

نگاه

موج نو مدیون کیمیایی

فرزاد موتمن

■ برای من حداقل مسعود کیمیایی شاید مهم‌ترین فیلمساز آن نسلی از سینماگران ایران است که به عنوان موج نو می‌شناختیم. فیلمسازانی که در نیمه دوم دهه ۴۰ سعی کردند که فیلم‌های بهتری در مقایسه با آنچه در سینمای ایران ساخته می‌شد، ارایه دهند. به نظر می‌آید در این میان، کیمیایی به دو دلیل مهم بهترین‌شان بود؛ یکی به دلیل اینکه تکنسین‌تر از بقیه بود و افراد دیگر از جای دیگری به سینما آمده بودند از ادبیات، مستندسازی، فلسفه و از تئاتر می‌آمدند، ولی کیمیایی بچه سینما بود. کیمیایی با دستکاری کارگردانی چون ساموئل خاکیچیان و محمد زربین‌دست شروع کرده بود. او در ۲۲-۲۱سالگی کار دستیاری کرده و بطن سینما را می‌شناخت و سینما را در کار عملی یادگرفته بود و با آنچه دیده بود، غریزه‌اش هم به کمک او می‌آمد. دلیل دیگری که برای این حرفم می‌آورم این است که اگر «قیصر» نمی‌فروخت موج نویی هم به وجود نمی‌آمد و قیصر کیمیایی و «گاو» مهرجویی که همزمان اکران شدند، کمکی به موج نوی سینما بودند. استقبالی که از قیصر شد باعث تثبیت موج نو شد و تهیه‌کنندگان فیلم‌فارسی آن سال‌ها را سر جایشان نشاند و فرصت داد که این فیلمسازانفخ بکشند.اگر قیصر نمی‌فروخت، موجی به وجود نمی‌آمد و باقی فیلمسازها مثل مهرجویی، تقوایی، آوانسیان، جلال مقدم و... نمی‌توانستند به کارشان ادامه دهند.

نکنه دیگر راجع به کیمیایی این است که فیلم‌ها و سینمای کیمیایی با اوج و فرودهایی در این سال‌ها همسره بوده و یک جا بهتر بوده و شاید جایی هم ضعیف‌تر عمل کرده است. اما معمولا کیمیایی حتی در ضعیف‌ترین کارهایش هم لحظاتی گرم، جاندار و خاطرانگیز به ما داده است، ضمن اینکه در تمام فیلم‌هایش عکس‌های درخشانی را به ما نشان داده و این عکس‌ها در خاطرات ما حک و هنوز هم که هنوز است وقتی فیلمی از کیمیایی در این شهر خاکستری و بی‌کراتر اکران می‌شود، عجیب است که حتی پوسترهایش حال و هوای دیگری به شهر ما می‌دهد. تولد این مرد سینمای ایران بر سینمای ایران مبارک است. تولد او کارگردان عزیزی را به سینما داد...

یاد

جریان‌گریز و ساختارگرا

مصطفی مستور

■ ادبیات جنوب ایران در دهه‌های ۴۰ و ۵۰، شاهد حضور و ظهور جریان‌های چندسویه در میان نویسندگان جنوب ایران بود. این جریان‌ها که محور اصلی آن، نگاه بومی، به مصادیق و مولفه‌های رئالیستی تاریخ این منطقه و اسنان آن بود، چند شاخه اصلی را تشکیل دادند. نویسندگانی مانند ناصر منو، نسیم خاکسار، احمد محمود و... با نگاهی واقع‌گرا به‌شدت داستانی و روایت‌دوست، آثار خود را پدید آوردند و دست‌های دیگر با توجه به امکانات اسطوره‌ای و نمادین سرزمین‌شان به سمت‌وسوی قصای استعاری و شاعرانه حرکت کردند که اوج این جریان به منبرو روانی‌پور و محمدرضا صدروی ختم می‌شود.

سومین گروه که به نوعی اقلیت جریان را تشکیل می‌دادند، با توجه به فضاهای سوررئالیستی و قصه‌های انتزاعی، بیشتر به خلق آثار آیستره و به‌شدت روان‌شناختی متمایل شدند. یکی از مهم‌ترین نویسندگان این جریان سوم: «عدنان غریفی» است. غریفی از دسته نویسندگان فراموش‌شده‌ای است که به نوعی از جریان‌گریزترین و ساختارگراترین نویسندگان دهه ۵۰ به حساب می‌آید. او که ابتدا آثارش را در نشریاتی مانند «خوشه» منتشر کرده بود، در سال ۱۳۵۵ مجموعه داستان خود را که شامل ۹ داستان کوتاه است، منتشر کرد: «شنل‌پوش در مه». این مجموعه داستان که از متفاوت‌ترین و در عین حال یک‌دست‌ترین آثار داستانی دهه ۵۰ به حساب می‌آید، دارای روحیه و منطکی کاملاً اگروتیک و خاص است. غریفی با توجه به جریان‌های ادبیات داستانی جنوب و تمایلات شاعرانه خود در باب زبان قصه‌هایی را نوشت که از لحاظ اجرای درام و بافت زبان، غیرقابل اغماض است. او به مانند اندر ااهیم گلستان تمایل خاصی به ادبیات روز آمریکا داشت و تأثیر ذهنیت «فیلیلم فاکتز» در جهان داستانی او آشکار است. البته این وام‌گیری بیشتر در حوزه نگاه به گذشته و نوع نوستالژی فاکتز صورت پذیرفته و عدنان غریفی از منظر زبان و کارکرد استعاری مولفه‌ها، نویسنده‌ای صاحب سبک است.

حییب باوی‌ساجد

در روند ساخت فیلم مستند «عدنان غریفی» نویسنده، شاعر، مترجم و منتقد ادبیات معاصر فارسی، صحنه‌هایی را پدید آورده‌ام تا عدنان دیناری داشته باشد با یاران و دوستان گذشته خود تا از این رهگذر آرمان، عقاید و حتی درددل‌شان را بی‌طرف بشنویم و بشناسیم و دل در گرو آنانی بدهیم که روزگاری دریای افشان و خیزان «نسلان اینجایی» را جان به کلمه و تصویر داده‌اند. عدنان غریفی، نویسنده «شنل‌پوش در مه» و «مدار نخل» و شاعر «این سسوی عطر قلیله» او که هنوز هم نسل سوم روشنفکری ایران صدای گرم و پرطنینش را از برنامه‌های ادبی رادیو به یاد دارد و با شورمندی احساس نوستالژیک خود را در باب عدنان بیان می‌کنند. آنجا که برایشان از «چخوف» می‌گفت و از ادبیات مدرن و «هنز و طنزآوران»، آن زمان که برای نخستین بار «سالیانچر» را ترجمه می‌کرد و در «هنر و ادبیات جنوب» در دهه ۴۰ جان به چاپ می‌داد، آن وقت که «پاتلو گالونو» را ترجمه می‌کرد؛ وقتی که برای نخستین بار «هومیل‌هرابال» نویسنده چک را با رمان «ظارت دقیق قطارها» در تماشا معرفی می‌کرد و حالا سه دهه است در غربت روزگار می‌گذراند، در کنار «مسعود کیمیایی» فیلمسازی که حالا دود است دوربین‌اش را رها کند. مردمان این سامان را، آن هم در چنین روز و روزگاری، اولی آمده از خرمشهر (یا جنوب جهان؟) و دومی برآمده و تنیده شده در قلب پایتخت این سرزمین.

با عدنان غریفی بیرون می‌آیم و حرکت می‌کنیم؛ راننده کوچه را عقب‌عقب می‌آید. موتورسواری می‌خورد به سپر عقب تاکسی، راننده شروع می‌کند به غر زدن. موتورسوار عذرخواهی می‌کند. راننده هنوز غر می‌زند! عدنان می‌گوید: «رون که عذرخواهی کرد.» در بین راه به «حمید جانی‌پور»، دوست عکاسی که چند سالی است از خروستان به تهران آمده است، تلفن می‌کنم و می‌گویم چند دقیقه دیگر دفتر کیمیایی هستیم برای تصویربرداری فیلم مستند عدنان (حمید پیشتر به من گفته بود که برای پروژه ماندگار پرتره نویسندگان می‌خواهد از عدنان غریفی هم عکس بگیرد و گفته بود اگر گذر آقای غریفی به سرزمین مادری‌اش خورد به او خبر بدهم). وارد دفتر کیمیایی می‌شوم. کیمیایی گرم و پرمهر به استقبال می‌آید. عدنان را در آغوش می‌فشارد. غریفی می‌گوید: «با دینن عکسات و حالا که خودتو می‌بینم، چندپر شدی!»

کیمیایی با لب‌خندی رب لب سر تکان می‌دهد و می‌گوید: «بله دیگه. به مراسمی برای احمدرضا احمدی گرفتن، می‌بینم همه رفقای دوروبرمون پیر شدن».

غریفی: «کجاست حالا احمدرضا؟»

کیمیایی: «خونه‌شه.»

غریفی: «ما اودمیم ولایت مونو (خرمشهر) برای آخرین بار ببینیم، چون می‌خواهیم بریم دینارو بدریم. ولی زیادی موندیم حقیقتش. به همین جهت اینجا دوستان رو مگر اینکه تصادفاً این‌جور ببینیم، حالا شما احمدرضا رو یادآوری کردی. من با کمال میل (بزار ببینم فردا شب...)»

کیمیایی: «کار تازه‌تون چی؟ به کار اساسی بذارین رو گردش... آقا حالا دیگه وقتشه به کار بزرگ و درست و حسابی بذاری وسط.»

غریفی می‌گوید: «والله کتاب‌هام تجدید چاپ میشه.»

کیمیایی: «کار تازه منظورمه»

غریفی: «کار تازه، ۱۰ تا مجموعه شعر دارم. خوب من بیکار ننشستم. ۱۰ تا دفتر شعر دارم که بعضی‌ها رو با خودم آوردم ایران...»

بعد انگار چیزی یادش آمده باشد تند و سریع می‌پرسد: «شنیدم رمان نوشتی، به هر حال امیدوارم اینجا از رمانت یه دونه داشته باشی بهم بدی».

باوی‌ساجد: «آقای غریفی شنیدم که درباره رومانتون سکوت کردند!»

نبایدرمان بنویسی!»

غریفی: «ما به مقدار تحمل نقدرو نداریم. جامعه ایران متأسفانه خیلی عقب‌تر از جوامع دوروبرمون هست. حالا این نظر روشنفکرش هست؛ ببین شما به رمان درآوردین که شنیدم ۸۰۰ صفحه هم هست، مجموعه شعر هم درآوردین؛ اون وقت کجا هستن این ادبی ایرانی؟ کجا هستن این ناقدان؟ حالا من اونجا هستم و به دستم نمی‌رسه حقیقتش، ما هم اونجا کم هستیم و تعداد به اصطلاح جمله‌هایی که درمی‌آد خیلی تصادفی درمی‌آد. برای اینکه اونجا هم حقیقتش ایرانی‌ها ثابت کردن، اهل خوندن نیستن. اونجا ایرانی‌ها البته کم هم نیستن، اما نمی‌دونم چرا نمی‌خونن؟ نمی‌دونم چرا سرشت ما این‌جوری است؟ اینقدر کم می‌خونیم؟ اینقدر کم به مطالعه اهمیت می‌دیم؟ و گرنه اونجا هم ۳۰هزار نفر ایرانی هست، خب به محله ۱۰هزارنسخه‌ای باید فروش بدم».

کیمیایی: «هلند یکی از کشورهای کام‌فروشه است...»

غریفی: «بله، ملت هلند واقعا ملت متدین به معنای کلمه، ملت سوسیال‌اندیش است به شیوه‌ای که ما می‌اندیشیم. اولاً، نسبت به کشورهای اطرافیان‌شون

کینه‌ای به خارجی‌ها ندارن. تنها ناراحتی که دارن از اون‌هایی است که غیرقانونی‌اند. اونایی که قانونی‌اند هیچ ناراحتی ازشون ندارن. من اینجا به نشریه‌ای درمی‌آوردم

به نام «فاخته» ۹-شماره درآوردم اون هم به کمک دولت هلند پول به من دادن من مجله‌رو درآوردم، اما خب، بعد

دیگه بهم پول ندادن. می‌گفتن هزینه ۹ تا رو بهت دادیم؛ باید دیگه نشریه‌ات پول خودش رو دربیاره. ولی خب، نمی‌خرن، نمی‌خونن. من فکر می‌کنم این علت (خوندن)

باید در مدرسه یاد داده بشه.»

به بهانه سالگرد تولد مسعود کیمیایی گزارشی از دیدارش با عدنان غریفی

نسل ما افتادن بلد نیست

کیمیایی: «ببین آقای غریفی؛ مجموعه آدمایی که رفتن برای کار، برای موندن، برای یه نوع زندگی، اینا توشون مثل عدنان غریفی، یا مثل روشنفکرها یا نویسندگان، از هنرمندان کم بودن، خیلی کم بودن. اصلاً میلی به دانستن ندارن، نه حتی اصلاً مسایلی که مربوط به سرزمین خودشون، اصلاً در کل میلی به دانستن ندارن...»

غریفی: «چقدر خوب نظر می‌دی. برای اینکه واقعا عین همین است.»

کیمیایی: «بله، اینه که متأسفانه اون اول باید بدونه فرضا این‌فاخته که در می‌آد، این عدنان غریفی کیست؟ این گذشته رو باید بدونه. اون وقت می‌ره و مشتاقه که بدونه، اما دوستش هم نداره که بدونه و نمی‌خواد هم بدونه. اصلاً غم‌انگیز اینجاست که دوست نداره بدونه. حالا عصبی‌به، حالا تنبله، حالا ز دانستن خسته‌اس یا می‌ترسه از دانستن، دانستن اصلاً رایگان به دستش نمی‌آد. دانش ترس داره، دانش بهسا داره، باید بهاش رو داد. اون خیلی بومی فکر می‌کنه که ندونه بهتره. هست دیگه؛ صبح بیدار میشه و یسه حقوقی از جایی می‌گیره و بعد راه می‌یره و این یارو... تراکت رو می‌اندازه تو فروشگاه و همین‌طور صبح می‌شه، شب می‌شه، صبح می‌شه، شب می‌شه، شب می‌شه... و این نیروهای ما پوسیده میشن و می‌رن که هر کدوم‌شون اینجا رو پیاده‌رو قدم بزنن، به هر جهت شما اونجا آزار می‌بینین.»

غریفی: «بله. حالا این «فاخته» رو -عدمدای تماس می‌گیرن و میگن دربیداد و ادامه بده، اما خب، اینا آدم‌های معدودی هستن. نویسنده‌هایی که جوانن و جایی برا چاپ ندارن، از اونا استفاده می‌کنم. متأسفانه متوقف شد برای اینکه پول نیست. حالا من اینارو می‌دم آقای باوی اینجا دربیاره، محتواش ادبیاته، یعنی هیچ چیز تاریخ‌خور نیست، ادبیات و نقد و رساله است.»

کیمیایی برمی‌خیزد، می‌رود پشت میز و از توی کشو، رمان‌های «جسدهای شیشه‌ای» و «حسد» را درمی‌آورد و همین‌طور که آنها را مرتب می‌کند و لایشان را باز می‌کند تا آنها را برای عدنان امضا کند، می‌گوید: «من زمانی که فیلم «قیصر» را می‌ساختم، از اون سال‌ها شما رو دنبال می‌کردم»

کیمیایی کتاب‌ها را که به عدنان می‌دهد، می‌گوید: «ن‌شالله وقت داشته باشی، بخونی شون...»

غریفی: «حتماً با کمال میل...»

غریفی و کیمیایی در کنار یکدیگر می‌نشینند تا حمید جانی‌پور عکس ببینازد. بعد از آن عدنان می‌گوید: «حالا یا من و تو جریان سینمای ایران نیستیم یا...» کیمیایی:

«جریانی وجود نداره، هیچ جریانی وجود نداره.»

غریفی: «مثلاً جریان دوره شما، مثل قصه ۲۰سال پیشی...»

کیمیایی: «ته. نداره. الان بهرام یه فیلم گذاشت (آقای بیضایی) و نباید می‌گذاشتت توی جریان سینمایی که الان هست. یه کم خصوصی‌تر، باید صبر می‌کرد فیلم‌های دوروبرش نباشن تا اونایی که باید برن، ببینن. چون فیلم آقای بیضایی بیش از این با استقبال روبه‌رو می‌شد...»

باوی‌ساجد: «حالا که بحث سینما شد، شما (رو به غریفی) در کتاب گفت‌وگو‌مون، از «قیصر» و «گوزن‌ها» به نیکی یاد کردین.»

غریفی: «مگه جز این می‌شد؟ برا اینکه نسل مسعود، نسل سازندگان سینمایی بودن که اگر بخوایم نمونه‌شو بگیرم، سینمای نئورئالیستی ایتالی‌ا بعد از جنگ جهانی خواهد بود. به این تفاوت که رمانس سینمای ما کمی بیشتر از سینمای ایتالیاست. به علت اینکه شاید سازندگان این فیلم‌ها می‌دونستن که با جامعه ایرانی باید یه مقدار بیشتری به رمانس پرداخت. حالا اون نسلی که به وجود اومد متأسفانه اینشون میگن دیگه وجود نداره (رو به کیمیایی) چرا وجود نداره؟ چرا؟»

کیمیایی: «هرا اینکه فیلمسازی، عدنان عزیز! سخت شد برای ما یعنی هر قصه‌ای و طرحی رو به هر جهت کار کردن

روش سخته، به حساب کتابی، یه جدول داره، که اینها

می‌تونن این نوع فیلم‌ها رو بسازن، یعنی هر نوع فیلمی من

نمی‌تونم بسازم.»

غریفی: «یعنی این رو کسی به شما می‌گه؟»

کیمیایی: «بله!»

غریفی: «این چه ورشه‌ه؟»

کیمیایی: «مثلاً بیش از اینه‌است. شما فکرش رو بکن،

داریوش مهرجویی فیلمی رو می‌سازه، فیلش پروانه بخش

می‌گیره، یکباره فیلمش روازش می‌گیرن، می‌ذارن تو انبار!

لطعمه‌ای که داریوش خورده، تا مرز جنون بردش، برا اینکه

لطمه روحی می‌خوره.»

غریفی: «چرا؟ چرا خب؟!»

خیلی دوست دارم... خلاصه از پانیفادیم!...»

کیمیایی: «خخیر! شما که اصلاً نمی‌شه. یعنی توان از پافتادن رو ندارین...»

غریفی: واقعا... چون من جهان بیرون از خودم رو دارم و می‌خوام درباره این جهان بنویسم...»

کیمیایی: «بعضی‌ها ز نسل ما افتادن بلد نیستن.»

غریفی: «با تمام وجود و با اشتیاق تمام اومدم به ایران؛ ولی حقیقتش با اشتیاق تمام دارم می‌رم. علش اینه که همه‌جا به کار آدم شکم می‌کندن! بابا جان! من که سیاسی نوشتمن این رمان رو... و خب! شما چی می‌خواهید من بنویسم که اصلاً اجازه بدی چاپ بشه؟ اینکه سیاسی نیست، درباره مسایل اجتماعی. جناب مسوول! این یه‌عمر کار منه، اینا تجربه شعری منه، اینا نه تجربه سیاسی‌به، نه تجربه هارت‌ویورت کرده‌ام! هیچ‌کدوم اینا نیست، چرا اجازه چاپ نمی‌دین؟ حالا یه چیز جالب این نسل ممیزی نمی‌کن چاپ نمی‌کنیم، بی‌قدر آدم رو معطل می‌کنن که می‌انگیزه می‌شه. من که اومده بودم ۳۰، ۴۰ مجموعه قصه کوتاه از ادبیات جهان ترجمه کرده بودم و می‌خواستم چاپ کنم، مردم که اجازه چاپ ندن و هی بگن که این‌جاش رو در بیار، اونجاش رو دربیار! نمی‌شه، این‌طور. خلاصه دارم، برمی‌گردم به اونجا که باز فقط کار

نوشتن انجام بدم. دیگه کاری ندارم و البته درس دادن...»

کیمیایی: «دیگه این با شماست (باوی ساجد) چندتا از قصه‌های ایشان رو بگیرید برام بفرستی...»

باوی‌ساجد: «یک نکته رو هم من اینجا بگم. بد نیست

بدونین آقای کیمیایی که جزو نسلی بود که سینمای معمای سینمای ایران دست کیمیایی بود و این ادعا هم با قیصر ثابت شد. متأسفانه اما بعد از انقلاب اون نسل برید. حالا یا کم‌کاری، یا مرگ، یا هر چه که هست، مثل مرگ علی حاتمی، یا کم‌کاری ناصر تقوایی یا هجرت امیر نادری. خوشبختانه اما آقای کیمیایی یه‌نفس با همه شرایط دشواری که وجود داره، کار می‌کنه و این در واقع برای نسل جوان که ماییم باعث امید، حلافت‌نامه دیگه رو که باید اضافه کنم اینه که آقای کیمیایی فیلم‌های اخیرشون رو با هزینه شخصی می‌سازن، یعنی دیگه حتی سراغ تهیه‌کننده هم نمی‌رن...»

کیمیایی: «برای اینکه اونا خودشون هم به ما سفارش می‌دن...»

باوی‌ساجد: «آقای کیمیایی نه‌تنها قبل از انقلاب نسلی رو با فیلم‌هاش پرورش داد؛ مثل کیومرث پوراحمد که برای دینن فیلم قیصر بارها و بارها از خدمت سربازی فرار کرد، با بهروز افخمی، یا رزندمداد رسول ملاقلی‌پور، حتی بعد از انقلاب هم یک نسل با تماشای فیلم‌های آقای کیمیایی روی پرده به سینما علاقه‌مند شدن؛ مثل خودمون، چون ما هم سینما رو نخوندیم، من خودم که تا حالا ۲۰ فیلم ساختم هیچ‌وقت امکان خوندن سینما برام جور نشد و در دوران کودکی با فیلم سرب مجنوب سینما شدم و بعد هم ندان مار و اون فضا و قصه فوق‌العاده که روایت شخصیت‌های دردمند جنوبی است. گوا اینکه هیچ شباهت حتی ظاهری با فیلم و فیلمسازی آقای کیمیایی نداریم. به لحاظ نوع فیلم‌هایی که ما کار می‌کنیم (مستند) و هم به لحاظ موضوع و فضای غالباً بومی فیلم‌هامون. اما خب، واقعیت اینه که با فیلم‌های آقای کیمیایی شیفته سینما شدیم.»

غریفی: «می‌گم الا ان یه موسسه‌ای تصمیم بگیره فیلم‌های نسل شما رو، نه فقط فیلم‌های شما، مثل فیلم‌های ناصر یا توی یه برنامه‌ای نمایش بدن. اجازه می‌دهید؟»

کیمیایی: «ته! (عدنان قاقاقه می‌خندد)»

غریفی: «چرا؟ نمی‌گن چرا؟»

واقعا‌فسناکه!»

کیمیایی: (رو به باوی‌ساجد) «حالا شما گه ندانن مار رو دارید که به آقای غریفی بدید، گه نه میگم چجها یه کیچ درست کنن...»

غریفی: «گه کیچ بشه که عالیه (رو به باوی‌ساجد) حتما برام بگیر و بفرست... این مدرسه‌اس اینجا؟»

کیمیایی: «بله. یه چندتایی اسکن داره از توش سینماگر دربیدار. می‌ای، اون می‌خونن اما اون

که ازش سینماگر دربیدار خیلی

کمه.»

غریفی: «ولی خود نفس این کار

خیلی کار درسته، یعنی آموزش از سازندگان فیلم...»

کیمیایی: «من حرفی که به این

بججها می‌گم، اینه که من سینما رو

تدریس نمی‌کنم، چون سینما رو آکادمیک

نخوندم، ما سینما رو یاد گرفتیم و سینما رو

یاد می‌دیم...» در پایان این دیدار، در حالی

که کیمیایی شاه‌های عدنان را می‌گیرد و او را

تایپرون از کارگاه‌های‌دای‌دیه می‌گذره؟» عدنان

می‌گوید: «شما متولد هجده‌ه‌ای دیگه؟» عدنان

پاسخ می‌دهد: «من بیست‌وسه‌ام، هجده‌نصره

(تقوایی)». کیمیایی می‌گوید: «من بیستم»

هنگامی که هر دو به در خروجی کارگاه

می‌رسند، کیمیایی، در گوش عدنان شعری

می‌خواند. تبسم بر چهره عدنان می‌نشیند. بعد بوق و

کرنا و هیاهوی خیابان‌های تهر!

آغاز

نگاهی به فیلم «آقا یوسف»

هنوز در مصر برف نمی‌بارد

احمد مسجدجامعی

■ هنگامی‌که علی رفیعی می‌خواست اولین فیلمش (ماهی‌ها عاشق می‌شوند) را بسازد، برای دریافت کارت کارگردانی با مقاومت‌هایی روبه‌رو بود. بخشی از این مقاومت‌ها به سلیقه حضور کارگردانان تئاتر در سینما و عملکرد ناموفق آنان بر می‌گشت. از سوی دیگر مقررات اعطای کارت کارگردانی هم که آن زمان توسط خانه‌سینما انجام می‌گرفت، دریافت این کارت را منوط به انجام فعالیت‌هایی در حوزه سینما می‌کرد. علی رفیعی فعالیت گسترده و موفقی در تئاتر کشور داشت و برای حضور چنین کسی در عرصه‌ای دیگر از هنر نباید مشکلی وجود داشته باشد. این مشکل با همکاری خانه‌سینما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حل و فصل شد و او فیلم «ماهی‌ها عاشق می‌شوند» را ساخت و با موفقیت هم روبه‌رو شد. علی رفیعی از مردان شماره یک تئاتر ایران است. نمایش‌های او همیشه جزو نمایش شاخص و مهم بود. نمایش‌های زیادی با کارگردانی او روی صحنه رفته است. نمایش «کلوس‌ها و خاطرات یک جامه‌دار...» درباره امیر کبیر که یکبار سال‌ها پیش آن را اجرا کرده و اجرای مجددش یکی از حسرت‌های او و مست‌از آثار دیگرش می‌توان به «عروسی خون»، «رمو و ژولیت»، «شازده احتجاب» و «در مصر برف نمی‌بارد» اشاره کرد. «در مصر برف نمی‌بارد» ماجرای سینما است و نکته جالب‌تر اینکه این بار نیز علی رفیعی سراغ یوسف رفته است در فیلم تازه اکران شده‌اش «آقا یوسف».

شاید یوسف برای او نماد عشق و تنهایی است، همچنان که یوسف پیامبر نماد عشق و تنهایی است، هم هنگامی که برادرانش او را به چاه می‌اندازند و هم هنگامی که عشق زلیخا به او آشکار می‌شود. فیلم «آقا یوسف» نیز از عشق و تنهایی می‌گوید و شاید انتخاب نام یوسف برایش به همین اعتبار باشد. پیش از این هم علی رفیعی با نمایش «در مصر برف نمی‌بارد» علاقه‌اش را به این مضمون و همچنین یوسف نشان داده است.

فیلم «آقا یوسف» همزمان که از تنهایی و عشق می‌گوید، گزارشی است اجتماعی از تهران امروز و هشدار است درباره آسیب‌هایی که جامعه را تهدید می‌کند. آقا یوسف به خانه‌های مختلف سر می‌زند، به زندگی‌های مختلف وارد می‌شود و ما به واسطه حضور او با زندگی‌های مختلف آشنا می‌شویم و در نهایت تصویری از زندگی‌های امروز ساخته می‌شود. در این فیلم مکان‌ها نام ندارند. مکان‌ها شناسنامه ندارند. ما می‌دانیم که ماجراها در تهران می‌گذرد، شاید اگر مکان‌ها شناسنامه داشتند، خود مکان‌ها و ساختمان‌ها به واقع‌گرایی و جذابیت فیلم کمک بیشتری می‌کردند. با این‌همه علی رفیعی با عناصر دیگر تصویری سعی کرده است، به جذابیت و واقع‌گرایی فیلمش بیفزاید. این عناصر معمولاً نشانه‌هایی از ارزش‌های گذشته هستند که آقا یوسف در زندگی، حسرت آنها را دارد، اما این حسرت‌ها بیشتر از اینکه به زبان بیایند با نشانه‌های تصویری بیان می‌شوند. نشانه‌هایی مثل قهوه‌خانه، نان سنگک، پرده‌ها، چادر گل‌گی و عناصری از این دست در ساختن فضای فیلم نقش مهمی ایفا می‌کنند و ستنهای غیرمکملی را با تزیات می‌دهند. اعتماد و مهرابی از همین ارزش‌های گی شده است. آدم‌های متفاوت فیلم (از راننده تاکسی گرفته تا اقلیت‌های مذهبی تا دیگران) در یک ویژگی مشترک‌اند و آن هم تنهایی است. تنهایی در ارتباط متقابل با بی‌اعتمادی است. آدم‌ها به هم اعتماد ندارند. پنهان‌کارند. حتی آقا یوسف نمی‌تواند با دخترش حرف بزند و هر دو تنها هستند و همین تنهایی به سوسوتاهم‌هایی می‌انجامد. این بی‌اعتمادی و تنهایی باعث شده است که سرمایه اجتماعی آسیب ببیند. علی رفیعی در تئاتر هم به صحنه‌ارایی و طراحی صحنه شهرت دارد. طراحی صحنه در نمایش‌هایش نقش مهمی دارد و بخش زیادی از بار نمایش را همین طراحی‌ها برعهده دارند. تماشاگران تئاتر‌های این هنرمند هنوز هم اگر به خاطرات خود مراجعه کنند، صحنه‌هایی از نمایش‌هایش را به وضوح به یاد می‌آورند. این ویژگی به فیلم‌های علی رفیعی نیز راه یافته است و تصویرها و صحنه‌های زیبا در این فیلم ببیننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شاید همین ویژگی‌هاست که فیلم او را از دیگر فیلم‌های سینمای ایران متمایز و او را صاحب امضای شخصی‌تری می‌کند. علی رفیعی در دو فیلمش نشان داده است که اگرچه به نقش آفرینی بازیگران تئاتر در فیلم‌هایش علاقه دارد، اما

میان سینما و تئاتر تفاوت‌هایی از این نظر قابل است و معمولاً در فیلم‌هایش از بازیگرانی بهره می‌گیرد که سابقه بازی در تئاتر و سینما را داشته باشند. مهدی هاشمی، هانیه توسلی، پگاه آهنگرایی و... در این فیلم بازی کرده‌اند. نقش آقا یوسف را مهدی هاشمی بازی می‌کند و بازی پرفرقتش کمک زیادی به پیشبرد فیلم می‌کند. مهدی هاشمی سابقه طولانی‌ای در تئاتر و سینما دارد. هلیه توسلی که نقش دختر او را بازی کرده نیز در سینما و تئاتر حضور داشته است و بازیگر جوان، پگاه آهنگرایی اگرچه نقشی حاشیای دارد، اما او نیز هم در تئاتر حضور داشته و هم فیلم‌های زیادی بازی کرده و هم در فیلم‌های مستندی که ساخته است، نشان داده که حضورش در سینما حضوری جدی و حساب‌شده است و از چهره‌های آینده‌دار سینمای ایران است. این فیلم از نگاه کسی است که سالیان زیادی را گذرانده تجربه زیادی در زندگی دارد. آسیب‌ها را می‌شناسد و در عین حال نگاه مهربانی دارد و با ازخودگذشتگی با غمی راه به دوش می‌کشد. صحنه پایانی فیلم نشان از این ازخودگذشتگی دارد. کسانی که علی رفیعی را می‌شناسند، متوجه شباهت‌های ناخودآگاهی میان این دو شخصیت می‌شوند و این پرسش به ذهنشان خطور می‌کند که آیا آقا یوسف همان علی رفیعی نیست؟