

گفت و گو با بهروز افخمی

فیلم‌نامه نویسی و شعر

بهروز افخمی بدلیل کار و تجربه در عرصه‌های مختلف سینما و همچنین مطالعات مستمر و مداوم، یکی از با معلومات ترین چهره‌های سینمای ایران است. وی مطالب را در عین خلاصگی بسیار کامل و جامع بیان می‌کند، به همین دلیل صحبت کردن با او برای هر مصاحبه کننده‌ای لذت‌بخش است.

کوشش غیر ممکن من کنم در جهت این که از همان صفحه اول، تمام موقعیت‌ها را تا پایان ببا جزیات پیش‌بینی کرده و بنویسم. به همین دلیل و به خاطر وجود این وسایل ترجیح می‌دهم که نویسنده متن اولیه نباشم. یعنی حتی موقعی که فکر متعلق به خودم است و چیزی مثل یک خلاصه فصل‌بندی شده نوشتم، از کس دیگری می‌خواهم که بر اساس این طرح یک سناپریوی کامل بنویسد. این که این نویسنده قدر مهارت دارد و چیزی که می‌نویسد چقدر به ذهنیت من نزدیک است اصل نیست. بلکه همین قدر کافی است که این دستیار یا یک همکار فیلم‌نامه‌نویس، یک متن هشتاد تا صد صفحه‌ای بنویسد و در اختیار من قرار دهد. همین که بدانم او در مورد این موضوع چطور فکر کرده و صحنه‌ها را چطور پرداخت کرده و چه دیالوگ‌هایی نوشته – حتی اگر به نظرم خیلی ضعیف باشد – به من خیلی کمک می‌کند. نوع پرداخت و نحوه نوشتن آن همکار برای من کاملاً روشی می‌کند که چطور باید بنویسم. به همین دلیل من این مرحله را که اسمش را بازنویسی فیلم‌نامه می‌گذارم خیلی سریع انجام می‌دهم. بنابراین در مواردی که فکر اولیه متعلق به خودم است، آن را به یک نفر می‌دهم تا برایم متن اولیه را بنویسد.

■ **الگوهای شخصیتی تان را چطور پیدا می‌کنید؟**

■ به آدم‌های واقعی فکر می‌کنم. یعنی یک شخصیتی را که من شناسم در نظر می‌گیرم و نحوه حرف‌زدن، تکیه کلام‌ها و رفتار او را الگو قرار می‌دهم و می‌نویسم. البته این الگوها تنها در صفحات ابتدایی کار کمک می‌کند. چون شما چند صفحه که می‌نویسید کم شخصیت‌ها جان می‌گیرند و خودشان پیش می‌روند. برایم پیش آمده که در صفحات آخر حاصل

■ آنای افخمی به عنوان اولین سوال می‌خواستم بپرسم آیا شما الگوهایی که افرادی مثل سید فیلد برای فیلم‌نامه مطرح کرده‌اند را قبول دارید؟

● به طور کلیبله، چون فکر می‌کنم نمایشگر در یک فیلم معمولی به همه نکاتی که در این الگوها مطرح می‌شود نیاز دارد. یک شروع محکم و مشخص، طرح یک اتفاق یا موضوع غیر منتظره و غافل‌گیری نمایشگر پس از ۳۰ دقیقه، نکار چنین اتفاقی پس از یک ساعت و یک پایان خوب و محکم، همه این‌ها مواردی است که در اکثر فیلم‌های موفق رعایت شده و نتیجه مثبت هم داشته است.

اما این‌ها توانین تخطی ناپذیر نیستند. یعنی موقعی هست که شما دست پری دارید و بر اساس تجارب و دانسته‌های تان می‌دانید که با وجود رعایت نکردن این الگو می‌توانید مخاطب را درگیر کنید. در چنین شرایطی هیچ احتیاجی نیست که این الگوها را رعایت کنید. چه بسا ممکن است این شکل جدیدی که شما خلق می‌کنید بعدها به عنوان یک فرمول یا الگو مورد تقلید دیگران قرار بگیرد.

■ شماز زمانی که سوژه‌ای به ذهنتان می‌رسد تا زمانی که شروع به نوشتن نسخه نهایی فیلم‌نامه می‌کنید، به طور شخصی چه مراحلی را طی می‌کنید؟

● برای من نوشتن از مرحله اول، یعنی شروع کردن با کاغذ سفید کار سیار مشکلی است. دلیلش هم این است که من بسیار وسوسی هستم. و انتظار دارم که از همان اول متن نهایی و بدون ایجاد را بنویسم که این موضوع عملأً غیر ممکن است. نتیجه چنین وسوسی بودنی این است که مرتب می‌نویسم و پاره می‌کنم. یعنی

جمع کردن متربال و کارهایی که بر اساس یک نصوح مهندسی و صنعتی است را نمی‌پسندم، من فکر می‌کنم اگر بخواهیم به فیلم‌نامه‌نویسی به عنوان یک کار هنری نگاه کنیم باید با تکه‌بتر یک منبع الهامی و به نحوی با انرژی شاعرانه پیش برویم.

■ یعنی باید از فرمول‌ها و دستورالعمل‌ها استفاده کرد؟

● دقیقاً منظور همین است. بیبینید، ما در همه موارد و مراحل نوشتن فیلم‌نامه یکسری دستورالعمل و فرمول داریم که در کتاب‌های آموزشی آورده شده، اما این فرمول‌ها هیچ ارزشی ندارند. یعنی هر شکرده و فوت و فنی که در کار فیلم‌نامه‌نویسی این قدر آشنا و شناخته شده است که به صورت فرمول درآمده و همه از آن صحبت می‌کنند، یا در کتاب‌ها می‌نویسند و یا در کارهای مختلف استفاده می‌کنند، احتمالاً چیز کاملاً بسیار ارزشی شده که خود تمثیل‌چی قبیل از مرکس دیگری آن‌ها را از برشده و می‌شناسد. به همین دلیل ارزش به کار بردن ندارد.

بنابراین باز می‌گردم سر حرف قبلی، این که فیلم‌نامه خوب را باید از ساخت ترین راه نوشت. راه کوچک‌بوده نشده و نامهواری که کسی تا به حال پا در آن نگذاشته است.

■ برای بنا کردن فیلم‌نامه چه روشی دارید؟ (کارت، نوشتن خلاصه داستان و یا...)

● استفاده از روش کارتی برای کسانی که تازه شروع به فکر کردن پیرامون ساختمان و معماری داستان کرده‌اند بسیار مفید است. یعنی پیاده کردن داستان بر روی یک تعداد کارت، جایه جا کردن آن‌ها و

بررسی ترتیب و توالی صحنه‌ها. خود من اوایل کارم از این شیره استفاده می‌کردم. ولی در حال حاضر همان‌طور که قبل ام گفتمن انجام دادن کاری که شبیه‌اش را قبل انجام داده‌ام و می‌دانم که خوب می‌توانم بنویسم، برایم جذابیتی ندارد. آن چیزی که علاقه‌مند می‌شوم انجام دهم، کارهایی است که نمی‌شود از طریق طی کردن راه‌های طی شده انجام داد.

برای من شکل بنا کردن داستان ارتباط مستقیمی دارد به نظره اصلی و مقتضیاتی که موضوع می‌طلبد. یعنی خود موضوع باید مثل گیاهی که تازه کاشته شده، رشد کند و پیش برود. به نظر کاری که تویینده می‌کند باید از جنس مراقبت کردن، گوش دادن، منتظر شدن و دل‌سوژی کردن برای از آب در آمدن کار باشد و زور زدن، دست‌پاچه شدن، استفاده از روش‌های مصنوعی باراوری سریع و تویینده شدن زورکی هم نتایج خوبی ندارد.

■ این شکلی که شما می‌گویید شکل خوبی است. اما آیا یک فیلم‌نامه‌نویس حرفه‌ای که باید مثلاً در سال پنج فیلم‌نامه بنویسد هم می‌تواند همه کارهایش را با این شیوه‌های دشوار انجام دهد؟ یا این‌که او مجبور است به خاطر سرعت در کارش از همان روش‌های فرموله و قراردادی استفاده کند؟

● البته ممکن است بعضی‌ها این قدر آدم‌های صاحب قریب‌های باشند که بتوانند در سال پنج فیلم‌نامه بنویسند و همه را هم از راه‌های غیر صنعتی و با روش‌های شاعرانه و الهامی

● برای من نوشتن از مرحله اول، یعنی شروع کردن با کاغذ سفید کار بسیار مشکلی است. دلیلش هم این است که من بسیار وسوسی هستم. و انتظار دارم که از همان اول متن نهایی و بدون ایراد را بنویسم که این موضوع عملاً غیر ممکن است.

● شما در هر زمینه‌ای که استعداد داشته باشید، اگر کار نکنید مهارت پیدا نمی‌کنید. اما اگر کار نکنید، به جایی می‌رسید که می‌شود گفت ذوق و سلیقه و قدرت کارآمدی پیدا می‌کنید.

کار با الگوی اولیه کاملاً متفاوت بوده است. ■ به غیر از این الگویی که گفتید، شما برای خلق شخصیت چه مراحل دیگری را طی می‌کنید؟

● قبل از این که جواب سؤال شما را بدهم، باید بگویم که اکثر اوقات برای من نوشتن فیلم‌نامه از یک شخصیت شروع می‌شود. یعنی آدم را در نظر می‌گیرم که مسئله و مشکلی دارد یا گرفتار یک بیچ عاطفی است یا با موقعیت دشواری از لحاظ ذهنی روبروست. حوادث قصه و مسیر حرکت داستان نیز بر اساس آن مشکلی که آن آدم با آن درگیر است به وجود می‌آید. یعنی عملاً حوادث اصل و سينا باشد و ما بخواهیم داستان را بر اساس حوادث و اتفاقات پیش ببریم.

حالا برای جواب سؤال شما باید بگویم که در حال حاضر هیچ کار فرموله و خاصی برای پرداخت شخصیت نمی‌کنم. من داستان، یا فیلم‌نامه را در شکل خوبی این طور می‌پسندم که جمله به جمله و سطر به سطر نوشته شود. یعنی شما یک شخصیت را در نظر می‌گیرید و بر مبنای آن شروع کنید سطر به سطر نوشتن، بدون این که هیچ نقشه مشخصی داشته باشید. در حالی که تنها از کار یک نصویری دارید که آن تصویر را در آن لحظه‌ای که می‌نویسید و برای آن جمله‌ای که می‌نویسید کاملاً مشخص می‌کند و آن جمله را خیلی محکم و دقیق می‌نویسید و می‌روید سر جمله بعدی.

نتیجه این شکل نوشتن که در حقیقت ساخت ترین نحوه نوشتن فیلم‌نامه است، به نظرم بسیار خوب و به باد ماندنی خواهد بود.

به همین دلیل در فیلم‌نامه‌نویسی محاسبه و نقشه کشیدن و

● من داستان، یا فیلم‌نامه را در شکل خوبش این طور می‌پسندم که جمله به جمله و سطر به سطر نوشته شود. یعنی شما یک شخصیت را در نظر می‌گیرید و بر مبنای آن شروع کنید سطر به سطر نوشت، بدون این که هیچ نقشه مشخصی داشته باشید.

● نوشتن دیالوگ به نظر من یک مسئله کاملاً شخصی است. چون نویسنده در موقع نوشتن دیالوگ روحیه خودش را منعکس می‌کند.

هر چقدر هم بخواند و کار کند چیزی نمی‌شود.

■ یک سوال خیلی کلی، به نظر شما فیلم‌نامه‌نویس خوب چه خصوصیاتی دارد؟

● مهم ترین مشخصه یک فیلم‌نامه‌نویس خوب اعتماد به نفس است. این که خودش بداند چه چیزی را می‌خواهد و چه چیزی را نمی‌خواهد. یعنی اگر تمام دنیا جمع شوند و بگویند که یک فیلم خوب است ولی او نپسندیده باشد باز اعتنای نخواهد کرد.

فیلم‌نامه‌نویس خوب کسی است که مستقیماً دنیا آن چیزی که می‌خواهد می‌رود. نه آن چیزی که دیگران می‌گویند که باید بخواهد یا نه آن چیزی که خیال می‌کند می‌خواهد. این معنایش این است که وقت خودش را تلف نمی‌کند. کمتر مطالب نظری می‌خواند و بیش تر با خود فیلم‌ها و داستان‌ها سروکار دارد. در کار دیدن و خواندن اهل پرخوری نیست. یعنی به جای این که همه چیزها را بخواند، همه فیلم‌ها را ببیند و در جریان ممده چیز باشد، به آن غذایی که مناسب معده و هاضمه است قناعت می‌کند. یعنی آن فیلم‌هایی که با روحیه اول جور در می‌آید را می‌بیند و آن داستان‌هایی که با روح او تناسب دارد را می‌خواند. این فیلم‌ها و داستان‌ها را بارها و بارها و در مرغوبیت‌های متفاوت می‌بیند و می‌خواند. از روی ستاریویاهایشان مثُق می‌نویسد یعنی همان طور که عرض کردم کار را از سخت ترین راهش انجام می‌دهد و به خودش دل داری نمی‌دهد که فرمول‌ها را حفظ کند و از بک راه میانبر به توجه برسد.

■ به نظر شما چطور می‌شود بر حسن تنبیه در نوشتن غلبه کرده؟

● نوشتن خیلی کار سخت و عذاب آوری است. از لحاظ بدنش تقریباً یک نوع شکنجه است. فشاری که به دست می‌آید تراحت کننده است. اتزوا و تهایی‌ای که نویسنده دارد و این که در مرحله

بتویستند. ما هیچ قانون قاعده‌ای در این زمینه نمی‌توانیم تعیین کنیم. همه این‌ها بستگی به انزوی و توائی افراد مختلف دارد.

اما گذشته از این به نظر من فیلم‌نامه‌نویس حرفه‌ای کسی نیست که در سال پنج فیلم‌نامه یا بیش تر یا کمتر بنویسد. این مسئله کاملاً بستگی دارد به این که شما در چه سطحی حرفه‌ای هستید. به هر حال در سینمای ایران با پنجه میلیون تومان نیز به فیلم‌نامه‌نویس می‌سازند و بیش تر از دو میلیون تومان نیز به فیلم‌نامه‌نویس دست مزد نمی‌دهند. برای همین فیلم‌نامه‌نویس مجبور می‌شود که در سال سه - چهار تا فیلم‌نامه بنویسد. اما در همین سینما ممکن است کسانی باشند که در خودشان این توائی را می‌بینند که در مدت چهار سال یک فیلم‌نامه بنویسن. به شرط این که فیلمی که از روی آن ساخته می‌شود فیلمی ماندگار و بهای ماندنی شود.

یعنی خود این کار تبدیل به یک الگو و نمونه قابل تقلید و تازه و راه‌گذاشت شود. خوب این کارها را هم آدمهای حرفه‌ای انجام می‌دهند. متنی این‌ها در یک سطح دیگری حرفه‌ای هستند. به نظر من سینمای هر کشوری با وجود چنین حرفه‌ای‌هایی زنده است.

■ شما چه روشی برای نوشتن دیالوگ دارید؟

● نوشتن دیالوگ به نظر من یک مسئله کاملاً شخصی است. چون نویسنده در موقع نوشتن دیالوگ روحیه خودش را منعکس می‌کند. مثلاً من متوجه شده‌ام که در روابط شخصی و اجتماعی، آدم زیاده از حد رک‌گویی هستم و یک شکل از خشونت و بی‌پرواپی در نحوه حرف زدنم وجود دارد. البته نه به این معنا که بی‌ادب یا فحاش باشم، بلکه طاقت دیگران را در گفتن آن چیزی را حقیقت می‌دانم بیش از حد ارزیابی می‌کنم. بنابراین طرز حرف زدنم شاید کمی تحریک کننده و تند به نظر برسد.

موقع نوشتن فیلم‌نامه این خصلت به عنوان یک نقطه قوت عمل می‌کند. یعنی موقعیت‌ها را به شکلی که خیلی زود حوصله آدم را سر ببرد یا خیلی ضممنی و اشارتی باشد نمی‌نویسم. بلکه جملاتم غیر منتظره، مستقیم و پر قدرت است و دیالوگ مطلوب از نظر من همین شکل را دارد.

بنابراین موضوع از یک نظر توضیع دادنی نیست چون بیش از حد پچیده است و از یک نظر خیلی ضممنی و اشارتی باشد نمی‌نویسم. بلکه امر شخصی است و آدمی روحیات خودش را در کار منعکس می‌کند و این کار را خودش به سادگی می‌تواند انجام دهد. اما نمی‌تواند برای کسی دیگری توضیع بدهد.

■ آقای الغمی شما در طی صحبت‌هایتان اشاره کردید به حسن شاعرانگی فیلم‌نامه‌نویس، آیا این موضوع اکتسابی است؟

● بد هیچ وجه اکتسابی نیست و یک امر کاملاً ذاتی است. من نکر می‌کنم باید یک زمینه‌ای در آدمی زاد باشد. زمینه ذاتی ای که بعداً با خواندن و نوشتن و کار کردن آن را تقویت کند.

چون شما در هر زمینه‌ای که استعداد داشته باشید، اگر کار نکنید همارت پیدا نمی‌کنید. اما اگر کار کنید، به جایی می‌رسید که می‌شود گفت ذوق و سلیقه و قدرت کارآمدی پیدا می‌کنید. تمام این چیزهایی که در مورد کارکردن و حرفه‌ای شدن می‌گوییم در مورد آدمهای با استعداد مصدق دارد. چون کسی که استعداد ندارد

نویسنده به معنای اعمش بشود.

نویسنده جوان باید سعی کند در حال و هوای نویسنده‌ای که دوست دارد و فکر می‌کند به او نزدیک است نفس بکشد. این برای او بخت بزرگ و سعادتی به حساب می‌آید.

کارهای او را می‌خوانند و می‌بینند و با دقت و تکرار هم این کار را نجام می‌دهند و از بودن و نفس کشیدن در آن عالم لذت می‌برند. اگر به اندازه کافی عاشق و شیفته باشند کم کم تبدیل می‌شوند به آدمی که با آن عالم انس بیشتری گرفته و در واقع جوهر وجودی خودش را پرورش داده و شکننه کرده و توانایی نوشتن و بروز دادن رنگ و بوی همان عالم را به نحو دیگری مه عنوان یک داستان‌نویس امروزی پیدا می‌کند. اما این داستان‌ها حالا برای او اهمیت چندانی ندارد. به قول مولوی:

نَّاسُ اَحْمَدَ نَّاسَمْ جَمِيلَ اَسْبِيَاتْ
چُونْ كَهْ صَدَأَمَدْ نَوَدْ هَمْ پَيَشْ مَاسَتْ
هَرَكَهْ كَارَدْ قَصْدَكَنَمْ بَاشَدَشْ
كَاهْ خَسُودْ اَسَدَرْ طَبَقْ مَسَى أَيَدَشْ
يعني اگر این ادم‌ها نویسنده می‌شوند و داستان‌هایی می‌نویسنده، این داستان‌ها برای خودشان حکم کاهی را دارد که موقع دروکردن گندم به دست می‌آید و اهمیت چندانی ندارد. آن‌ها قصدشان به دست اوردن گندم بوده و گندم آن حضور در فضا و هستی باشکوه یک نویسنده بزرگ است. آن گندم است که وجود نویسنده مصرف می‌کند و شاید تنها قصدش تغذیه از همان گندم باشد. این که حالا او داستان‌هایی می‌نویسد و این داستان‌ها مورد توجه بعضی‌ها قرار می‌گیرد از نظر نویسنده - اگر واقعاً عاشق کارش باشد - چندان امر مهمی نیست. ■

انجام دادن کار هیچ کس نمی‌تواند به او کمک کند، اذیت کشته است. بنابراین شیفتگی و علاقه و عشق می‌خواهد. هیچ راه دیگری هم ندارد.

شما دیده‌اید آدم‌هایی که آن شور را ندارند. در همان مراحل اولیه فراری می‌شوند و به سراغ کار دیگری می‌روند. این موضوع حکایت آن یعنی است که می‌گوید:

عَشَقَ اَز اَول سَرَكَشْ وَ خَسُونَيْ بَسَودْ
تَسَاجَرَيَزَهَرَكَهْ بَيْرُونَيْ بَسَودْ
يعني از اول کار خودش را نشان می‌دهد و کسانی را که اهل نیستند فراری می‌دهد. البته عده‌ای هم می‌مانند و تنها وانمود می‌کنند که نویسنده هستند چون این جا و آن جا هم چیزهای مختص‌الحیثی می‌نویسند. اما سال‌ها می‌گذرد و خودشان ناراحتند از این که بالآخره چرا نویسنده به معنای واقعی‌اش نشده‌اند که باز مجموع این‌ها مرا یاد یک بیت دیگر از مولوی می‌اندازد که:

آَبْ كَمْ جَوْ تَشَنَنْگَيْ أَورْ بَهْ دَسَتْ
تا بَسْجُوشَدْ آَبْ اَز بَالَا وَ پَتْ
يعني این ادم‌ها تشنه نبودند و دروغ می‌گفتند که تشنه هستند. چون سال‌هاست که دنیا اب می‌گرددند و پیدا نکرده‌اند. چون اگر واقعاً تشنه بودند تا به حال می‌باشد مرده باشند.

■ شما چه توصیه‌ای برای جوانان علاقه‌مند و مستعد دارید.

● عالم نویسنگی و سعشن به اندازه وسعت تمام بشریت است و کسی که می‌خواهد وارد این عالم بشود در حقیقت می‌خواهد وارد هزاران عالم مختلف بشود. او باید در ابتدا بیشند که کدام یک از عوامل مختلفی را که تحت عنوان نویسنگی در مقابلش قرار گرفته می‌خواهد و می‌پسندد؟ به کدام نویسنده علاقه‌مند است؟ به چه علت به کسی داستان‌نویسی یا فیلم‌نامه‌نویسی جلب شده؟ چه کسی او را جلب کرده؟ او باید دنیای خاص یک نویسنده به خصوص را پیگیری کند. این که