

«استخر» تازه‌ترین فیلم سروش صحت که در جشنواره فیلم فجر ۴۴ رونمایی شد دوباره رنگ و بوی یک حدیث نفس شخصی دارد

سروش صحت بیش از آن‌که فیلم بسازد، «جهان» می‌سازد؛ جهانی باقواعد، ریتم، شوخ‌طبعی و مالیخولیای خاص خودش. او از تلویزیون و بازیگری به کارگردانی رسید؛ اما در این گذار، مهم‌تر از تغییر مدیوم، تثبیت یک لحن و زیست‌جهان شخصی بود. فیلم‌هایش نه بر اساس قصه‌های پرپیچ‌وخم که بر محور آدم‌هایی شکل می‌گیرند که در موقعیت‌های به‌ظاهر ساده، با پیچیده‌ترین پرسش‌های هستی‌شناسانه مواجه می‌شوند. از مرگ و تنهایی گرفته تا دوستی، پدرانگی و معنای زیستن. در سه‌گانه نانوشتنه‌ای که با «جهان با من برقص» آغاز شد، در «صبحانه با زرافه‌ها» ادامه یافت و حالا با «استخر» به مرحله تازه‌ای رسیده، می‌توان سر تحول نگاه او به زندگی و مرگ را دید؛ سیری که از چالش و انکار آغاز می‌شود، به تقاضم می‌رسد و در نهایت به تأملی درونی و حدیث‌نفس‌گونه ختم می‌شود.

در «جهان با من برقص»، مرگ یک مهمان ناخوانده است؛ حضوری که بر فراز سر شخصیت‌ها سایه انداخته و آن‌ها را وامی‌دارد تا برای آخرین‌بار دور هم جمع شوند. فیلم با وجود موضوع تلخش، سرشار از شوخی، رفاقت و لحظات گرم انسانی است. صحت در نخستین تجربه سینمایی‌اش نشان می‌دهد که مرگ را به‌عنوان پایان که به‌مثابه فرصتی برای زندگی کردن دوباره

«استخر» تازه‌ترین فیلم سروش صحت که در جشنواره فیلم فجر ۴۴ رونمایی شد

دردنیای صحت ساعت چند است؟

می‌بیند. شخصیت‌ها می‌خندند، بحث می‌کنند و حتی کودکانه می‌شوند؛ گویی در آستانه فقدان، میل به زندگی شدت می‌گیرد. این نگاه، هم ریشه در طنز خاص صحت دارد و هم در نوعی فلسفه زیستن که به جای سوگوری، بر تجربه لحظه اکنون تأکید می‌کند. مرگ در این فیلم به چالش کشیده می‌شود؛ نه با انکار، بلکه با زیستن پررنگ‌تر.

چهار سال بعد، در «صبحانه با زرافه‌ها»، انکار این چالش جای خود را به نوعی مصالحه داده است. این چار مرگ دیگر یک رویداد ناگهانی نیست، بلکه حضوری نرم و آرام دارد؛ همچون زرافه‌ای که در عنوان فیلم آمده؛ بلند، آرام و کمی غریب. اگر در «جهان با من برقص» شخصیت‌ها می‌خواستند پیش از رسیدن مرگ، حساب زندگی را صاف کنند، در «صبحانه با زرافه‌ها» انکار پذیرفته‌اند که زندگی و مرگ دو روی یک سکه‌اند. لحن فیلم بیشتر و تأملی‌تر است؛ شوخی‌ها همچنان هست، اما پشت آن‌ها نوعی دل‌سپردگی به جریان طبیعی زندگی دیده می‌شود. صحت در این مرحله، به جای مقابله با مرگ، با آن گفت‌وگو می‌کند. مرگ بخشی از زیست‌روزمه می‌شود؛ نه دشمنی برای شکست دادن، نه مهمانی برای بدرقه کردن، بلکه هم‌خانه‌ای که باید حضورش را فهمید.

و حالا در «استخر»، این گفت‌وگو درونی‌تر می‌شود. اگر دو فیلم پیشین بیشتر بر جمع دوستان و روابط میان‌فردی تمرکز داشتند، «استخر» به‌نظر می‌رسد که به‌قلمرو شخصی‌تری قدم گذاشته است. استخر، به‌عنوان یک فضا، استعاره‌ای چندلایه است؛ مکانی برای شناورشدن و غوطه‌وری، جایی میان سطح و عمق، جایی که می‌توان در آن هم بازی کرد و هم در سکوت فرو رفت. آب در فرهنگ‌های مختلف نماد تطهیر، تولد دوباره و ناخودآگاه است. انتخاب چنین فضایی از سوی صحت، بی‌دلیل به نظر نمی‌رسد. او که در آثار قبلی‌اش با مرگ و زندگی کلنجار می‌رفت، حالا به درون می‌نگرد؛ به عمق، به سکوت، به لحظه‌هایی که کمتر دیده می‌شوند.

نکته مهم دیگر در «استخر»، حضور پسر این کارگردان در فیلم است. این انتخاب، فیلم را از یک اثر صرفاً داستانی به حدیث نفس نزدیک می‌کند. وقتی کارگردانی فرزندش را در جهان فیلمی‌اش وارد می‌کند، در واقع مرز میان زندگی و سینما را کمرنگ می‌کند. این جاد دیگر فقط با شخصیت‌هایی خیالی رویه‌رو نیستیم؛ بلکه با امتداد زیست واقعی کارگردان مواجهیم. صحت انکار می‌خواهد جهانی را که ساخته، به نسل بعدی ببشارد؛ جهانی که در آن شوخی و اندوه، مرگ و زندگی، جدی و بازیگوشی در کنار هم معنا پیدا می‌کنند.

در این معنا، «استخر» می‌تواند حدیث نفس صحت باشد. او در سال‌هایی که از تلویزیون فاصله گرفته و به سینما روی آورده، بیش از پیش به سمت شخصی‌سازی جهانش رفته است. دیگر خبری از شوخی‌های موقعیت‌محور صرف یا تیپ‌سازی‌های پرتنگ نیست؛ شخصیت‌ها خاکستری‌تر و موقعیت‌ها تأملی‌تر شده‌اند. صحت در مقام فیلمساز، به جای آن‌که بخواهد مخاطب را صرفاً بختاند، او را دعوت می‌کند به مکث کردن.

جهان! با من مهربان باش

اگر مخاطب با فضای آثار پیشین صحت در مقام کارگردان و نویسنده از سریال رویتن و توتوشبی «چارخونه» به این‌طرف آشنا باشد و آن‌را درک کند، به‌خوبی می‌تواند با «استخر» هم ارتباط بگیرد، ولی مسئله‌ای که اکنون در مورد جهان فکری کارگردان «صبحانه با زرافه‌ها» صدق می‌کند، دوز بالای ابزوردیسم در مقایسه با گذشته است؛ به‌طوری‌که «استخر» را در نسبت با فیلم‌ها و سریال‌های دیگر صحت در مرتبه و جایگاهی استثنایی قرار می‌دهد. فضای سرد حاکم بر درام و تکرار موقعیت‌های کمیک طعنه به آثار روشنفکرانه برادران کورن نظیر «درون لوین دیویس» و «بارتون فینک» می‌زند و لحن شخصیت‌ها نیز نسبتی با حال‌وهوای حاکم بر کم‌دیفارسی‌ها ندارد و بیشتر به آثار آن‌ر و آرنی شبیه است. البته «استخر» به‌غایت کلیشه‌ای، نخ‌نما و تکراری است، اما باز با این‌حال بعضی از شوخی‌ها در بستر درام کارکرد پیدا کرده‌اند و نسبت مخاطب با فضای ذهنی هنر مند را مشخص می‌کنند. اما آیا این مسئله که مخاطب بتواند از طریق تماشای ساختار بصری و پلاستیک ظاهری فیلم، با اثر جدید سروش صحت مواجه شود، کفایت می‌کند؟ همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، کارگردان سه‌گانه «لیسانسه‌ها» بر خلاف بیشتر کمدی‌سازان حاضر در تلویزیون، سینما و محصولات پلتفرمی صاحب سلیقه و مؤلفه‌های ثابت و تاریخ‌مند است، اما این‌نه «چه» ساختن، بلکه «چگونه» ساختن است که علاقه به‌هر محتوایی را در دل تماشاگر متشنین می‌کند. از این منظر، «استخر» در مقایسه با قافیه آثار رایج کمدی، فیلمی قابل اشاره و حتی تحسین‌برانگیز به نظر می‌رسد، اما در کارنامه فیلمساز، اثری است که نمی‌توان به آن امید بست، زیرا تر جیح سروش صحت بر ساخت یک‌دنای تماماً شخصی،

کشمکش‌های آیلار برای یافتن عاشق سابقش را به‌زور بپذیرد و طبیعی است که این انگیزه، توان کشی دادن ماجرا را ندارد. روابط شخصیت‌ها نیز بدون پرداخت است و صرفاً تشکیلی می‌شوند یا از بین می‌روند. آقای هادی هم این وضعیت را مدام کش می‌دهد و برای اینکه قضیه از رمق نیفتد، خردروایت‌های متعددی را به داستان تزریق می‌کند؛ از ماجرای زیت و اصرارش برای هایجک نوزاد آیلار و تلاش‌های عجیب‌وغریب آیلار برای کسب درآمد بگیرد تا ورود اصلا ن و بزهکاری‌اش و زندان رفتش. رخدادها یکی پس از دیگری می‌آیند و تلاش می‌کنند ضغف‌های متعدد فیلم‌نامه‌ای که از ساختن یک نقطه عطف درمست و درمان عاجز است را بپوشانند. حتی اگر فیلم‌نامه‌نویس قصد داشته ساختارهای مرسوم روایت کلاسیک در سینما را کنار بگذارد و از سنت روایت‌های سینوسی ادبیات داستانی وام بگیرد، باز هم راهش این نیست که تته بیسار تحیف پیرنگ را با اتفاقات بدون انسجام قریه کند؛ تته نخچی که از شدت سر بردن حوصله مخاطب، بارها را او وامی‌دارد تا ساعت خود را چک کند. فیلم‌نامه در انتهای مسیر سقوط آزاد خود، بالاخره از آیکی خود را به بی‌منطق‌ترین و مسخره‌ترین حالت ممکن افشا می‌کند و بیش ازپیش،

«توبگو ایران»

«توبگو ایران» در ادامه مسیر تثبیت‌شده حامدزمانی در موسیقی انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد؛ مسیری که در آن، ترانه نه صرفاً یک اثر هنری، بلکه بیانیه‌ای هویتی و موضع‌مند است. انتخاب‌شب ۲۱ بهمن برای انتشار این قطعه، آن را از سطح یک تک‌آهنگ فراتر می‌بردو در جایگاه «سرودلحظه تاریخی» می‌نشاند؛ لحظه‌ای که حافظه انقلاب باید دوباره فعال شود. شعر با استعاره‌ای بنیادین آغاز می‌شود: «تبر طوفان به توای ایران نرسد هرگز توریشه‌ای» تقابل «تبر» و «ریشه» از کهن‌ترین الگوهای استعاری در ادبیات فارسی است. تبر، ابزار قطع و انقطاع است؛ ریشه، نشانه پیوستگی و استمرار. شاعر از همان ابتدا، ایران را نه یک‌ساختار سیاسی موفق، بلکه موجودی ریشه‌دار معرفی می‌کند. تأکیدسه‌گانه بر «دیروز، امروز، فردا» نیز همین امتداد تاریخی را تثبیت می‌کند: «که تو دیروزی که تو امروز که تو فردایی همیشه‌ای» اینجا با نوعی نگاه فلسفی به تاریخ مواجهیم؛ تاریخی که خطی و گسسته نیست، بلکه ممتد و هویت‌ساز است. ایران در این روایت، یک پروژه زنده است.

بازتعریف رنج؛ «غم تو شیرین»

یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌های قطعه، «غم تو شیرین» است. این ترکیب، در سنت ادبی و آیینی ما ریشه دارد؛ جایی که رنج اگر در مسیر حقیقت باشد، به «حلاوت» می‌رسد. در گفتمان انقلاب اسلامی نیز، مفهوم «رنج معنادر» جایگاه ویژه‌ای دارد؛ رنجی که با شهادت، مقاومت و دفاع پیوند خورده است. «وطن دیرین غم تو شیرین و زنتان رستم‌آفرین» تعبیر «زنت رستم‌آفرین» لایه‌ای مهم به اثر می‌افزاید. شاعر به‌جای تمرکز مستقیم بر قهرمان، به «زایش قهرمان» اشاره می‌کند. اینجا هم‌زمان دو تصویر شکل می‌گیرد: مادران اسطوره‌ای شاهنامه و مادران شهدا در تاریخ معاصر. این پیوند میان اسطوره ملی و حماسه انقلابی، یکی از ویژگی‌های شاخص هنر معهد پس از انقلاب است؛ تلاشی برای قرار دادن انقلاب در امتداد تاریخ ایران، نه در تقابل با آن. ایران این ترانه، هم شاهنامه دارد، هم عاشورا؛ هم رستم، هم شهید.

رجز در دل ماتم

بند بعدی، آشکارا به فرهنگ عاشورایی ارجاع می‌دهد: «به شب ماتم رجزت محکم که کسی دیده که خم‌شوی». «شب ماتم» تباعی گرسوگ و اندوه است، اما در کنار آن «رجز» قرار می‌گیرد؛ رجزخوانی پیش از نبرد. این ترکیب، تصویری از ملتی می‌سازد که حتی در سوگ، منغل نیست. اندوه در این روایت، به انفعال نمی‌انجامد، بلکه به ایستادگی می‌رسد. در ادامه ترانه آمده است: «تو جوان دادی و نشان دادی که خدامی خواست حرم‌شوی» واژه «حرم» در اینجا معنایی فراتر از یک مکان مذهبی دارد. ایران به‌مثابه «حرم» تعریف می‌شود؛ سرزمینی مقدس که دفاع از آن، شانی قدسی دارد. همان تعبیری که حادقاسم از جمهوری اسلامی ایران دارد. این تصویر، مستقیم با گفتمان «مدافعان حرم» و فرهنگ مقاومت منطقه‌ای پیوند می‌خورد. شهادت جوانان، نه یک فقدان صرف، بلکه نشانه‌ای از انتخاب الهی معرفی می‌شود. در چنین چهارچوبی، خون به سرمایه تاریخی تبدیل می‌شود: «دل خونت رستم‌آفرین» این تعبیر، بار دیگر به همان چرخه زایش قهرمان بازمی‌گردد؛ خون، بدر حماسه است.

خطاب به «فراموشان»

بخش پایانی ترانه، لحن را از توصیف به خطاب تغییر می‌دهد: «توبگو ایران به فراموششان که بترسند از مرور ما» «فراموشان» واژه‌ای کلیدی است. این تعبیر می‌تواند هم به دشمنان بیرونی اشاره داشته باشد و هم به جریان‌هایی درون جامعه که نسبت به گذشته انقلابی بی‌اعتنا یا منتقدند. شاعر، تاریخ را به‌عنوان ابزار پاسخ‌معرفی می‌کند. «مرور ما» یعنی بازخوانی تجربه انقلاب، دفاع مقدس و مقاومت. در اینجا، ترانه به یک هشدار بدل می‌شود؛ هر بار که این تاریخ مرور شود، قدرت آن دوباره فعال خواهد شد.

ساختار موسیقایی، قطعه‌ای برای هم‌نوایی

از نظر موسیقایی، «توبگو ایران» در امتداد امضای صوتی حامد زمانی حرکت می‌کند و از تنظیم ارکسترال، ضرب‌آهنگ کوبنده بهره می‌برد. این اثر، برای از مژه فرودی در خلوت ساخته نشده؛ برای اجرا در میدان، در راهپیمایی و در آیین‌های جمعی طراحی شده است. ملودی، مستقیم و بدون پیچیدگی‌های فرمال پیش می‌رود تا پیام شعر در اولویت بماند. اوج‌گیری‌های صوتی در تکرار «وطن دیرین غم تو شیرین» نقش گر جمعی را تقویت می‌کند؛ گویی صدای یک ملت است که تکرار می‌شود.

جایگاه اثر در کارنامه حامد زمانی

حامد زمانی سال‌هاست که در حوزه موسیقی انقلابی فعالیت می‌کند و آثارش معمولاً با رویکرد صریح و بی‌پرده نسبت به مسائل سیاسی و هویتی همراه بوده است. «توبگو ایران» را می‌توان بازگشت به همان لحن کلاسیک او دانست؛ لحنی که در آن، وطن، مقاومت، شهادت و تاریخ در یک منظومه معنایی واحد قرار می‌گیرند. این قطعه از نظر مضمونی نوآوری رادیکالی ارائه نمی‌دهد، اما در تثبیت یک روایت هویتی، منسجم و هدفمند عمل می‌کند. ایران در این روایت، کشوری صرف‌نیست؛ «ریشه» است، «حرم» است، «خاطره اجدادی» است: «خاطرات اجدادی مسا، آبادی ما ایران جان مانده‌ایم با بیش‌وکم تو ای پرچم تو ما را نشان» پرچم در اینجا نشانه تداوم است؛ حتی با «بیش‌وکم»، حتی با دشواری‌ها، ماندن اصل است. در این میان، حمایت حوزه هنری نیز اهمیت دارد. حوزه هنری در چهار دهه گذشته یکی از پایگاه‌های اصلی تولید موسیقی و هنر انقلابی بوده است. انتشار این قطعه در شب ۲۱ بهمن، آن را در چهارچوب یک سیاست فرهنگی مشخص قرار می‌دهد؛ بازتولید سرودهای هویتی در بزنگاه‌های تقویمی.

سرود استمرار

«توبگو ایران» را می‌توان سرود استمرار نامید. قطعه‌ای که می‌خواهد در آستانه سالگرد انقلاب، این پیام را تکرار کند که ایران انقلابی، پروژه‌ای پایان‌یافته نیست. در این اثر، رنج به حلاوت می‌رسد، خون به زایش قهرمان و تاریخ به‌سلاح هویت. این ترانه‌بیش از آن‌که در پی اقع مخالفان باشد، در پی تحکیم همدلان است؛ نوعی یادآوری جمعی. در فضایی که روایت‌های رقیب درباره هویت ملی و انقلابی شکل گرفته‌اند، «تو بگو ایران» می‌کوشد یک روایت روشن و بدون ابهام ارائه دهد؛ ایران، ریشه‌ای است که با تبر طوفان قطع نمی‌شود. اگر هنر معتمد را هنری بدانیم که می‌خواهد در متن تاریخ مداخله کند، این قطعه نمونه‌ای صریح از آن است؛ سرودی که می‌خواهد در شب پیروزی انقلاب، نه فقط خاطره که ایمان به استمرار را زنده نگه دارد.

فرهنگ‌نگار

فرهنگ‌نگار

یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۴

شماره ۴۶۲۹

FARHIKHTEGANDAILY.COM

FARHIKHTEGANONLINE

نقد فیلم «خیابان جمهوری»

ولع مسئله وفقرروایت در «خیابان جمهوری»

منوچهر هادی پس از تجربه‌های فراوان و درخشانش، این بار فرمان را چرخانده و جاده خاکی «شب‌زائتر فلاکت» را برای شاهکار بعدی خود برگزیده است؛ تلاش و افاری زیت از خود نشان داده و برای مفلوک‌کردن هر چه بیشتر فیلم خود، حتی یک مشکل و معضل اجتماعی و اقتصادی را نیز از قلم نینداخته است؛ از اعتیاد بگیرد تا فقر؛ از دست‌فروشی و برخورد مأموران شهرداری با آن‌ها و قاچاق مواد مخدر و سقط جنین بگیرد تا مشکل آب و برق و گاز؛ هادی آن‌قدر ولع مسئله‌بازی دارد که نه می‌تواند در پرداخت این مسائل به عمق نزدیک شود و نه مخاطب می‌تواند بفهمد درد فیلمساز دقیقاً چیست. همین نکته درباره خطوط داستانی متعددی که به آیلار پیوند داده می‌شوند نیز صادق است. هیچ‌کدام نه می‌توانند بار فیلم را بر دوش بکشند و نه امکان جلب همراهی مخاطب را دارند. ماجرای آیلار با اسماعیل پیش از شروع فیلم رقم خورده و رابطه‌ای میان این دو اصلاً ساخته نمی‌شود؛ ولی درعین حال مخاطب مجبور است

محمد رضا رنجبرزاده خبرنگار

چشم‌کش‌های آیلار برای یافتن عاشق سابقش را به‌زور بپذیرد و طبیعی است که این انگیزه، توان کشی دادن ماجرا را ندارد. روابط شخصیت‌ها نیز بدون پرداخت است و صرفاً تشکیلی می‌شوند یا از بین می‌روند. آقای هادی هم این وضعیت را مدام کش می‌دهد و برای اینکه قضیه از رمق نیفتد، خردروایت‌های متعددی را به داستان تزریق می‌کند؛ از ماجرای زیت و اصرارش برای هایجک نوزاد آیلار و تلاش‌های عجیب‌وغریب آیلار برای کسب درآمد بگیرد تا ورود اصلا ن و بزهکاری‌اش و زندان رفتش. رخدادها یکی پس از دیگری می‌آیند و تلاش می‌کنند ضغف‌های متعدد فیلم‌نامه‌ای که از ساختن یک نقطه عطف درمست و درمان عاجز است را بپوشانند. حتی اگر فیلم‌نامه‌نویس قصد داشته ساختارهای مرسوم روایت کلاسیک در سینما را کنار بگذارد و از سنت روایت‌های سینوسی ادبیات داستانی وام بگیرد، باز هم راهش این نیست که تته بیسار تحیف پیرنگ را با اتفاقات بدون انسجام قریه کند؛ تته نخچی که از شدت سر بردن حوصله مخاطب، بارها را او وامی‌دارد تا ساعت خود را چک کند. فیلم‌نامه در انتهای مسیر سقوط آزاد خود، بالاخره از آیکی خود را به بی‌منطق‌ترین و مسخره‌ترین حالت ممکن افشا می‌کند و بیش ازپیش،