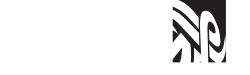

المخرج الألماني فيرنر هيرتسوغ: كل أفلامي الوثائقية ترتدي قناع الروائي

ترجمة: نجاح الجبيلي

يعمل المخرج الألماني فيرنر هيرتسوغ Werner Herzog في صناعة الأفلام منذ أربعين سنة وعند هذه النقطة من صنعته تفوقت الأسطورة على الرجل. يأكل هيرتسوغ حذاءه في رهان مع إيرول موريس، يتنقذ الممثل يواخين فونيكس من سيارة انقلبت به، ويستمر في مقابلة على الهواء مباشرة بعد أن أصيب بطلقة من بندقية هواية ("لم تكن رصاصة ذات أهمية") - تلك هي بعض الحكايات الواقعية غير القابلة للتصديق التي اشتهر بها.

المواطن كين (1941)

المواطن كين (1941)

شخص تجمع في نيويورك. تلقت مكالمات في المنتج أفي ليرنر وكانت نوعاً من الاعتذار إذ قال: "فيرنر يجب أن تصور في لوزيانا". تصور في أوريانز لأننا لا نملك مالا كثيراً وسوف تحصل على حوافز ضريبية كثيرة فقلت له: "أفي، لا نستطيع أن نحصل أفضل منها". اعتقد أن هذه أفضل بكثير من أي مدينة أخرى لأن الإحصار حطما وانهارت الكيافة وأول ما عادت هي الجريمة. ولكونه مجبولاً لي ولأفي ليرنر فقد كافح نيكولاس كيج من أجل نيويورك أيضاً لأنه من الواضح أنها مكان مهم جداً بالنسبة له. وهو يحب سلاستها وموسيقاها لهذا فجاهة ومن جميع الجهات اندفعنا إلى نيويورك واعتقدنا أن الآخرين قد فعلوا ذلك أيضاً.

قبل صنع الفيلم هل ذهبت إلى نيويورك بعد اعصار كاترينا؟ -لا لم أذهب أبداً. بالطبع عرفت عن المدينة ورأيته صوراً وعرفت الكثير عنها لكنني لم أكن هناك سابقاً. وما أن ذهبت هناك كيف أريد أن تكون المدينة جزء من الفيلم؟

حسن. كان من الواضح بأنني لن أذهب من أجل كلاكش البطاقات البريدية لهذا لن ترى في هذا الفيلم الهي الفرنسي أو نوادي الجاز في الرابعة فجراً أو شيء مثل دين الفودو هذا الجاز أو أيا كان. كل الكلاكش كانت خارج الفيلم. كان لدي القليل جداً من الوقت من أجل مرحلة ما قبل الإنتاج. كان علي أن أقرر على 40 موقفاً في حدود ثلاثة أو أربعة أسابيع و أن أوزع 30 دوراً متكلماً وأضع معاً طاقماً في فترة قصيرة من الزمن لهذا اندفعت مع الناس الذين يعرفون المدينة جيداً وأشاروا إلى أماكن معينة وكان علي أن أختار بمنتهى السرعة. في الماضي لم تكن تخطط لمل أفلام نصف مثل هذا. هل كنت مرتباً في التعامل مع العناصر الإخراجية لفيلم "الملازم السبي"؟ هل

يجب أن نعمل سوياً. (يضحك). لهذا كان الأمر نوعاً من الإساءة. فجأة بدأ أننا يجب أن نفعل هذا. ثم بطبيعة الحال... ماذا كان سؤالك؟ نسبت قليلاً أسف. ماذا قلت له عن كيفية أداء الشخصية؟ أنت ترى أنه مع الممثلين عادة لا أرغب أن أجري أي حديث عن الخلفية وربود الأفعال. اعتقد أنه في اليوم الأول والثاني من التصوير جاءني نيكولاس وهو رجل خجول وقال: "فيرنر أنا أعلم أنك تكره ذلك النوع من أسئلة "ستوديو ممثلي لي ستراسبورغ حول رد الفعل لكن ما الذي يجعله في منتهى السوء؟ هل هي المخدرات؟ هل هو إعصار كاترينا؟ هل هي جروحها؟ قلت: "نعم. دعنا لا نناقش ذلك. لكن هناك أشياء مثل السعادة في الشر. دعنا ندخل مباشرة. منع نفسك قدر ما تستطيع. افعل أسوأ الأشياء، أحقر الأشياء وأضعها لكن منع نفسك لأن الجمهور إلى حد ما مشارك، كما أم، في مؤامرة سرية معك إذ أننا أحياناً نحب أن نكون شريين ووضعين". إنها متعة سرية وذلك يجعل الأمر في غاية المرح كما اعتقد.

كانت فرصة إعادة اكتشاف الإثارة البوليسية بطريقتك الخاصة؟ -لا أعلم إن كان حقاً فيلم صنف. ظاهرياً يبدو كذلك لكنني لدي تجربة قليلة في أفلام الإثارة البوليسية لأنني نادراً ما أرى واحدة منها في حياتي. (يضحك). لهذا لا أستطيع حتى أن أناقش لكن بطبيعة الحال وبطريقة ما فهو ينتمي إلى صنف معين. هامشياً. اعتقد أنك تلعب مني الكثير جداً لأن معرفتي محدودة. ليس لدي منحنى تعليمي من ذلك. لم يكن ثمة وقت لتخنيثات التعليم. لكن لا بهم. أنت ترى أنك تستطيع أن ترمي أي شيء علي وسوف أنتج فيلم (يضحك). إنها متعة كبيرة صناعة هذا الفيلم وكان هناك شعور بشيء مرح في الوقت نفسه. متى ما بدأنا بمشهد حتى عرفنا إلى حد ما بأننا نولنا فيه إذ كان علي وشك أن يصبح أمراً يبعث على المرح.

هل رأيته حقاً كونه كوميدياً سواداً أكثر منها فيلم إثارة إخراجي؟ -كان لدي الشعور بينما كنت أصوره بأن الجمهور سيقدروني أكثر إذ أن في أفلامي أحياناً الكثير من الكوميديا السوداء. وهل أنت سعيد بذلك؟ -بالطبع. لا يمكن أن يكون الحال أفضل من ذلك.

تمثيل نيكولاس كيج متحرر وغير مقيد. أي نوع من المصادقات عقديتاه معه كي يتولى تمثيل هذا الدور؟ كيف تصف علاقتك في العمل ما أن تكون في مسرح التصوير؟ -علاقتنا في العمل تأسست في حدود 60 ثانية من خلال الهاتف الخليوي. وفي محادثة معه وكان في استراليا اتفقا على العمل في أقل من 60 ثانية. من الواضح أنه كان يريد أن يعطل في الفيلم لكن بشرط أن أكون أنا موافقاً لهذا فهناك علاقة من الثقة المشتركة قبل أن يري أحدنا الآخر. واعتبرناها إساءة أن ينظر الواحد إلى عمل الآخر ولم يكن يصادف لنا أنه

بالتأكيد. وتم كانت ثمة لحظات - وبعضها أشد روعة في أدائه- إذ فهدت أنه احتاج إلى أن يكون مثل الموسيقى وكان علي أن أعطيه المكان والزمان والإمكانية لأداء مشاهد وحشية. مثلاً حين أرفع امرأتين بيكرتي السن بينديقتيه وكان ذلك فقط مكتوباً جزئياً. وانتهى الأمر بارتجاج هائج.

الأمر المدهش الآخر حول مشهد معين حول ماكنة الحلاقة الكهربائية. من أين جاء ذلك؟ (يضحك). نعم. كانت تلك فكرته أيضاً. أحياناً كان يأتي بأمر - في أغلب الأحيان إنه عمل دقيق مضبوط وأحياناً كانت هناك لحظات يتوجب عليه فيها أن يكشف شيئاً. أنت ترى ذلك هو جمال صناعة الفيلم. عليك أن تحس أين مضبوط والممثل إلى الكثير من الفضاء وسوف أقول له: "نيكولاس هذا المشهد مكتوب كذلك. نحن نعرف الحوار، نحن نعرف الحركة لكن هذا مشهد يتوجب عليك أن ترتجل فيه.

كصالح تعتقد أن لديك الرخصة نفسها حينئذ وهل أنت سعيد بذلك؟ إذا ما ارتجل من ذلك الأمل مع الكاميرا ما أنك لا تمل إلى عملها بطريقة أخرى؟ -نعم. أنا ارتجلت حين صورت حيوانات الإغواسا. أنا الذي صورته ولم يكن في السيناريو وهذا مرة أخرى هو جمال صناعة الأفلام. تستطيع أن تكتشف. واعتقد أن أسوأ شيء يمكن أن يحدث في صناعة الأفلام هو العمل على "ستكبات لتخصيص الحبكة storyboard"، وذلك يقتل كل الحس والفن والإبداع.

أفلامك الوثائقية تمتلك صفة الاستمرارية والتحرر التي تؤدي إلى الرقمنة. فهل تمتلك مقاربة متشابهة بالنسبة للأفلام الوثائقية؟ إلى أي مدى تريد التحضير مسبقاً وإلى أي درجة تدع العملية تأخذك إلى مكان آخر؟

آفاتر وصناعة السينما الرقمية

يتحركون فيه طبيعياً مائة بالمائة لكان على جهة الإنتاج تخصيص أموال طائلة مقابل إنتاج مثل تلك المحممة. وقد يكون الإبهار السينمائي فيما قدر للمخرج إخراجها بالطرق الكلاسيكية المعمول بها في ستوديوهات هوليوود قاصراً مما يجعل شبك التذاكر لربما عاجزاً عن تغطية نفقات إنتاج الفيلم. وهذه المخاوف تتركز في المنتجين، خاصة وأن وقت مشروع الفيلم تزامن مع الأزمة المالية العالمية التي طالت الولايات المتحدة المتضرر الأول منها.

ومع ارتفاع أجور الممثلين في هوليوود وبالرغم من ثغامي الأزمة المالية عن نفس السقف كان إلزاماً على المنتجين والمخرجين إيجاد بديل سينمائي مرض للمشاهد، ألا وهي لايقبل أقل من إبهاره بصراحاً ومن ثم وجدانياً لتجديد نضجها أي فيلم سينمائي والتي فيما يخص شركات الإنتاج متابع ناجحة وخصوصاً من اسم مثل المخرج جيمس كاميرون، من دون الخضوع لتقلبات (النجم) البطل الذي قد يكون اجرة يعادل 20٪ من قيمة إنتاج أي فيلم سينمائي، ناهيك عن استيفائه نسبة من بطاقات التذاكر في صالات العرض. وقد كان لهذا التوجه وخلال السنوات الأربع الأخيرة صداه الواسع. فلقد شاهد العالم العديد من أفلام الرسوم المتحركة للكبار من أفلام كارتونية حازت على إعجاب المشاهدين بل رشح العديد من هذه الأفلام إلى جوائز مهمة مثل الأوسكار وغيرها بل إن افتتاح مهرجان كان السينمائي قبل الأخير كان بعض فيلم (UP) وهو فيلم كارتوني حاز على الإعجاب ايضاً عرض في كل أنحاء العالم وهو اعتراف عالمي بأن الفيلم التكنولوجي صار منافساً قويا للفيلم الكلاسيكي الذي درجت عليه السينما العالمية والإمبريكية خصوصاً على مرؤوسهم، والسؤال هو وكوئنا نعيش عصر التكنولوجيا الرقمية المتسارع، هل صار ذلك الكوكب وهذا ما جعل نهضة المستعمر شر هزيمة، والبعودة والتخيار جيس كاميرون وبنيته لتكون بيئة حاسوبية بحتة كان لها أسسها بعيدة من أهمها سبب إنتاجي، فلم كـ(آفاتر) لو قدر للمخرج أن يكون شخصوسه من البشر العاديين وأن تكون البيئة والمناخ الذي

فالأفلام التاريخية وأفلام السيرة الذاتية تتطلب خلق مناخ زمني ومكاني ليس بالضرورة أن يكون موجوداً حالياً كي يجبر صانعي الفيلم لخلق محاكاة لهذه الأماكن على شاشة الحاسوب، وهذا ما يوفر مبالغ طائلة على مستوى الإنتاج بدلاً عن بناء ديكورات ضخمة او مجاميع كبيرة يصعب على (صانع العمل الفني وفريقه) السيطرة عليها، علاوة على أن الصور الحاسوبية تثلل الصعاب على المخرج والفنيين بالشكل الذي يتم فيها تحسينها او تغييرها متى ما أرادوا ذلك، مما يوفر فرصاً كبيرة لإنتاج صورة فنية على مستوى عال من الجودة الفنية، اما على مستوى مضمون الفيلم فقد عالج موضوعة إنسانية ليست بالجديدة على السينما وهي موضوعة احتمال بلاد بعيدة واستغلال مواردها الاقتصادية والبشرية ومصاردة هويتها الثقافية وتفكيك النظم الاجتماعية التي تحكمها.

الجديد في الفيلم هو أن المخرج اختار بيئة جديدة على المشاهد والسبب القيمة المحممة التي تجسدت في هذا الكوكب البعيد عن الأرض الذي يصدى المارد المعدنية القبيسة وكيف يتحسر سكان ذلك الكوكب لقوانين المحتل وتجميع قدراتهم للدفاع عن أرضهم وثقافتهم ولقهم وجنهم. الطريف في الفيلم أن الأبطال الحقيقيين في الفيلم هم من البشر العاديين والذين تورطوا في برنامج خاص بتحويل جنسهم إلى (الإناني) وهو اسم شعب ذلك الكوكب البعيد، وهو جنس بشري غريب المظهر طويل القامة أزرق اللون له ذليل طويل

علي زامل

لم يقاومنا المخرج جيمس كاميرون بفيلمه الأخير (آفاتر) بالتحدي الذي يجعلنا نطعن أنه يؤسس سينما جديدة هاجت كل الأشكال السينمائية التقليدية على مستوى الشكل والمضمون، فالسينما الرقمية والابهار الضوئي واللوني الذي درجت عليه أفلام هوليوود في الستين الأخيرة صار لازمة فنية تترافق كل الأعمال السينمائية تقريبا حتى تلك التي لا تستند فيها الحكاية إلى قصة خرافية خيالية أو قصة تاريخية ملحمية، فالؤثرات الخاصة التي يضعها خبراء الحاسوب صارت ضرورة فنية ملحة لكل صانع حتى وان كان الفيلم الذي يشتمل عليه المخرج هو قصة واقعية بحتة..

المبتدئ والساحر.. مقامرة جديدة لا تعرف الخسارة لوالث ديزني

أحمد فاضل

هورفات، فيبدل في دورة مكثفة في فن وعلم السحر مع علمها أنه من غير المحتمل العمل على وقف قوى القلام لكنه الإصرار على تحقيق النصر حتى النهاية. كيج الذي انتهى من دوره في هذا الفيلم قال في مقابلة مع إحدى المجلات الأمريكية: (أن العمل مع ديزني يعطي متعة حقيقية لأنها تمنح الممثل امتيازاً خارج حدود إمكاناته وتغطي بالوقت نفسه لذلك العمل تقرداً ونجاحاً خاصة وإنها تهيب له امكانات غير محدودة وتقنيات لا يمكن لها، وعندما كنت صغيراً يهرني بشدة تلك السلسلة من الأعمال الكرتونية التي يهت ذلك أطفال العالم أينما عرضت حتى تقف لأداء ولو دوراً واحداً من الأفلام (لتي تصنعها) إحتشد في كتابة سيناريو الفيلم ثلاثة من الكتاب هم لوبيزيمات ودوغ ميرو وبرنار كارلو وهي نادرة سينمائية تسجلها ديزني لصالح نجاحه مع اوركسترا قدمت مقاطع من موسيقى عالية صاحب عرض الفيلم قادها الموسيقي الملتق بول يوكاس الذي أفسح عليه جوا يعيق بالسحر، المخرج تيرنتوتوب الذي قاد طاقم العمل قال متحدثاً عن المبتدئ والساحر:

كل الذين راهنوا على خسارة شركة " والت ديزني " العلاقة التي أسسها رائد الفن الخيالي ومبتدع الشخصية الكرتونية الأكثر شهرة في العالم ميكي ماوس وصاحب من الألعاب الأسطورية، أصيبوا بالفشل الذريع لأنهم رأوا في رحيل هذا العبقري نهاية لحلمه الذي بناه منذ ثلاثينيات القرن الماضي، فهاهي شركته تحقق النجاحات الكبيرة سواء على مستوى إنتاج الأفلام أو تشييد مدن الأحلام في مناطق عديدة من العالم، أو في إصدار مجلات الكوميكس وغيرها من النشاطات الترفيهية، وأخر ما قدمته هذه الشركة فيلم المبتدئ والساحر " للمخرج جون تيرنتوتوب " واضطلع بطولته نجم هوليوود العلام " نيكولاس كيج " والنجمة الجميلة مونكا بيلوتشي. الفيلم لا يخرج عن نطاق القصص المشوقة التي أنتجت ديزني في الأعوام السابقة والتي تعتمد على سيناريوهات محكمة الصنع تروي وبتفاصيل مذهلة وغاية في الطرافة حياة بشر قد يتندون لعالمنا إلا أنهم يعيشون حياة أخرى غير التي نعيشها ويتكلمون مع خلق آخر كالملائكة والجان وحتى الحيوان.

هذه القصص الطريفة شاهدناها على الشاشة العريضة على هيئة أفلام كارتونية أو دمي كما في " حياة الامبراطور " أو " حياة حشرة " أو " فالانت " أو " مولان " أو فيلم الدمى الأخير " توي ستوري ٢ " الذي اكتسح شبك التذاكر محققاً مئات الملايين من الدولارات في أسبوعه الأول، كما وان أغلب نجوم هوليوود يتوقون للعمل مع هذه الشركة العلاقة آخرهم كيج الذي يجسد دور ساحر مانهاتن الذي يقف للدفاع عن المدينة ضد خصمه اللدود مكسيم هورفات " الفريد مولينا " الذي يدخل معه في صراع مميت، هذا الصراع لا يخلو من كومديا مشوية برومانسية يتحول فيها بالناسار بليك نيكولاس كيج " الي معلم لشريك آخر يستعين به في حربه ضد

عنه بعد أن يصبح ريشاً لنجم فضة؛ نزاعاته الغاضبة مع حارسه، والخبير المالي ولتر پاركرس (جورج كولوروس)؛ قراره المتهور بأنه سيكون من المضحك إدارة صحيفة " بمساعدة زميل المدرسة جيديدا ليلاند (جوزيف كوتون) و المساعدة المخلص السيد بيرنستاين (إيفريت سلون)؛ ارتفاعه من ناشر فضائح إلى مالك لسلسلة من أكبر صحف أمريكا وأكثرها تأثيراً؛ زواجه من إيميلى نورتون (روث ووريك) البارزة اجتماعياً.

أفلام زمان

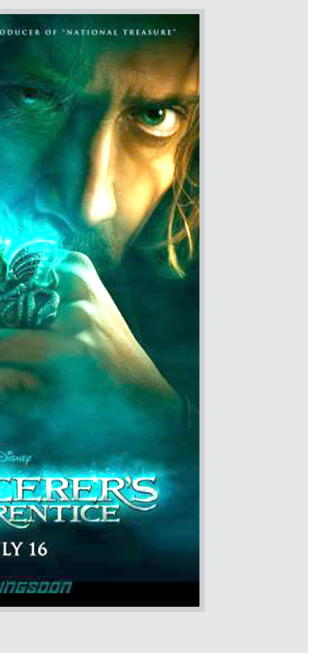
ترجمة: عادل العامل

أخرج هذا الفيلم أورسون ويلز، الذي مثل فيه أيضاً إلى جانب جوزيف كوتون، و دوروني كومنغور، و إيفيرت سلون. ويمكن القول إن فيلم الظهور الأول هذا لأورسون ويلز - و الذي أخرجه، و أنتجته، و ساعد في كتابته، إضافة للدور الصغير الذي قام به في الفيلم - قد برهن على أنه عمله الأكثر أهمية وتأثيراً، و هو دراما خارقة لأسس التعامل بها سابقاً تستند بصورة منحتره على حياة ووليام راندولف هيرست الذي يُعتبر بشكل متكرر أروع فيلم أمريكي تم عمله على الإطلاق. إذ يموت أحد رجال الصحف، تشارلس فوستر كين (و يمثله أورسون ويلز) في ممتلكاته المنتشرة في فلوريدا، و هو ينطق آخر كلمة تثير الحيرة و التساؤل - روزبوت "Rosebud" - فيرسل منتج الأفلام القصيرة رولستون المراسل جيري تومبسون (وليام آند) في مهمة للكشف عن المعنى وراء كلمة الرجل العظيم تلك. و حين يُجري تومبسون مقابلات مع أصدقاء كين، و أسرته، و زملائه و مساعديه، نعلم بوقائع حياة كين التراجيدية المحالفة بالأحداث : تخلي والديه

ترجمة: نجاح الجبيلي

أحمد فاضل

المواطن كين (1941)