

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 سادول- في استعماله (بصورة منتظمة) في السينما وسائل المسرح كالقصص 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 شرس معاركها كي تؤكد استقلالها الفني امام المسرح، حيث أصبحت الأفلام عبارة عن مسرحيات مصورة، واتجه مؤلفو السيناريو في بداية عهد السينما الناطقة إلى وضع الجانب الصوتي (ومن ضمنه الحوار والجانب البصري) ضمن قلوب السيناريو، واخذت المسرحية تقترب أكثر فأكثر من شكل المسرحية مع هيمنة الحوار على تسجيح الفلم.. وبدأ السيناريو يفقد مكانته، لأن تصوير المسرحيات على الشاشة تصورياً حرقياً جعل السينما تقوم بعمل الآلة فحسب لكن السيناريو وبفضل الأفلام 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 وأصبحت نصوص الجزء الأكبر من الأفلام اعدادا عن

مصادر أدبية، ومن هنا نشأت اشكالية العلاقة بين الفلم والادب وهي اشكالية احتلت مساحة واسعة من الجدل إلى يومنا الحاضر وهو جدل منطقي حينما نسلم بان الادب والفلم "يميلان إلى حل المعضلات بصورة مختلفة، وأن المحتوى الحقيقي لكل وسط خاضع للتحكم العضوي للشكل". هكذا تحقق الطبيعة الجديدة للسيناريو نضجه، ويصبح فناً أدبياً مستقلاً.. ويغدو له كتابه المخصص، إضافة إلى لجوء كثير من كتاب الادب إلى الكتابة للسينما. ان هذا التحول الذي شهدته السيناريو، وتعاضل أهميته في صنع الأفلام، طرح تساؤلات كثيرة حول جدوى الاعداد الأدبية في السينما، والمصادر الأدبية الهائلة أكثر من غيرها لهذه الاعداد، وتثبيت هوية السينما بوصفها فناً بعلاقتها مع الادب (الرواية بشكل خاص). لقد توصلت السينما خلال تاريخها إلى تكوين ابعاد جمالية، وأوجدت للشريط السينمائي قواعده الفنية ولغته (خصوصه السينمائية).. وهذا يفرض ملاحظة المسافة التي تفصل الفلم عن هولندا واوربا والدول العربية من أمثال (الرواية بشكل خاص). ملاحظة المسافة التي تفصل الفلم عن الكتاب.. بعض الملحنين يعتقد- كما كتب جانيتي- بأنه اذا وصل العمل الفني ذروة قدرته التعبيرية في أحد الأشكال الفنية فإن الاعداد سيكون حتماً ادنى من الاصل، وطبقاً لهذا الجدل، لا يمكن لأي اعداد عن رواية "موبي ديك" مثلاً ان يضاهي الاصل- لم ينجح هيوستن في ان يكون أميناً على الرواية ولا لأي رواية الأمل في تجسيد فلم "الواطن كين" لويلز.. في حين يرى البعض

في فن السينما بأنه تطور تاريخي يكمل ما اراد الروائيون ان يتوصلوا اليه منذ القرن الماضي، وذلك بطريقة غير مباشرة "عن طريق مضاعفة الوصف وتغيير الألفاظ وتثبيت نقل وجهات النظر"- لتتذكر قراءة ويلز لرواية المحاكمة لكافكا وهذا يقصر كما نرى- نجاح الأفلام التي تعتمد على مصادر ضعيفة، فلم "مولد أمة" مثلاً اقتبس عن رواية رخيصة لتوماس ديكسون بعنوان "رجل القبيلة" وهو ما يبرر من وجهة أخرى- صعوبة الاعداد السينمائي عن الاعمال الأدبية الكبيرة. السينما الحديثة كما تراها ماري كلير رويار- تتجه إلى ان تكون تركيبية أكثر منها مرئية، وغير مباشرة أكثر منها تصويرية.. وهذا ما يجعلنا نفكر، في ان السينما الحديثة وان استطاعت تحقيق بعض التطورات الأدبية، فهي في نفس الوقت، تتفق مع تطورات سينمائية قديمة رجوعاً نحو السينما الصافية) وهذا ما يجعلنا نميل إلى رفض اعتماد السينما على الادب. في وسط هذه المعضلات، تبرز الكتابة للسينما بوصفها عملية ذات طراز خاص، تمتلك مقوماتها الفنية، تشكل لتصبح لوناً آخر من الكتابة يحقق وهو المهم- متطلبات فن الفلم، وتبرز الفكرة بدورها عاملاً حاسماً في تحديد البعد الدرامي للفلم ومهما تكن الفكرة بسيطة فإن الفلم يتناولها، ويوسعها في خط درامي، وتسهم العناصر الفلمية في تحويلها على نحو سينمائي، لا يقدم مجرد الوسيلة السينمائية، بل يبدع فناً سينمائياً. مادة الموضوع وحدها لا يمكن ان تكون

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 إلى اعطاء المخرج الأهمية الأكبر 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 شاوبرول- استطاع المخرج ان يقدم "معالجة كبيرة" وان المواضيع المتواضعة هي الأغنى من ناحية الامكانية الفنية وهذا تكمن في كيفية سردتها وليس في مادة يحدث فقط حين تتوفر الهبة الخارجية التي يتحدث عنها ميخائيل روم- لدى المخرج، الذي يمتلك ميخلة حية ملموسة وأغنية، والقادر على استخدام التفاصيل، والأهم من ذلك الذي لا يفترق إلى الحس الدرامي الحاد.. حين تتوفر مثل هذه الهبة، فإن أي فكرة سيكون لها محتوى تأثيري مهم ودورها في تشكيل الفلم الجيد.

خلال هذا الاستعراض السريع لتطور الكتابة للسينما، وما ينبغي ان نكتسب 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 أي مجال محظوراً عليها". فالمدى التعبيري الفريد لهذا الفن المتجدد يجعل من السينما قادرة على تصوير الواقع مهما كان لا متناهياً وحتى تتجاوز، وكل التأملات البشرية والأفكار والنظرة إلى العالم، باتت اليوم في وضع لا يجعل أي شيء غير الصحف فيها "تصادف عرضاً باكثر الحقائق واقعية واكثرها تعقيداً".. وابتقى الفنان المراقب ليست القضية كما يشير دستويفسكي- قضية مادة، بل قضية عين، 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 أفضل 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 بأن فيلم تروفوكان دلالة على ان (الموجة الجديدة) التي كان تروفو إضافة إلى غيره أحد فرسانها قد انتصرت ونصبت تروفو زعيماً لها.. وقد نظر العالم إلى 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 كما أدرك الناقدون المعادون الشيء ذاته.

يستعرض هذا الكتاب السنين الأولى من حياة تروفو ومسيرته نحو صناعة الأفلام مكرساً فصلاً لمسيرته النقدية وكتابته لصالح المجلة النقدية (دقاتر السينما) منذ عام ١٩٥٣ وكيف أصبح أكثر نقاداً تعنتاً وتشبهاً بالرأي مما اكتسب المجلة هويتها الخاصة وسمعتها 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 إلى القراء بشكل اقوى وغالباً ما تميزت مقالاته بسداد الرأي حين تجسدت لاحقاً في مهنته المستقبلية في صنع الأفلام فقد كان تروفو يقوم دون دراسة بتحديد نمط الأفلام التي أراد صنعها بنفسه من خلال نقد أعمال الآخرين.. ولهذا انضرد 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 إلى كلمة (نظرية) بدلاً من (سياسة) باعتبار ان المسؤولية الأخيرة عن أي فيلم يتحملها المخرج الذي ينبغي ان يبقى صادقاً مع فيلمه وجمهوره وبالتالي على نفسه.. وغالباً ما وصف تروفو وحسب المؤلف ايضاً- بأنه (فيلسوف مبادئ اخلاق السينما) وهو وصف صحيح بالنظر إلى آرائه الاخلاقية الرفيعة حول ماهية السينما ولهذا على الصعيد الشخصي اكتسبت افلام تروفو و أعماله النقدية وجهة نظر اخلاقية حول العلاقة بين الفيلم والمشاهدين.. ومع ذلك فإن افلامه لا تلمي على المشاهدين أياً من خطوطه في المسائل الاخلاقية ولا تحوي على المواقف أو الآراء عواطف الجمهور بغرض استمالته لأهداف معينة.. أخيراً الكتاب يوفر رؤياً شاملة لابداعات تروفو في النقد والأخراج السينمائي لأغنى 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 -إنجز خلالها ٢١ فيلماً روائياً طويلاً- من أكثر صناع الأفلام الفرنسيين شعبية في زمنه كما دأع صيته ولأقى إعجاباً كبيراً في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان فاق الإعجاب الذي ناله في بلده الأم، 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 علام 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 الإيطالية 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 أمريكية) جائزة الأوسكار كأحسن فيلم اجنبي وحقق نجاحاً باهراً في شباك التذاكر.. لكن واقع الامر لم يكن ودياً ومشرقاً بهذه الصورة لأن نجاحه خارج حدود فرنسا تحداً يسيراً مع ان مهنته السينمائية عانت صروف الدهر من حالات اليأس والابتهاج ولم تعرف

بدء العد التنازلي لمهرجان الفيلم العربي في روتردام

عدد كبير من النجوم السينمائيين والمخرجين والنقاد والمصحفين وجهت لهم الدعوة من ادارة المهرجان وسيحلون ضيوفاً على المدينة والمهرجان وهم من الثلاثين من أيار الحالي وحتى الرابع من حزيران المقبل ففتح عبد الوهاب والمثلة المصرية نمة ضلبي والمثلة التونسية هند صبري وغيرهم..

وتتضمن هذه الدورة عدة فعاليات في مقدمتها اسبوع الصقر الذي يستمر من الثلاثين من أيار الحالي وحتى الرابع من حزيران المقبل ويقام في مجمع (سيسراما) ويشتمل على عرض الأفلام المشاركة في الاقصادية الهولندية (روتردام) حيث سيلتقي محبو الفن السابع عدداً كبيراً من الأفلام العربية الجديدة المنتجة داخل وخارج العالم العربي فضلاً عن عدد كبير من النجوم السينمائيين والمخرجين والنقاد والمصحفين وجهت لهم الدعوة من ادارة المهرجان وسيحلون ضيوفاً على المدينة والمهرجان وهم من الثلاثين من أيار الحالي وحتى الرابع من حزيران المقبل ففتح عبد الوهاب والمثلة المصرية نمة ضلبي والمثلة التونسية هند صبري وغيرهم..

وتتضمن هذه الدورة عدة فعاليات في مقدمتها اسبوع الصقر الذي يستمر من الثلاثين من أيار الحالي وحتى الرابع من حزيران المقبل ويقام في مجمع (سيسراما) ويشتمل على عرض الأفلام المشاركة في الاقصادية الهولندية (روتردام) حيث سيلتقي محبو الفن السابع عدداً كبيراً من الأفلام العربية الجديدة المنتجة داخل وخارج العالم العربي فضلاً عن عدد كبير من النجوم السينمائيين والمخرجين والنقاد والمصحفين وجهت لهم الدعوة من ادارة المهرجان وسيحلون ضيوفاً على المدينة والمهرجان وهم من الثلاثين من أيار الحالي وحتى الرابع من حزيران المقبل ففتح عبد الوهاب والمثلة المصرية نمة ضلبي والمثلة التونسية هند صبري وغيرهم..

