

تقریباً مشهور دوستان خوب

قهرمانان واقعی همکاری مشترک فیلمساز و آهنگساز در این دوران تیم برتن و دنی الفمن هستند. در ماجرای بزرگ پی‌وی (تیم برتن – ۱۹۸۵) نور و رنگ‌های گیج‌کننده و سبک بصری منحصر به فرد فیلمساز با موسیقی‌ای همراه می‌شد که گویی ترکیبی از چند آهنگساز مختلف است: بخشی ژرژ دارو، بخشی نینو روتا، بخشی برنارد هرمان، که همگی در بافتی اصیل با موسیقی آهنگساز جوانی به نام دنی الفمن (–۱۹۵۳) جمع شده بود. تیم برتن بعدها گفت آشنایی او و آهنگسارش به سال‌هایی پیش از آغاز فیلمسازی‌اش برمی‌گردد؛ زمانی که الفمن با گروه موسیقی‌اش «پیگو بینگو» در کلاب‌ها به اجرای برنامه مشغول بود. برتن می‌گوید «گروه الفمن خیلی نمایشی و بامزه بودند. موسیقی‌شان از نوعی معنای مخفی روایی برخوردار بود؛ چیزی که دقیقاً موسیقی فیلم نبود، ولی خیلی سینمایی بود. بنابراین وقتی شناس‌اش را پیدا کردم که اولین فیلمم را بسازم هیچ شکی نداشتم که آهنگسارش الفمن خواهد بود. او در گروهش بسیار موفق بود، ولی وقتی هر دویمان وارد سینما شدیم در حقیقت با هم شروع به تجربه‌ای جدید کرده بودیم. اینکه کسی مثل خودت را پیدا کنی حس خیلی غریبی دارد. راحت‌تر بگویم، ما می‌دانستیم داریم چه می‌کنیم، ولی نمی‌دانستیم داریم چه می‌کنیم. تجربه‌ای جدید بود و ما هم احقانه و خودخواهانه فکر می‌کردیم از عهده‌اش برمی‌آییم. بامزه بود که دنی را تو کلاب ببینی و بعد با او برای اولین بار با یک ارکستر بزرگ کار کنی.» پی‌وی تأثیر آنی و بلافاصله‌ای بر نوع موسیقی فیلم‌های کمدی گذاشت؛ تأثیری که حتی تا امروز هم حس می‌شود.

برتن و الفمن با کمدی اسکروبال بیتل جوس (۱۹۸۸) بازگشتند ولی این یتمن (۱۹۸۹) بود که بزرگ‌ترین موفقیت این دو محسوب شد. برای این فیلم علاوه بر موسیقی الفمن شرکت برادران وارنر از پرنس دعوت به همکاری کرد که خود یکی از پرفروش‌ترین خوانندگان شرکت موسیقی وارنر بود. پیش از اکران عمومی فیلم آلومی تحت عنوان عجیب «OST» منتشر شد که در واقع تعداد زیادی از آهنگ‌هایی را که در فیلم وجود نداشتند به صدر چارت آورد (مثل ترانه رقص خفاش). این سناریو عملاً به ضرر الفمن تمام شد، زیرا شرکت برای اینکه فروش آلوم پرنس پایین نیاید، آلوم موسیقی الفمن را تا یک ماه پس از اکران فیلم در حسین نگه داشت؛ اتفاقی که سال بعد با دیک ترنسی (وارن بیٹی، ۱۹۹۰) تکرار شد و تا به‌حال بارها برای آهنگسازان فیلم رخ داده است.

خجالت‌بارترین مورد در خصوص این شاهکار گوتیک الفمن، گذشته از پایین آمدن فروش این بود که در اسکار هم نادیده گرفته شد. برتن و الفمن با درس گرفتن از بازی‌های پنهان استودیو بر آن شدند تا پروژه بعدی خود ادوارد دست‌چیچی (۱۹۹۰) را خارج از این بازی‌ها تهیه کنند. برای این فیلم الفمن از یک



که کارکرد روایی بسیار مهمی در فیلم داشتند، الگوهای ژانر را تغییر دادند. شیوه عجیب و غریب آهنگسازی الفمن برای این فیلم، از آن پس، در بسیاری از آئونس‌ها و فیلم‌های کودکان تقلید شد. این دو سپس همکاری خود را با فیلم مریخ حمله می‌کند! (۱۹۹۶) به سبک علمی- تخیلی‌های ده ۵۰ و سه سال بعد، با اسلیپی هالو (۱۹۹۹) به سبک ترسناک‌های کلاسیک هُمَر در دهه ۵۰ ادامه دادند.

از فرازهای موسیقی تکنولوژیک بسیار گفتیم. بد نیست نشیب این موسیقی را هم برشمایم. نقطه‌ضعف اساسی در این زمینه میکس صدا در عصر دیجیتال است که دنی الفمن درباره‌اش گفته جالبی دارد: «درست انجام دادن کار سخت نیست. سختی کار انجام آن با شیوه‌های امروز است که در آن فیلم‌ها از حیث صدا به آتش درهم جوشی می‌ماند. مشکل وقتی بیشتر می‌شود که در یک لحظه مشخص از فیلم برای بازیگران و عوامل محیطی از موسیقی و جلوه‌های صوتی با هم استفاده می‌شود و کارگردان هم نمی‌داند چگونه بین این دو صدای کاملاً متفاوت تمیز قائل شود. در نتیجه، همواره تماشاجی کمی از هر کدام را می‌شنود. امروزه ۸۵ تا ۹۰ درصد فیلم‌های هالیوودی از چنین شلوغ‌بازاری رنج می‌برند. هرچه بودجه فیلم بیشتر می‌شود، صدا فاجعه‌بارتر خواهد بود.» مورد اخیر را به خصوص می‌توان در آرماگدن مشاهده کرد که در تمامی معرفی‌ها و نقد و بررسی‌ها به حجم بالای نویزهای گوشخراش آن اشاره شده است.

تفصیل

بازیگر اکشن‌کار

فیلم‌های اکشن سال‌های اخیر بی‌شباهت به نقاشی‌های اکشن نیستند. ارتباط قدیم‌شان با روایت سنتی و توجه به بازنمایی واقع‌گرایانه دنیا و رفتار انسان‌ها به بکاره ناپدید شد. تماشای جان‌سخت و اسلحه مرگبار و سایر ساخته‌های جان وو متخصص هنگ‌کنگی فیلم‌های اکشن، تماشاگر را به دنیایی دوبعدی می‌برد که سطح بوم بیش از هر چیزی توجه همه را به خودش جلب می‌کند تا با تنش‌های بکر رنگ‌هایی را که می‌خواهد به صفحه بسوز بکوبد و پخش کند. این دسته از فیلمسازان مثل اجداد نقاش‌شان متخصصان بی‌بدلی هستند که می‌دانند چگونه توجه را جلب کنند و چشمان را در اختیار بگیرند و با ترکیب غریبی که از تعقیب و گریزها، انفجارها و کشتارهای دسته‌جمعی می‌سازند، بر صندلی میکخوب‌تان می‌کنند.

خاصیت فیلم رنبن این است که هم حیلۀ‌گانه و هم در عین حال با سادگی موقعیت فعلی فیلم‌های اکشن را بیان و افراز می‌کند. نام این فیلم به ژاپنی معنی سامورایی‌ها را می‌دهد که روزگاری رئیس‌شان را از دست داده‌اند و امروز تبدیل به سربازان مزدبگیری شده‌اند که نه دیگر تعهد اخلاقی دارند و نه احساسی. فیلمنامه این اثر نوشته جی دی زایک و ریچارد وایچ (نام مستعار دیوید مَمت) این واژه را برای توصیف کارمندان سابق سی‌آی‌ای و کاگب (رابرت دونویر، ژان رنو، استلان اسکارسگرد، ناتاشا مکلهان) استفاده می‌کند که امروزه مجبورند برای تروریست‌ها و سایر قلدران جهانی کارزار کنند و دیگر ایدئولوژی‌ای که عملکردشان را توجیه کند در کار نیست؛ چهار مامور مرموز و کارلبد که در جست‌وجوی کیف آلومینیومی عجیبی هستند و بابت آن پول زیادی هم می‌گیرند.

چیزی جز اینکه حقوق‌شان را از تروریست‌های ایرلند می‌گیرند در موردشان نمی‌فهمیم در مورد دشمنان‌شان همین قدر هم نمی‌دانیم. از همه جذاب‌تر اینکه نه ما و نه خود آنها هیچ کدام نمی‌فهمیم در آن کیف آلومینیومی چه مخفی کرده‌اند و این محتوای کیف مورد علاقه تروریست‌ها را تا حد ایده‌آل دست‌یافتنی افلاطون بالا می‌برد. جزئیات این فیلم مثل هر فیلم اکشن دیگری برای توجیه خواص باورناپذیر آن به سماع و نظر بیننده می‌رسد ولی این بار از رده خارج نمی‌شویم و دلیل آن هم کنترپوان دلپذیری بین سبک بیان نویسنده و کارگردان است؛ ممت دلزده، آگاهانه و تقدیرباور و جان فرانکنهایمر بی‌باک و دیدنی، اما چگونه؟ نهایتاً اینکه جالب است بدانید پیام این فیلم هم طی همین جریان گفته می‌شود؛ که در فیلم اکشن همیشه چه می‌گویید بلکه مهم این است که حرف‌تان را چقدر کوبنده و اثر گذار می‌زنید.

۱۵ سینمای جهان

سال پنجم ■ شماره ۱۰۷۷ ■ یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۹

گفت‌وگو با لویی سیوهوس کارگردان مستند

«پناهگاه ساحلی»

نمایش فاجعه

تماس گرفتیم و او ظرف سه روز خودش را به ما رساند و نحوه ساخت آن را به ما گفت. ما هیچ کدام نمی‌دانستیم این مستند چه می‌خواهد از آب دربیاید.

–**آیا از همان اول هدف‌تان ساخت یک مستند مهیج بود؟**

من با چشم خود می‌دیدم که این موجودات بی‌گناه همه کشته می‌شوند و واقعاً جای تاسف داشته و دارد. مقصر آن هم ما انسان‌ها هستیم که با ندانم‌کاری‌هایمان باعث مرگ این موجودات می‌شویم.

–**خیلی مختصر کشتار دلفین‌ها را نشان دادید.**

دو دقیقه نشان دادن کشتار این دلفین‌ها خلاصه چهل ساعت تصویربرداری است. دیگر با دیدن همین تصاویر مختصر از این فاجعه خودتان قضاوت کنید که چه بلایی بر سر این حیوانات بی‌گناه آمده است.

–**چطور برای ساخت «پناهگاه ساحلی» توانستید گروه ساخت را آماده کنید؟**

ریچارد خلیج تایچ را به من نشان داد و گفت برای رسیدن به این خلیج نیاز به ناوگان دریایی داریم. من از مندی گرویک شنگ که در نواحی به عنوان غواص حرف اول را می‌زند، کمک گرفتم.

او می‌تواند شش دقیقه نیم نفس‌اش را زیر آب حبس کند و یکنفس در عمق ۸۰ متری غواصی کند. ما با یاری او و همکاری به نام کی‌برک کراک توانستیم دوربین‌ها را در اعماق دریا جاسازی کنیم و ریزه‌کاری‌های مربوط به زیر دریا را چارلز هملتون انجام داد؛ کسی که در فیلم «زدان دریایی کارائیب» مربی آن دسته از هنرپیشه‌هایی بود که نقش زدان دریایی را بر عهده داشتند. البته با اینکه ما از یکسری از دوربین‌های بسیار

پیشرفته برای عکسبرداری از مناظر زیر دریا استفاده کرده بودیم ولی تصاویر به دست آمده کیفیت خوبی نداشت.

–**چقدر ساخت این فیلم در خلیج تایچ خطرناک بود؟**

خود فیلم نمی‌تواند میزان ترس را نشان بدهد. آنجا پُر از نیروهای امنیتی بود. هر جا می‌رفتیم، پلیس‌ها دنبال‌مان بودند. به دنبال آدم‌هایی بودیم که با آنها از شر پلیس‌های ژاپن خلاص شویم، چون هر لحظه ممکن بود ما را دستگیر کنند. ورود به آن منطقه ممنوع بود و ما هم برای ساخت مستند آنجا رفته بودیم. تازه اگر هم از شر پلیس‌ها خلاص می‌شدیم، باید مراقب سیم‌های خاردار و سگ‌های نگهبانی می‌بودیم که آنجا بودند.

–**آیا درست است که استیون اسپیلبرگ**

«پناهگاه ساحلی» یکی از تکان‌دهنده‌ترین صحنه‌ها در مورد کشتار را به نمایش گذاشته است. این فیلم یکی از مهیج‌ترین فیلم‌های سال شناخته شده و توانست نگاه همه مردم جهان را به سواحل ژاپن معطوف کند. در این فیلم نشان داده می‌شود که چطور در جنوب لونیزویل و شمال الیزابت‌تاون با یک برنامه کاملاً حساب‌شده از کشتار سالیانه بیش از ۲۶ هزار دلفین در خلیج تایچ در ژاپن جلوگیری می‌شود. کارگردان این فیلم لویی سیوهوس از طرفداران جنبش حفاظت از محیط زیست است. او به کمک ریچارد اوبری که تعلیم‌دهنده دلفین‌هاست، ساخت این مستند را که اولین ساخته‌اش به شمار می‌آید، به سرانجام رسانده است. اوبری کسی است که به طور خستگی‌ناپذیر یک رشته عملیات تحقیقاتی را درباره جانوران و موجوداتی که در اعماق دریاها زیست می‌کنند آغاز کرده و از سال ۱۹۵۵ برای یکی از شبکه‌های تلویزیونی که موضوع برنامه آن درباره شگفتی‌های موجود در اعماق دریاهاست، مستند تهیه می‌کند و حالا برای اولین بار مستندی درباره کشتار بی‌دلیل دلفین‌ها تهیه کرده است.



من با جیم کلارک تهیه‌کننده سابق در تعطیلات بودیم. در آنجا استیون اسپیلبرگ را دیدم. او از من سوال کرد که برای آینده‌ام چه فکری در سر دارم؟ و من گفتم دوست دارم فیلمساز شوم و او به من گفت هیچ وقت در فیلم‌هایم از قایق و حیوانات استفاده نکنم.

فکری در سر دارم؟ و من گفتم دوست دارم

فیلمساز شوم و او به من گفت هیچ وقت در فیلم‌هایم از قایق و حیوانات استفاده نکنم.

منبع: امپایر آنلاین



- ترجمه: حمید هاشمی »

می‌کند و نشان می‌دهد. بیشتر فیلم‌هایی که با هم ساخته‌اند –آبی بزرگ، زرنی به نام نیکیتا و حرف‌های (نام دیگر این فیلم لیان بود)– بی‌تردید فیلم‌های عالی هستند. این فیلم‌ها اصراری بر پیروی فنی از تولیدات هالیوودی ندارند ولی نشانه‌هایی از کارهای موفق آن سوی آب در اینجا قابل تشخیص است: صحنه‌های مبارزه آزاد و پرحجب و جوش، سرعت خیلی بالا، موسیقی کند و تأثیرگذار و… موفقیت ترکیب کاری بسون و رنو برای دیگران هم اثرگذار و آموزنده بود. بعد از موفقیت ۲۰ میلیون‌ی فیلم حرف‌های بسیاری از فیلمسازان جوان فرانسه رو به تقلید از این جریان فیلمسازی آوردند و کوشیدند تا تکیه بر استعداد سینمایی‌شان مثل بسون اکشن‌هایی توام با مفاهیم سطح بالا تولید کنند.

البته رنو معتقد است سینمای کشورش موفقیت او بسون را اقل‌در سطح عمومی به قدر کافی جدی نگرفته است. او می‌گوید: «منی‌توانند بپذیرند من و لسوک راه تازه‌ای را خلق کردیم. دلایلش هم این است که این راه، راه خطرناکی است و نمی‌توانند آن را کنترل کنند. در واقع سینمای فرانسه وابسته به پارانهاست و از این کمک مالی بهره بالایی می‌برد و دولت هم چندان علاقه‌ای به فیلم‌های اکشن ندارد. تولیدکنندگان دوست ندارند مخاطب خودش تصمیم بگیرد که فیلم از نظر مالی موفق است یا نه. به همین خاطر بازیگران و کارگردانان ترجیح می‌دهند فیلم‌هایی بسازند که شاید خودشان هم آن فیلم‌ها را نفهمند ولی تولیدشان ساده‌تر باشد.» فیلم‌های رنو از بهترین کارهای کشورش بالاتر نبود ولی راه نو و بازار تازه و متنوعی برای سینمای فرانسه ایجاد کرد. او معتقد است صنعت سینمای فرانسه از حرکت به سمت سرگرمی و خوشگذرانی هنری سود بسیاری برده است ولی در دیگر از صحنه‌های اینجینینی خبری نیست. او با اعلام حالت اکشن سینمایی، آبروی این همه سال کار اندیشه‌ورانه و اشتها به ورزیدن مضامین فکری در هنر را یک‌شبه از دست خواهد داد. چشمان تیز و خشن‌اش را از سر بی‌حوصلگی می‌گردانند و می‌گویند: «تزویر فرانسوی (hypocrite française) که می‌گوییم همین است.»

منبع: هفته‌نامه تایم



حظی از سینمای فرانسه برد بلکه سینمای فرانسه هم به وسیله او بویی از هالیوود به خود گرفت. تولیدات سینمای سنتی فرانسه غالباً سه دسته‌بندی کلی داشت: نمایش‌های بسیار پرشکوهِ اکشن که منتقدان را به تحسین وامی‌داشت، فیلم‌های هنری که فروش چندانی نمی‌کرد و کم‌بدهی‌های ابلهانه‌ای که فقط به نظر خود فرانسوی‌ها جالب است. رنو که امروز ۶۲ سال دارد به هر کدام از این حوزه‌ها در گذشته سری زده ولی بیشتر کارش معطوف به تراشیدن دسته چهارمی بوده است و بیست و دو گلوله یکی از این فیلم‌هایی است که منتقدان را به چنین تلاشی خبری نیست رنو در مصاحبه‌ای در دهکده لیدبرووانس با همان تی‌شرت سیاه و تهریش معروفی که قطعاً دیده‌اید، می‌گوید: «قلب سینمای فرانسه فیلم‌های هنری است که تماشاجی در طول نمایش آن فیلم آبی بزرگ به کارگردانی لوک بسون درخشید ۴۰ سال سن داشت و به سرعت نقش‌های بسیار مهمی در هالیوود گرفت؛ خلیان در فیلم عملیات غیرممکن، و مامور پلیس در فیلم معمای داونیچی. ولی داستان او خلاصه نمی‌شود به اینکه مردی از اروپا به سودای موفقیت راهی آمریکا شده باشد. حضور او در سینمای جهانی باعث شد سینماگران فرانسوی درام‌های درون‌نگر را کنار بگذارند و به فیلم‌های هیجان‌انگیز ساده‌شان کمی هم مایه‌های تفریح بگذارند. منظور اینکه فقط هالیوود نبود که