

مستله مرکزی فیلم سینمایی «علت مرگ: نامعلوم» فقر و اخلاق است اما فیلمساز به ورطه شعار نمی‌افتد

ترسیم فقر بدون تحقیر

محمد قربانی
منتقد

در این سال‌های سینمای ایران و حتی جهان، فیلم‌هایی که توانسته باشند خود را از گزند مسانل، ژست‌ها و مدهای روز دور نگه دارند، بسیار نادرند. این روزها کمتر فیلم اصلی را پیدا می‌کنیم که بی آن که مرعوب زمانه باشد، حرف خودش را بزند. «علت مرگ: نامعلوم» از این دست فیلم‌هاست. مسئله مرکزی فیلم نسبت فقر و اخلاق است، اما فیلمساز نه آدم‌های فقیر را لگدمال کرده و نه به ورطه شعار و نصیحت افتاده است. شروع فیلم چندان امیدوارکننده نیست. صحنه

پول را بردار ولی فرار نکن

ایمان عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ

«لوتیس جانتی» در کتاب «شناخت سینما» با اشاره به ویژگی‌هایی که کارگردانان شاخصی همچون «آلفرد هیچکاک» را از دیگران متمایز می‌کند، می‌نویسد: «هدف فیلم‌های هیچکاک آن است که به تماشاگر بر بستر امنیتی کاذب، تسکینی موهوم بدهد. به‌واسطه استفاده از انبوه تکنیک‌های سوژکتیو به -یعنی تدابیری که تماشاگر را قویاً به همذات‌پنداری با قهرمان فیلم وامی‌دارند- هیچکاک رضایت خاطر و آرامش ما را غالباً با هولناک‌ترین شیوه می‌زداید.» این کارکرد تقریباً در آثار به‌ظاهر مهم سینمای ایران هم چندان محلی از اعراب و تکرار ندارد، ولی فیلمساز در «علت مرگ: نامعلوم» با توجه به اشرافی که بر ابزار کارش دارد، سطح دیگری از رضایت خاطر مدنظر جانتی را به منصه ظهور می‌رساند و مخاطب را با جهان انضمامی و بسیار درگیرکننده و دغدغه‌مندش روبرو می‌کند. برای ورود به بحث فیلم کافی است داستان یک خطی آن را در کنار خروارخوار اثر فست‌فودی و بی‌خاصیت کم‌دی قرار دهیم تا در همین شروع تکلیف‌مان نسبت به جهان علت مرگ نامعلوم و انتزاع آشکار آن بافضای جریان اصلی و سرطانی سینمای ایران مشخص شود. ویژگی اصلی فیلم‌های اجتماعی -که هم همض و هم فغ آن در جریان اصلی سینمای ایران در این

مسئله مرکزی فیلم سینمایی «علت مرگ: نامعلوم» فقر و اخلاق است

اقتحایه اضافی است و نماهای بسته اولیه به‌شدت تو ذوق می‌زند. اما هر چه فیلم جلوتر می‌رود بهتر می‌شود و جان می‌گیرد به‌ویژه وقتی شب اول می‌گذرد و با برآمدن روز، نماها بازتر می‌شوند و قاب‌های مناسب‌تری برای یک فیلم جاده‌ای بسته می‌شود. مقدمه فیلم هدر شده است. مقدمه‌ای که می‌توانست به شخصیت‌پردازی مسافران ون کمک کند. اما با وقوع حادثه محرک -مرگ یکی از مسافران- قصه جان می‌گیرد. به مرور و با پیشرفت ماجرا همه شخصیت‌ها کم‌وبیش در واکنش به موقعیت دراماتیک شناسانده می‌شوند. بعضی شخصیت‌ها مانند زندانی سابقه‌دار، کارمند و راننده پرداخت موفق‌تری دارند و برخی دیگر مانند فراری سیاسی، دوست‌دخترش و قاچاق‌بر

کمتر به شخصیت‌هایی ملموس تبدیل شده‌اند. با این حال فیلمنامه توانسته از عهده ساختن یک گروه بر بیاید و تماشاگر را با آن‌ها همراه کند. فیلم یک نقطه قوت‌آزایی بسیار برجسته دارد. اینکه جاده در آن تزئینی نیست. جاده در علت مرگ: نامعلوم نقش زمان عینیت‌یافته را بازی می‌کند و ضرب‌الاجل وقایع را که در زمان تعیین می‌شوند به بعد مکان می‌آورد.

مسئله اساسی فیلم اخلاق و تصمیم‌گیری در بزنگاه‌های اخلاقی است. اما آنچه علت مرگ: نامعلوم را از همه فیلم‌های امثال فرهادی فرستگ‌ها جلوتر قرار می‌دهد، این است که شخصیت‌ها صرفاً مترسک‌هایی در خدمت حرف‌های فیلمساز نیستند. آدم‌ها در علت

سال‌ها اشتباه بود- این است که بتوانند در وهله اول نسبتی روشن با وقایع روز داشته باشند و در پله بعدی مسئله مردم را ماس با زیست هنرمند و در قالب بیان سینمایی و دراماتیک پیش ببرند تا تماشاگر بتواند بخشی از وجود خودش را روی پرده ببیند و به حرکت در آوردن چرخ‌های اقتصاد این استایل فیلمسازی را وظیفه ذاتی اش تلقی کند. با تمام این توصیفات، علت مرگ: نامعلوم تا حدود زیادی انتظارات مخاطبانش را برآورده کرده و پس از گذشت چندسال به اولین اثر اجتماعی مهم و قابل بحث بدل می‌شود. این صرفاً یک پیش‌بینی خشک‌و‌خالی نیست، بازخوردهایی که در مورد این فیلم در همین مدت کوتاه به وجود آمده، گواهی می‌دهد حتی اگر علت مرگ نامعلوم، در مرحله اکران به موفقیت مناسبی دست پیدا نکند، آینده در پد فیلمساز و این اثر است و ما دوباره پس از سال‌ها با پدیده فیلم «کالت» مواجه خواهیم شد.

هفت مسافر بنا به دلایل مختلف قصد دارند از مبدأ شهاده به کرمان بروند. آن‌ها یک ون فرانسه را برای عزیمت به مقصد انتخاب می‌کنند. اوضاع در همان ابتدا با مرگ غیرمنتظره مسافر بلوچ متشنج می‌شود. بقیه مسافران هم برای پیدا کردن نام و نشانی از او به هول و ولا می‌افتند، ولی در عوض به جاساز لباسش که مملو از دلار است، دست پیدا می‌کنند و ماجرا از خط اصلی‌اش خارج می‌شود. از اینجا به بعد دیگر جنبه اجتماعی و انسانی فیلم رخ می‌نماید ولی زنگار افکار ما را به سمت انتخاب بین امر اخلاقی و سود و منفعت شخصی سوق می‌دهد.

فیلم شروع چندان قابل انکبای ندارد چون زنگار در حال قلن‌گیری بوده و پرواضح است که حجم زیاد نماهای بسته اساساً به ساخت فضا و جغرافیای محیط بدل نمی‌شود، اما با صبح شدن شب، دوربین کمی از اشاره اغراق‌آمیز به سوزدها دست می‌کشد و به ما جغرافیا می‌دهد. دوربین فیلمساز برخلاف آکاری که عنوان موهوم «اجتماعی» را بدک می‌کشد، اخته و بدون کارکرد نیست و حتی با تاکیدها و ایست‌هایش نسبت انسانی خود با سوزده و کاراکترها را در زرف‌ترین معنای موجود مشخص می‌کند. از طرف دیگر، علی‌رغم بولد بودن نقش عوامل انسانی در باز کردن دل‌راه‌ها به موقعیتی که در آن گرفتار آمده‌اند، بستگی دارد و است که عنصر نهنفند اخلاقی در وجود هر یک از افراد را به‌مرور زنده می‌کند. تصمیم مسافران برای رسیدن به مقصد و رها شدن از شر جسد و فکر در مورد تقسیم کردن دلارها به موقعیتی که در آن گرفتار آمده‌اند، بستگی دارد و فعل هر یک از آن‌ها جدای از دیگر مسافران نیست. در واقع، آن‌ها نه‌تنها تار رسیدن به کرمان، فرصتی برای سیقل دادن به شخصیت‌شان پیدا می‌کنند، بلکه در این مسیر رنج فقر و دوتل مداوم و پیوسته آن‌ها بر شرافت را به‌عنوان ماتیک اصلی فیلم در زون پرده به سمت سوزده آگاه و فعال انسانی پرتاب می‌کنند. به عبارت دیگر، همذات‌پنداری مخاطب با کاراکترها در شرایطی کامل می‌شود که آن‌ها در مقام ابژه صرف حاضر نمی‌شوند و در روند روایت‌پردازی دست به قضاوت روشن و بدون اما و اگر می‌زنند. اگر قائل به این باشنیم که اصغر فرهادی به‌عنوان پدر و

مرگ: نامعلوم شناسنامه و رگ و پی دارند. به همین دلیل تماشاگران آن‌ها را از خودشان می‌دانند و قاطعی‌شان می‌شوند. به همین دلیل است که در اوج و موقعیت اخلاقی نهایی، درواهی اخلاقی شخصیت‌ها به آن سوی پرده راه می‌یابد و به مسئله تماشاگر تبدیل می‌شود. علت مرگ: نامعلوم می‌توانست طوری ساخته شود که در بازار اپوزیسیون خریدار پیدا کند یا می‌توانست به ورطه شعار بیفتد، اما به سلامت از همه این گردنه‌ها عبور کرده و به کسی و چیزی بیاج ندهاده است. همین مسئله علت مرگ: نامعلوم را به فیلمی ماندگار در سینمای ایران تبدیل خواهد کرد. در سال‌های آینده از این فیلم بیشتر خواهیم شنید.

مقتدای معنوی ملودرام‌های اجتماعی به مخاطب اجازه قضاوت در مورد درام خود را می‌دهد و دست ایشان را با جانمایی یک پایان بلاتکلیف برای این کار باز می‌گذارد. فیلمساز در علت مرگ: نامعلوم به آدم‌هایش اجازه نفس کشیدن و ارتباطی واسطه آن‌ها با مخاطبانش را می‌دهد و برخلاف فرهادی، فیلمش را در نقطه اوج و کلامیکس قضیه به پایان می‌رساند تا امتداد سوزده ذهن افراد را به شکل اصیل و خودنپایند به خود درگیر کند تا «قضاوت» هم براساس اطلاعاتی که از کش و واکنش شخصیت‌ها وجود دارد شکل بگیرد. آن‌ها با وجود نیاز و احتیاج مبرم به پول، با رعایت انصاف و احترام به درد هم‌نوع خویش دلاراها را تقسیم کردند و به یکدیگر نارو نزنند، به‌طوری‌که شاید برای بدبین‌ترین تماشاگر هم تکلیف نقطه‌ای بی‌پایانی مشخص واضح است: «اخلاق و شرافت انسانی پیروز خواهد شد.» علت مرگ نامعلوم، فیلم سختی است، چون می‌توانست به بیانیه‌ای سیاسی علیه نظم موجود بدل شود و فیلمسازش را در مقام یک کنشگر سیاسی به دیگران معرفی کند. از طرف دیگر هم می‌توانست در قالب پرداختی سطحی و بی‌خاصیت به خیل عظیم فیلم‌های زشت، بدقواره و در ظاهر اجتماعی روزگار ما که کسی از آمدن و رفتن آن‌ها خبر به ابرو نمی‌آورد تبدیل شود، ولی علی‌زنگار با حرکت روی لبه تیغ و همچنین با اشراف بر ابزار کارش فیلمی ساخته که مسئله انضمامی، عینی و واقعی روز جامعه ماست و نمی‌توان تاثیر مثبت و کارکرد آن در میان مخاطبان را نادیده گرفت.

جنازه، کویر و اخلاق ایرانی

محمدحسین سلطانی
خبرنگار

جنازه، کویر، ون، راننده و چند مسافر که تار رسیدن به ایست و بازرسی مخاطب با احوالشان آشنا می‌شود. احوالاتی که به معنای دقیق کلمه در فیلم «ساخته» می‌شود. زنگار از ضمیر نشر نقش داستانی را روایت می‌کند که در جزئیات متحیرکننده و در بیان قصه گیراست، این یعنی زنگار دقیقاً آنچه از سینما طلب می‌شود را به مخاطب ارائه می‌دهد.

زنگار در ابتدای داستان ما را با چند شخصیت مواجه می‌کند که در موقعیتی گیر افتاده‌اند و چند کاراکتر به دلایلی از نتیجه این اتفاق ترس دارند و چند نفر دیگر نسبت به ماجرا بی‌تفاوتند. ماجرا این است: یکی از مسافران مرده و همه نگرانند چه اتفاقی در ایست و بازرسی رخ می‌دهد. اینجا دقیقاً اولین گره ماجرا ایجاد می‌شود. با اولین گره و واکنش‌های مسافران و راننده به فرد مرده، داستانی آغاز می‌شود که یک آشنایی اولیه در باره هر شخصیت به ما می‌دهد اما ماجرا در این نقطه به پایان نمی‌رسد و گره دوم یعنی پیدا شدن پول‌های جاساز شده مسافر مرده عملاً تمام کاراکترها را با قصه درگیر می‌کند و هم ترس و نگرانی از آینده پررنگ‌تر می‌شود و هم چند کاراکتر با طمعی که به خرج می‌دهند جای پایشان در قصه پررنگ‌تر می‌شود. طمعی که در ابتدای قصه به‌نظر ردیالانه می‌آید و پسر جوان ویلاگنویس داستان (با بازی سهیل باوی) را که قصه خروج از کشور و رفتن به ترکیه دارد در مقابل کارمند قصه (با بازی علیرضائانی فر)، راننده (علی محمد رامدش)، رفیق روستایی‌اش (یعنی رضا عموزاد) و نامزدش (ندا

بیرون آمدن از کما

مازیار کیلی
خبرنگار

سینمای اجتماعی ایران مدت‌ها است که به کما رفته است. برای به یاد آوردن آخرین فیلم‌های حقیقتاً تأثیرگذار اجتماعی ایران باید خیلی به عقب برگردیم و کنکاش زیادی انجام دهیم تا پادمان بیاید که آخرین فیلم مهمی که در باره وضعیت امروز جامعه ایران ساخته شده چه فیلمی بوده است. سینمای ایران مدت‌هاست در تسخیر کمدهای عامه‌پسند بسیار ضعیفی است که هدف سازندگانشان صرفاً آسیب مردم خسته از مشکلات شدید معیشتی است. در چنین وضعیتی ساخت فیلم اجتماعی جرت و جسارت مافوق تصویری می‌طلبد؛ چراکه از یک طرف تماشاگر توقعش چنان از فیلم‌های سینمایی پایین آمده که صرفاً به قصد خندیدن وارد سالن سینما می‌شود و از طرف دیگر میزبی با چنان سخت‌گیری این فیلم‌ها را بررسی می‌کند که بسیار بعید است فیلم اجتماعی دغدغه‌مند بتواند بدون جرح و تعدیل از زیر دست میزبی جان سالم به در ببرد. در چنین وضعیتی کار کارگردانانی که می‌خواهند همچنان در چهارچوب‌های رسمی فیلم اجتماعی بسازند و به سرنوشت کارگردانانی مانند بهتاش صناعی‌ها و محمد رسول‌اف دچار نشوند بسیار سخت است. علی زنگار

جبرانیلی) قرار می‌دهد. این تقابل در بستر ترس و طمع شکل می‌گیرد و همین‌جا کاراکتر پسر از مخفل اصلی روایت جدا می‌شود. دوربین زنگار در این تقابل و به‌خصوص در هنگام زد و خورد میان راننده و پسر جوان، طرف راننده را می‌گیرد و راننده با بازی خوب علی محمدرامدش تبدیل به شخصیت محبوب می‌شود. کاراکتری که عاشق معصوم‌ترین شخصیت داستان یعنی زن ناشنوایی است که مورد ستم همسرش یعنی صاحب ماشین قرار گرفته است.

توزیع دوربین نه‌ضد قهرمان می‌سازدونه قهرمان

با این حال سعی فیلمساز در این است که دوربین میان تمام کاراکترها توزیع شود، توزیعی که باعث می‌شود در قصه ضدقهرمانی نباشد. حتی پلیسی که در میانه اثر می‌آید و درگیر داستان می‌شود و به شکل جدی مقابل پسر ویلاگنویس قرار می‌گیرد هم نمی‌تواند تبدیل به ضدقهرمان داستان شود، اما پلیسی که از ماجرای ون می‌گذرد عملاً باز هم این پسر است که ششمین بی‌توضیح می‌ماند و از او قهرمانی ساخته نمی‌شود. دقیقاً از همین صحنه مواجهه پسر و ویلاگنویس و نیمچه‌روشنفکر داستان پلیسی می‌شد شخصیتی ساخت که علیه پلیسی می‌شورد و تبدیل به قهرمان داستان می‌شود و پلیس در مقام ضدقهرمانی قرار می‌گیرد که در تقابل با یک روشنفکر قرار گرفته است. با این حال پسر توسط مسافران داستان از مهلکه خلاص می‌شود و دل پلیس هم به‌رحم می‌آید. این نقطه دو کارکرد مهم دارد: اول آنکه کاراکترهایی که چند لحظه قبل تر با هم زد و خورد داشته‌اند را دوباره دور هم جمع می‌کند و دوم آنکه بدون بیان عقبه شخصیت ویلاگنویس، او را بیشتر به مخاطب می‌شناساند. تقابل روشنفکر قصه با

حکومت و میانجی‌گری مردم میان آن‌ها قیابا را می‌سازد که ما را با مسافران ون همراه می‌کند و نه حاکمیت بانمایندگی پلیس یا پسر ویلاگنویس به‌عنوان نماینده جامعه روشنفکر اپوزیسیون. اگر کارگردان اثر می‌خواست اثرش تبدیل به یک قصه جشنواره‌ای شود به راحتی می‌توانست سکانس پایانی اثرش را روی همین تقابل قرار دهد و بدون حل کردن ماجرا قصه را در همین جا به اتمام برساند، اما اثر علی زنگار حرف‌های مهم‌تری برای گفتن دارد.

وقتی مرگ تپیا را کاراکتر می‌کند

وقتی سفر به میانه‌اش می‌رسد و کاراکترها به مسافر خانه بین راهی می‌رسند، تقریباً عمده کاراکترها شناخته شده‌اند و نسبت‌شان به همدیگر و با موقعیت‌های داستان روشن است. تا همین جای کار اثر زنگار می‌تواند چیزی را خلق کند که در سینمای چند سال اخیر اثران گوهر ناپایی شده که به راحتی یافت نمی‌شود و آن هم کاراکتر است. تمام شخصیت‌های خلق شده در «علت مرگ: نامعلوم» قابل فهم هستند و نسبت‌شان با موقعیت‌های قصه کاملاً برقرار می‌شود. زنگار باز هم در همین نقطه می‌توانست موضوع اصلی داستان را مسئله پول قرار دهد و قصه‌اش را در نسبت با این موقعیت به پایان برساند، با این حال زنگار ورقی را روی می‌کند که اثرش را تبدیل به قصه‌ای انسانی و ایرانی و معنوی می‌کند. پس از آنکه دختر و پسر جوان داستان از قصه خارج می‌شوند افراد باقی‌مانده برای تقسیم پول جنازه متحد می‌شوند و در این نقطه است که ما با مصائب زندگی این چند نفر آشنا می‌شویم. مصائبی که بروریزی آن‌ها باعث می‌شود که کاراکترها احساسات انسانی تری پیدا کنند و در نهایت در صحنه دفن جنازه،

یکی از معنوی‌ترین و ایرانی‌ترین سکانس‌های چند سال اخیر سینمای ایران رقم بخورد. زنگار با بولد کردن صدای فاتحه‌خوانی یکی از کاراکترها و گرفتن نمایی از آسمان کویر، کانسپتی را تولید می‌کند که تمام جمع باقی‌مانده در قصه برای ما تبدیل به انسان‌هایی شریف می‌شوند و حتی با اتفاقی که در پایان قصه هم می‌افتد از این شرافت کاسته نمی‌شود.

همه چیز خوب و حتی عالی

آنچه از یک فیلم جاده‌ای مانند علت مرگ نامعلوم طلب می‌شود، تغییر کاراکترها از آغاز تا پایان داستان است. تغییری که دو موقعیت متضاد یعنی پول و مرگ می‌تواند در تمام کاراکترهای داستان ایجاد کرده و صحنه پایانی اثر را تبدیل به صحنه‌ای شاهکار کند. ساخت چنین شاهکاری دلایی ندارد جز به اندازه بودن موقعیت‌ها، دوربین، کاراکترها و به‌خصوص دیالوگ‌ها. فیلمساز بدون آنکه بخواهد به طبقه، گروه و با جامعه‌ای توهین کند روایتی را تعریف می‌کند که هم فقر در آن مسئله است و هم انسان. انسانی که به شکلی واضح ایرانی است و حرمت جنازه را می‌فهمد و مانند برخی از فیلمسازان آن‌را گوشت قربانی کم‌دی‌های بی‌نمکشان نمی‌کند. موجودی که مواجه شدن آن با مرگ باعث می‌شود تا انسان بودنش را به نمایش بگذارد. نمایشی که از کادر بیرون نمی‌زند و یک جمع می‌سازد. جمعی که مرگ باعث نزدیکی‌شان می‌شود و پس از کنار رفتن ترس‌ها و طمع‌ها، آن‌ها را به موقعیتی انسانی می‌کشاند، نتیجه این موقعیت دیالوگی است که پس از دفن جنازه، میان سابقه‌دار داستان و کارمند بیان می‌شود. دیالوگی که در آن کارمند از سابقه‌دار می‌پرسد: «راستی اسمت چیه؟»

به فیلم ابعاد سیاسی لازمی می‌بخشد که فیلم را شعاری می‌کند. خصوصاً که سرنوشت پسر و دختر در این فیلم با یک سکانس لوس و بی‌مزه عاشقانه مشخص می‌شود که با کلیت فیلم هم‌خوانی ندارد و باعث خروج فیلم از جاده اصلی داستان می‌شود. بدون این تاکیدهای مضحک هم علت مرگ: نامعلوم فیلم تأثیرگذار و تکان‌دهنده‌ای بود. این تاکیدات فقط باعث شده لذت تماشای فیلم بر تماشاگر حرام شود. این که ادعا کنیم علت مرگ: نامعلوم سینمای رخوت‌زده اجتماعی ایران را از کما در بیابورد ادعای بسیار بزرگی است. اما می‌توان ادعا کرد که فیلم موفق شده با صبر و مداومت سازندگان به فضای اکران سینماهای ایران که در تسخیر فیلم‌های کم‌دی است حال و هوای متفاوتی ببخشد. این موضوع دستاورد کمی نیست که هیچ‌کس بسیار هم ارزشمند است. علی زنگار توانست با ساخت علت مرگ: نامعلوم ثابت کند که نه‌تنها می‌توان فیلم انتقادی ساخت بلکه می‌توان با کمی صبر و تحمل حاصل کار را روی پرده و با مردمی تماشا کرد که شاید مشکلاتی مشابه شخصیت‌های فیلم داشته باشند. علت مرگ: نامعلوم یکی از معدود فیلم‌های حقیقتاً مردمی این سال‌های سینمای ایران است. فیلمی که برای مردم و درباره مردم ساخته شده است و تماشای آن کنار همین مردم لذت عجیبی دارد.