

گروه فرهنگی به بهانه اکران فیلم های « ناتوردشت» و « مجنون» به بحث گذاشت

بازگشت قهرمان های باورپذیر به سینما

در دورانی که بحث «بحران قهرمان» در محافل سینمایی مطرح است، دو فیلم روی پرده آمده‌اند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با مفهوم قهرمان‌پرذاری سرو کار دارند: یکی در عرصه تاریخی-ملی و دیگری در بستر اجتماعی-محلی، «مجنون»، اثری حماسی درباره زندگی و نقش شهید مهدی زین‌الدین در عملیات خیبر و «ناتوردشت»، درامی که از دل یک رخداد اجتماعی محلی، پرسش‌هایی درباره قهرمان معاصر طرح می‌کند.

همین همزمانی اکران و استقبال یا نقدی که حول هریک شکل گرفته، فرصتی فراهم می‌آورد تا بپرسیم آیا سینمای ایران در مسیر بازتعریف قهرمان قرار گرفته است یا با چند استثنای نسبی و ظهور قهرمان‌های کوچک و ملموس در بستر اجتماعی امروز تأکید می‌کند، محمدرضا خرمندان از تجربه عملی «ناتور دشت» و خلق قهرمان واقعی و متکی به زندگی مردم می‌گوید و جواد طوسی با نگاهی تاریخی و تحلیلی فاصله نسل امروز با الگوهای کلاسیک قهرمانان و چالش‌های ساختاری سینما را بررسی می‌کند.

کنار هم قرار گرفتن این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد قهرمان در سینمای ایران نه فقط یک شخصیت، بلکه نمود پیچیده‌ای از جامعه، تاریخ و فرهنگ است که با تغییر زمان و نسل‌ها تحول می‌یابد.

گزارش

ترکس عاشوری

گروه فرهنگی

روبه‌رو هستیم. در بازخوانی مفهوم «قهرمان» در سینمای ایران، ما معمولاً در مواجهه با قهرمان‌های کوچک و ملموس در بستر اجتماعی امروز تأکید می‌کنیم، محمدرضا خرمندان از تجربه عملی «ناتور دشت» و خلق قهرمان واقعی و متکی به زندگی مردم می‌گوید و جواد طوسی با نگاهی تاریخی و تحلیلی فاصله نسل امروز با الگوهای کلاسیک قهرمانان و چالش‌های ساختاری سینما را بررسی می‌کند.

محمدرضا خرمندان، کارگردان فیلم سینمایی «ناتور دشت»:

کسی که تلاش می‌کند کمی بهتر باشد، قهرمان است

«ناتور دشت» از معدود فیلم‌های سال‌های اخیر است که در نقدها به‌عنوان نمونه‌ای موفق از بازگشت به الگوهای قهرمانانه انسانی و مردمی توصیف شد. بسیاری از منتقدان بر این نظر توافق دارند که فیلم توانسته «قهرمانی از جنس مردم» را عرضه کند و «درام اجتماعی را بر شانه‌های شخصیتی واقعی و باورپذیر» بنا کند. بر همین مبنا، گفت‌وگو با محمدرضا خرمندان حول جایگاه قهرمان در این فیلم شکل گرفت. خرمندان در پاسخ به اینکه قهرمان او چه نسبتی با قهرمان‌های کلاسیک دارد، ابتدا از هرگونه مقایسه با کلیشه‌های قدیمی فاصله می‌گیرد و می‌گوید: «درباره قهرمان‌های کلاسیک نظر خاصی ندارم. اما در ناتوردشت ما با یک انسان آشنا که نمونه‌هایش را در اطراف‌مان زیاد می‌بینیم مواجه‌ایم. احمد پیران را در هر خانواده ایرانی می‌شود، پیدا کرد. او با همه خصیصه‌های انسانی‌اش آشنا و ملموس است. به همین دلیل است که درکش می‌کنیم و با او و خواسته‌هایش همراه می‌شویم. او یک آدم واقعی است با نیازهای واقعی. یک بزرگ روستا و آدم معتمد که خطاهایی دارد و در بزرنگاهی از زندگی در تلاش است بر ضعف‌های خودش غلبه کند. تلاش ما در خلق قهرمان این بود که او را یکی از خودمان بدانیم و دور از دسترس‌اش نکنیم.»

گمشدگی کودک

با گمشدگی صداقت و شهامت

بخش مهمی از روایت «ناتور دشت» روی رابطه قهرمان با جماعت اطرافش بنا شده است؛ بر مسئولیت جمعی و عذاب وجدان پنهانی که وسط یک هیاهوی جمعی به یک

سینمای خالی از قهرمان برای جامعه‌ای صاحب الگوهای قهرمانانه

در پرسش از کمبود الگوهای قهرمانانه، خرمندان نگاه متفاوتی دارد و مشکل را نه جامعه، بلکه سینما می‌داند: «به‌نظم جامعه با کمبود الگوهای قهرمانانه مواجه نیست. این سینماست که خالی از این قهرمان‌ها شده‌است. این همه قهرمان هر روز در این جامعه داریم می‌بینیم. از زن سرپرست خانواری که فرزندش را در این شرایط سخت بزرگ می‌کند تا آن تذاقت‌چی سینما بهمن که کیف چندمیلیاردی یکی از مشتریان را به او برمی‌گرداند. همه این آدم‌هایی که برای نجات بستی به روستای کلاله رفتند از نظر من قهرمانند. ناتور دشت فقط روی یکی از این آدم‌ها دست گذاشته.» او احمد پیران را «عصاره مسئولیت‌پذیری» می‌داند: «نماینده‌ای از میان همان مردم: «احمد پیران برای ما به نوعی عصاره مسئولیت‌پذیری و جهد انسانی بود که نسبت به خودش و جامعه احساس‌ای دین می‌کند» در بخش پایانی گفت‌وگو، خرمندان از تغییر مهمی در روند نگارش فیلم‌نامه پرده برمی‌دارد: تغییری که به‌نوعی نشان‌دهنده پاسخ فیلم به پرسش «قهرمان حقیقی کیست» و انتخاب بین الگوهای تکرار شونده نمایش تقابل خیر و شر یا نقش همبستگی جمعی: «در نسخه اول «ناتوردشت» تقابل شر با جمع نبود؛ یعنی اول احمدپیرانی در کار نبود. ایثانی نبود در برابر جماعتی که به قهرمان سازی‌ها گذشته. قهرمان برای احمد پیران خودش را به ما تحمیل کرد. انگار می‌گفت من عصاره همه آن جماعتی هستم که شما سعی دارید به تصویر بکشید.»

در نهایت، جمع‌بندی او نه‌فقط درباره فیلم خودش، بلکه درباره معنای قهرمان در سینمای امروز ایران است: «ناتور دشت» به دور از هرگونه اغراق یا قهرمان‌پروری مصنوعی تلاش می‌کند تصویری واقعی از انسان ارائه کند. انسانی با همه ضعف‌ها و قوت‌هایش. کسی که دارد تلاشش را می‌کند کمی بهتر باشد. نمی‌داند آسئمن را چه باید گذاشت؟ اما همین تلاش برای من کافی است تا کسی را قهرمان بدانم.

زهر ا اردگانی فرد، مدرس و پژوهشگر رسانه:

قهرمان زن در سینما غایب است

به نظرم

جامعه

با کمبود

الگوهای

قهرمانانه

مواجه

نیست. این

سینماست

که خالی از

این قهرمان‌ها

شده است.

این همه

قهرمان هر

روز در این

جامعه داریم

می‌بینیم. از

زن سرپرست

خانواری که

فرزندش را

در این شرایط

سخت بزرگ

می‌کند تا آن

تذاقت‌چی

سینما بهمن

که کیف

چندمیلیاردی

یکی از

مشتریان را به

او برمی‌گرداند

در سال‌هایی که سینمای ایران از قهرمان‌سازی فاصله گرفت، حال‌وهوای اجتماعی نیز دستخوش تغییراتی اساسی شد: تغییری که از نگاه زهرا اردگانی‌فرد، مدرس و پژوهشگر رسانه و زنان، نه‌تنها محصول شرایط فرهنگی جدید، بلکه نتیجه زیست‌انسان در عصر «فلت‌شدن جامعه» است. در گفت‌وگو با او، پرسش درباره پیامدهای غیبت قهرمان در سینما، بحث را به سطحی کلان‌تر می‌کشاند: جامعه‌ای که پس از ظهور شبکه‌های اجتماعی، با تکرر صداها و تضعیف جایگاه نخبران مواجه شده است.

وقتی جامعه فلت می‌شود

قهرمان کلاسیک فرو می‌ریزد

«جای خالی قهرمان در سینما چه پیامدهایی ایجاد کرد؟» اردگانی‌فرد به این سؤال ما با طرح این پرسش پاسخ می‌دهد: «اصلاً چه می‌شود قهرمان‌سازی در سینما دچار وقفه می‌شود؟». او توضیح می‌دهد که جهان امروز به سمت «فلت شدن» پیش رفته است؛ دورانی که در آن نخبران، قهرمانان و الیت‌ها تا حدی جایگاه بلند گذشته خود را از دست داده‌اند و صداهاى بیشتری شنیده می‌شود. به تعبیر او، زندگی انسان معاصر دچار نوعی قهرمان‌زدایی شده است: «شبکه‌های اجتماعی میلیون‌ها فرد معمولی را در معرض دیده‌شدن قرار داده‌اند؛ هرکدام مرتبط با تاریخ و خاک این سرزمین را عهده‌دار می‌دهند. ما شاهدان هستیم. این تغییر کوچک‌مقیاس‌تر روبه‌رو هستیم. این تغییر ساختاری، به‌طور طبیعی بر سرنیما نیز اثر گذاشته است.»

قهرمان‌های کوچک یا قهرمان‌های ملی؟

با چنین تحولی، بازگشت سینما به قهرمان‌های ملی-از چهره‌های جنگ تا نمونه‌های مردمی بویژه در فیلم‌هایی چون «ناتور دشت»- می‌تواند چه کارکردی داشته باشد؟ اردگانی‌فرد این بازگشت را به هم ممکن و هم ضروری می‌داند، اما مشروط به تغییر نگاه. او تأکید می‌کند: «سینما به‌خاطر ذات خودش همیشه نیازمند ساختن قهرمان است. بخشی از قهرمان‌ها باید از دل همین قهرمان‌های کوچک و متکثری بیرون بیایند که در جامعه حضور دارند و بخش دیگر هم می‌تواند همان قهرمان‌های اسطوره‌ای باشد؛ مثل قهرمان‌دهان، دانشمندان، چهره‌های ماندگار ...» او تأکید می‌کند که روایت مسیر دشوار و ازخودگذشتگی چنین چهره‌هایی برای نسل‌های جدید می‌تواند الهام‌بخش باشد و ضرورت دارد در سینما بیشتر دیده شوند.

قهرمان باید «متعلق به امروز» باشد نه گذشته

وقتی از او می‌پرسیم که سینما و رسانه چگونه می‌تواند بدون اغراق، الگوهای قهرمانانه واقعی و الهام‌بخش بسازند، اردگانی‌فرد بر فاصله سینما با تحولات اجتماعی امروز انگشت می‌گذارد. به باور او، هرچه قهرمان بیشتر متعلق به زمان حال باشد، اثرگذاری‌اش بیشتر است. او می‌گوید سینما کم‌تر به سراغ موضوعاتی رفته که عمیقاً زندگی نسل جدید را تغییر داده‌اند؛ از جمله شبکه‌های اجتماعی، شهرت، سلبریتی‌ها و قهرمانان کوچک‌الهام‌بخشی که در این فضا فعال‌اند. در حالی که داستان بسیاری از این افراد می‌تواند ظرفیت یک فیلم الهام‌بخش را داشته باشد.

اردگانی‌فرد معتقد است سینمای امروز از جامعه عقب مانده و بازتابی قهرمان‌هایی که در جهان امروز رشد می‌کنند، از نظر او ضرورتی است برای برقراری ارتباط واقعی با نسل Z: «هرچه قهرمان بیشتر متعلق به زمان ما باشد... تأثیرگذاری‌اش بیشتر است. نسل جدید دنبال قهرمان‌هایی شبیه خودشان هستند؛ کسانی که مسائل آنها را داشته باشند و برای دغدغه‌های امروز راه‌حل پیدا کرده باشند. نمونه این الگوها برای نسل جدید، کارآفرینانی هستند که مسیر موفقیت را از صفر آغاز کرده‌اند. قهرمانان سینمای ما باید به مسأله‌های ذهنی نسل‌های جدید نزدیک شوند.»

خلأ بزرگ قهرمان زن در سینمای ایران

بخش مهم گفت‌وگو ما با این کارشناس رسانه به حوزه تخصصی خودش یعنی زنان می‌رسد؛ جایی که انتقاد اردگانی‌فرد صریح و مستقیم است. او از خلأ تاریخی «قهرمان زن» در سینمای ایران می‌گوید: فقدان آن که حتی در اوج دوران قهرمان‌سازی ادامه داشته است: «حتی در آن دوره هم قهرمان زن جدی در سینمای ایران حضور نداشته است. زنان در سینمای ایران معمولاً یا به شکل قربانی تصویر شده‌اند، یا تأکید می‌کند که در وجه غالب سینمای ایران زن قهرمان، مستقل از داستان و عمل خودش، تقریباً غایب بوده است. او با اشاره به تغییرات بزرگ اجتماعی و توانمندتر شدن زنان، تأکید می‌کند که این مسیر قهرمانانه باید روی پرده دیده شود: «زنان بسیاری - در شبکه‌های اجتماعی و فضای دیجیتال - حرکت‌هایی کرده‌اند که به‌واقع قهرمانانه است اما سینما سراغ آنها نرفته است. ضروری است که این حرکت قهرمانانه زنان به تصویر کشیده شود اما معمولاً یک فیلم نمی‌بینیم که یک قهرمان زن واقعی امروز را ساخته باشد. این خلأ بسیار بزرگی است.»

خود و قهرمانانش نداشته باشند. آیا به این اندیشیده‌ایم که چرا سینمای آمریکا مبتنی بر سیاستی هوشمندانه و مدبرانه و به‌روز، می‌تواند قهرمانان خودش را در دوره‌های مختلف تاریخی و سیاسی خلق کند و آنقدر به این قهرمان جاذبه‌های داستانی و نمایشی و (بعضاً) فانتزی بدهد که فراتر از مخاطب داخلی خود، برای دیگر جوامع جهانی نیز جذاب و مرغوب‌کننده باشد؟ بر اساس این مقایسه، باید بپذیریم که قهرمانان محدود سینمای ما بیشتر هبات و شمالی بومی و اقلیمی دارند و به لحاظ شیوه ساخت و تولید محافظه‌کارانه این‌گونه فیلم‌ها و عدم توجه کافی به عنصر قصه و روایت و casting بازگری و جاذبه‌های منطقی نمایشی و ساختاری، قابلیت جهانی‌شدن و ارائه مانیفست اخلاقی و اعتقادی خود را ندارند. یکی از راهکارهای اصلی در جهت رفع این نقصان، پذیرش اصول و قواعد حرفه‌ای سینما در وجه صنعتی آن و توجه کامل (مبتنی بر نگاهی دقیق و کارشناسانه) به شکل‌یابی درست و قاعده‌مند استودیو و کمپانی در ساختار سینمای ایران و حذف تدریجی نگاه و تفکر دولتی از کلیت آن و انعطاف‌پذیری و سعه‌صدر در بخش ممیزی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برخورد با مضامین و دستمایه‌هایی از این دست است.

در مواجهه با حساسیت‌های اجتماعی امروز، سینما باید چه اصول اخلاقی و زیبایی‌شناختی را رعایت کند تا روایت قهرمانانه مقبولیت‌یابد؟

آیا تاکنون به این فکر کرده‌ایم که چرا هنوز فیلم یا سریالی با استانداردهای حرفه‌ای در

مورد شخصیت‌های معروف تاریخی و سیاسی، ادبی، عرفانی و اسطوره‌ای ما از قبیل کوروش و داریوش کبیر، سورتانا، انوشیروان، رستم، کاوه آهنگر، فریدون، کیخسرو، بهرام گور، مرداویج، ابومسلم خراسانی، بابک خرمدین، یعقوب لیث، منصور حلاج، عین‌القضات همدانی، شیخ حسن خرقانی، یازید بسطامی، ستارخان، میرکبیر، دکتر محمد مصوق و... ساخته نشده است؟ جدا از این خوانش تاریخی کلاسیک، در متن واقعیت جاری معاصر نیز می‌توان با هوشمندی و نگاهی دغدغه‌مند و زمان‌شناس و درک درست مخاطب این‌روزگار و نسل‌های اصلی و مطالبه‌گران، قهرماناتی باورپذیر، جذاب و پرکشش خلق کرد که هم حرف زمانه خود را بزنند، هم با نگاهی عدالت‌خواهانه شکل‌یابی جامعه‌ای آرمانی را یادآور شوند و هم شماری از آنها دنیایی آرامش‌بخش و آمیخته با فانتزی و رویا و خیال‌پردازی را برای نسل‌های «کودک و نوجوان» به نمایش بگذارند.

در نگاهی واقع‌بینانه، شاید دم زدن از «قهرمان» ترازوی آن برای نسل جوان «کافی‌شایی» این زمانه که تکنیک ظاهری جنسیتی آنها گاهی اوقات سخت می‌شود یا جا انداختن قهرمان برای طیف بی‌شماری از مردم درگیر مشکلات بنیان‌کن اقتصادی، حرفی انتزاعی و خنده‌دار باشد. اما در همین شرایط بحرانی و ناامیدکننده می‌توان با درکی عمیق در گستره فرهنگ و رسانه، قهرمانانی را در حوزه‌های مختلف خلق کرد که نسل جوان سردرگم و هویت‌باخته و مردم مستاصل و کلاف سردرگم جامعه شهری بتوانند با آنها همذات‌پنداری کنند و در دنیای پریشان خود طرحی نو دراندازند.

جواد طوسی، منتقد سینما:

شهر خالی ست ز عشاق...

جواد طوسی، منتقد سینما، از زاویه‌ای تاریخی و اجتماعی به مفهوم «قهرمان» در سینمای ایران نگاه می‌کند. او معتقد است تغییر الگوی قهرمان فقط در خود سینما اتفاق نمی‌افتد، بلکه ریشه در وضعیت فرهنگی و اجتماعی هر دوره دارد. از همین منظر است که طوسی درباره فاصله نسل امروز با الگوهای گذشته، چالش‌های سیاست‌گذاری فرهنگی و ضرورت پیدا کردن زبان تازه‌ای برای روایت قهرمانانه سخن می‌گوید: «زبانی که بتواند با حساسیت‌ها و پرسش‌های امروز همراه شود.

در مقایسه میان سینمای دفاع مقدس دهه ۶۰ و تولیدات امروز، الگوی قهرمان چه تغییراتی کرده‌و چرا؟

موجودیت و شکل‌گیری و دوام «قهرمان» تابع شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه‌ای است که به این شمایل پروبال می‌دهد. «سینمای جنگ» به عنوان مهم‌ترین و شاخص‌ترین ژانر سینمایی بی‌رونی و غیرحرفه‌ای ما، همپای وقوع جنگی هشت ساله مراحل تکوینی خود را طی می‌کند و پوست می‌پزد. به و در شرایطی کم و بیش تثبیت شده به تنوع و تکثر می‌رسد. در واقع زایش و ابراز وجود قهرمان، مستلزم یک بستر تاریخی اولیه است که واقعیت زمانه خود را به نمایش بگذارد. به

خاک»، «ملکه» و «سرو زیرآب»، از منظر دیگر به جنگ می‌پردازد و اصراری بر متمرکز شدن بر عنصر قهرمان ندارد. البته در سال‌های اخیر، همچنان در بعضی از فیلم‌های جنگی ما با همان نگاه کلاسیک به شمایل‌نگاری قهرمان پرداخته شده که نمونه‌هایش «غریب» محمدحسین لطیفی، «صیاد» جواد افشار، «اسفند» دانش آقباشاوی و «اشک هور» مهدی جعفری است. قهرمان‌گرایی در «موقعیت مهدی» هادی حجازی‌فر و همچنین (از بقی جنبه‌ها «مجنون» مهدی شامحمدی در مقایسه با نمونه‌های کلاسیک قدیمی‌تر سینمای جنگی خودمان، حال و هوای دیگری دارد. همچنین در «تنگه ابوقریب» بهرام توکلی، با شکل تکثیر شده قهرمان در موقعیتی ترازیک روبه‌رو هستیم.

آینس‌ل جدید فیلمسازان توانسته‌اند زبان تازه‌ای برای قهرمان‌پردازی خلق کنند یا همچنان زیر سایه الگوهای گذشته‌اند؟

متأسفانه مسیر طی شده در جامعه به‌شدت سیاست‌زده ما به نقطه‌ای رسیده که گویی نسل‌های جوان این دوران، هیچ‌گونه قربانی با قهرمان و ساخت قهرمانانه ندارند. دلایل را باید از درون خود جامعه جست‌وجو کرد. بازنگری و شکل‌یابی دوباره قهرمان نیاز به وجود کند. وقتی دولت‌مردان و سیاست‌گذاران ما از آن ریشه‌های اصیل و بی‌تکلف ساخت قهرمانانه فاصله گرفته باشند، طبیعی است که نمی‌توانند یک سیر انتقالی خودجوش در بطن