

مهرداد اسکویی (متولد ۲۱ شهریور ۱۳۴۸ تهران) تا پیش از نامگذاری روز ملی سینما نگران این بود که روز تولدش مقارن همچ مناسبی نیست؛ اما حالا می‌توان حدس زد که او از این اتفاق تا چه حدی خوشحال است. اسکویی فارغ‌التحصیل دانشکده سینما تاثر دانشگاه هنر در رشته کارگردانی سینما در سال ۱۳۷۵ و حرفه او عکاسی مستند است و از همین راه روزگار می‌گذراند.

او تاکنون حدود ۲۴ فیلم ساخته است. ابتداء فیلم کوتاه داستانی و بعد هفده فیلم مستند. مستندهایش تا سال ۱۳۸۲ از سی دقیقه تجاوز نمی‌کردند؛ اما پس از آن دست به ساخت مستندهای میان مدت ۵۰ تا ۶۰ دقیقه‌ای زده است.

اسکویی تا به حال در بیش از سیصد جشنواره بین‌المللی شرکت کرده که حدود هفتاد حضور آن با دریافت جایزه همراه بوده است.

دیر

گفت و گوییا مهرداد اسکویی

مستندساز

فردی فرهنگ است

سکاوه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سکال جامع علوم انسانی

امکانات کمتر، چیزی را تجربه می‌کند؛ اما چون این مقوله چندان با گیشه و اکران در ارتباط نیست، می‌تواند به تجربه‌های تو دست یابد. بسیاری از تجربه‌ها ممکن است شکست بخورند؛ اما امکان دارد چند مرور از آن‌ها هم وارد زبان و تگرsh سینمایی شوند. در این زمینه کم نیستند فیلم‌های کوتاه مستند، داستانی، آنیمیشن و مبحث جدید «داکویمیشن» (Documentation). اما راجع به گونه اخیر فیلم‌ها مثل کارهای نورمن مک لارن که تلفیقی است از مستند و آنیمیشن، دوره اخیر جشنواره «سینما حقیقت»، بخشی از آن را به عنوان کارگاه آموزشی اختصاص داد؛ البته این مبحث هنوز چندان تعریف نشده اما در مسیر آزمایش و تجربه است. به اعتقاد من سینمای مستند کوتاه، قائم‌به‌ذات است، یعنی وامدار سینمایی دیگر نیست. این سینما زبان ویژه خود را دارد. شاید شما در این سینما، وقت زیادی برای شخصیت پردازی نداشته باشید و بخواهید تیپ ارائه کنید.

مثلاً با کوتاهشدن گفتار متن؟
اگر مستند باشد، آن یک بخش جزء
خودش را کامل می‌کند. یعنی شما با
فیلم کوتاه.

اما آیا این تجربه، آینده دارد؟

بله؛ آینده اثر در عین حال می‌تواند در درون آن باشد. ما می‌توانیم فیلم‌ساز‌هایی تربیت کنیم که با پیش‌بینی مسائل مالی می‌توانند سال‌ها فیلم کوتاه مستند یا داستانی یا آنیمیشن سازند. به عنوان مثال، دوستی به نام رضوی - از سازندگان موفق فیلم کوتاه کشور - فیلمی پانزده دقیقه‌ای ساخته با هزینه ۱۶ میلیون تومان، برای مثال می‌گوید: «روزی یک پلان می‌گرفتیم» و علی محمد قاسمی فیلمبردار او نیز می‌گوید: «در طی این کار ما ابزاری ساختیم که از موتورسیکلت، در سرعت صد کیلومتر در ساعت با دو بازیگر حرفه‌ای تصویر می‌گیرد؛ در حالی که دوربین دور موتو در حال جرخش است.» خوب این یک تجربه است که شاید در خیلی از کشورهای دنیا در فیلم‌های بلند و داستانی شان انجام گرفته است؛ اما در اینجا فیلم‌ساز برای این کار یک ابزار طراحی می‌کند و سکانس‌های مختلف را بر این اساس می‌سازد. پس نگاه این فیلم‌ساز به گونه‌ای برخورد کنیم که یک تهیه‌کننده دولتی با خصوصی بگوید: «وقتی برای ما با دو میلیون تومان فیلمی می‌سازند؛ تو هم بیا با دو میلیون تومان برایمان فیلم بساز.» نتیجه این می‌شود که سه یا چهار سال است که فیلم کوتاه مستند و داستانی هم بهطور خاص در سطح جهانی افت کرده است چون دچار نوعی تکرار شدایم.

به نظر شما ریشه این مسئله در کجاست؟

این است که اگر شما یک ایده خوب داشته باشید و به کاری که می‌کنید اعتقاد و اعتماد داشته باشید؛ دیگر تفاوت ندارد که در تجای دنیا کار می‌کنید. من از این منظر می‌گویم و گرنه بسیاری از فیلم‌ها - به خصوص فیلم‌های مستند کوتاه - در عرصه

نگاه ما در دنیای فیلم کوتاه، معمولاً متوجه آثار داستانی است. بهتر است شما از دید حرفه‌ای، فیلم کوتاه مستند را برای خواندن‌گان تعریف کنید.

همه ما فیلم مستند را می‌شناسیم. این که فیلم مستند کوتاه، کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت - که قابلیت پخش در سینما را هم دارد - بیشتر به مدت زمانش برمی‌گردد و البته ساختاری که برای آن نوع فیلم‌ها تعریف می‌شود، به بیان دیگر، فیلم مستند کوتاه، فیلم کوتاهی است که مستند نیز هست، به همین سادگی. آیا فیلم کوتاه را در چهار به کار کردن دنیای حرفه‌ای سینما می‌دانی؟

به نظر من فیلم کوتاه داستانی و حتی مستند مقدمه‌ای برای ورود به عرصه حرفه‌ای تر نیست. به اعتقاد من این فیلم‌ها در ذات خود می‌توانند کاملاً حرفه‌ای باشند؛ به این معنی که ما در دنیا، فیلم‌سازان بر جسته‌ای را می‌شناسیم که سال‌هاست فیلم کوتاه داستانی می‌سازند؛ مثل یک فیلم‌ساز مشهور اسپانیایی - که الان نامش را در خاطر ندارم، او فیلم‌ساز بسیار مطرحی است و بیش از شصت فیلم ساخته؛ و در آن‌هاز مطرح‌ترین بازیگران اسپانیایی سود برده است. او اثری هم در جشنواره سینمایی جوان داشت که برایم بسیار عجیب بود؛ یک فیلم کوتاه داستانی، که همه‌چیز آن بهطور کاملاً فراموشی‌داشته باشد - همان‌جا که باید بود.

پس با این نگاه مخالفید که بعضی‌ها فیلم کوتاه را صرف‌فیلم آماتوری به شمار می‌آورند؟
بینیدن، من آماتور را از منظر دیگری می‌بینم. حتی همان فیلم‌ساز مطرح اسپانیایی را می‌توان آماتور دانست؛ از این لحاظ که او یک مهندس معمار است و از این راه زندگی می‌کند؛ اما در فیلم‌های کوتاهش، برخی افراد مستعد غیرحرفه‌ای بازی کردند که بعدها مطرح شدند و به سینمای اسپانیا راه یافتدند؛ همین طور افراد زیادی در طراحی صحنه و فیلم‌برداری، به علت این که او فیلم‌ساز شناخته شده‌ای است، دنیا هم او را به عنوان سازنده فیلم کوتاه می‌شناسد و دیوارهای خانه‌اش را با جوازی ملی و بین‌المللی قاب گرفته است. این فیلم‌ساز با این سابقه کاری به جایی مرسد که بازیگران حرفه‌ای سینما حاضرند به رایگان در فیلم‌های او کار کنند.

پس شما معتقدید که فیلم کوتاه می‌تواند محمولی برای تجربه کردن و تربیت نیروهای آینده سینما باشد؟ بعضی‌ها معتقدند فیلم کوتاه، سیاه‌مشق است. من این را از این منظر قبول دارم که فرد در یک مقطع، با حداقل‌ها شروع می‌کند. مثلاً خیلی از فیلم‌هایی که بجهه‌ها در آغاز، در سینه‌ای جوان کار می‌کنند. اما این لزوماً به این معنی نیست که ما بخواهیم فقط کار این بجهه‌ها را تجربی بدانیم. آمانور بودن فیلم‌ساز تجربی، یعنی این که او دائم در حال تجربه کردن است و امکان دارد راهبرد جدیدی را پیدا کند. بسیاری از چیزهایی که وارد زبان سینمایی حرفة‌ای جهان می‌شود؛ ریشه در فیلم‌های زیرزمینی و مستقل کوتاه و تجربی و داستانی و مستند دارد. یعنی فیلم‌ساز با وجوده و

من اکنون باید می‌زینم
هرگز طلاق و اتفاقیست
البته را که دوست نداشتم
سینما و سینمای خوب می‌دانم
در این مورد دارم
لایکی و پشتیبانی
منش را می‌خواهم
رسانی و پشتیبانی
کاملاً شناخته

تصاویر، صحنه و انفاقاتی که می‌افتد به راحتی قابل ثبت و ضبط نیست؛ پس شروع می‌کنیم به بازسازی کردن بعضی قسمت‌ها مثلاً آقایی که همیشه این بسته را از این قسمت به قسمت دیگری می‌برد؛ این بار جلوی دوربین این کار را انجام می‌داد. بینید؛ کارگردان یک واقعیت را مشاهده کرده است و حالا آن را بازسازی، ثبت و نمایشی می‌کند. یک گفتار متن هم روی آن می‌گذارد. این یکی از شیوه‌های مستند است. شما می‌توانید با استفاده از گفتار متن و بازسازی اتفاقی - که به طور روزمره هم رخ می‌دهد - کار کنید. در سینمای مستند، مهم این است که شما به مخاطب اطلاعات بدیده در این فضای علاوه بر تصویری که می‌بینیم؛ این وظیفه بر عهده روایت یا گفتار متن است که آگاهی‌ها و دانسته‌ها را انتقال دهد.

با توجه به زمان اندک فیلم‌های کوتاه، انتقال اطلاعات چگونه صورت می‌پذیرد؟

با اطلاعاتی که گوینده متن، به صورت خدای گونه و به عنوان دانای کل - راوی - در اختیار بیننده قرار می‌دهد، می‌توانید یک فیلم پانزده دقیقه‌ای را حول یک معور و یا یک موضوع فیلم‌پردازی کنید. با این اصل که شما زمان کوتاهی در اختیار دارید. البته با این امر ممکن است خیلی‌ها هم مشکل داشته باشند. مثلاً می‌گویند این نقطه نظر کارگردان است که توسط دانای کل - راوی که صدای مسلط و خدای گونه دارد - به ما انتقال داده می‌شود و این مسئله امکان درگیر شدن مخاطب، با هدف در ک سطوح تامکشوف را از موضوع سلب می‌کند. سال‌ها مسئله فیلم مستند این گونه پیش می‌رفت و بعد توسط کسانی مثل «زان روش» نوعی سینمای مشاهده‌ای شکل گرفت. سینمای مشاهده‌ای این است که وقتی از گفتار متن خسته شدید؛ راوی را حذف می‌کنیم، کسانی مثل فردریک وایزمون؛ برادران مایزتر و چندین نفر دیگر می‌آیند و مکتبي را به وجود می‌آورند که بعدها سینمای مستقیم یا «Direct Cinema» نام فیلم مستند تفسیر می‌کند و فیلم‌ساز یک مفسر خلاق واقعیت است و از دیدگاه خودش برخوردار می‌کند. در این مورد بحث‌های زیادی وجود دارد؛ حتی راجع به شیوه‌های مختلف برای پرداختن به فیلم‌های مستند. اما نکته مهم این است که فیلم مستند این طور نیست که ما صرفاً به موضوع هجوم ببریم؛ آن هم بدون یک معور و دیده مرکزی و بدون دانستن، آن چه که می‌خواهیم را ویلت کنیم. کمی بیشتر در مورد شیوه‌شناسی توضیح دهد؟

شیوه‌شناسی، بخش‌های مختلفی دارد. مثلاً وقتی که می‌گوییم فیلم‌های توضیحی - نمایشی، این یک شیوه است. فیلم‌سازان دهه ۱۹۳۰، یا همکاران جان گریرسون فقید - فیلم‌ساز انگلیسی - و گروهی دیگر شروع به ساخت فیلم مستند کردند. گریرسون در همان زمان این تعریف را ارائه کرد که: «مستند تفسیر خلاق واقعیت، این نیست که ما برویم واقعیتی را ثبت کنیم؛ چون اصلاً واقعیت در دسترس ما نیست. حتی با تغییر زاویه دوربین نیز واقعیت مورد نظر مخدوش می‌شود. بس ما به دنبال یک حقیقت هستیم». این گروه شروع به فیلم‌نامه نوشتند و بر همان اساس فیلم‌نامه نوشتند. مانند «پست شبانه». در این مستند ما شاهد این هستیم که کارگردان چگونه با یک بسته پستی برخورد می‌کند؛ خلی ساده و در عین حال با یک نگاه طفیل. بعد هم با یک سلسه تصاویر به علاوه گفتار متنی شاعرانه به هم پیوند می‌خورد. از آنجا که دوربین‌ها سنگین هستند و جابه‌جایی آن‌ها مشکل است؛

جهانی ساخته می‌شود؛ که خیلی فیلم‌های خوبی هستند. مثلاً با تایم‌های پانزده بیست و سی دقیقه. هنوز هم فکر می‌کنم فیلم مستند کوتاه کمی ناشناخته است. آیا بهتر نیست تعریفی محتوایی از سینمای مستند کوتاه داشته باشیم؟ من با شما موافق نیستم. به آن صورت نمی‌شود سینمای مستند کوتاه را تعریف کرد. در ضمن مستندهای کوتاه زیادی در دنیا ساخته می‌شود. در ایران هم همین طور، اتفاقاً در کشور ما بیشتر، فیلم مستند کوتاه ساخته می‌شود؛ چون ساخت فیلم مستند بلند، حتی تا متر پنجاه یا شصت دقیقه بسیار مشکل است و از شصت دقیقه به بالا تقریباً غیرممکن. به نظرم مستند کوتاه کاملاً شناخته شده است.

چه مشکلاتی در ساختن فیلم مستند بلند وجود دارد که ساخت آن را در ایران غیرممکن می‌دانید؟

نخست آن که فراهم کردن بودجه آن مشکل است. دیگر این که یک فیلم مستند بلند که خوب باشد - یعنی ساختارمند و متفاوت باشد - خیلی کم داریم. یعنی تقریباً تا به حال در سینمای دنیا فیلم‌های مستند بلند گیشه‌دار، شاید به اندازه انگشت‌های یک دست هم نداشته باشیم. پس آن چه ما داریم فیلم مستند کوتاه است و همین مستندهای کوتاه و نیمه‌بلندمان، سینمای مستند ایران را در آن سطحی که می‌دانیم شناسانده است. این نکته، وجه اشتراک فیلم کوتاه داستانی و مستند است. یکی از تعریف‌های مختلفی که از سینمای مستند ارائه می‌شود؛ این است «تفسیر خلاق واقعیت». فیلم مستند تفسیر می‌کند و فیلم‌ساز یک مفسر خلاق واقعیت است و از دیدگاه خودش برخوردار می‌کند. در این مورد بحث‌های زیادی وجود دارد؛ حتی راجع به شیوه‌های مختلف برای پرداختن به فیلم‌های مستند. اما نکته مهم این است که فیلم مستند این طور نیست که ما صرفاً به موضوع هجوم ببریم؛ آن هم بدون یک معور و دیده مرکزی و بدون دانستن، آن چه که می‌خواهیم را ویلت کنیم. کمی بیشتر در مورد شیوه‌شناسی توضیح دهد؟

شیوه‌شناسی، بخش‌های مختلفی دارد. مثلاً وقتی که می‌گوییم

و دوربین دیگر موضوع را دنبال نمی کند. اما در اینجا شما همراه با موضوع امکان بسیار زیادتری برای کشف دارید. امکان دارد شخصیت گریهایش بگیرد؛ تعداد کاتها می تواند کم باشد؛ چون دوربین گاهی اوقات می تواند کار را دنبال کند. در این دست فیلمها معمولاً تعداد کاتها کم و مقدار راشها بسیار زیاد است. و تدوین کار، زمان زیادی می برد. علاوه بر ایده اصلی و فضایی که شما در موقع فیلمبرداری ثبت می کنید؛ دوباره پای میز تدوین شروع به کار گردانی دوباره می کنید. در سینما دید کار گردان، واقعیت را ثبت می کند؛ او در فضای جلوی دوربین به عنوان محرك عمل می کند. در حالت مستقیم شما کار گردان و عوامل پشت دوربین را نمی بینید؛ اما در «سینما حقیقت»، شما صدای کار گردان را می شنودید؛ متوجه حضور او در کنار دوربین هستید؛ کار گردان به صحنه می آید و با آدمها صحبت می کند. پس این گونه دیگری است که به سیله اش فضای زندگی آدمها را می بینید. هم با شخصیت هایتان مصاحبه می کنید و هم کار گردان به عنوان یک عامل در صحنه حضور دارد. این صحنه باز یک شیوه است. شما باید بینید ایده تان در کدام یک از این شیوه ها می گنجد.

پس از سال ها، احساس شد که این شیوه کمی عادی شده است. البته فیلم های خوبی ساخته شد؛ اما خیلی اوقات هم فیلمها به تکرار کشید. بعد هم بعضی شبکه های تلویزیونی به خصوص «بی بی سی» سعی در ایجاد تفاوت کردند. یکی از مقولاتی که باعث شد سینمای مستقیم یا به واسطه داشته باشیم همین بود. دوربین ها و تجهیزات صدابرداری کوچکتر شدند و این به معنی افزایش مکان حرکت دوربین بود؛ کوچکتر کردن ایزار تکنیکی و تکنیکال. یک بخش را هم خود مستندسازها بیگیری می کنند که اختراع ایزار کوچکتر است برای آن چه که منظور شان را تامین می کند. کوچکتر شدن وسایل صدابرداری قابلیت حمل و نقل خلق یک فضای شاعرانه به شما کمک می کند. البته شیوه های دیگری هم هست که یکی از آنها شیوه آرشیوی - مقاله ای است که شما برای پرورش ایده ای که دارید از آرشیو استفاده می کنید؛ فیلم های آرشیوی را کنار هم می گذارید و در بیان مقصود و ایده کار گران دوباره مونتاژ می کنید. باز در این شیوه آرشیوی هم می توان گفتار متن را اضافه کرد. یا اصلاً فقط با صدا و تصویر یک فضای آرشیو طراحی کند. خب! ما به شیوه های مختلفی تا الان اشاره کردیم.

تا چند سال پیش سینمای مادرست کم از لحظه کمی سینمایی مهم و حتی از مطرح ترین سینماها بود و در جشنواره ها همیشه منتظر فیلم های ایمان بودند. چرا شرایط تغییر کرد و در مقابل چرا این قدر انواع سینمای مستند ما همواره مهجور و ناشناخته مانده است و برای شناساندن اینها چطور باید تلاش کرد؟

به نظر من، سینمای داستانی بلند ما تا چند سال پیش به خاطر نوع برخورد با موضوعات در دنیا بسیار تأثیر گذاشت. اما در همان زمان؛ حدود ده، پانزده سال در سینمای مستند ایران وقفه افتاده بود. سینمای مستند مثل سینمای بلند به صورت یک موج حرکت

شیوه های تازه را چگونه می توان به وجود آورد؟

«بی بی سی» به این نتیجه رسید که تصویرهای جالب دوربین های خانگی و مخفی را جمع آوری کند. مثل همین تصویرهای بازه از لحظه هایی که یک بچه کار می کند و یا زمانی که مثلاً حیوانی کار جالبی انجام می دهد. بعد هم استفاده از این تصاویر را در برنامه قرار می دهد. به این معنی که وقتی دوربین به داخل خانه ها وارد شده و افراد از زندگی و خاطراتشان فیلم می گیرند؛ چرا ما از اینها استفاده نکنیم؟

همه از این و بزرگترین
پیشان سینمای مستند
در زمینه تولید و پخش
سالهای سال تلویزیون
دانشگاهی مستند
توانسته اند

کلی خدمتمنان عرض کردم و به همیج وجه قصد توهین ندارم؛ ما استادان خیلی خوبی هم در دانشکده‌هایمان داریم، من در حال حاضر عضو کمیته تخصصی هنر در فرهنگستان هنر هستم و آن جا هم در مورد این مسائل بحث‌های زیادی است که چگونه می‌شود راه کارهایی ارائه کرد تا دانشگاهها عمیق‌تر بتوانند به موضوع مستندسازی پردازند؛ چون از مهم‌ترین سازندگان فیلم مستند کوتاه با دانشجویان دانشگاه‌های سینما و هنر کشور هستند و این ما را متوجه اهمیت نقش دانشگاه‌ها می‌نماید.

در زمینه فیلم بلند داستانی هم در سینمای مستند نیروهای خوبی تربیت شده‌اند؛ مثلاً رخشان بنی‌اعتماد از مستندسازان خوب ما بوده است؛ همین‌طور ناصر تقوای و ابراهیم گلستان، این چرخه چگونه چرخه‌ای است و شما چطور بعد از هفت فیلم داستانی به جای رفتن به سراغ سینمای بلند به سمت سینمای مستند آمدید و اصلاً چرا دوست دارید به عنوان مستندساز شناخته شوید؟

ما مستندسازان برجسته‌ای داشتیم؛ مثل کسانی که شما نام بردهید و همچنین خسرو سینایی و کسان دیگر، مستندسازانی که با جامعه ارتباطی تنگاتنگ دارند و مدیوم زبان تصویر و سینما را می‌شناسند. همه این ویژگی‌ها با یکدیگر یک ترکیب مطلوب ارائه می‌دهند. یعنی شما می‌توانید جامعه‌تان را تحلیل کنید و با ضریان روز جامعه حرکت کنید. خیلی چیزها را در اجتماع می‌شناسید؛ زبان تصویری تان قوی شده و مستندسازی ایجاب می‌کند که شما پویا باشید. نوع کار تصویری اقتضا می‌کند شما با مقوله تصویر مدام در تعامل باشید. همه این‌ها باعث می‌شود مستندسازی که در حرفة مستندسازی فعالیت خوبی دارد، وقتی به سینما می‌آید حرفي برای گفتن داشته باشد. چرا که به لحاظ مضمونی همیشه مضمون‌های مختلفی در ذهن دارد. مستندساز یک فرد فرهنگی است. این مسئله بسیار اهمیت دارد. ما در دنیا سینمای ایرانی داریم که صاحب تکنیک هستند. اما مثلاً در سینمای روز دنیا از نوع هالیوودی اش چه اتفاقی می‌افتد؟

یک کارگردان تا یک جایی کارگردانی می‌کند. تهیه‌کننده نمی‌خواهد با او ادامه بدهد، کارگردان دیگری می‌آید و وقتی، بیننده فیلم را بینند اصلاً متوجه نمی‌شود این اثر، دو کارگردان دارد.

اما آقای کیارستمی مستندهای زیادی ساخته که بسیاری از آن‌ها کوتاه هستند. اما امکان ندارد که شما آقای کیارستمی، خانم بنی‌اعتماد، آقای سینایی، آقای تقوای را از این فیلم‌ها بردارید و کسی دیگر را به جای ایشان بگذارد و کار را دیگری ادامه بدهد. مهم‌ترین مسئله این است که سینمای مستند فیلم‌سازان خوبی را به حوزه سینمای داستانی روانه می‌کند که می‌تواند قصه تعریف کند، جامعه‌اش را می‌شناسد، حرفي برای گفتن دارد و مسیر بیان مقصود را هم با زبان سینمایی یاد گرفته است. بگذارد مثالی برایتان بیاورم؛ شما می‌دانید که در «خون‌بازی» نوع بازیگری‌ها، نوع حرکت دوربین و فضاسازی‌ها فرم مستند دارد. یعنی فقط خانم بنی‌اعتماد مستندساز نیست، آقای عبدالوهاب هم از مستندسازان قدرتمند این سال‌های ماست. همین‌طور شما می‌بینید آقای کلاری به عنوان عکاسی که کار مستند اجتماعی اطلاعات را به دانشجو انتقال بدهد. من این مسائل را به طور

می‌کند. اما امروز چه اتفاقی افتاده که خیلی‌ها به دنبال سینمای مستند ایران هستند؟ در پنج-شش سال اخیر، در سینمای مستند ایران چه اتفاقی افتاد که دست به دست هم دادند تا این سینما مطرح‌تر شود؛ ولی با این همه، باز هم مهجور است. از مهم‌ترین دلایل این دور ماندنی، مسئله سرمایه و جنبه اقتصادی کار است. این دغدغه که سینماگر چطور تولید کند؛ چطور پخش کند و بفروشند؛ تا این پول به مجرای تولید برگردد.

مهم‌ترین و بزرگترین پشتیبان سینمای مستند در دنیا تلویزیون است. سال‌های سال تلویزیون ما سینمای مستند را فراموش کرد. حالا که در این چند سال اخیر به سینمای مستند توجه بیشتری شده، اما هنوز تلویزیون چندان به سینمای مستند اجتماعی توجه نمی‌کند.

حتی در حاشیه بزرگ‌ترین جشنواره‌های مستند دنیا - مثل آمستردام - جلساتی وجود دارد که مسئولان مطرح شبکه‌های تلویزیونی در آن، موضوعات جدید را بررسی می‌کنند و برای موضوعات برگزیده، تأمین بودجه می‌کنند و اشر را پیش خرید می‌کنند. ولی ما در ایران متأسفانه چنین چیزی نداریم. وقتی از سینمای فاخر یاد می‌کنیم و می‌توانیم در بخش کوتاه، نیمه‌بلند و بلند داستانی سینمایی فاخر داشته باشیم؛ چرا در بخش مستند نمی‌توانیم این گونه باشیم؟

به این علت که بودجه آن تأمین نمی‌شود. ما در این مملکت مستندسازهای خوبی داریم؛ هم در بین جوان‌ها و هم در میان اساتید سینمای مستند. اما آن‌ها به خاطر بودجه کم ناچارند با یک دوربین کوچک در مدت زمانی طولانی فیلمی بسازند با حدود بیست تا سی میلیون تoman هزینه. نتیجه کار و این که فیلم چگونه در چرخه تولید ساخته شده مشخص است.

به گمان من مشکلات به دو بخش بزرگ خلاصه می‌شود: از یک سو تولید و چرخه اقتصادی است؛ از سوی دیگر در عرصه فیلم کوتاه مستند و حتی داستانی نبود مقوله‌های تحقیقاتی و نظری و کارگاه‌های آموزشی است.

البته در سه سال اخیر ارتباط‌مان بهتر شده، مؤسسه‌ای مثل روایت فتح و نشر ساقی کتاب‌های خوبی در زمینه سینمای مستند ترجمه و منتشر کرده است. همین‌طور احمد ضابطی جهرمی در سروش یا سروش سینما کتاب ترجمه کرده و محمد تهامی نژاد هم در این زمینه فعالیت زیادی داشته است؛ ولی این‌ها کافی نیست.

ما باید در ارتباط با سینمای مستند روز دنیا قرار بگیریم. دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های آزاد سینمای چه نقشی دارند؟ دانشکده‌های ما در زمینه سینمای مستند گرفتار فقر اطلاعات آزاده‌های هستند. اساتید با تجربه ما که مشفوع کار مستندسازی هستند، شاید به خاطر مسائل مالی به دانشکده‌ها نمی‌روند. گاهی دانشجویان به سراغ ایشان می‌روند و خواستار حضورشان می‌شوند؛ اما این اساتید بر جسته نمی‌توانند به آن‌ها پاسخ مثبت بدهند. درنتیجه از آدمهایی که شغل‌شان فقط معلمی است استفاده می‌کنیم که فقط محفوظاتی دارند. اما فقط یک فیلم‌ساز می‌داند در چه موقعیت‌هایی قرار گرفته است و همان تجربه‌ها می‌تواند اطلاعات را به دانشجو انتقال بدهد. من این مسائل را به طور

دانشکده‌های مادر،
رسانه‌سازی،
کارگردانی،
دانشکده‌های طبیات
اسلامی،
دانشکده‌های حرفه‌ی
دانشکده‌های هنری،
دانشکده‌های علمی،
دانشکده‌های اسلامی،
دانشکده‌های داشتهادها
ویژه‌روند کاهش،
دانشکده‌های علمی،
دانشکده‌های روانی،
دانشکده‌های حرفه‌ی
دانشکده‌های

انجام داده، چقدر حرکت دوربین‌هایش فوق‌العاده است. او می‌داند چه طور موضوع را همراهی کند. چقدر دکوپاژش قوی است. به نظر من، کارگردانی، تدوین و بازیگری فیلم هم در جهت فرم مستند است؛ حتی گریم این فیلم هم، فضای فیلم، یعنی حرکت دوربین‌ها و ترکیب شخصیت با دوربین، هم ترکیبی ایجاد می‌کند که در نهایت شما می‌بینید چقدر فضا مستندگوئه است. به نظرم یکی از مشکلات سینمای ما عدم تداوم است؛ خواه فیلم‌های فرهنگی، خواه تجاری. به طوری که نخست فکر می‌کنم فیلم‌برداری مان مشکل دارد؛ در نهایت متوجه می‌شویم همه این‌ها اشکال دارد و گویی صحنه‌ها در هر بار تغییر سکانس با هم به خوبی ارتباط ندارند. در حالی که مثلث فیلم خون‌بازی را دیدم، از تداوم ناماها خشنود شدم. شما تا چه حد با مسئله عدم تداوم در سینمای ایران موافقید؟

به نظر من این بخش تکنیکی قضیه است. یک مقوله بسازیم، این طور تعریف می‌کنیم: «مستند، باورپذیری است». این باورپذیری به نظرم بسیار مهم است، حتی اگر یک لحظه واقعی باشد، لحظه‌ای طبیعی که جلوی دوربین اتفاق افتاده باشد. اگر من باورش نکنم آن را در فیلم نمی‌گنجانم، چرا؟ برای آن که تداوم ذهنی مخاطب را بر هم می‌زند. ضمن آن که تداوم بصری هم دخل است.

این قضیه چقدر پوآمده از خلاصه سینمای مستند است؟ بینید، من اصلًا فیلم‌های دیده‌ام که دوباره است. فیلم‌هایی که از جایی شروع می‌شود و از جای دیگر سربرمی‌آورد.

من بیشتر منظور سکانس‌ها بود... در خود سکانس‌های خیلی از فیلم‌ها هم از جایی فیلم برای مخاطب باورنایپذیر می‌شود. حالا می‌شود یک مسئله تا چه حد از خلاصه سینمای مستند می‌آید، یا حتی از خلاصه‌گی کردن با موضوع می‌دانید، ما اگر با هم بنشینیم و در یک کار با هم خیال‌پردازی‌هایی کنیم، موضوع‌مان را زندگی نکرده باشیم، «همراه آن نرفته باشیم»، تحقیق نکرده باشیم، به طور قطع نمی‌توانیم آن را به عنوان کار به مخاطب ارائه کنیم. حتی اگر کارگردان خوبی باشیم؛ نمی‌توانیم فضای خالق کنیم؛ چه از نظر روند دراماتیک و چه روند تکنیکی و آن تداومی که مورد نظر شماست. نمی‌توانیم آن چیزی‌ای را که سکانس برای کامل کردن خودش به آن‌ها نیاز دارد - خواه بازیگری، خواه میزانس - را به وجود آوریم. بالاخره در جایی تخیل ما، نیاز کار را برآورده نمی‌کند به همین خاطر، قریب به ۹۸٪ شخصیت معناده‌ای سینمایی ما، شبیه یکدیگر هستند که شبیه نمونه‌های واقعی و بیرونی نیستند.

و یک معتقد، چقدر باورپذیر می‌شود وقتی یک سال در مورد آن تحقیق می‌شود و وقتی که یک مستندساز آن را هدایت می‌کند و همین طور شخصت دختر و سامانه، به نظر من، یک مسئله مهم و اساسی تحقیق است. خواه تحقیق در ارتباط با موضوع، خواه این که ما تحقیق کنیم و فکر کنیم به این که این موضوع را چگونه می‌توانیم در یک فضای سینمایی بگنجانیم، شما فقط با یک دوربین، یک دیالوگ، یک شخصیت، یک کات و یک دیدگاه کارگردانی مواجه نیستید. شما با ترکیبی مواجه‌اید که هیچ کدام از

جزئیات را نمی‌توانید جدا کنید، مثل محلول شکر در آب. شما نمی‌توانید دوباره آن را برگردانید. اگر این‌ها در هم‌دیگر به خوبی چفت شوند، نتیجه می‌دهند. اگر ما نسبت به موضوع شناخت و اشراف نداشته باشیم، همه چیز مسخره می‌شود. خیلی اوقات پیش می‌آید که یک گروه فیلم‌سازی مستند به فلان روستا می‌روند تا فیلم بسازند. با شکل و شمایل حاصل سینمایی (۱)؛ دوربین و وسایل و یک اتموبیل درست در وسط روستا پیاده می‌شوند و از همان تانیه اول هم دوربین‌ها را بیرون می‌آورند و شروع به فیلم‌برداری می‌کنند. چه اتفاقی می‌افتد؟ مردم همه بالای چیزهای و بام‌های خانه‌ها، گروه را می‌بینند و شروع به لبخندزدن می‌کنند. گروه برای مردم سوزه سرگرمی می‌شود و آن فیلم موفق نمی‌شود، چون نمی‌تواند به فضای واقعی و نیض زندگی مردم روستا وارد شود و چون همواره با آن‌ها غریبه هستند. فیلم‌ساز داستانی هم وقتی از یک موضوع شناخت ندارد، یک آدم غریبه است. شما دیده‌اید که گاهی مخاطبان هنگام تماشای فیلم‌ها می‌خندند، چرا؟ به نظر من چون فیلم نمی‌تواند باورپذیر باشد. آن لحظه فیلم نمی‌تواند آن اتفاق را به مخاطب بقویلاند.

هر گونه کاتی - به جز این که بخواهید یک نگاه برترشی داشته باشید و بخواهید مخاطب را جایی ببرید و در فضایی که هست آگاه کنید - که تماشاگر را به خود بیاورد تا او احساس کند نمی‌تواند با فیلم ارتباط برقرار کند؛ یک ضعف است.

من احساس می‌کنم عدم تداوم، بیشتر نتیجه عدم شناخت است و یکی از مسایل مهم این است که فیلم‌سازی به صورت غریزی راجع به خودش فیلم خوبی می‌سازد؛ کودکی‌هایش، خاطراتش و آدم‌هایی که می‌شناست. در این موارد همه چیز فیلم درست است.

آن فضا تنفس کرده است. اما در سینمای مستند غریزی بودن فقط بخشی از کار است و اصلاً کافی نیست، چون سینمای مستند کاملاً فرهنگی است. اگر شما با یک فرم غریزی یک مستند داستانی را کار کنید، امکان دارد. اما به عنوان مثال بینید، من فیلم‌هایی در قشم، کردستان، ترکمن‌صحراء، در دل تهران و در بازار تهران، راجع به نایبناها و ناشنوها و راجع به جراحی بینی ساختم؛ این فضاهای بی‌نهایت متفاوت است.

به تاریخی هم درباره سه بچه در کانون اصلاح و تربیت کار می‌کنم. اگر من تحقیق نکنم و این آدم‌ها را نشناسم، نمی‌توانم به ایشان نزدیک شوم.

در گفت‌وگو با خانم بنی‌اعتماد دیدم ایشان در فیلم‌های داستانی به عنصر تحقیق اهمیت زیادی می‌دهد و شاید یک تا دو سال تحقیق می‌کند و بعد فیلم‌نامه می‌نویسد و این ریشه در سینمای مستند دارد. چرا در سینمای داستانی تحقیق را گفته‌می‌بینیم؟

بله، این دقیقاً در سینمای مستند می‌آید و من به عنوان یک فیلم‌ساز مستند و با توجه به تجربیات خودم می‌گویم هر فیلمی که پایه و بنیاد تحقیقاتی نداشته باشد، مشکل پیدا می‌کند. من کارگاه‌های مختلف بین‌المللی دیدم؛ با آن پارکر، ویم وندرس، هرنسوک، مایکی و کسان دیگر، والتر سالاس سازنده خاطرات موتورسیکلت و ایستگاه مرکزی و ویکتور کوزاکوفسکی و خیلی‌های دیگر، هرنسوک وقتی می‌خواهد یک فیلم را شروع کند به تحقیقات گسترده‌ای دست می‌زند. بعضی اوقات یک سال، دو سال و حتی سال‌ها یک ایده در ذهنش می‌ماند تا یک مستند می‌سازد. مستندی که بعدها ورزن داستانی آن را هم می‌سازد فیلمی به نام «دیتر کوچولو می‌خواهد پرواز کند» می‌سازد، راجع به خلبانی در جنگ ویتنام. خلبان آمریکایی که در ویتنام سقوط می‌کند و از دست ویتنامی‌ها فرار می‌کند و قصه جالبی دارد. متأسفانه فیلم سینمایی اش را می‌سازد. از او می‌پرسید تو پیشتر مستند این موضوع را ساخته بودی، برای چه این فیلم سینمایی را ساختی؟ جواب می‌دهد: «من از همان ابتدا که با این مرد آشنا شدم می‌خواستم یک فیلم سینمایی براساس زندگی اش سازم، اما شرایط مهیا نبود. من تحقیق کردم، با او زندگی کردم، مستند ساختم و به جایزه رسیدم که شرایط فراهم شد. آن وقت فیلم داستانی ام را ساختم، اولاً تمام دانسته‌ها راجع به این شخصیت این فیلم را ساخته و اصلًا این آدم را همراه خود به ویتنام و همه جاهایی که او بوده می‌برد.

آنقدر بخته کارکرده است که دو پسر شخصیت اصلی «دیتر کوچولو می‌خواهد پرواز کند»، وقتی بر سر صحنه فیلم‌برداری می‌ایند، ناخواسته به بازیگر اصلی که یک بازیگر مشهور سینمایی می‌گویند «بابا». بینید آن شخصیت، لباس، فضا، نوع لحن و نوع فضایی را که در آن قرار می‌دهد، همگی را چقدر خوب ایجاد کرده است.

خانم بنی‌اعتماد هم بازیگران آن شخصیت را که دخترش است و در یک خانواده خیلی خوب هنری زندگی کرده می‌برد در محیطی قرار می‌دهد و می‌گوید باید آمادگی داشته باشی که بعد از این

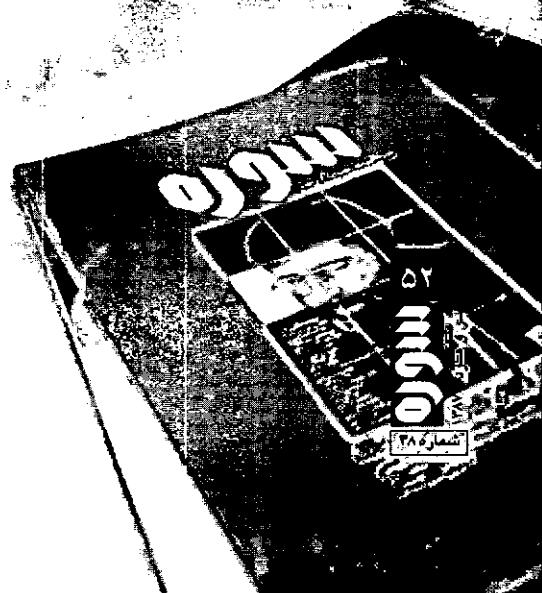
فیلم چندین روز در بیمارستان روانی بستری شوی.

نمی‌گوییم سینمای مستند اساس سینمای داستانی است، اما مستند می‌تواند یکی از پایه‌های سینمای داستانی باشد، ولی نه الزاماً حتی ما کسانی را داریم که از تبلیغات می‌آند و فیلم‌های کوتاه تبلیغاتی می‌سازند، اما وقتی می‌خواهند فیلم سینمایی

اما در فیلم دوم که کمی تخیلی باشد و از دنیایی که نمی‌شناسد بیاورد، همه چیز غلط است. این غریزی بودن در سینمای داستانی گاهی اوقات نتیجه می‌دهد. مثل قیصر کیمیابی و گوزن‌هاش. بله، در ادبیات ما هم هست. دایی جان ناپلئون دقیقاً زندگی پژوهشکزاد است.

در سینمای مستند چطور؟

در سینمای مستند، گافی نیست. در سینمای داستانی هم در یک یا دو فیلم به نتیجه مطلوب می‌رسد. کلاً شناخت بیشتر از غریزه مهم است. آقای کیمیابی، آن فضا را خیلی خوب می‌شناسد و در

بسازند تحقیق زیادی می‌کنند، عنصر تحقیق در همه فیلم‌های سینمایی مهم است.

با توجه به این مسائل، پیشنهاد نمی‌کنید بچههای فیلم کوتاه قبل از فیلم داستانی کوتاه، مستند کوتاه بسازند؟

من اصلاً پیشنهادی نمی‌دهم، به خاطر این که دو سینمای کاملاً متفاوت است. مسئله مستند اصلاً یک قضیه دیگر است. بسیاری

فیلم‌سازهای داستانی موفق را داریم که نمی‌توانند مستند بسازند و بعضی هم ساختند، اما نتوانند فیلم را جمع کنند. خیلی از

فیلم‌سازان داستانی که اساتید من هم هستند، می‌گویند تو چطور فیلم می‌سازی که ما در ذهن مان هم نمی‌گنجد؟

این برای من سوال بود که چطور بعد از ساختن هفت فیلم کوتاه به سراغ سینمای مستند آمدید؟

من از ابتداء می‌خواستم مستندساز بشوم، به آداب و سنت و

فرهنگ مملکت‌مان علاقمند بودم، از ابتداء دوست داشتم فیلم‌های مردم‌گذاری بسازم. در دانشکده استادان خوبی داشتم اما موقعیتی

فراهم نشد که من به سینمای مستند - آن طور که عشق می‌ورزم - بپردازم به فیلم مستند توجه نمی‌شد و ما فقط ۲ واحد سینمای مستند داشتم، ارتباط بین نسلی هم در دوره من اصلاً وجود نداشت.

به علاوه باید خودم را هم پیدا می‌کردم. هیچ کس نیامد دست

مرا بگیرد و بگوید اگر تو فیلم «بان روشن» یا امثال او را دوست داری، می‌خواهی مستندساز شوی بیا و به این مسیر برو و اساتید را بشناس. من چند فیلم کوتاه داستانی ساختم، دیدم با آن چیزی که می‌خواهم فاصله دارد. پس فیلم‌سازی ام راقطع کردم و شروع به عکاسی در تمام نقاط ایران - و تزدیکشدن به مردم - کردم. من

هر چهارشنبه صبح تا جمده شب وقت داشتم. چهارشنبه صبح زود، من در پایانه آزادی بودم، می‌پرسیدم برای کجا بیلت دارید.

تعجب می‌کردم. می‌گفتم برایم فرقی نمی‌کند، بلیت هر جا را دارید من همین الان حرکت می‌کنم. این مسئله برای اهالی پایانه آزادی مثل شوخی شده بود و بعد هم بازیچه می‌گفتند اردبیل یا اصفهان و من می‌رفتم، یک دفعه می‌گفتند سیستان و بلوچستان - البته آن جا بیلت‌ش را ندارند - ولی متلاً یک جای دور را می‌گفتند.

بخش مهمی از شناخت من متعلق به آن دوره عکاسی است. من فهمیدم آدم‌های مسن، در جای جای این مملکت، کتابخانه‌های بزرگ یا نه، کتاب‌های بزرگ ناگشوده‌های هستند، به طوری که آدم باورش نمی‌شود با چه دنیای سر و کار دارد وقتی می‌روید کتاب

آدمی - که شاید هیچ کسی به افکار او توجه ندارد - می‌نشینید، می‌بینید چه دنیایی پیش روی شما باز شده است. می‌تواند شما را به طبیعت تزدیک کند. همین طور تا عمق خیلی چیزهای دیگر که می‌توانید به آن برسید.

گفتید از راه ساختن فیلم، آن هم مستند کوتاه و بلند زندگی می‌کنید؛ واقعاً آیا در استخدام جایی نیستید؟

من سال‌ها با انجمان سینمای جوان کار کردم و انجمان مبلغ اندکی به من پرداخت می‌کرد. اوبل فقط یک دوربین و امکانات و

نوارهای خام فراهم می‌کرد. بزرگترین چیزی که انجمان سینمای جوان به ما آموخت این بود که چگونه یک فیلم را تهیه کنیم و

من تهیه کنندگی را طی این سال‌ها که یک فیلم را با ساختی

می‌ساختم، از آن جا یاد گرفتم. من از امکانی که انجمان سینمای جوان به ما داد، متشکرم. من فهمیدم فیلم‌سازی شوخی نیست، هزینه‌بردار است، وقت مخاطب کارantan ارزشمند است و فیلم‌ساز

باید جان بکند تا ایده خوب را پرورش دهد. شکست خوردم، به

ما خنبدیدند. اما گام‌به‌گام حرکت کردیم تا به یک جای رسیدیم، وقتی ازدواج کردم دیدم با این شیوه نمی‌توانم زندگی ام را بگذرانم. بدست عکاسی حرفه‌ای رفتم، برای کتابها و مجله‌های خارجی و داخلی عکس می‌گرفتم، با انتشارات بساولی کار کردم، کتاب «یاد و نگاه» که از چهره‌های فرهنگی هنری بر جسته ایران عکاسی کردم و قرار بود جلد بعدی اش چاپ شود. من از عکاسی کردن زندگی ام را می‌گذراندم و فیلم‌سازی را ادامه می‌دادم. بعد شروع کردم به ساختن مستند کوتاه.

برای خودم شروع به تعریف یک ساز و کار حرفه‌ای کردم، یعنی از چهار پنج سال پیش فکر می‌کنم چگونه می‌شود از سینما زندگی را گذراند. فکر کردم باید فیلم حرفه‌ای تولید کنم، فیلمی که بتوانم آن را هم به تلویزیون‌های دنیا و هم به تلویزیون ایران و هم به مراکز بین‌المللی و دانشگاه‌ها بفروشم. این بود که از حوزه فیلم‌های خلیل کوتاه خارج شدم، فیلم‌های نیمه‌بلند ساختم و پخش کننده بین‌المللی پیدا کردم. یک پخش کننده ایالتی‌ای و فرانسوی و بعد رسانه بین‌المللی شهرزاد در ایران شروع کردند به پخش کارهایم، کمی سر و صدا کرد و فیلم‌هایم به فروش رفت. فیلم «خانه مادری‌ام، مرداب» موقفيت خوبی داشت. دیدم دنیا مایل است با من کار کند.

تصمیم گرفتم با پخش کننده‌های بین‌المللی کار کنم و در کنار آن با مراکز مثل آموزش و پرورش استثنایی، یونسکو و یونیسف همکاری کردم. یونسکو و یونیسف فیلم‌های مرزا به جاهای زیادی فرستادند و در آمدی داشت که مخادر جم را تأمین می‌کرد. الان هم با مراکز داخلی کار می‌کنم و هم با تلویزیون‌های دنیا، مثل: آرت، لینک‌لی وی و شبکه پنجم.

کار تبلیغاتی چطور؟

من اصلاً کار تبلیغاتی نکردم، مثلاً برای پفک و آدامس و امثال این‌ها. فقط چند تیزیر مرتبط با سینما ساختم. مانند جشن خانه سینمای دو سال پیش یا یک مجموعه ۵۲ قسمتی درباره سینمای ایران که برای ابتدای آن یک کار تقریباً پانزده ثانیه‌ای انجام دادم. این روزها قرار است تیزیر یک جشنواره را بازم و اگر جایی کار مستندی سفارش ندهد - مثلاً آموزش و پرورش و مراکزی که بسیار به علایق من نزدیک هستند - برایشان می‌سازم.

دیگر چیز خاصی نمی‌ماند، اگر نکته‌ای هست بفرمایید. در سینما و بهخصوص فیلم کوتاه و مستند، کار کردن سخت است و پای مردی می‌خواهد. دیگر این که یک مستندساز نباید فقط سینما را بشناسد، یک مستندساز باید روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، اقتصاد، مردم‌شناسی بداند و با اجتماعی از نزدیک برخورد داشته باشد. خوب باید فیلم بینند. مستندهای روز دنیا را تعقیب کند. اهل کتاب‌های مختلف مانند رمان تخصصی سینما و مستندسازی باشد و بهشت به کارش عشق بورزد.

من از رفتار حرفه‌ای ام بسیار راضی‌ام از ابتدای راه خیلی‌ها به من گفتند که می‌دانست به عنوان مستندساز ثبت شود. وقتی دلیلش را پرسیدم گفتند مستندساز روزی که فیلم سینمایی می‌سازد، همه می‌گویند این شخص مستندساز است و با همان نگاه این فیلم را ساخته. اما من به مستندساز بودم افتخار می‌کنم و گام‌به‌گام سعی می‌کنم مستندساز بهتری شوم. همیشه دنبال این هستم که هر لحظه تجربیات و داشته‌هایم را در حوزه مستندسازی افزایش دهم. اگر هم زمانی یک فیلم سینمایی ساختم، دوباره به فیلم مستند برمی‌گردم. بسیار هم خوشحال می‌شوم، بگویند این همان مستندساز است که فیلم سینمایی ساخته است. ■