

مریم بحرالعلومی در گفت و گو با «ایران»:

«شهربانو» تشویق کرد سراغ فیلم اجتماعی بروم

پریسا ساسانی
خبرنگار

مریم بحرالعلومی پیش از کسب تجربه فیلمسازی به عنوان برنامه‌ریز و دستیار کارگردان در سینمای ایران فعالیت داشته‌است و به پشتوانه همین تجربه دستکاری فیلم «پاسیو» را ساخت و به نوعی وارد سینمای بلند داستانی ایران شد. او پس از تجربه موفق «پاسیو» فیلمسازی را با ساخت اثر تحسین‌شده «شهربانو» دنبال کرد. فیلمی اجتماعی که با محوریت زن و باتوجه به وجه مادرانگی ساخته شد. بحرالعلومی باین فیلم توانست موقعیت خود را در سینمای ایران به‌عنوان یک فیلمساز زن تثبیت کند و اکنون در شرایط کرونا و شیوع ویروس امیکرون تصمیم گرفته «شهربانو» را در خانه‌ها و با اکران آنلاین برای مخاطبان سینمای ایران به نمایش بگذارد. به گفته او باید پذیرفت که در شرایط تغییر دنیا به واسطه بیماری کرونا هستیم و باید تجربه‌های جدید کسب کرد و اگر آن آنلاین فیلم‌های تیزکی از همان تجربه‌های روز انسان است. این کارگردان تازه نفس سینما در گفت‌وگو با روزنامه ایران درباره بیچ و خم‌های ساخت «شهربانو» و سینمای اجتماعی که به آن علاقه دارد سخن گفت.

■ در ابتدا درباره فیلم اجتماعی «شهربانو» و قصه‌ای که تماشاکر می‌بیند، توضیح دهید.

«شهربانو» قصه مادر خطاکاری است که به واسطه اشتباه و خطایی که مرتکب شده به حبس ابد محکوم می‌شود. او زنی است که دارای سه فرزند است و نادانسته دست به جا به جایی مواد مخدر می‌زند و اکنون بعد از ۱۱ سال حبس برای شرکت در عروسی پسرش به مرخصی می‌آید. ولی متوجه ماجرای پسرش دیگری می‌شود و به نوعی روی دیگر زندگی پس از زندان را می‌بیند.

■ در واقع با تصویری متفاوت از آنچه می‌پنداشتیم مواجه می‌شوید.

بهرتر بگویم با جنبه‌ها و موضوعات خلاف تصور خود رویه‌رو می‌شود. ■ مواد مخدر و حضور زن در این ماجرا برای ادامه زندگی از موضوعاتی است که همواره به انتحای مختلف مطرح شده، اما در «شهربانو» این ماجرا متفاوت است و ناگهانی از کاری که زن قصه انجام می‌دهد شاخصه اصلی این تفاوت است. اینطور نیست؟

بله همینطور است. ضمن اینکه شهربانو برای کسب درآمد بیشتر دست به شغلی می‌زند که کار او نیست و البته نمی‌دانسته که مرتکب خطا می‌شود و آگاه نبوده که در جنبه‌هایی که جابه‌جا می‌کند آفیون است.

به همین دلیل است که تعدماً از واژه خطا کار به جای خلأفکار استفاده می‌کنم. برای اینکه وقتی ناخواسته مرتکب خطا شود خلافی در کار نبوده و وجه تمایز خلأفکار و خطا کار چالش اصلی من در ساخت این فیلم سینمایی بود. تا ششم این بود که مخاطب با دیدن فیلم «شهربانو» فاصله بین خطا و

بله همین دلیل است که تعدماً از واژه خطا کار به جای خلأفکار استفاده می‌کنم. برای اینکه وقتی ناخواسته مرتکب خطا شود خلافی در کار نبوده و وجه تمایز خلأفکار و خطا کار چالش اصلی من در ساخت این فیلم سینمایی بود. تا ششم این بود که مخاطب با دیدن فیلم «شهربانو» فاصله بین خطا و

من چالش ایجاد کرد تا «شهربانو» را به ثمر برسانم.

■ لیه تیغ که از آن یاد می‌کنید زمانی تیزتر می‌شود که کاراکتر شهربانو در فیلمنامه به گونه‌ای نوشته شده باشد که نه راه پس دارد و نه راه پیش. در واقع وقتی مخاطب فیلم را می‌بیند با زنی مواجه می‌شود که نه پای ماندن دارد و نه نفس رتن. کارگردانی این حس و حال کار سختی است.

خیلی سخت بود و من مدام مواظب بودم از خط اصلی داستان خارج نشوم.

■ کاملاً مشخص بود و نشان دادن رنج انسان بخصوص وقتی که یک زن مهره اصلی داستان است از توان کارگردان زن بهتر برمی‌آید.

به واقع دنبال یک داستان جاندار و جذاب برای ساخت فیلم دوم بودم و فیلمنامه «شهربانو» از هر نظر برای ساخت یک فیلم اجتماعی مناسب بود.

■ بازنگرانی که انتخاب شده بودند همگی دارای کارنامه‌ای پربراز از بازی در نقش‌های متنوع و مناسب برای کاراکترهایی بودند که در «شهربانو» برای هر یک از آنها در نظر گرفته شده بود. رسیدن به چنین نقشه راه از ابتدا تاکنون چطور شکل گرفت؟

همان‌طور که گفتیم برای من مهم بود فیلم دوم جذاب باشد. به واسطه یک دوست با پژمان تیمورتاش آشنا شدم و وقتی خلاصه داستان را خواندم و بعد متن کامل را فرستاد، جذب داستان شدم. در آن زمان اسم فیلمنامه «افسانه دختر آفاق» بود. بعد از مطالعه چند صفحه‌ای فیلمنامه شدت جذب داستان شهربانو شدم و در ادامه جلسات متعددی با تیمورتاش گذاشتم و در نهایت به نگارش فیلمنامه رسیدم و البته ناگفته نماند که در این مسیر پژوهش‌های میدانی بسیاری انجام شد و مضمون و محتوای فیلم گفتم.

■ چه مدت زمان طول کشید تا به فیلمنامه نهایی رسیدید؟

فکر کنم حدود ۱۰ ماه زمان گذاشتم تا به نسخه اولیه فیلمنامه رسیدم و طی جلسات متعدد فیلمنامه کامل شد و بعد به مرحله پیش تولید رسیدیم و در این مرحله بسیار آماده و پرقدردن جلو رفتیم و در نهایت به

فرشته صدر عرفایی در نمایی از «شهربانو»

فراہانی‌ها

یادداشت

پژمان تیمورتاش
نویسنده و فیلمساز

توی محله قدیمی چند تا چرخ و شور بودند که کوچه را با جیغ‌های شان می‌بستند و توی مدرسه همیشه پشت دفتر مدیر بودند، این بچه‌ها به «فراہانی‌ها» معروف بودند. پدر فراہانی‌ها یک یاماها صد داشت و همیشه بین کارش که فکر کنم در و پنجره بود، مجبور بود بیاید مدرسه و آویزان جلوی مدیر بایستد، تا پرونده یکی از فراہانی‌ها نرود زیر بغلش. اینکه فراہانی‌ها چند نفر بودند را یادم نیست اما یادم می‌آید که مادرهای ما همه متفق‌النظر بودند که فراہانی‌ها به خاطر نبودن «مادر» است که اینطور یایگی شده‌اند. حتی یک بار همسایه‌ای با پیش گذاشت تا برای پدر فراہانی‌ها زن بگیرد که این بچه‌ها آنقدر گرسنه و زنده وحشی نباشند، که در جواب پدر معمولاً ساکت فراہانی‌ها فقط تشکر می‌کردند و رفته بود. به مرور شرارت فراہانی‌ها چسبید به بخشی از روزمرگی محله، اگر روزی شری به پانمی کردند آن روز روز خاصی بود. ناپایداری اما با بازگشت مادر فراہانی‌ها به خانه بود. بازگشت مادر پایه‌های داستان «فراہانی‌ها» را لرزاند. این زن که بچه‌ها مامان صلیب می‌کردند این چند سال کجا بود؟ حالا آمده بوی چی؟ از این جا بود که سؤال یایگی شروع شدند و قصه شکل گرفت. داستان‌ها همیشه از یک جایی می‌آیند، داستان شهربانو هم از دل یکی از همان سؤال‌هایی که آمان مادر فراہانی‌ها ساخته بود، شکل گرفت. داستانی که چندسالی کنار من بود و قد کشید و شد. شهربانو سفرزنی است در شهری که حالا کمتر می‌شناسدش و مواجهاش با آدم‌هایی که از هر لحاظی تغییر کرده‌اند. شهربانو پیش از اینکه برای شکل‌گیری روی کاغذ اسیر تکنیک‌های نوشتن شود از کوچه و محله‌ها می‌آمد که در آن مفهوم مادر با گذاشتن از خود همراه بود. با فداکاری، مفهوم فداکاری که گاهی باعث می‌شد قداست مادر به خطر بیفتد، قداستی که برای حفظ آن در مسیر سفر شهربانو تلاش بسیاری شد و جنگ و جدالی بی‌پایان برای ساختن چهره‌ای متفاوت از یک مادر. مادری که حالا از خانه و آشپزخانه بیرون آمده و با به شهر گذاشته بود تا شکل دیگری از گذشت را به نمایش بگذارد و چقدر سخت بود شکستن تصویر مادری که قدیسه نظر همه ماست. شهربانوی ما مادری بود که می‌خواست جور دیگری مادری کند و این تفاوت آغاز جنگ ما بود برای ساختن شهربانوی خودمان. هیچ‌وقت معلوم نشد که مادر فراہانی‌ها کجا بوده و اصلاً چرا برگشته. هر کسی روایت خودش را داشت. فراہانی‌ها به مرور آرام‌تر شدند و بعد هم از آن محله رفتند، داستان فراہانی‌ها هیچ وقت اما تمام نشد، چون سؤال‌ها تمام نشده بودند، شهربانو تحلیل یکی از آن سؤال‌ها بود و هنوز سؤال‌های زیادی از زندگی فراہانی‌ها وجود دارند که بتوانند تبدیل به قصه شوند.

تولید رسیدیم. در مرحله پیش تولید اولین انتخام صدر عرفایی برای کاراکتر «شهربانو» بود. جدا از توانمندی او و بازنگری و تسلط کاملی که به فیلمنامه و فیلمنامه‌نویسی دارد، در همان زمان نگارش از لحاظ ظاهر شهربانوی قصه خود را شبیه به او می‌دیدیم. جالب است که بداند حتی موهای شهربانوی قصه من فر بود. ■ قبل از «شهربانو» با فرشته صدر عرفایی آشنا داشتید؟

خیر به هیچ عنوان، البته غیر از او به

مادر در خانواده‌های ایرانی مانند نخ تسبیح است که نبود او به واسطه خطایی که مرتکب شده باعث از هم گسستگی زنجیره خانواده می‌شود و هر یک از دانه‌های تسبیح را دچار مشکلات می‌کند و از این جنبه «شهربانو» برای من اهمیت بسیاری داشت

بله دقیقاً و شاید این موضوع به روحیه من در حوزه دستکاری ام در سینما برمی‌گردد. ■ چطور؟

ببینید من در ابتدا وقتی متن فیلمنامه به دستم می‌رسد شمایل کاراکترها هنگام خواندن متن پیش‌رو در ذهنم شکل می‌گیرد.

در واقع یک عکسی برای من شکل می‌گیرد و در ادامه شروع به جست‌وجو کردن می‌کنم تا ببینم آنچه تصور کرده‌ام شبیه به کدام بازیگر است. درباره بازیگران این فیلم هم همین اتفاق افتاد. خانم صدر عرفایی فیلم «پاسیو» را دیده بود و طی جلساتی که گذاشتیم خیلی زود به جمع‌بندی رسیدیم و او مانند نخ تسبیح فیلم «شهربانو» در فیلم‌گره خورد و

در ادامه گروه بازیگران هم دانه‌های تسبیخی که گفتیم این مسیر در یک پیش تولید خیلی کامل نزدیک به دو ماه و نیم طی شد.

■ در انتخاب بازیگران به اولین گزینه‌های خود رسیدید. عوامل پشت صحنه چگونه بودند؟

عوامل پشت صحنه هم به همین منوال بود. با مسعود امینی تیرانی در ساخت «پاسیو» همکاری کرده بودم و بقیه عوامل هم به واسطه همکاری‌های متعدد دل هریک از آنها در پروژه‌های مختلف داشتم، همراه شدند. در مرحله پس از تولید هم همین شکل بود با افرادی همکاری داشتیم که قبلاً با یکدیگر کار کرده بودیم و اتفاقاً از مرحله پیش تولید هم همراه تیم بودند. شناس من با پسر بگویم شهربانو بود که همه عوامل به دلخواست خودم کنار هم جمع شدیم.

■ یک بخش از موفقیت یا آنچه شناس می‌نامید به تجربه شما به عنوان دستیار و برنامه‌ریز در سینما برمی‌گردد. اما بخش عمده دیده شدن این فیلم مرهون فیلمنامه خوب با سابقه خوب پژوهشی که داشتید است؛ لطفاً کمی درباره این سابقه پژوهشی بگویید؟

قلم پژمان تیمورتاش با خواست و علاقه من بسیار همخوانی داشت و در جلسه‌ای که گذاشتیم قصه شهربانو را با من در میان گذاشت. او این قصه را از زندگی خانوادگی زنی که در محله او زندگی می‌کرد، برداشته بود و پیش طرح را بر اساس کاراکتری که می‌شناخت نوشته شده بود اما در ادامه مراحل پژوهشی این طرح نقطه قوت آن به شمار می‌آید. به اعتقاد من ایده‌آل این داستان که نویسنده و کارگردان مرحله آغاز داستان با یکدیگر همراه شوند و این نوع همراهی بخصوص در فیلم‌های اجتماعی خیلی مهم و مؤثر است، چرا که اجرایی کردن متن روی کاغذ در نهایت به عهده کارگردان است و اگر به تمام مراحل پژوهشی، جزئیات و شکل‌گیری ایده واقف نباشد کار به شکل اتفاقی که افتاد همراهی کامل نویسنده و کارگردان در تمامی مراحل تحقیق و نگارش جزء به جزء کار نبود و با اعتقاد کامل درباره سکانس‌ها و پلان‌های فیلم صحبت کردیم. نکته مهم دیگر اینکه نویسنده دید جامعه‌شناختی کاملی به داستان داشت. این دید در ساخت فیلم‌های اجتماعی ضروری و غیرقابل انکار است و من به شخصه به جامعه‌شناسی فیلم اعتقاد راسخ دارم زیرا اگر این جامعه‌شناسی وجود نداشته باشد کار برای تک تک عوامل سخت و طاقت فرسا می‌شود.

■ توجه به نگاه جامعه‌شناختی مسأله مهمی است که لازمه ساخت هر اثری سینمایی است اما در ساخت فیلم اجتماعی این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

عوامل تولید یک فیلم اجتماعی موظف هستند به زوایای پیدا و پنهان تولید فیلم آشنا باشند و تسلط به جامعه‌شناسی فیلم امری مهم و کارآمد است. باید نسبت به جامعه‌ای که در آن قصه تعریف می‌شود واقف بود و یکی از نکات مثبت در فیلمنامه «شهربانو» همین وجه جامعه‌شناختی بود و هم من و هم تیمورتاش روی آن تأکید داشتیم و همه سعی خود را در این زمینه به انجام رساندیم

و امیدوارم موفق شده باشیم. به نظر من مهم‌ترین اتفاق که از آن به عنوان لیه تیز تیغ یاد کردم همین وجه جامعه‌شناختی فیلم بود بخصوص اینکه هم فیلم و هم کاراکترها از طبقه متوسط جامعه می‌آمدند.

■ در شناخت جامعه‌ای که شهربانو از آن می‌آمد وجه مادرانگی او از اهمیت بسیاری برخوردار است.

بله. چون می‌خواستیم زنی را نشان دهیم که خطا کرده و نباید قداست مادرانگی او زیر سؤال می‌رفت. رسیدن به این نقطه بسیار سخت بود و بهتر بگویم سخت‌ترین و شاید جذاب‌ترین چالشم در کارگردانی شهربانو به همین نکته بود. آنچه رغبت مرا برای ساخت «شهربانو» افزون می‌کرد اشتیاقم برای موفقیت در نشان دادن چنین موقعیتی بود چه شخصی ساخته شد و قرار بر این شده که فارابی به سرمایه‌گذاری کند و آنها هم ترس از تقدس زنا و مخدوش شدن چهره مادر داشتند و اگر چهره مادر مخدوش می‌شد، قطعاً امکان شرارت و همراهی از سوی آنها وجود نداشت. اما این نکته را هم بگویم که از اساس خطاکار در نهایت خطاکار است حتی اگر مادر باشد که به نظر من جرئت سنگین‌تر است، چون این مادر است که در طول زندگی باید جلوی خطای فرزند را بگیرد و حالا در چنین موقعیتی این مادر است که خودش در معرض اتهام قرار گرفته است.

■ خانم بحرالعلومی چطور شد که به اکران آنلاین راضی شدید؟

زندگی در جریان است و باید با اتفاق‌ها کنار آمد هر چند سخت هر اندازه دردناک. خب کرونا هم اتفاق قرن بشر امروز و باید با آن نیز کنار آمد. اکران آنلاین هم بخشی از ماجرای زندگی این روزهای سینما در دنیا است، و گر نه برای فیلمساز هیچی مهم‌تر از این نیست که فیلم محبوب خود را همراه با تماشاگران روی پرده سینما ببیند. بنابراین اکران آنلاین اولین انتخاب من نبود، اما با توجه به شرایطی که کرونا ایجاد کرد ناگزیر به این انتخاب شدم. با توجه به اینکه بخش‌کننده‌های خوبی پیشنهاد تابستان یا پاییز سال آینده را دادند اما من دوست داشتم این فیلم هرچه زودتر اکران شود و از این انتخاب راضی هستم.

در واقع اکران آنلاین یک خواست شخصی و یک تصمیم سخت بود. به هر حال چرخ سینما مستقل باید بچرخد و نمی‌توانستیم پیش از این منتظر اکران فیلم باشم و اکنون «شهربانو» در پلتفرم‌های «نماوا» و «فیلمیو» اکران است.

نگاهی به فیلم «مستطیل قرمز»

تراژدی دربی ۶۵

رضا منشی
منتقد سینما

«مستطیل قرمز» بیش از آنکه یک فیلم سینمایی باشد، یک مستند و سند تاریخی از جنگ است. از گوشه‌ای از جنگ که مهجور مانده و کمتر روایت شده، اینکه می‌گویم این یک فیلم مستند است نه به معنای ضعف که بیانگر ویژگی آن است. به این معنا که روایتگر یک واقعیت و واقعه در جنگ تحمیلی است.

قصه در سال ۱۳۶۵ در منطقه جوار در غرب کشور اتفاق می‌افتد. در این منطقه جنگی، یخشدار برای روحیه دادن به مردم تصمیم به برگزاری مسابقه فوتبال می‌گیرد و همین مسابقه تبدیل به فاجعه می‌شود. به شکل جزئی‌تر باید گفت در ۲۳ بهمن ماه ۱۳۶۵ عده‌ای از جوانان غرب کشور برای تقویت روحیه جنگ‌زدگان مشغول بازی فوتبال در «زمین فوتبال چوار» در استان ایلام بودند و در شرایطی که هنوز ۲۵ دقیقه تا پایان بازی باقی مانده بود، هواپیمای عراقی، منطقه را بمباران کردند. قصه از زبان یک خبرنگار فرانسوی است که در آن زمان در منطقه حضور داشته است. در واقع ماجرای این فیلم بر اساس یک اتفاق واقعی است. واقعه‌ای نادر که تراژدی جنگ را در میدان شادی به تصویر می‌کشد. در زمین فوتبال؛ جایی که مستطیل سبز را به مستطیل قرمز بدل می‌کند. جایی که توپ جنگی، توپ بازی را پس می‌زند و زمین بازی را به معرجه بازکنان بدل می‌کند. همان‌هایی که برای شادی مردم بازی کردند و در میدان بازی به رستگاری رسیدند. شاید این

یادداشت

دو فاجعه تلخ و ناگوار است. یکی تبدیل شدن عروسی روزان به سوگ و عزای بواسطه بمباران هوایی دشمن و دیگری شهادت بازیکنان فوتبال در زمین فوتبال که هر دو آنها یعنی عروسی و ورزش و سرگرمی به مثابه نمادهای زندگی هستند که جنگ آن را به معکاف برده است.

نکته مهم و قابل تأمل فیلم همین جاست. و این تأمل پرشکوه در خود واقعیت رخ می‌دهد. این واقعیت که در اینجا این زندگی است که در برابر جنگ ایستاده و مقاومت می‌کند. حسین (مهدی اسدی) یخشدار منطقه چندین بار در طول قصه تأکید می‌کند که باید چراغ زندگی در روستا روشن نگه داشته شود و جریان زندگی باید در جدال جنگ، تداوم یابد.

همسر او (حدیث فولادوند) نیز در گفت‌وگویی با همسرش درباره برگزاری عروسی روزان بر اهمیت زندگی در کنار مبارزه و مقاومت در جنگ، تأکید می‌کند. بر همین اساس برگزاری دو مراسم عروسی و مسابقات فوتبال به مصداق، نماد و نشانه‌های این زندگی بدل می‌شود و فاجعه‌های تراژیک قصه نیز در همین دو مراسم رخ می‌دهد. در واقع ما دوبار شاهد بمباران دشمن و شهادت مردم هستیم. یکبار در وسط مراسم عروسی و دیگری در وسط زمین فوتبال و حین بازی. در واقع این خود زندگی است که به خاکریز و سنگری در برابر حملات دشمن بدل شده و تصویرری از مقاومت مردم منطقه چوار بدل می‌شود. «مستطیل قرمز» در واقع روایتگر شادت‌ها و مقاومت‌های مردم چوار ایلام در ششت سال جنگ تحمیلی است.

موقعیت، یکی از شگفت‌انگیزترین و خاص‌ترین موقعیت‌های شهادت در جنگ هشت ساله باشد. اما فیلم صرفاً به فوتبال و نحوه شهادت تیم چوار ایلام محدود نمی‌شود بلکه رشادت مردم چوار در طول جنگ و مقاومت و ایستادگی آنها در برابر دشمن، سهم بیشتری از قصه را در برمی‌گیرد. در طول فیلم شاهد دشواری‌های مردم منطقه در برابر آوارگی جنگ هستیم که اتفاقاً نقطه قوت فیلم در به تصویر کشیدن و بازنمایی همین موقعیت است. در واقع در «مستطیل قرمز» دوربین به مثابه یک گزارشگر وارد زندگی مردم شده و تأثیرات مخرب جنگ و حملات هوایی صدام بر این منطقه را از دل زیست مردم به تصویر می‌کشد. همین صحنه‌های فیلم و سکانس‌های مربوط به آن سوبه‌های مستند گونه فیلم را برجسته و پررنگ‌تر می‌کند و مخاطب هولناکی و آوارگی جنگ را به شکل ملموسی حس می‌کند. در واقع در اینجا جنگ نه در جبهه و خط مقدم و خاکریزها که در بستر زیست مردم و روزمرگی آنها بازنمایی می‌شود.

به عبارت دیگر با زاویه دید متفاوتی نسبت به جنگ و وقایع و واقعیت‌های آن مواجه هستیم که از لایه‌های عمیق‌تری از تراژدی و حماسه به شکل توأمان برخوردار است. سوبه تراژیک آن محرومیت‌ها و فشارها و رنج‌هایی است که مردم این منطقه به دلیل شرایط جنگی در آن جغرافیا تجربه کردند و سوبه حماسی هم به ایستادگی و مقاومت و مبارزه مردم در برابر حملات دشمن برمی‌گردد که ردپای تعرض و هجمه دشمن را در زندگی مردم نشان داده و صورت‌بندی می‌کند. روایت جنگ در دل زندگی، حاصل آن دست‌کم