

ملاحظات في السيناريو والفكرة السينمائية دفاع عن فنية الفيلم

عباس عباس

تتمتع معرفتنا بعناصر العملية السينمائية، حينما نضع السيناريو (أو النص السينمائي) في حيز مهم، باعتباره هيكل المنجز السينمائي وأساس إبداع البنية الفلمية، فهو الذي يقرر نجاح العمل ويحدد نتيجته الفكرية والفنية.

من وجهة النظر التاريخية أثبتت السينما على أساس نص، فقد تحددت أهمية النص بالنسبة للشريط السينمائي في وقت مبكر من تاريخ الفلم ورغم المحاولات التجريبية الأولى لرواد صناعة الفلم (لومبير وميليه) التي ابتدأت بها السينما، وهي محاولات وثائقية (تصوير قطار لحظة دخوله المحطة و خروج العمال من العمل)، مع ذلك فإن عبقرية أحدهما وهو ميليه- تجلت كما حددها سادل- في استعماله (بصورة منتظمة) في السينما وسائل المسرح كالقصّة السينمائية، والممثلين، والملابس، وتقسيم الفلم إلى مشاهد وفصول.. الخ، كل هذه (المتكسبات) التي استمرت السينما بالاحتفاظ بها إلى اليوم.

مع التطور المتسارع لفن السينما، تكوّن شكل السيناريو ببطء. ففي عصر الفلم الصامت كان السيناريو يسجل على شكل مجموعة من اللقطات- المقاطع القصيرة والمرقمة يسجل في كل منها باختصار الجوانب الخارجية من عناصر المشهد، وحركات الممثلين، وبدلاً من الحوار هناك التعليقات المكتوبة التي تظهر بين اللقطات ومع الكشوفات العظيمة في مجال المونتاج للرواد العظام (غريفيث وايزنشتاين ويودوفكين)، أعطيت للسيناريو أهمية أكبر في (السينما الصامتة)، فقد احتل المونتاج دوراً مهماً في تحديد شكل السيناريو وتكوين المشاهد الدرامية فيه وأضحى السيناريو واحداً من الحلول الفنية في التكوين البصري للفلم.

مع مجيء الصوت، ودخول الفلم عصر السينما الناطقة، احتاجت السينما ان تخوض اشرس معاركها كي تؤكد استقلالها الفني امام المسرح، حيث اصبحت الافلام عبارة عن مسرحيات مصورة، واتجه مؤلفو السيناريو في بداية عهد السينما الناطقة الى وضع الجانب الصوتي (ومن ضمنه الحوار والجانب البصري) ضمن قلوب السيناريو، واخذت المسرحية تقترب اكثر فاكتر من شكل المسرحية مع هيمنة الحوار على تسجيح الفلم.. وبدأ السيناريو يفقد مكانته، لان تصوير المسرحيات على الشاشة تصوريا حرقيا جعل السينما تقوم بعمل الآلة فحسب لكن السيناريو وبفضل الافلام الفنية- اكتسب من خلال الفلم الناطق أهمية استثنائية حيث لم يقتصر على تحديد الحوار، بل في وضعه بصورة متناعمة مع المشهد ويتأثير المتغيرات الجديدة هذه، التي مر بها فن الفلم، تعاضت دور النص السينمائي واصبحت نصوص الجزء الاكبر من الافلام اعدادا عن

مصادر ادبية، ومن هنا نشأت اشكالية العلاقة بين الفلم والادب وهي اشكالية احتلت مساحة واسعة من الجدل الى يومنا الحاضر وهو جدل منطقي حينما نسلم بان الادب والفلم "يميلان الى حل المعضلات بصورة مختلفة، وان المحتوى الحقيقي لكل وسط خاضع للتحكم العضوي للشكل".

هكذا تحقق الطبيعة الجديدة للسيناريو نضجه، ويصبح فنا ادبيا مستقلا.. ويغدو له كتابه المخصص، اضافة الى لجوء كثير من كتاب الادب الى الكتابة للسينما. ان هذا التحول الذي شهدته السيناريو، وتعاطف اهميته في صنع الافلام، طرح تساؤلات كثيرة حول جدوى الاعداد الادبية في السينما، والمصادر الادبية الهمة اكثر من غيرها لهذه الاعداد، وتثبيت هوية السينما بوصفها فنا بعلاقتها مع الادب (الرواية بشكل خاص).

لقد توصلت السينما خلال تاريخها الى تكوين ابعاد جمالية، واوجدت للشريط السينمائي قواعده الفنية ولغته (خصائصه السينمائية).. وهذا يفرض ملاحظة المسافة التي تفصل الفلم عن هولندا واوربا والدول العربية من امثال (الرواية بشكل خاص).

ملاحظة المسافة التي تفصل الفلم عن هولندا واوربا والدول العربية من امثال (الرواية بشكل خاص).

ملاحظة المسافة التي تفصل الفلم عن هولندا واوربا والدول العربية من امثال (الرواية بشكل خاص).

مؤشراً يعتمد عليه للنوعية في الفلم، ان اراد الروائيون ان يتوصلوا اليه منذ القرن الماضي، وذلك بطريقة غير مباشرة "عن طريق مضاعفة الوصف وتغيير الالفاظ وتثبيت نقل وجهات النظر"- لتتذكر قراءة ويلز لرواية المحاكمة لكافكا وهذا يقصر كما نرى- نجاح الافلام التي تعتمد على مصادر ضعيفة، فلم "مولد امة" مثلاً اقتبس عن رواية رخيصة لتوماس ديكسون بعنوان "رجل القبيلة" وهو ما يبرر من وجهة اخرى- صعوبة الاعداد السينمائي عن الاعمال الادبية الكبيرة.

السينما الحديثة كما تراها ماري كلير رويار- تتجه الى ان تكون تركيبيه اكثر منها مرئية، وغير مباشرة اكثر منها تصويرية.. وهذا ما يجعلنا نفكر، في ان السينما الحديثة وان استطاعت تحقيق بعض التطلعات الادبية، فهي في نفس الوقت، تتفق مع تطلعات سينمائية قديمة رجوعا نحو السينما الصافية) وهذا ما يجعلنا نميل الى رفض اعتماد السينما على الادب. في وسط هذه المعضلات، تبرز الكتابة للسينما بوصفها عملية ذات طراز خاص، تمتلك مقوماتها الفنية، تشكل لتصبح لونا آخر من الكتابة يحقق وهو المهم- متطلبات فن الفلم، وتبرز الفكرة بدورها عاملاً حاسماً في تحديد البعد الدرامي للفلم ومهما تكن الفكرة بسيطة فان الفلم يتناولها، ويوسعها في خط درامي، وتسهم العناصر الفلمية في تحويلها على نحو سينمائي، لا يقدم مجرد الوسيلة السينمائية، بل يبدع فنا سينمائيًا.

مادة الموضوع وحدها لا يمكن ان تكون العربية المستقرة والمهاجرة معاً حيث تقرّر ان يستهل البرنامج اليومي للمهرجان ابتداء من يومه الثاني الساعة الحادية عشرة صباحاً وعلى الشكل الاتي: ٣١/٢١ أيار ندوة عن (تجارب سينمائيين اوروبيين من اصل عربي) و١/ حزيران ندوة عن (الصراع العربي الاسرائيلي من خلال الاصلاح) و٢/ حزيران ندوة (افلام من اجل الافلام: تجربة الناصر خمير) و٣/ حزيران ندوة (مسلمون تحت المهرج: السينما الغربية وقضايا الشرق الاوسط).

وشكل المهرجان لجتين للتحكيم احدهما لمسابقة الافلام الروائية الطويلة والقصيرة وبرنامج جورج سلاون وتضم في عضويتها ناصر خمير وسامية عبد العزيز وبيلاندرافان دخيراف واسماعيل فروخيو.. اما اللجنة الثانية فهي لمسابقة الافلام الوثائقية الطويلة والقصيرة برئاسة يوب فيسر (مخرج ومنتج هولندي) وعضوية هدى ابراهيم (ناقدة لبنانية) ومصطفى الحسنوي (مخرج تونسي).

ويتوقع منظمو المهرجان اقبال جمهور كبير من مختلف الجنسيات والخلفيات على العروض والفعاليات على غرار الدورات السابقة لا سيما الدورة الخامسة التي شهدت مشاركة واسعة كان من بينها فيلم عدي رشيد (غير صالح) الذي يعد اول فيلم روائي عراقي يتم انتاجه بعد ربيع بغداد في ٢٠٠٢ لتصبح الرقم (١٠٠) في سلسلة الافلام الروائية العراقية التي ابتدأت بفيلم (ابن الشرق) عام ١٩٤٦ وانتهت بفيلم (افترض نفسك لعبيد) الهادي الراوي عام ١٩٩٤.

فان كانت هناك عين ستكون المادة حتماً موجودة "وقد ترى عين موضوعاً هناك حيث ترى عين اخرى مجرد تراكم". فهي اذن قضية الانغماس كلية في "الحياة الجارية" والكشف فيها عن الدرامات الجديدة والعظيمة، وعن المعنى العظيم الذي لم يكن ما يماثله.

ان غوغول - يعتقد الباحث كوزينوف- اول من سار في هذا الطريق، الذي قطع فيه دستويفسكي خطوات عملاقة فيما بعد وقد اطلق دستويفسكي على غوغول اسم الشيطان الذي "صنع لنا مأساة فظيعة من معطف يفقده موظف"... بعد ذلك بقرن وفي مجال فن الفلم سيضع لنا "شيطان" الواقعية الايطالية الجديدة "جيزار زفاتيني" مأساة لا تقل فظاعة عن دراجة يفقدها عامل.

هذا الامر يعبر لنا عن الافكار العظيمة التي يمكن ان تخرج عن تفصيلية تافهة، فقط لو توفر "عين الفنان". وقد تجلت ثورة الواقعية الايطالية الجديدة بالتزامها بهذه الطريقة الفنية في الابداع السينمائي بشأن الفكرة، فمن الممكن خلق فلم كبير من فكرة بسيطة.. لذا فقد ارسدت هذه المدرسة دعائم الحل البصري للفلم وكترست أهمية العناصر السينمائية مجتمعة في تشكيل العرض المؤثر، واكدت على الجانب البصري وهو روح السينما- في عملية الابداع في فن الفلم.

كما ان هذه المدرسة مهدت.. كما نحسب لاتجاه السينما نحو فكرة "سينما المؤلف" (التي تميل الى اعطاء المخرج الاهمية الاكبر من خلال كتابة افلامه او مساهمته بها)، والتي اعتبرت المعالجة الفلمية هي المهمة في الحكم على قيمة الفلم وليس موضوعه، اذ كلما كان الموضوع صغيراً كما يرى كلود شابرول- استطاع المخرج ان يقدم "معالجة كبيرة" وان المواضيع المتواضعة هي الاغنى من ناحية الامكانية الفنية وهذا تكمن في كيفية سردها وليس في مادة يحدث فقط حين تتوفر الهوة الخارجية التي يتحدث عنها ميخائيل روم- لدى المخرج، الذي يمتلك ميخلة حية ملموسة واغنية، والقادر على استخدام التفاصيل، والاهم من ذلك الذي لا يفترق الى الحس الدرامي الحاد.. حين تتوفر مثل هذه الهوة، فان اي فكرة سيكون لها محتوى تأثيري مهم ودورها في تشكيل الفلم الجيد.

خلال هذا الاستعراض السريع لتطور الكتابة للسينما، وما ينبغي ان نتكسب هذه العملية من خصوصية ضمن الفهم الشامل لكيان فن الفلم، باعتباره فناً مستقلاً. نبشر مع "استروك" بمعصر السينما الجديد، الذي سيتاح لها فيه ان تصبح وسيلة للكتابة، تكون على مهارة ومرونة اللغة المكتوبة. وسوف "لا يكون اي مجال محظوراً عليها". فالمدى التعبيري الفرديد لهذا الفن المتجدد يجعل من السينما قادرة على تصوير الواقع مهما كان لا متناهياً وحتى تتجاوز، وكل التأملات البشرية والأفكار والنظرة الى العالم، باتت اليوم في وضع لا يجعل اي شيء غير السينما قادراً على الاحاطة بها.. اذ تبقى السينما كما يصفها بازوليني- هي "المشهد اللامتناهي".

المكتبة السينمائية

فرانسواتروفو

الاستقرار الا في السنوات القليلة الاخيرة قبل ان يضارح الحياة مبكراً وبشكل تراجمي عام ١٩٨٤ عن عمر ناهز الثالثة والخمسين حيث حقق في افلامه الثلاثة الاخيرة (المترو الاخير ١٩٨٠) و(امرأة في الجوار ١٩٨١) و(اخيراً جاء يوم الأحد ١٩٨٣) مسيرة متواصلة من النجاحات الفنية والمالية الباهرة.

وعندما نال الفيلم الروائي الاول لتروفو (الضربات الاربعمائة) جائزة افضل مخرج في مهرجان كان عام ١٩٥٩ أي بعد عام واحد من منع تروفو الناقد حسب ديفيد نيكولس- دخول هذا المهرجان ورد حينها على ذلك بنشر كتابات عديدة منها: (مهرجان كان.. احدى عشرة سنة من المكائد السياسية والفنانيك الدعائية) اعتبر الجميع بان فيلم تروفوكان دلالة على ان (الموجة الجديدة) التي كان تروفو اضافة الى غيره أحد فرسانها قد انتصرت ونصبت تروفو زعيماً لها.. وقد نظر العالم الى جماعة (دقاتر السينما) بمن فيهم تروفو وشابروول وجاك دونول فالكروزيه وجان لوك غودار وجاك ريفيت وايريك رومر على انهم نواة (الموجة الجديدة).. ولم يكف تروفو الناقد والسينمائي أبداً عن الدفاع عن تلك الموجة ومد يد العون لزملائه بدءاً بأيام المجد وغاية الستينيات باستثناء غودار- والسبعينيات أما من الناحية الفنية فقد صمد تروفو منذ البداية كشخصية غير نموذجية (للموجة الجديدة) تماماً كمادرك النقادون المعادون الشيء ذاته.

يستعرض هذا الكتاب السنين الأولى من حياة تروفو ومسيرته نحو صناعة الافلام مكرساً فصلاً لمسيرته النقدية وكتابه لصالح المجلة النقدية (دقاتر السينما) منذ عام ١٩٥٣ وكيف أصبح أكثر نقاداً تعنتاً وتشبثاً بالرأي مما اكسب المجلة هويتها الخاصة وسعمتها الهجومية في النقد واصبحت آراءه محط الانظار من خلال نشرها وتمييزه بالصراحة والحديث المباشر حول جوهر الموضوع دن تكلف أو مواربة وكانت النتيجة ان كتابات تروفو شقت طريقها الى القراء بشكل اقوى وغالباً ما تميزت مقالاته بسداد الرأي حين تجسدت لاحقاً في مهنته المستقبلية في صنع الافلام فقد كان تروفو يقوم دون دراسة بتحديد نمط الافلام التي أراد صنعها بنفسه من خلال نقد اعمال الآخرين.. ولهذا انفرد تروفو تقريبا بوضع اساس النقد في مجلة (دقاتر السينما) واطلق على هذا النمط من النقد عبارة (سياسة المبدعين) او (سياسة المؤلفين) والتي تبدلت فيما بعد الى كلمة (نظرية) بدلاً من (سياسة) باعتبار ان المسؤولية الاخيرة عن اي فيلم يتحملها المخرج الذي ينبغي ان يبقى صادقاً مع فيلمه وجمهوره وبالتالي مع نفسه.. وغالباً ما وصف تروفو وحسب المؤلف ايضاً- بأنه (فيلسوف مبادئ اخلاق السينما) وهو وصف صحيح بالنظر الى ارثه الاخلاقية الرفيعة حول ماهية السينما ولهذا على الصعيد الشخصي اكتسبت افلام تروفو واعماله النقدية وجهة نظر اخلاقية حول العلاقة بين الفيلم والمشاهدين.. ومع ذلك فان افلامه لا تلمي على المشاهدين أياً من خطوطه في المسائل الاخلاقية ولا تحوي على المواقف او اشارة عواطف الجمهور بغرض استمالته لأهداف معينة.. أخيراً الكتاب يوفر رؤياً شاملة لابداعات تروفو في النقد والاخراج السينمائي لاغنى عنها وعبر ٢٢٤ صفحة من الحجم المتوسط اختتمتها بتقديم تاريخ شامل عن افلام فرانسوا تروفو.

عرض: المدى الثقافي

أصبح فرانسوا تروفو خلال مهنته التي امتدت زهاء ٢٥ سنة -انجز خلالها ٢١ فيلماً روائياً طويلاً- من أكثر صناع الافلام الفرنسيين شعبية في زمنه كما داع صيته ولاقى اعجاباً كبيراً في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان فاق الاعجاب الذي ناله في بلده الام، كما اعتبره الأمريكيون انه يمثل السينما الفرنسية بوجه عام.

بهذه الكلمات يستهل ديفيد نيكولس كتابه (فرانسوا تروفو) الذي اصدرته المؤسسة العامة للسينما السورية مترجماً من قبل السيد غلام خضر ضمن سلسلته المعروفة (الفن السابع).. فتروفو حسب (مايلوس فورمان) قد جسّد السينما الفرنسية في نظر عشاق السينما الأمريكيين تماماً كما كان (فيدريكو فيليليني) بالنسبة اليهم يمثل السينما الايطالية و (انغمار بيرغمان) يمثل السينما الاسكندنافية..

فقد مثل (تروفو) بالنسبة للشباب الأمريكي النموذج مثالياً للحرية والثقافة والاستقلالية خصوصاً بعد عام ١٩٧٤ حين نال فيلمه (ليلة امريكية) جائزة الاوسكار كأحسن فيلم اجنبي وحقق نجاحاً باهراً في شباك التذاكر.. لكن واقع الامر لم يكن ودياً ومشرقاً بهذه الصورة لأن نجاحه خارج حدود فرنسا بدأ يسيروا مع ان مهنته السينمائية عانت صروف الدهر من حالات اليأس والابتهاج ولم تعرف

كلاسيكيات عن "كان" والحضور العربي

علاء المصغر جيا

تساءل الناقد السينمائي ابراهيم العريس عن عدد الافلام المصرية التي ارسلها اصحابها الى لجنة اختيار الافلام التي ستعرض في مهرجان كان السينمائي الذي ستطلق فعالياته هذا الشهر، ان كان في المسابقة الرسمية أو في المسابقات الاخرى الموازية.. ووجد الاجابة المختصرة في ان التظاهرات الاساسية- وكما هي العادة في كل مهرجان- لا تتضمن اسم اي فيلم عربي.

مثل هذه التساؤلات تطرح مع اقتراب انعقاد كل دورة لهذا المهرجان فقد اصبح غياب السينما العربية وعبر ٥٩ دورة لهذه التظاهرة، ظاهرة يجب التوقف عندها.

فالشاركة في مهرجان سينمائي، مثل مهرجان كان، امتياز تحرص كل سينمات العالم على الظفر به، وهو كاف لمنح الفيلم والسينما التي يمثلها شهادة التصوق الفني، اما الفوز في احدى جوائزها فهو كفيلاً بدخوله تاريخ الفن السابع من اوسع ابوابه.. فقد غدا هذا المهرجان وعبر اكثر من نصف قرن احد اهم المهرجانات السينمائية، ان لم يكن اهمها على الاطلاق، للشروط الصعبة التي يجب توافرها في الافلام المرشحة للمشاركة وهي شروط تتعلق بالقيمة الفنية والفكرية.. وايضا للفرص الممنوحة من تعدد مسابقاته، والسوق السينمائية المصاحبة.. والاهم من كل ذلك انه يمثل الخلاصة للمتطور والحديث في عالم الفن السابع.. ويكفي ان نذكر ان السينما الاسيوية والافريقية مثلاً دخلت عالم المجد والشهرة والمهرجانات العالمية الاخرى من بوابة "كان".

وان كنا نتحدث عن محدودية الحضور السينمائي العربي في هذه التظاهرة السينمائية فلاننا نشير بشكل خاص الى السينما المصرية، صاحبة التاريخ الاطول والتجربة الاكبر.. حيث لم تستطع هذه السينما وعلى امتداد تاريخها ان تمثل بشكل حقيقي في هذا المهرجان، هذا اذا استثنينا التكريم الذي حظي به المخرج يوسف شاهين نهاية التسعينيات من قبل ادارة المهرجان عن مجمل اعماله في وقت كان فيلمه (المصير) يعرض خارج مسابقاته.

والاغرب من هذا ان الحضور السينمائي العربي في هذه التظاهرة، على ندرته كان من سينمات عربية لا تملك تاريخ وتجربة السينما المصرية.. نشير بشكل خاص الى عدد من المخرجين الفلسطينيين الذين كان لهم حضور فاعل ومهم في عدد من دورات هذا المهرجان: مثال ميشيل خليفي ورشيد مشهراوي واخيرا ايليا سليمان صاحب الانجاز المتميز في هذا المهرجان، من خلال فيلمه المهم (يد المهية) الذي فاز قبل ثلاثة اعوام بجائزة لجنة التحكيم الكبرى.. وهو يشارك في دورة هذا العام كأحد اعضاء التحكيم.

الغياب الواضح للسينما المصرية في هذا المهرجان، لخصه المخرج علي بدرخان خلال حديثه معه في اسبوع المدى الثقافي الذي اختتم مؤخراً، بان الامر يتعلق بإعادة نظر في الانتاج السينمائي المصري، والذي من شأنه ان يسهل اطلالة السينما المصرية على المهرجانات العالمية وهو امر يحتمل الكثير من التفاصيل.