

هل زيف بونويل الواقع في فيلم "أرض بلا خبز"؟

نجاح الجبيلي

"Las Hurdes" (أرض بلا

خبز أو الأرض اللامعودة) هو فيلم وثائقي صنعه المخرج الأسباني الكبير لويس بونويل (١٩٠٠ - ١٩٨٣) عام ١٩٣٢ ويدور حول سكان قرية معزولة في شمال غرب أسبانيا وبعد مرور ٨٠ سنة على صنع الفيلم قام المخرج الوثائقي رامون غيلنغ بزيارة القرية وأخذ رأي السكان بالفيلم...

لقد تاجر بالتاريخ وزيفه بشكل مخز.. فيلمه بأكمله كذبة كبيرة.. كان في منتهى القسوة حين وصفا بشكل مزب بتلك الطريقة. اعتقد أنه فيلم تافه..

تلك هي قلة من ردود الأفعال الأكثر اعتدالاً من السكان الحاليين لمنطقة... وهي قرية ثائية في شمال أسبانيا تجاه الفيلم الوثائقي الذي صنعه لويس بونويل في قرينهم عام ١٩٣٢. يرسم فيلم "أرض بلا خبز" عالماً من الفقر المرض وتلقظ كاميرا بونويل صورا عن النساء المصابات بنضخم الغدة الدرقية والتشويخ المتلفين والأطفال الميتين والأقزام المشوهين والمعاقين. ويظهر الفيلم منطقتة دون خدمات رئيسية مثل الطرق والكهرباء. إن معظم الأوردانويين، كما يزعم

بونويل في الفيلم، لم يروا قطعة من الخبز. وقد قام مخرج الأفلام الوثائقية رامون غيلنغ بتعقب خطوات أقدام بونويل إلى لاس أورديس وكانت خطته في عرض فيلم "أرض بلا خبز" في إحدى قرى المنطقة وأخذ رأي سكان المنطقة حول الفيلم الذي أصبح رمزاً لها. وما أن وصل المخرج إلى هناك حتى تلقى تهديدات بالقتل.

يتذكر غيلنغ قائلاً: "رجعت إلى هناك بقليلة تحت ذراعي ولم أعرف فيما إذا كانت ستفجر أم لا. بعض الناس رحبوا بي وقالوا: رجاء صف منطقتنا بشكل جميل وإيجابي. لكن معظمهم كانوا يحملون الشك وأخبروني: لا تحاول أن تصنع مثلما فعل بونويل وإلا فتلناك".

إن عدم ثقة الأوردانويين خفت حين أدركوا أن غيلنغ لا يحاول أن يوجه إليهم اللوم. يقول: "كنت شغوقاً ببونويل لكني أستطيع أن أفهم الناس الذين ما زالوا غاضبين على الفيلم. وفي فيلمي استطاع ناس المنطقة أنفسهم أن يعبروا في الواقع عما كان في أحاسيسهم". كان غيلنغ خائفاً من الكيفية التي كان يظهر بها الشباب والتشويخ على حد سواء من الأوردانويين غاضبين من فيلم "أرض بلا خبز".

وبعد مرور سبعين سنة كانوا زالوا تلفهم الحسرة سواء رأوا الفيلم أم لم يروه. ولديهم السبب الكافي كي يكونوا مستائين. فقد قدم فيلم بونويل الوثائقي للجمهور كثيراً. انظر عن كتب للمشاهد المشهور الذي يصور السخلة المرتشمة وهي تموت وسترى نفثة من الدخان عند يمين الكادر. ويزعم بونويل أن جبلاً "لاس أورديس" كانت خطرة جداً إذ أنه حتى الماعز لا يستطيع أن يقهرها لكن حين فشل حيوان ما في السقوط من الجرف بنفسه ساعده بواسطة بندقيه.

وكان مشهد الحمار الذي يهاجمه النحل ويغرز أربه فيه حتى الموت مشار جدل أيضاً. ويزعم أحد السكان أن صانعي الفيلم مسحوا جلد حمار مريض بالعسل ثم ضربوا خلايا النحل المحمل بها على جانبيه. أما بالنسبة للطفلة الميتة فإن الشك يدور فيما إذا هي نامتة فقط. ورغم كل تحريفات الفيلم فإن غيلنغ مقتنع بأن "أرض بلا خبز" له تأثير إيجابي على حياة سكان "لاس أورديس".

جرى صنع فيلم "أرض بلا خبز" في فترة الحكم الجمهوري في أسبانيا التي تشهد أثناء ذلك فترة من التقدم، وكان السياسيون من اليساريين مستائين منه في عام ١٩٣٢ كما هو شأن الفاشيين في السنوات اللاحقة.

يقول جون هوبويل رئيس مكتب مجلة "فاري تي" في أسبانيا ومؤلف كتاب "السينما الأسبانية بعد فرانكو": "لقد أصيبوا بالاستياء منه لأنه صُوّر في الوقت الذي حاولوا فيه أن يؤسسوا المجاري الصحية ل"لاس أورديس" كان الفيلم من بعض النواحي سرياليا وثائقياً إذ أن مجازاه درامي ومدروس".

ينظر إلى فيلم "أرض بلا خبز" كونه الجزء الثالث من الثلاثية السريالية الكبيرة التي بدأها بـ "كلب أندلسي" - ١٩٢٨ بالتعاون مع سلفادور دالي و"العصر الذهبي" - ١٩٣٠. وخلافاً لشريكه السابق كان بونويل يملكه وعياً اجتماعياً. وفي عام ١٩٣٢ انفصل عن جماعته السريالية والتحق

بالحزب الشيوعي الأسباني. وفي أثناء ذلك قرأ كتاباً عن "لاس أورديس" كتبه مدير المعهد الفرنسي في مدريد. وكما أخبر كاتب سيرته كان مفتوناً جداً بفكرة الأرض الخراب الجبلية التي أهلها القرن العشرين. وجاء تمويل الفيلم الوثائقي من صديقه الفوضوي "رامون أئين" الذي وعد بانتاج الفيلم إذا ما فاز باليانصيب. كتب بونويل: "بعد شهرين فاز باليانصيب ونفذ وعده".

وسرعان ما نفدت الميزانية على منضدة مطبخه في مدريد. ووصل الفيلم إلى بريطانيا عام ١٩٣٧ وقام بمراجعته الروائي "غراهام غرين" في مجلة "نايت أند دي" المختصة بالفنون ووصفه كونه "فيلماً صادقاً يصف البشاعة".

وبعض النظر عن آراء سكان "لاس أورديس" الذي التقاهم غيلنغ حول الفيلم كان الفيلم في منتهى الصدق. يقول "هوبويل": "لقد صور بونويل تقريباً من المشاهد الواردة في الكتاب الذي قرأه عن "لاس أورديس". كان فيلماً وثائقياً ومع ذلك يعتقد العديد بأن تعميته للاس أورديس كان دقيقاً.

فهو صور طبيعة المنطقة أيضاً. يقول أحد الذين التقاهم غيلنغ "إنه وسّع الواقع". كان غيلنغ مصدوماً بسبب الظروف التي لا يزال يعيشها في الوقت الحاضر بعض سكان المنطقة. يتذكر زيارته الأولى إلى قري لاس أورديس الشاهقة قائلاً: "كانت لديّ الفكرة بأنني عدت خمسين سنة إلى الوراء. ما يزال الناس يعيشون بشكل منه لأنهم صُوّر في الوقت الذي حاولوا فيه أن يؤسسوا المجاري الصحية ل"لاس أورديس" كان الفيلم من بعض النواحي سرياليا وثائقياً إذ أن مجازاه درامي ومدروس".

ينظر إلى فيلم "أرض بلا خبز" كونه الجزء الثالث من الثلاثية السريالية الكبيرة التي بدأها بـ "كلب أندلسي" - ١٩٢٨ بالتعاون مع سلفادور دالي و"العصر الذهبي" - ١٩٣٠. وخلافاً لشريكه السابق كان بونويل يملكه وعياً اجتماعياً. وفي عام ١٩٣٢ انفصل عن جماعته السريالية والتحق

كلاكيت

علاء المرفجي

عندما نسمع الصورة

٢-٢

أغلب موسيقى الأفلام لم تتطور إلى أبعد من أيام السينما الصامتة ، فهي استخدمت كمؤثرات أو لحشو خلفية الشريط ، غير أن بودوفكين وأيزنشتاين كانا يصران على أن الموسيقى لا يجب أن تؤدي دور المرافق مطلقاً. كانا يريان أن على الموسيقى أن تحتفظ بخطها الخاص وتقرّدها . وكانت الموسيقى الفيلمية إحدى مهوم أيزنشتين الثيورية .

بين في فيلمه " ألكسندر نسكي " كيف ولماذا تكون سلسلة معيّنة من لقطات في نظام معين ، وذات طول معين متعلقة بطريقة نوعية أكثر من أي طريقة أخرى في قطعة معيّنة من الموسيقى ، فقد تعاون مع المؤلف بروكوفيف على وضع نوع من التأليف السمعي - البصري ، حيث يقابل كل سطر موسيقي حركة الصور ، التي تم وضعها في صف (تقطع عمودي) ، أي توحيد كلا الشريطين (الموسيقى والصوري) رأسياً (بتوفيق كل عبارة موسيقية متصلة مع كل عبارة متصلة متوازية من الشريط الصوري) .

تؤدي الموسيقى وفيلمتها في الأشرطة السينمائية بطرق مختلفة ، حيث يكون استخدامها متنوعاً بشكل مدهش، فهي ابتداءً بالغاويين يمكن أن تهيب المشاهد للجو العام للفيلم ، ويلج بعض صانعي الأفلام على الموسيقى الوصفية البحتة ، فيستخدمونها كنوع من المعابد الحرفي للصورة . مخرجون آخرون يقررون بأن الموسيقى يجب ألا تكون (جيدة جدا) لئلا تحرف الانتباه عن الصورة . ومن هنا جاءت الملاحظة الشائعة بأن أفضل موسيقى تصويرية هي تلك التي لا يسمعها أحد ، غير أن أغلب المخرجين الكبار لا يتفق مع وجهات النظر هذه ، فالوسيقى بالنسبة لهم ، حتى وإن كانت لأعظم الملحنين ، يمكن إستخدامها في الشريط الفيلمي . علاوة على ذلك ، يمكن للموسيقي أن يكون لها دور درامي مكمل في سيناريو الفيلم ، على سبيل المثال ، يمكنها أن تقوم بوظيفة التباين الساخر ، حيث يعكس إتجاه المشهد بإستخدام موسيقى مضادة ، كما في فيلم " الدكتاتور العظيم " لشلابلن ، الذي وضع موسيقاه بنفسه ، ففي المشهد الشهير الذي يلعب فيه الدكتاتور بنموذج للكرة الأرضية . وهنا الإيحاء واضح . تقوم النغمات الموسيقية الحاملة بمقابلة ساخرة مع أداء شابلن . يمكن للموسيقي أيضاً أن تعزز تأثير المشهد وتزيد من شحنته العاطفية ، كما في فيلم " الأرض " ليويسف شاهين ، حيث يتكرر لحن أغنية " الأرض لو عشاشة " ، الذي وضعه على إسماعيل طوال ، طوال الفيلم ويتصاعد تأثيره المثير للمشاعر في المشهد الأخير منه .

من وظائف الموسيقى الفيلمية الأخرى ، تحديد معالم الشخصية ، الذي يمكن أن يتم الإيحاء به من خلال الألحان الموسيقية المكررة . وكما بين جان بيير شيفر حول مسألة استخدام اللازمة الموسيقية قائلاً ، ((إذا ما حدث لدى الإستماع الأول للمصاحبة الموسيقية أن كشفت هذه المصاحبة الإيحاء بالماخ اللحني ، فإن تكرار اللازمة سيصبح ، خلال مجرى أحداث الفيلم ، نوعاً من الدلالة الحقيقية للموسيقى ، بمعنى ، أن محتوى الموسيقى سيكون في أن معا ذهنياً وعاطفياً ، وقد يكون في اللحن نفسه ثمة تفاوت بين ما تظهره الصورة وما تؤكد الموسيقى ، وانه لتناقض، تصبح الموسيقى بفضلها واحدة من الشخصيات اللامتوقعة ، غير القابلة للإسماك) . ولنا أمثلة عن هذا النوع المليء بالكنازة والغالعية من أنواع استخدام الموسيقى (في أفلام مثل " قصة حب " .. " فطور في تيفاني " ، " صائد الغزلان ") ، حيث تتدخل الموسيقى في بنيان الفيلم ، فيصبح لها دور درامي فاعل .

متابعة

الديوانية تحتضن مهرجان

سينما الشباب للأفلام القصيرة

خالد ايماء

من التساؤلات...تحتياتي لكل خطوة ساهمت في بلورة هذا المشروع الذي تكلم بالنجاح على الرغم من إمكانياته البسيطة لكن هكذا هم (الحالمون) يبدأون من حيث تنتهي الأشياء.

الحالمون أصلام وأمنيات شابة طرحت نفسها لتكون ضمن هذا الكرنفال السينمائي الذي عدّ عدته بقراءة (مشاهدة) جميع الأفلام من قبل لجنة مختصة بالسينما ومن ثم تقييمها وفق إستراتيجية وضوابط وضعت من قبل اللجنة المنفصلة بالدكتور فراس شارووط وخالد ايماء وهير هداد لتكون المعيار الحقيقي للجنة لثلاثة أفلام سينمائية من مجموع عشرة أفلام كانت تحت المراقبة (المشاهدة) لكن ما أقرته اللجنة بعد مشاهدتها لهذه الأفلام مجموعة من التوصيات ألقاها "الشارووط" وهي: - تتمن اللجنة دور مراكز الشباب ومديرية الشباب والرياضة لرعايتها هؤلاء الشباب، وتعرب عن سعادتها بهذا الكم الهائل من الأفلام، وكذلك أوصت اللجنة بعدم استخدام ألقاب مثل الشاب، المنتمي، اللاتمنّي... الخ، وعدم مشاركة الأفلام التي عرضت في المهرجانات السابقة، كما أوصت اللجنة بالاستخدام الأمثل لتقنيات الصوت، فضلاً عن إقامة دورات في فن السينما من قبل مختصين في السيناريو والإخراج والتصوير والإضاءة والمونتاج والصوت لغرض تنمية قدرات ومواهب الشباب، بعدها أعلن "أيماء" الجوائز التي أسفرت عن فوز فيلم (موطن في سطور) بالجائزة الأولى للمخرج الشاب حسين الشيباني وفيلم (مرسى الأمان) بالجائزة الثانية لمخرج سامر الجنابي، وفيلم (امرأة من نيبور) لإخراج جعفر القرني، وجائزة تقديرية خاصة بفيلم (صرخة حياة) للمخرج محمد إسماعيل.

كيف يمكن لنا أن نكون إزاء الحلم الجميل (السينما الشابة) المتخمة بذكريات لا تنسى...ذكريات انصهرت بالهم والوجع والأنين العراقي... هذا الوجود الذي ما زال ينخر في وعينا...الوعي المعقّب بالأمنيات والأحلام المؤجلة والهذيان التي تصل إلى حد اللعنة: كيف يمكن لنا أن نكون إزاء هذه التجربة الشابة التي خرمت بوعيتها ومعرفتها الجميلة الكثير من الرؤى والحقائق والتطلعات نحو مقدس آخر أكثر عشقا وجمالاً للحياة... أنها السينما التي لا يمكن أن تكون من دونها.. فمنها تكون ومن أجلها أتينا حيث هي أينما تكون بسحرها وجمالها وعطرها الذي لا ينضب... أنها السينما المعطرة بأحلام مجموعة من الشباب التي ارتأت ان تدخل عالم السينما بمنطق المجنون الذي جن جنونه وراح يبحث عن الحقيقة...حقيقة فن السينما حيث السيناريو والإخراج والتصوير والإضاءة والمونتاج والصوت هو كل ما يحملون به في هذا العالم.

إنن هي دعوة إلى أن نحب ونعشق ، ونهتم بتجربة ذواهب هؤلاء الحالمين (الشباب) الذين سيمسرون حياتنا في قابل الأيام ضحكا، ولعبا ،وجبا ،بوچدا...عشش أيامك...عشش لياليك...خلي شبابك يفرح بيك، هكذا تكلم مهرجان سينما الشباب للأفلام القصيرة الذي نظمته مديريةية الشباب والرياضة في الديوانية والذي كشف لنا عن مواهب وقدرات شابة لا يمكن أن تأتي من فراغ... مواهب قلما نجد مثلها بديل ما قدم من أفلام سينمائية اخترقت وعينا وذاتقتنا لما تحمله من قدسية للسينما أصرت على أن تحفر في الذاكرة وتبقى جدلاً أثار الكثير

المكتبة السينمائية

الذهاب إلى السينما

سعد محمد رحيم

لصعود نجم المؤلف الشخصي في هوليوود وتحولات معرفته وإبداعه، لاسيما في مجال كتابة السيناريو ونقد

الأفلام. لاحق فيلد، عبر معايشة يومية مباشرة، وطوال خمس وثلاثين سنة "كيف أصبحت السينما ليست فقط جزءاً كاملاً لنقائنا، جزءاً من تراننا، إنما كيف باتت تشكل أسلوب حياة، يوسم العالم كله. فما أن يجلس الجمهور في عمق صالة السينما، حتى ينضم إلى كيان واحد يرتبط عبر وحدة من مشاعر وجدانية لرابطة خفية وعميقة لروح إنسانية، توجد في ما وراء الزمان والمكان والمحيط".

تعرف فيلد على المخرج الفرنسي جان رينوار في ربيع العام ١٩٦٠ ففسر منذئذ بأن حياته قد اتخذت اتجاهها مغايراً... كان رينوار أستاذه الأول، هو الذي جعله يقرم بفضاء السينما، فبات يتعامل مع الأفلام برؤية جديدة، وعميقة، حيث يمكن أن يدرسها ويحللها في أشكالها، وبنائها، ويستنبط منها المعاني والرؤى والدلالات، وهكذا صارت السينما، الشطر الأهم لحياته، ووسيلة كسب عيشه.

علمه رينوار كيف يراقب العالم والطبيعة، وكيف يتجنب الكليشيهات ليكون منصفاً إزاء الشخصية والموقف. وإذا كان الفن بحسب رينوار "شكلاً جديداً من أشكال الحياة" . شكلاً آخر من أشكال النحول الكلي للعالم عبر المعرفة" فإن الفن هو ما تجلس وتصنعه (بل ما رسة)

مقدماً للمشاهد فرصة الاندماج مع المبدع، وحين انخرط في حصة كتابة السيناريو في الجامعة غرست المخرجة دوروتي أرزير في نفسه الاستعداد لقبول ارتكاب الخطأ كما يقول.. وما عليه سوى الاستمرار في الكتابة، وإعادة المحاولة مرارا وتكرارا، إلى حين الوصول إلى إنجاز نص سيناريو جيد، ممكن تحويله إلى شريط لافلت يستقطب المشاهدين.

علق من كتابه (فن كتابة السيناريو) في ذاكرتي عبارة: "أخلق شخصية تصنع قصة". وفي كتابه (الذهاب إلى السينما) يشتغل على هذه الفكرة وطورها. مستقيماً من كشوفات النقاد الكبار في حقل السرديات. لاسيما في ما يخص مفاهيم، وجهات النظر وأنساق السرد والشبكة وفعل الشخصية وبنية القصة. الخ. مدركاً أن الأفلام ليست سوى "قصص تروى بالصور. وفي حين أن الحدث والحوار هما جزءان متكاملان للسيناريو، فإن صط القصة يتكشف بصريا من خلال الصور". يتفحص فيلد مجموعة من الأفلام، فهو لا يتكفي بمشاهدتها وإنما يسعى

الحصول على نصوص السيناريوهات المعتمدة من قبل المخرجين في أثناء تصويرها، فيقرأها ويقارنها بما يجري على الشاشة. مركزاً على الشخصيات وأدوارها وصراعاتها.. يجعله فيلم (النهر الأحمر لهوارد هوكس/ بطولة جون واين) يكتشف أن الحاجة الدرامية للشخصية هي مصدر الصراع "يولد الإطار الدرامي لحظ القصة". فيعرّف الحاجة الدرامية بأنها ما تريد الشخصية الرئيسية أن تحققه وتكسبه وتحصل عليه. وتحديد هذه الحاجة هي مفتاح خلق الشخصية القوية في أي فيلم، وهذه هي الخطوة الأولى. ويبيح السؤال قائماً عما يجعل شخصية ما على الشاشة جذابة؟ يعود لمشاهدة فيلم (كازابلانكا) فيجد السر في خصائص شخصية ريك (هμφري بوغارت) ذلك التركيب في الطبيعة الأساسية للشخصية التي يلعبها، وإطلائته على الشاشة والدور الذي يُطلي بوغارت مكانة ميثولوجية هنا... شخصية قاسية وجريئة، ذات مركز أخلاقي قوي.

إن ما يبحث عنه فيلد هو شخصية البطل.. بطل متمدد، له مثله العليا، وقواعد الشخصية، لا ينحني لأعراف المجتمع، ويتصف بالشجاعة والإيتار، يهب نفسه، من غير تردد، لشيء يفننه أكبر من نفسه. يقول: "من خلال ريك تعلمت أن الفعل هو الشخصية، وما يفعله الشخص يدل عليه. الفيلم سلوك". فالشخصية تظهر، لا عبر ما تقول، وإنما عبر ما تؤدي من دور فاعل في محيطها. وما يُقل عن الشخصية قد يكشف الكثير مما قيل ، ولابد من أن تكون الشخصية ثلاثية الأبعاد، على حد تعبيره، أي غير مسطحة. حيث يساهم السياق الدرامي والمكان في عكس الحالة الجوانبية/ الوجدانية لها. وفي النهاية يجب أن يجري نوع من التكاثر في الكتابة بين الكلمات وبين الحدث.. وبين الحدث والشخصية. ولذا فإن شرط الفيلم الناجح الأول وجود

سيناريو متقن ومتناسق يتضمن "قصة جيدة، وحدثاً قوياً، وشخصيات مثيرة، وحواراً نكياً". منلت تجربة المؤلف في العمل مع مؤسسات لها علاقة بصناعة السينما مصدراً غاياً في السراء للمعلومات عن هذه الصناعة، استثمرتها في عمليتي التعليم والكتابة. وقد أنيط به، غالباً، وظيفة قراءة السيناريوهات وتقديم النصيحة بشأنها لمن يهتم الأمر.. يقول: "في فترة العامين ونصف التي كنت فيها رئيساً لقسم القصة في سينيها/ موباييل، كنت أبحث عن صادة لتقديدها لشركائنا المايين. ولهذا قرأت أكثر من ألفي سيناريو، وأكثر من مائة وخمسين رواية، ومن بين تلك النصوص الألفين نيّف وجدت فقط أربعين نصاً صالحاً يمكنني تقديمها". وبقي يبحث طوال الوقت عن شيء لم يقرأه، ولم يره من قبل.. أي عما هو مبدع وأصيل ويثير الانتباه.

حاول فيلد وضع نموذج تعليمي للسيناريو الناجح، مقدّماً قصة الفيلم إلى استهلال ومواجهة وحل يتصل بعضها ببعض لتمثيل خط القصة، وهو ما يعبر عنه بمصطلح البنية الدرامية. محددًا الوقت الذي تجري فيه الانعطافات المهمة التي تدفع بالقصة إلى الأمام. وقد واجه هذا النموذج اعتراضات عديدة، لكن لا غنى عنه للدارسين الجدد وهم يلجون عالم كتابة السيناريو.

جذب سيد فيلد كتابة السيناريو، وقام بتعليمها للآخرين في حلقات دراسية، والتي كان يحضرها أحياناً بعض محترفي السينما الصناعية السينمائية من مخرجين وممثلين ومنتجين وكتاب سيناريو. وكان يحرص على أن تكون تلك الحلقات مناسبة لحوارات معقدة، لذا كان يتعلم وهو يعلم. وفي كتابه هذا: (الذهاب إلى السينما) يقدم خلاصة خبرته في هذا الحقل المدهش، والمنطوي على وعود فنية ومعرفية لا يحدها حد.

الذهاب إلى السينما

رحلة شخصية في السينما خلال أربعة عقود

تأليف سيد فيلد ترجمة عن الأندلسية محمد رحيم مراجعة عن الألمانية فاطمة العبدون