

۲۰۰ سال تنهایی

محمدحسین سلطانی خبرنگار

اهالی اقتصاد لفظی نقل زبانشان است با نام مزیت رقابتی، اینکه مزیت رقابتی چیست و در اقتصاد به چه کار می‌آید دردی را از متن ما دور نمی‌کند ولی گفتن این نکته خالی از لطف نیست که قانون مزیت رقابتی در سینما هم حکمفرماست اما چطور؟ مگر در سینما قوانین اقتصاد هم حکمرانی می‌کند؟ پاسخ شفاف است؛ بله، چه دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم قواعد اقتصاد در سینما هم صادق است. برای آنکه پاسخ به این پرسش را شفاف‌تر کنیم خوب است از ترند (یا به‌قول فرهنگستان ادب «گرایه») این روزهای نتفلیکس مثالی بزنیم.

مارکز مخالف اقتباس

مرحوم مارکز در ابتدای میانسالی بود که آخرین کلمات «صدسال تنهایی» را نوشت. مارکز چهل و چند ساله، به یکی از شناخته‌شده‌ترین نویسندگان آمریکای جنوبی و جهان تبدیل شد. از همان دوران زمزمه‌هایی برای به تصویر در آوردن رمان مارکز به گوش رسید اما گابریل که می‌دانست رمانش چطور نوشته شده و چه مصیبت‌هایی را برای تصویری شدن به‌دنبال دارد، مخالفتش را با اقتباس از صدسال تنهایی اعلام کرد. او تا سال ۲۰۱۲ مرش یک‌پا داشت و مخالفتش را با اقتباس از کتابش اعلام می‌کرد. راستش را بخواهید کسی هم جرئت این را نداشت که سراغ صدسال تنهایی برود و بخواهد رئالیسم جادویی مارکز را به‌تصویر بکشد. ۲۰۱۲ که مارکز فراموشی گرفت پسرانش پدری را در خانه می‌دیدند که مانند ساکنان ماکوندو صدسال تنهایی دیگر چیزی به‌خاطر نمی‌آورد. شاید از همان دوران بود که پسران مارکز یعنی رودریگو و گونزالو، فکری به سرشان زد. فکری که می‌گفت اگر پدر از یاد خودش رفته‌نیاید از یاد مردم برود.

۱۰ سال بعد از مرگ مارکز این امر محقق شد و سرانجام پسران مارکز، مهم‌ترین اثر پدر را تبدیل به سریال کردند، آن هم با کمک دوستان آمریکایی و نتفلیکسی‌ها. برگردیم به بحث اقتصادی خوانمان. در سینما پیش از آنکه بخواهید از یک اثر اقتباس کنید، باید این سؤال را از خودتان بپرسید که چرا به فکر ساختن و به تصویر در آوردن رمان افتاده‌اید؟ اگر حقیقتش را بخواهید، این سؤال را ما نباید جواب بدهیم، بلکه پسران مارکز یعنی گونزالو و رودریگو باید پاسخ بدهند. پسرانی که مهم‌ترین دلیلشان برای ساخت اثر پدر یادبودی است برای دهمین سالگرد پدر و نه چیز دیگر. تا اینجا کار به‌تصویر کشیدن رمان مارکز در تصویر هیچ‌مرتبی نسبت به رمان ندارد، چیزی اینکه دوباره نام پدر را سر زبان‌ها بیندازد. با پخش نسخه سریالی صدسال تنهایی، دلیل مخالفت مارکز با اقتباس از اثر مشخص شد. نسخه سریالی صدسال تنهایی انکار با هوش مصنوعی ساخته شده است. اگر متن کتاب را به یکی از همین

هوش مصنوعی‌های پیشرفته بدهید، چندان اثر متفاوتی را نسبت به نسخه سریالی صدسال تنهایی که لاورا مورا آن را ساخته تحویل‌تان نمی‌دهد. با نگاهی به اثر مورا متوجه می‌شویم، حساسیت مارکز برای تبدیل شدن اثرش به یک کتاب چرا اینقدر جدی بود. کتاب مارکز به‌دلیل مدل روایت، تغییر در زاویه نگاه کاراکترها، ویژگی‌های سبکی رمان، روابط پیچیده شخصیت‌ها، کمبود دیالوگ و همینطور پرش زمانی متعدد، اثری سخت برای تصویر است. شاید برداشت پسران مارکز از دلیل مخالفتشان این بود که پدر محدودیت‌های تکنولوژی در سال‌های پیش از مرگش را در نظر گرفته و به این دلیل مخالفتش را با اقتباس از صدسال تنهایی اعلام کرده بود. اگر این موضوع را درست بدانیم، پس گسترش تکنولوژی بهانه عدم اقتباس از این داستان را از آن‌ها گرفته است. با این حال آنچه اقتباس از صدسال تنهایی را دشوار می‌کند موضوع جلوه‌های ویژه نیست، بلکه داستان این است که مارکز این کتاب را برای سینما یا تصویر نوشته است.

سریال صدسال تنهایی در دام وسواس

اگر صدسال تنهایی را خواننده باشید و سریال را هم دیده باشید، وسواس‌های تیم سازنده برای نعل به نعل پیش رفتن با کتاب را به‌وضوح می‌بینید. شاید در ابتدای امر از اینکه می‌توانید خانواده بونندیا را از نزدیک ببینید، شگفت‌زده شوید اما با پیش رفتن در داستان شگفت‌زدگی جایش را به اثری کسالت‌آور می‌دهد که به‌جای عمیق شدن در کاراکترها صرفاً قصه شب‌تعریف می‌کند. قصه‌ای که در سریال مارکز به‌سرعت به‌تصویر کشیده و بی‌معنی به‌صحنه و بخش دیگر روایت می‌رود و مهلتی به مخاطب نمی‌دهد. وسواس در شبیه کردن کامل سریال با رمان در وهله اول چیز بدی نیست اما وقتی محدودیت‌های ظرف فرمی در نظر گرفته نشود، نزدیکی لازم مخاطب با شخصیت‌ها شکل نمی‌گیرد و تحولات آن‌ها به چشم نمی‌آید. مشخصاً چالش تعارض میان تصویری نبودن رمان مارکز و وسواس صاحبان اثر برای نعل به‌نعل پیش رفتن با رمان؛ سریال صدسال تنهایی را به اثری متوسط تبدیل کرده است. اثری که به هیچ‌عنوان به گرد پای رمان هم نمی‌رسد و پس از زوده شدن جذابیت اولیه به یک اثر اپیزودی کم‌کشش تبدیل می‌شود که تنها می‌تواند تیزی برای رمان اصلی باشد.

همانطور که گفتیم آنچه در سریال صدسال تنهایی اتفاق افتاده یزتی برای رقابت با رمان مارکز ندارد اما سریال خالی از لطف هم نیست. صدسال تنهایی مورا در فضای ماکوندو موفق عمل می‌کند، همچنین می‌تواند چند بازی زمانی را مثل میانسالی اوسلا به‌خوبی در بیاورد اما در تبدیل باقی شخصیت‌ها و در تغییراتشان چندان موفق عمل نمی‌کند و صرفاً آنچه در کتاب آمده را بدون در نظر گرفتن حساسیت‌های تصویر جلوی دوربین می‌برد. البته کشش داستان مارکز به‌قدری است که

مخاطب ناآشنا با اثر مارکز را تا حدی به خود نزدیک می‌کند اما دلیل اصلی این موضوع، هنر مورا و تیم سازنده کلمبیایی-آمریکایی نیست، بلکه خود قصه است که مخاطب را پیش می‌کشد و جلو می‌برد.

روی آوردن به استراتژی کم‌ریسک

حساسیت‌های تیم سازنده صدسال تنهایی باعث می‌شود این سریال به اثری کم‌ریسک تبدیل شود؛ اثری که ریسک خلاقیت را نمی‌پذیرد و همان چیزی که خواننده را پیاده می‌کند. پیش از آنکه پسران مارکز به فکر اقتباس از این رمان بیفتند، در سال ۲۰۰۷ آمریکایی‌ها اثر دیگری را هم از مارکز اقتباس می‌شود. فیلم عشق سال‌های و با تنها سه‌سال منتظر رضایت مارکز برای تبدیلش به یک اثر تصویری ماند. این اثر که خاویر بایردم را هم در لیست بازیگرانش داشت، نتوانست اثر چشمگیری بشود و نمرات متوسط و ضعیفی را از منتقدان و مردم دریافت کرد، به‌جز این‌ها چندین اثر دیگر مارکز هم با اجازه و بدون اجازه از او اقتباس شدند اما هیچ‌وقت به‌گرد پای قلم مارکز هم نرسیدند. اقتباس از یک متن هر قدری هم که شاهکار باشد، دلیلی برای تبدیلش به اثر سینمایی نیست. اثر سینمایی باید بتواند چیزی را از رمان بگیرد و چیزی را به آن اضافه کند، وقتی رمانی تمام آنچه که می‌تواند بگوید را در کلمه گفته، ساختن تصویری آن تنها می‌تواند جذابیت اولیه برای دیدن چهره کاراکترها را در مخاطب ایجاد می‌کند و بیره نیست اگر بگوییم چندان ارزش هنری‌ای ندارد. با این حال سریال صدسال تنهایی چندین قدم از باقی آثار اقتباس شده از مارکز جلوتر است. اثری که توانست برای کلمبیا ارزآوری داشته باشد و حدود ۵۲ میلیون دلار را روانه این کشور کند. اثری که با همه ضعف‌هایش نظرات ضد نقیضی را برانگیزد و از نمرات عالی تا ضعیف را از آن خود کرده است. نمراتی که صفر و صدی بودنشان نشان از نگاه‌های متفاوتی است که این اثر برانگیخته است. با این حال در میان مردم این اثر نتوانست جا و پای پیدا کند و نظرات مخاطبان چندان هم همراه با اثر نیست.

شاید مهم‌ترین دلیلی که آثار مارکز به سینمایی و سریال‌های خوبی تبدیل نمی‌شوند حساسیت‌هایی است که او برای آثارش در زمان حیات داشته و این حساسیت‌ها را به گونزالو و رودریگو هم منتقل کرده است. طلسم تبدیل‌نشدن آثار مارکز به یک اثر تصویری خوب بر خلاف طلسم‌های داستان‌ساز جادویی و ماورایی نیست بلکه ناشی از تجربه‌ای‌ست که می‌گوید هر کتابی را نباید تبدیل به فیلم و سریال کرد. با این حال اهالی آمریکای شمالی و جنوبی دست از آثار مارکز بر نمی‌دارند و هنوز در تلاش هستند تا رمان‌های مارکز را به تصویر درآورند. تلاشی که به نظر می‌رسد، فقط کلکسیون‌های را برای سرخ‌آب آن مرحوم طراحی می‌کند که ستاره این مزار همین سریال هشت قسمتی است.

پیش‌درآمدی بر رمان مارکز

ایمان عظیمی خبرنگار گروه فرهنگ

کتابخوان‌ها و علاقه‌مندان به حوزه ادبیات داستانی، آمریکای لاتین را با نام افرادی همچون گابریل گارسیا مارکز، خورخه لوئیس بورخس، خولیو کورتاسور، ماریو وارگاس یوسا و... می‌شناسند. حتی برای طیف دست‌نرسان سینما نیز، آمریکای لاتین حائز اهمیت است چون زادگاه تعداد قابل توجهی از فیلمسازان مطرح حال حاضر دنیا بوده و کامکان هم جزء معدود امکان‌های رهایی برای فرار از دست جوید سینمایی هالیوود است. اما منطقی که در میان سرویس‌های پخش استریم نظیر «نتفلیکس» جریان دارد مثل ویروس به جان صنعت سرگرمی افتاده و این حوزه را از روند معقولی که می‌شد منطبق بر سیاست عرضه و تقاضا باشد به کلی دور کرده است. سریال «صدسال تنهایی» هم یکی از دستاوردهای متأخر نتفلیکس در این زمینه به‌شمار می‌آید که نباید هدف از تولید آن را تنها ارائه ترجمان تصویری از رمان مارکز محسوب کرد. درواقع نتفلیکس همچون دیگر غول‌های صنعت سرگرمی اراده خود را به مخاطبان تحمیل می‌کند و آن‌ها نیز جز تماشا و سرخم کردن به سلیقه مدیران این سرویس راه چاره دیگری برای انتخاب ندارند؛ وگرنه رمان عظیم و پرتیوان کن «صدسال تنهایی» به‌خودی‌خود توانایی جذب خواننده را پس از گذشت سال‌ها از دست ندهد و همچنان هم بر طیف دنبال‌کنندگان اضافه می‌شود. به عبارت دیگر بنای باشکوه صدسال تنهایی مارکز به‌قدری سفت و محکم است که اقتباس از آن نه تنها نیاز نیست، بلکه ممکن است تصور و تصویر

خوانندگان از این اثر و علاقه‌مندان به رئالیسم جادویی را به شدت مخدوش کند و ذهن آن‌ها را در بهترین حالت به سمت مقایسه نسخه تلویزیونی و رمان سوق دهد. اقتباس از شاهکارهای ادبی آن‌هم در این روزگار که مدیوم تصویر چندان به سنت‌های ادبی وابسته نیست و بیشتر تمرکز خود را بر استفاده از تکنیک‌های سینمایی می‌گذارد ساده به‌نظر نمی‌رسد. این مسئله باعث می‌شود که بیشتر تمرکز فیلمساز به رنگ و لعاب تصویر، قاب‌بندی، زوایای دوربین و ترکیب‌بندی نماها جلب شود. چون رسیدگی به ساختمان درام در بُعد فیلمنامه و پرداخت آن به‌عنوان اولویت دست چندم مورد از زیبایی قرار گرفته و در قالب یک موضوع و مسئله تماماً حاشیه‌ای به بحث کشیده می‌شود. این اپیدی به فصل اول سریال «صدسال تنهایی» نیز سرایت کرده و بلای جان سریال شده است. به‌طوری‌که نوع مواجهه خوانندگان رمان با مخاطبانی که به‌تازگی با فضای مارکز آن‌هم در قالب یک مجموعه تلویزیونی روبه‌رو شده‌اند متفاوت است و آن‌ها را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد. گروه نخست، یعنی خوانندگان صدسال تنهایی و در مرتبه بعد دلدادگان این اثر وقتی به تماشای دستیخت نتفلیکس می‌نشینند در اغلب موارد مانند هر اقتباس دیگری به فکر مقایسه سریال با کتاب می‌افتند و ضعف و قوت نسخه تصویری را مدام با منبع اثر تطبیق می‌دهند. شدت آزاددهنگی این نشخوار فکری به‌خصوص برای دوستداران مارکز دوچندان است چون در نهایت به گسسته شدن حلقه ارتباط میان آن‌ها و سریال موردنظر تمام شده و ذهنیت آن‌ها را در دورترین نقطه ارتباطی با این اثر نمایشی قرار می‌دهد. اما طیف دیگر مخاطبان مجموعه صدسال تنهایی به علت

عدم مطالعه رمان مارکز و آشنایی نه‌چندان زیاد با سبک‌های ادبی و به‌طور کل سنت‌های ادبی موجود در ادبیات داستانی ممکن است با سریال ارتباط بگیرند؛ چون «الکس گارسیا لویز» و «لورا مورا» در مقام کارگردان مشترک سریال با نور و تدوین خوش‌ریتم توانسته‌اند دل این دسته از مخاطبان به دست آورند و آن‌ها را سر جای خود برای تماشای ورژن سریالی داستان سرگرم مارکز نشانند ولی این صرفاً یک حدس و گمان به‌نظر می‌رسد و اندازه‌گیری صحت و درستی آن چندان کار ساده‌ای نیست. با وجود این، کیفیت فنی کار در حد مطلوبی قرار دارد و مخاطب را پس نمی‌زند، ولی ایراد اصلی سریال و پاشنه‌آشیل آن چیست که اثر را صرفاً به کاری سرگرم‌کننده و یک‌بار مصرف تبدیل می‌کند؟ مشکل اصلی در این است که سازندگان سریال برای ترجمه و انتقال مفاهیم موردنظر نویسنده به زبان تصویر هیچ کار خاصی انجام نمی‌دهند و دستورالعملی در این زمینه ندارند. آن‌ها بخش اعظم کار خود را به روایت نعل به نعل آنچه در کتاب وجود دارد اختصاص می‌دهند؛ درواقع دوربین در مقام، راوی از منظر و POV گابریل گارسیا مارکز کارکرد پیدا می‌کند و هیچ منطقی غیر از آن در پشت این تمهید بصری وجود ندارد. بیان ماجراهای رخ داده برای خانواده «خوره آرکادوبو بونندیا» کاری نیست که نتفلیکس بتواند با آن سابقه نه‌چندان خوب در زمینه اقتباس از انجمن‌سربلند بیرون بیاید چون به‌تصویر در آوردن و بازنمایی موقعیت‌های ذهنی در رمانی با هیبت و جلال صدسال تنهایی نیازمند افراد باسواد و آشنا با فرم رمان و اشرافشان بر امور مربوط به اقتباس است والا کاشت دوربین در صحنه و ثبت وقایع به ساده‌ترین و دودستی‌ترین شکل ممکن کار چندان

نولان

از هومر الهام می‌گیرد

فیلم بعدی کریستوفر نولان «اودیسه» نام دارد که اقتباسی از شعر حماسی یونان باستان از هومر است و در ۱۷ جولای ۲۰۲۶ از طریق یونیورسالت اکران خواهد شد. داستان اودیسه در قرن هشتم قبل از میلاد اتفاق می‌افتد و داستان اودیسه، پادشاه ایثاکا و سفر خطراتک او به خانه پس از جنگ تروا را روایت می‌کند. این فیلم مجموعه‌ای متشکل از ستارگان طرازاول را به‌عنوان بازیگر خواهد داشت که مت دیمون، تام هالند، آن هاتوری، زندایا، رابرت پتینسون، لویپتا نیونگو و شارلیز ترون از پیش به آن پیوستند. شعر ۱۲۱۰۹ بیتی اودیسه که توسط یونیورسالت به‌عنوان حماسه بنیادی هومر توصیف شده است مضامینی مانند اراده آزادی، قهرمانی، وفاداری، هوش و مبارزه را شامل می‌شود. نولان پس از یک موفقیت بزرگ جهانی با «اوپنهایمر» که ۹۷۴ میلیون دلار در سرتاسر جهان شامل ۳۳۰ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۶۴۴ میلیون دلار در سطح بین‌المللی است برای ساخت فیلم جدید خود آماده می‌شود.

فرهنگ