم. زیرا در این گونه متونها وقتی می‌گوییم فرم منظومان تعريف شماره یک نیست بلکه بیشتر تعاریف ۲ و ۴ مدنظر است. درواقع، معنای عمومی کلمه فرم را می‌توانیم به کلمه شکل ترجمه کنیم، ولی کلمه شکل معنای اصطلاحی کلمه فرم، به معنی نظم و ساختمان را نمی‌رساند.

21. Pattern

22. David Bordwell

23. Film Art McGrath, David Bordwell, Kristin Thompson, New York, 1990, p. 33-35.

۲۴. همانجا.

25. function

26. similarity

27. repetition

28. difference

29. variation

30. development

31. unity

32. disunity

۳۳. همانجا.

۳۴. تعریفی که جان گریرسون از فیلم مستند ارائه کرده است. (نفسی، حمید، فیل مستند، جلد یکم، ص ۳، انتشارات دانشگاه آزاد ایران، ۱۳۵۷، تهران).

35. Direct Cinema

36. Cinema reality

37. long take

38. soft focus

39. Record of a Sneeze

40. film of fact

41. newsreel

۴۲. ریخته‌گران، محمدرضا، مقاله «سینما هیروگلیف جدید»، نظریه‌های زیبایی‌شناسی فیلم، بنیاد سینمایی فارابی، ۱۳۶۷، ص ۲۰۵.

10. form

11. structure

12. Melody

۱۳. آکورد (accord) : دو یا بیشتر از دو صوت موسیقی که هم‌زمان به صدا درآیند. فاصله‌های اصوات تشکیل‌دهنده هر آکورد نوع آن را مشخص می‌کند (همان منبع، ص ۱۹۹).

۱۴. تم (theme) : جمله‌ای موسیقایی و به عنوان جزئی از یک کار بزرگ‌تر موسیقایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تم ممکن است یک ملodi، یک آواز یا رقص کامل یا آغاز و وسط و پایان یا جمله‌ای کوتاه مركب از چند نت باشد. (همان منبع، ص ۲۰۲).

۱۵. موتیف (motif) : در تئوری موسیقی‌دانهای کلاسیک کوچک‌ترین جزء قابل تجزیه هر جمله موسیقی است که در دوران خود یک یا چند عنصر اصلی و سازنده دارد (کودک‌رافتال، اصطلاحات جهانی و لغات رایج ایتالیایی در موسیقی، ترجمه فربدون ناصری، چاپ اول، پارت ۱، ص ۱۳۶۴، ۱۳۶۴).

۱۶. نقد نوین (new criticism) : دیدگاهی است در نقد که در آن بر خود متون ادبی تکیه می‌کنند و برای مسائلی چون دانسته‌های مربوط به زندگی نامه نویسنده و تاریخ زمانه و اثرش معمولاً اهمیت چندانی قائل نمی‌شوند. در این نوع نقد بر تحلیل دقیق اثر ادبی به مثابه متنه که فی نفسه لایق ترجمه است تکیه می‌کنند (ویلفرد گیرین، لمورگان، ارل لیر، جان ویلینگهم، مبانی نقد ادبی، ترجمه فرزانه طاهری، انتشارات نیلفور، چاپ اول، ۱۳۷۶، ص ۳۲۲).

17. Ronald S. Crane

۱۸. مکتب شیکاگو (Chicago School) : هماهنگ‌ترین کاربرد اصول ارسطویی در این قرن استفاده‌ای است که گروهی از منتظران از این اصول کرده‌اند. این گروه در دهه ۱۹۲۰ در دانشگاه شیکاگو با هم همکار بوده‌اند. اعضای مکتب شیکاگو تا حدودی توائیستند به آنچه از نظر آن‌ها کاستی منتظران پرور نقدنو بود واکنش نشان دهند، در نتیجه آن‌ها خواستار توسعه و پذیرندگی منظرهای نقد شدند و به طلب کثرت روشن‌ها برآمدند و به دفاع از کاربرد اصول ارسطو برخاستند، که به اعتقاد آنان آنقدر جامع و نظامدار بود که بتوان آن را توسعه داد و از حدی که خود برای آن تعیین کرده بود برگذرند و به همین جهت به آنان نو ارسطوییان نیز اطلاق می‌شود.

۷۶. ضابطی جهرمی، احمد، «نگرش توریک به فیلم مستند»، نقد سینما، شماره ۱۳، صص ۸۹-۸۳، بهار ۱۳۷۷.
72. Format
73. Structure
74. The plow brok the plains
75. Pare lorentz
76. The with the movie camera
۷۷. ضابطی جهرمی، احمد، «نگرش توریک به فیلم مستند»، نقد سینما، شماره ۱۳، صص ۸۹-۸۳ و ضابطی جهرمی، احمد، «فیلم مستند، انسانی ترین نوع فیلم»، فصلنامه فارابی، شماره ۲۵، ویژه سینمای مستند، ۱۳۷۵.
78. Andre Bazin
79. Siegfried Kracauer
80. Theory of Film (The Redemption of Physical Reality Reality), Oxford Universoty Press, 1960, Reprinted, 1978.
81. S. M.Eisenstein
۸۲. ضابطی جهرمی، احمد، «نگرش توریک به فیلم مستند»، فصلنامه نقد سینما، شماره ۱۳، صص ۸۹-۸۳، بهار ۱۳۷۷.
- Bela BaLtzas ۸۳
۸۴. بلا بالاش، توری فیلم، (خصوصیت و رشد هنری جدید)، مترجم کامران ناظرعمو، دانشگاه هنر، تهران - چاپ اول - ۱۳۴۱.
۸۵. همانجا، ص ۱۶۵.
43. Charles Sheeler
44. Paul Strand
45. Walt Whithman
46. Mannahatta
47. Nanook of the North
48. Daiga Vertov
49. Cinema-eye
50. Cinema vernte
51. Dierct cinema
52. Jhon Grierson
۵۳. ضابطی جهرمی، احمد، «نگرش توریک به فیلم مستند»، فصلنامه نقد سینما، شماره ۱۳، بهار ۱۳۷۷، ص ۷۸.
۵۴. تقیسی، حمید، سینمای مستند، جلد دوم، دانشگاه آزاد ایران، ۱۳۵۵، ص ۲۶۲-۲۶۳.
55. Richard Leacock
56. D.A. Pennebaker
57. David Albert Maysles
58. Frederick Wiseman
59. Robert Drew
60. Kinopravda
61. Zavaltimni
62. Jan Renoir
63. Jaen Rouch
64. Edgar Morren
۶۵. شهبا، محمد، «روش و سینمای مستند»، فصلنامه فارابی، شماره ۳، تابستان ۱۳۷۰، ص ۳۸.
66. Lindsay Anderson
67. Tony Richardson
68. Ontology
۶۹. ارجمند، مهدی، الگوهای روایت در سینمای ایران، چاپ بنیاد سینمایی فارابی، ۱۳۷۰، چاپ اول، صفحه ۹۵.
۷۰. این تقسیم‌بندی با چاپ کتاب History of Nonthetion Film نوشته اریک - رنو در امریکا از سال (۱۹۷۳) به Documentary a بعد رواج یافته است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی