

سینمای وحشت

ترساندن با دستهای خالی

فیلمهای وحشت بی‌بودجه

مهردی صائبی

فهرست

۲۹۰.....	فصل ۴. چگونگی ساخت چند فیلم بی بودجه ترسناک.....
۲۹۲.....	۱-۴ مجموعه مصاحبه‌هایی با کارلو لدسمای درباره فیلم «تونل».....
۳۰۳.....	۲-۴ مجموعه مصاحبه‌هایی با گوستاوو ارناندز درباره فیلم «خانه ساکت».....
۳۱۵.....	۳-۴ مجموعه مصاحبه‌هایی با اورن پلی درباره فیلم «فعالیت فراتریمعی».....
۳۲۱.....	۴-۴ مجموعه مصاحبه‌هایی با زندی مور درباره فیلم «گریز از فرد».....
۳۲۹.....	۵-۴ مجموعه مصاحبه‌هایی با الکس اور درباره فیلم «ماشین خون».....
۳۳۸.....	۶-۴ مجموعه مصاحبه‌هایی با آدریان توفی درباره فیلم «گربه من باش».....
۳۴۵.....	۷-۴ مجموعه مصاحبه‌هایی با جرمی برگ درباره فیلم «التماس کردن».....
۳۵۷.....	مقدمه.....
۳۵۹.....	مؤخره.....
	پیوست: جشنواره‌هایی که به فیلم‌های وحشت اهمیت بیشتری می‌دهند
	۸.....
۱۱.....	فصل ۱. زیبایی‌شناسی و ویژگی‌های خاص فیلم‌های وحشت.....
۱۲.....	۱-۱ چرا سینمای وحشت محبوب است؟.....
۲۳.....	۲-۱ عناصر سینمایی تکرار شونده در فیلم‌های وحشت
۴۱.....	۳-۱ عناصر پر تکرار در قصه فیلم‌های وحشت بعد از سال ۲۰۰۰
۵۴.....	۴-۱ کشورهای پیش رو در سینمای وحشت بعد از سال ۲۰۰۰
۷۸.....	۵-۱ فیلم‌سازان تأثیرگذار در پیشرفت سینمای وحشت بعد از سال ۲۰۰۰
۹۳.....	۶-۱ سینمای وحشت، محبوب‌ترین گونه فیلم‌های بی بودجه.....
۱۰۷.....	فصل ۲. موردبزوی‌های فیلم‌های وحشت متعارف پس از ۲۰۱۰.....
۱۰۷.....	۱-۲ مقدمات لازم برای موردبزوی‌های
۱۱۲.....	۲-۲ فیلم اول: «احضار روح».....
۱۳۱.....	۳-۲ فیلم دوم: «شوم».....
۱۴۶.....	۴-۲ فیلم سوم: «Unfriended».....
۱۵۸.....	۵-۲ فیلم چهارم: «انابل».....
۱۷۶.....	۶-۲ فیلم پنجم: «اثر لازاروس».....
۱۸۷.....	۷-۲ فیلم ششم: «ویجا».....
۱۹۴.....	۸-۲ فیلم هفتم: «شب بخیر مامان».....
۱۹۹.....	۹-۲ فیلم هشتم: «بر دروازه شیطان».....
۲۰۵.....	۱۰-۲ فیلم نهم: «ریگور مورتیس».....
۲۱۱.....	فصل ۳. موردبزوی‌های فیلم‌های وحشت بی بودجه پس از ۲۰۱۰.....
۲۱۲.....	۱-۳ فیلم اول: «چوبه دار».....
۲۲۵.....	۲-۳ فیلم دوم: «مفقودالاثر».....
۲۴۷.....	۳-۳ فیلم سوم: «عجب و غریب».....
۲۵۸.....	۴-۳ فیلم چهارم: «بیدا شده».....
۲۶۹.....	۵-۳ فیلم پنجم: «هانگرفورد».....

موضوع اصلی نوشته، یعنی فیلم‌های وحشت بی‌بودجه پرداخته می‌شود و نکات مشترک آنها و اختلافشان با فیلم‌های متعارف بیان می‌شود.

- در فصل دوم قرار است به فیلم‌های ترسناک متعارف و پرخرج و چگونگی طراحی آنها پرداخته شود و به عنوان موردپژوهی، پنج نمونه از آن‌ها تا حدی که فضای نوشتار اجازه دهد تحلیل می‌شوند و چهار فیلم دیگر به صورت خلاصه بررسی می‌شوند.
- در فصل سوم، دوباره موردپژوهی انجام می‌شود، اما این‌بار در مورد فیلم‌های بی‌بودجه ترسناکی که بعد از ۲۰۱۰ ساخته شده‌اند. در این فصل پنج فیلم به عنوان مواد لازم برای موردپژوهی انتخاب شده و شکل مخصوص فیلم‌های بی‌بودجه مورد تحلیل قرار می‌گیرند.
- فصل چهارم جایی است که اطلاعات لازم در مورد چگونگی ساخته شدن یک فیلم بی‌بودجه ترسناک در عمل بیان می‌شود. برای این قسمت از هفت فیلم بی‌بودجه ترسناک کمک گرفته شده و اطلاعات عملی شکل ساختن فیلم‌هایشان و حتی چگونگی گذران زندگی فیلم‌ساز در زمان کامل کردن فیلم‌ش بیان می‌شود. نکته مهم در مورد این بخش آن است که تمام این هفت فیلمی که اینجا آورده شده‌اند، خلاصه‌هایی هستند از یک مجموعه بزرگ‌تر که من پرونده‌ای برای ۴۰ فیلم بی‌بودجه تشکیل دادم و در هر پرونده به طور مفصل دنبال سؤال‌های زیادی گشتم که فیلم‌سازان هم سن خودم، چطور ایده‌هایشان را پرورش می‌دهند و بعد با دست خالی فیلم‌های موقفي می‌سازند که راه را برای فیلم بعدیشان باز می‌کند. اما در این‌جا صرفاً خلاصه‌ای از هفت فیلم آن مجموعه بیان می‌شود که بیشتر به نکات عملی فیلم‌سازی و دلگذرهای یک فیلم‌ساز جوان ایرانی که به همتای خود در گوش دیگری از دنیا نگاه می‌کند و می‌خواهد سر از فن‌ها و تکنیک‌های او درآورد، پرداخته می‌شود.
- در پیوست انتهای کتاب، اسمی مهترین جشنواره‌های فیلم دنیا آورده شده که یا مختص فیلم‌های وحشت هستند و یا در خلال چند سال گذشته بهای زیادی به فیلم‌های وحشت داده‌اند.
- می‌توان این گونه گفت که دو فصل ابتدایی، به صورت کلی به سینمای وحشت بعد از سال ۲۰۰۰ می‌پردازد که شامل فیلم‌های پرخرج و متعارف هم می‌شود؛ و دو فصل انتهایی مختص فیلم‌های بی‌بودجه وحشت است. پس اگر در دو فصل ابتدایی کمتر چشمندان به فیلم‌های بی‌بودجه خود تعجب نکنید.
- با این که فیلم‌های مرتبط با زامبی‌ها و در کل موجودات Undead، بخش مهم و البته بزرگی از فیلم‌های وحشت به خصوص فیلم‌های وحشت بی‌بودجه هستند، اما در این نوشتار خبری از این قبیل فیلم‌ها نیست. زیرا به گونه‌ای دنبال بررسی فیلم‌هایی هستم که مدل ترس آن‌ها سطحی و ظاهری نباشد و بیشتر از خود سینما و تکنیک‌های سینمایی برای ایجاد این حس ترس استفاده کنند.
- دو فصل اول کتاب قبلی من به عنوان «ساخت شو، فیلم‌توساز»، به نوعی پیش‌نیاز این کتاب تلقی می‌شود؛ زیرا ذهنیت خاص فضای فیلم‌سازی بی‌بودجه در آن‌ها به تفصیل بیان شده و می‌تواند به

مقدمه

چند نکته درباره این کتاب:

- فیلم‌های وحشت همواره لبریز از خلاقیت‌های فیلم‌سازی هستند؛ به دلیل حجم بالای فیلم‌های وحشت ساخته شده در تاریخ سینما، فیلم‌سازان این گونه سینمایی برای ثبت خود، همیشه مجبور به انجام کارهای متفاوت و بدیع بودند. چیزی که کمتر در فیلم‌سازان اجتماعی یا کمدی شاهد آن هستیم. چه بسیار فیلم‌های هنری و یا تجربی بودند که در قالب وحشت ساخته شدند و نمی‌توان گفت آنها فیلم‌های وحشت تجربی هستند یا فیلم‌های تجربی وحشت.
- در محیط‌های سینمایی ایرانی، به دلیل دو باور غلط با ارزش تلقی نشدن و دارای وجه هنری پایین بودن فیلم‌های وحشت، عموماً بررسی فیلم‌های ترسناک جایی ندارد. همچنین معمولاً این فیلم‌های سراسر خلاقیت، سر کلاس‌های دانشگاه و مباحث به ظاهر تخصصی فیلمی گم می‌شوند، و همه گویی کاملاً آن‌ها را نادیده می‌گیرند.
- طراحی یک فیلم وحشت موفق، یک عمل پیچیده و خلاقانه است که نمی‌تواند بدون بررسی دقیق فیلم‌های پیشین صورت بگیرد. مسئله مهم آن است که در این نوشتار خبری از فیلم‌های هیچ‌کاک و «تاللو» کوبریک و فیلم‌های قدیمی وحشت نیست. قرار نیست برای چند هزارین بار در یک کتاب فارسی که می‌خواهد درباره فیلم‌های وحشت حرف بزند از اولین دکتر جکیل و آقای هاید یا فرانکشتاین صحبت شود. یا تأکید کنیم که «مویانی» ساخته شده در ۱۹۳۲ اولین فیلم مهم ترسناک آمریکایی است که منبعی غیر ادبی داشت. هم‌چنین این‌جا قرار نیست درباره تأثیرات فروید و یونگ بر روی شخصیت‌پردازی کاراکترهای فیلم‌های ترسناک حرفی به میان بیاید یا درباره تئوری‌های ذهن‌گرایی دولوز و لاکان و فوکو سخنی آورده شود. قرار نیست تمام چیزهایی را که کتاب‌های تاریخ سینما و کتاب‌های دیگر تحلیلی، بارها و بارها تکرارش کرده‌اند این‌جا دوباره بخوانید. علاوه‌اً نوشه کاری به فیلم‌های ساخته شده قبل از ۲۰۰۰ ندارد (یا حداقل فقط در حد مقایسه با فیلم‌های بعد از ۲۰۰۰ و نمایش پیشرفت آن‌ها)، و تمرکز اصلی آن روی فیلم‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ می‌باشد. و برای روشن کردن پیشینه راهی که فیلم‌سازان دنیا از ۲۰۱۰ برای ساخت فیلم‌های ترسناک بی‌بودجه‌شان در پیش گرفته‌اند، به کلیات تحولاتی که در فیلم‌های ترسناک ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ رخ داده، پرداخته می‌شود.
- در فصل اول شاهد بیان کلیات زیبایی‌شناسی سینمای وحشت و دلایل اهمیت این گونه مهم سینمایی خواهید بود. هر مطلبی که کمک می‌کند تارشد و دگرگونی‌های فیلم‌های ترسناک متعارف و بی‌بودجه بعد از ۲۰۱۰ را توجیه کند، در این فصل آورده می‌شود. هم‌چنین در انتهای این فصل به

در ک بهتر نوع تفکر یک فیلم‌ساز بودجه کمک کند و در خیلی از بخش‌های نوشته پیش رو، راه گشا باشد. بنابراین جزئیات مربوط به فیلم‌سازی بی‌بودجه در اینجا دوباره تکرار نمی‌شود و بیشتر تمرکز روی وجه ترسناک بودن یک فیلم بی‌بودجه وحشت است. اما هر جا نیاز بود، کلیات فیلم‌سازی بی‌بودجه در حد چند جمله بازگو می‌شود. فقط یادآوری یک مطلب از کتاب پیشین در مقدمه ضروری به نظر می‌رسد که به فیلمی بی‌بودجه می‌گوییم که هزینه تولید آن، کمتر از صد هزار دلار باشد. باقی شکل‌های تولید و به خصوص فیلم‌های تولید شده با بودجه‌هایی بالاتر از یک میلیون دلار را فیلم‌های متعارف می‌نامیم.

- نکته مهم در مورد این کتاب آن‌که، این یک متن سینمایی است و می‌خواهد ابعاد مختلف زیبایی‌شناسی فیلم‌ها را مورد بررسی قرار دهد. بنابراین بدیهی است که این کتاب، به هیچ وجه قصد ندارد به ترویج خشونت، موارد غیر اخلاقی، انحرافات واضح، آزار افراد، کشتار و خونریزی، وحشت نسبت به ماوراء الطبيعه، سنگدلی، خودکشی و تمام مواردی از این دست پردازد.

- بسیار معنومند از محمد نصرآبادی عزیز که با دقت و حوصله در اصلاح متن کمک کرد. همچنین از محمد طبرسا و مهدی رضائی عزیز به خاطر همراهی و کمک فکری در حین نگارش این متن مشکرم. در نهایت این که فیلم‌سازی بی‌بودجه پدیده بسیار پر خیر و برکتی است و راه فیلم ساختن بسیاری را در سرتاسر دنیا هموار کرده و سبب شده آدم‌های با اراده و باهوشی که عاشق فیلم‌سازی هستند، اسیر مناسبات و بازی‌های مرسومی که کاری جز سد کردن راه ساخته شدن یک فیلم را ندارند، نشوند و با امید و شیطنت خاص یک فیلم‌ساز ماندگار در تاریخ سینما فیلم‌شان را سازند. قلب‌آمیدوارم اگر علاقه به ساخت فیلم بی‌بودجه به خصوص ترسناکی دارید، این نوشتار کمک‌کننده باشد و حتی شده حداقل یک سانتی‌متر شما را به سمت ساخت فیلم‌تان هول دهد. به امید روزی که هیچ فیلم‌ساز ایرانی، هیچ ایده بیات شده‌ای نداشته باشد و زندگی‌اش را با لذت مدام فیلم ساختن بگذراند.

مهدی صائبی^۱

بهمن ماه ۱۳۹۴

دست کردن تا آرنج در سطل پر از خون

یا

زیبایی‌شناسی و ویژگی‌های خاص فیلم‌های وحشت

زمانی که درباره سینمای وحشت فکر می‌کنیم، ناخودآگاه ذهن‌مان به سمت پدیده‌ای سطحی، تا حدودی شبیه یک محصول تجاری، با کمترین حد خصلت‌های هنری و صرفاً مناسب برای بالا بردن آمار گیشه‌ها می‌رود. نمی‌توان دقیقاً گفت این گونه نیست و همچنین نمی‌توان کاملاً این نظر را تأیید کرد. تجربیاتی که بعد از سال ۲۰۰۰ چه در فیلم‌های وحشت پرخراج و متعارف و چه در فیلم‌های وحشت کم خرج و حتی بی‌بودجه انجام شده، گواه علاقه زیاد سرمایه‌گذاران و فیلم‌سازان برای انجام تجربیات جدید در این گونه از سینماست. انواع و اقسام تلفیق‌های گونه‌های مختلف سینمایی با گونه وحشت که از حدود سال ۱۹۸۰ آغاز شد، بعد از سال ۲۰۰۰ بیش از هر زمان دیگر ادامه یافت، و در فیلم‌های وحشت بعد از ۲۰۱۰ به اوج خود رسید. به غیر از تلفیق گونه‌ها، محبوبیت فیلم‌های وحشت در پانزده سال گذشته به اوج خود رسیده؛ تمایل فیلم‌سازان مشهور غیر وحشت به تجربه اولین فیلم‌شان در گونه وحشت، و هم‌چنین علاقه کمپانی‌ها و استودیوهای بزرگ به ریسک کردن و هزینه کردن روی فیلم‌سازان خوش فکر جوان و البته رشد بیش از پیش فیلم‌های وحشت هنری، دلیلی بر این مدعاست. مخصوصاً از بعد سال ۲۰۱۰، تمایل جشنواره‌های بزرگ فیلم‌های هنری دنیا مانند کن و ساندنس و SXSW به نمایش و جایزه دادن به فیلم‌های ترسناک، نشانه امیدبخشی است که این گونه از سینما قرار نیست در سطح بماند و اتفاقات بی‌نظیری در حال رخدادن در سینما وحشت است. همان‌طور که گفته شد، در این فصل می‌خواهیم به اصلی‌ترین خصوصیت‌های فیلم‌های وحشت پردازیم.