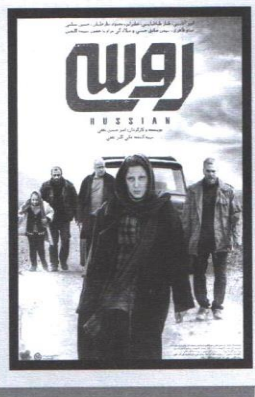

نویسنده و کارگردان: **امیر حسین تقفی**

مدیر فیلم برداری: **امین جعفری**، تدوینگر: **مستانه مهاجر آهنگساز**، کارن هماپون فر، صداگذار: **آرش قاسمی**، صدابردار: **هادی افشار**، طراح چهره پردازی: **محسن دارسنج**، طراح صحنه و لباس: **شرازه سروش**، بازیگران: **امیر آقایی**، طناز طباطبایی، صابر ابر، محمود نظرعلیان، حسین مسلمی، میثم طاهری، بهمن صادق حسینی، سیدهد کلچین، و میلاد کی مرام، تهیه کننده: **علی اکبر تقفی**، ۹۶ دقیقه.

توماس (امیر آقایی) که به اتهام قتل در زندان است، پس از آن که خبردار می شود همسرش مرجان (طناز طباطبایی) توسط مرد ناشناسی مورد تجاوز قرار گرفته، به کمک ابراهیم (صابر ابر) از زندان فرار می کند تا مرد متجاوز را پیدا کند و انتقام بگیرد. مرجان که شرایط روحانی آشفته ای دارد، منتظر نگذار نمائند و یک سال قبل، غیبی از او طلاق گرفته است. مرجان عاشق یوسف (میلاد کی مرام) بوده اما یوسف که خودش در کثافت غری بوده حاضر به ازدواج با مرجان نشده است. یوسف با برداش ابراهیم زندگی می کند که مردی الکلی ست و به همین دلیل، همسرش او را رها کرده و زندگی دارد دخترشان را هم بگیرد که الان با پدرش رفتن می کند. توماس عاشق مرجان است و مردی به نام طناز که به تجاوز اعتراف می کند می پاید اما مرجان به دروغ می گوید که کار او نبوده. مرجان به توماس می گوید که همیشه او منتظر بوده و حاضر به زندگی با او نیست، در مقابل به یوسف التماس می کند که او را رها دهد اما با جواب منفی روبرو می شود. خواسته آخر او از یوسف این است که تجاوز را گردن بگیرد و سرانجام، یوسف که از زندگی فعلی اش راضی نیست، این کار را می دهد و خود را در معرض شرب و شمش توماس قرار می دهد و سرانجام توسط او خفه می شود. مرجان به سراغ عطا می رود تا کار را تمام کند و سپس مرجان را ریه روی یک بالائی متعفن می بینیم.

فراسوی نیک و بد

جهان بخش نورایی

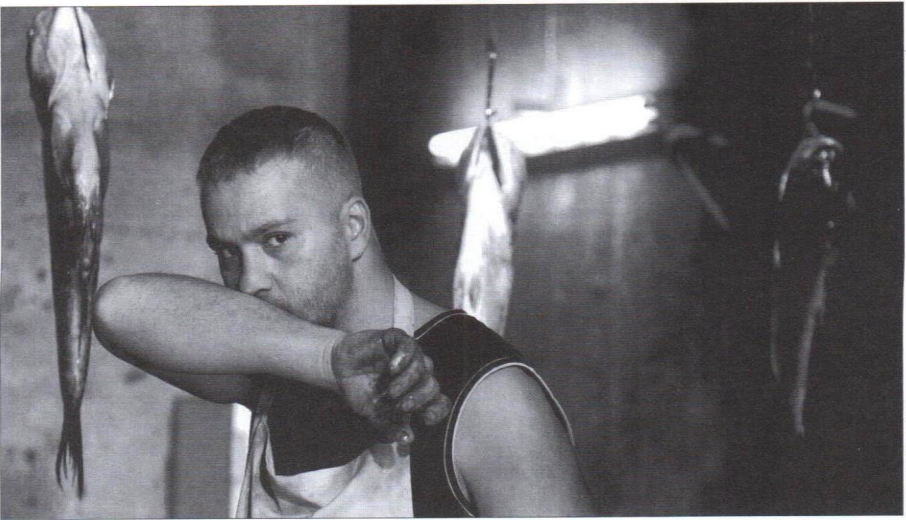
جای گزین منظره دیگری می شود، خیالی به ناگهان جای خیالی دیگر می نشیند و معنای یکدیگر را فرامی خوانند. به گونه ای که توالی مفاهیم به توالی خطی رویدادهای روی خوش نشان نمی دهد. چنین فیلم سازه ای، در حقیقت بیش تر به لایه های درونی واقعیت و بیوستگی نهای نهای آن توجه دارند و خود را به رویه و لایه ظاهری آن محدود نمی کنند. از همین روست که برای نمونه در **مرگ کسب** و کار نم و **مردی که اسب شد** چند حکایت فرعی و اتفاق هایی را می بینیم که به ظاهر ربط چندانی به هم ندارند اما موشکافانه که نگاه کنیم، در اساس به هم مرتبطند، زیرا که عذاب و محنت و بی نیاهی رشته پیوند آن هاست.

تقفی در **همه چیز برای فروش** تمایل بیش تری به زمان خطی و واقعیت های آشنا از خود نشان داده، اما در **مردی که اسب شد** بسیار از آن دور شد و با رفتن آرام و بر حوصله زمان و مکان را شکست و شکل گفتواری از واقعیت خیال گونه آفرید. **روسی** ترکیب برکشش و موقفی از هر دو زمانه و هر دو وجه واقعیت است که بر بستر رنج شکل گرفت.

تقفی تأمل ها و دغدغه های فلسفی اش را در فیلم های متفاوتش شرح می دهد. از نگاه او، دنیای نو در زیر ظاهر شیک و آراسته می تواند دست به بی رحمی ها و جنایت های بسیار بزند. او ارشنگی مدرن را کنار می زند تا تالیوگی و تباهی روح انسان را نمایان کند. هنجار شکنی در سبک و سیاق و سخط و ربط ساخته های او در سینمای جهان و البته ایران بی پیشینه نیست. اما آن چه با آثار امیر حسین تقفی تفاوت و تازگی می دهد نگاه عمیقاً انسانی اوست که روح آزرده و زجر کشیده آدمیان را عریان می کند. پیدای زمان در این جهان پیری بی نیاید، هسته اصلی ندیده اوست؛ پیدای آن به دردی آهنی ست، و صدای حرکت قطار. فیلم برداری استادانه امین جعفری و طراحی صحنه ماهرانه، آمیزه زیبایی را چون یک تالیوی جذاب در برابر بیننده قرار می دهد. اما این سطح و رویه بیرونی ماجراست، دوربین به آرامی از منظره خوش نما عقب می کشد تا ویرانی و فروریختگی، پنجره های شکسته و نرده های زنگ رده را در قاب بگیرد تا متوجه شویم که به بروهت یک هستی از هم پاشیده یا گدازشته ایم. آدمها در این محیط است که به دنبال گم شده خود می گردند و میل به راهی دارند اما با سر به دیواری می خورند و دور خود می چرخند.

فضای روسی ناآشنا و غریب است اما یکسره دور از فهم نیست. کببیتی در آن هست که باعث می شود قابل درک و قابل حس باشد. محیط فیلم گویی بازمانده یک انتقار اتمی ست. انگار خاکستر اجاقی سرد است که برای همیشه خاموش شده. گویی این جهان به ناآشنای این برون بزرگ به نلی از خاکستر بدل شده و امعا و احوال این برون ریخته. چهره درد کشیده و منقض مرجان و آهن های زنگ زده در هم پیچیده انعکاس و بازتاب هم هستند. هستی و مخابرات سرگردان آن هر دو در رنج اند.

در **روسی**، و بقیه آفریده های تقفی، این محیط و طبیعت است که مانند یک شخصیت اصلی فضا می سازد، معنا می دهد و جذب می کند. او مانند تارکوفسکی - و حتی فیلم سازان قدیمی تری مانند بازولینی در مثلا **مده آ** - بیش ترین استفاده آگاهانه و برفه موز را از محیط در جاه خواری و حقارت سرنگون شدن و فریادری نیست

کسب هاز سینما سپهر

که دست شان را بگیرد. محیط زندگی خشک و خاک آلود **روسی**، نشانی از شور و حال زندگی ندارد و با زتاب روان آزرده آدمهای است که پیوسته به دنبال راهی و آرامش اند. بناهای ویران و نیمه خراب و فرسوده از نشانه های دیگر سینمای تقفی اند که در فیلم های او تکرار می شوند. خرابه های چیزی بیش تر از خرابه اند، و از معنای آشنا و معمولی شان غریخته و به ذات خود که انسان هم باره ای از آن است بازگشته اند. خرابی ها واقعیت پنهان جهانی ست که ممکن است در نگاه اول آن ها سالم و استوار و زیبا ببینیم اما در باطن چیز دیگری هستند و نشان از ناپایداری دنیادارند.

با شروع فیلم سه صدا به دنبال هم می آیند: آوای بریش باران، ضربه های ساز کوبه ای که مانند کوبیدن به در می آهنی ست، و صدای حرکت قطار. فیلم برداری استادانه امین جعفری و طراحی صحنه ماهرانه، آمیزه زیبایی را چون یک تالیوی جذاب در برابر بیننده قرار می دهد. اما این سطح و رویه بیرونی ماجراست، دوربین به آرامی از منظره خوش نما عقب می کشد تا ویرانی و فروریختگی، پنجره های شکسته و نرده های زنگ رده را در قاب بگیرد تا متوجه شویم که به بروهت یک هستی از هم پاشیده یا گدازشته ایم. آدمها در این محیط است که به دنبال گم شده خود می گردند و میل به راهی دارند اما با سر به دیواری می خورند و دور خود می چرخند.

فضای روسی ناآشنا و غریب است اما یکسره دور از فهم نیست. کببیتی در آن هست که باعث می شود قابل درک و قابل حس باشد. محیط فیلم گویی بازمانده یک انتقار اتمی ست. انگار خاکستر اجاقی سرد است که برای همیشه خاموش شده. گویی این جهان به ناآشنای این برون بزرگ به نلی از خاکستر بدل شده و امعا و احوال این برون ریخته. چهره درد کشیده و منقض مرجان و آهن های زنگ زده در هم پیچیده انعکاس و بازتاب هم هستند. هستی و مخابرات سرگردان آن هر دو در رنج اند.

در **روسی**، و بقیه آفریده های تقفی، این محیط و طبیعت است که مانند یک شخصیت اصلی فضا می سازد، معنا می دهد و جذب می کند. او مانند تارکوفسکی - و حتی فیلم سازان قدیمی تری مانند بازولینی در مثلا **مده آ** - بیش ترین استفاده آگاهانه و برفه موز را از محیط در جاه خواری و حقارت سرنگون شدن و فریادری نیست

گرفتار و رنج دیده او گر خورده و میزانشان را در اختیار آینه های رودر یکدیگر را مانند دو خوشبوند شناسند و قرات کنند. تانوب صحنه های خشک خاک آلود و صحنه های برف گرفته نیز همین همسایگی را می رساند. فیلم ساز چهره های رنگارنگ طبیعت را همچون چهره هایی مختلف از انسان به تماشا می گذارد. در چشم اندازهای طبیعت و پدیده های محیط است که احساسات و حالت روحی و فکری آدمها ترجمه و بیان می شود. در همان حال روشن می شود که انسان و طبیعت ذهن مشترکی دارند و انسان چیزی از عالم هستی ست، در آن نشاءور است و کل وجودش را از همان روز اول که خداوند خلق جهان را از لجه و آشفنگی (کائوس) آغاز کرد، با رنج و حسرت و نیاز سرشته اند. و از آن هنگام محنت و رنج جهان به دست های خود نگاه کند، شاید نشانی از غم و بی مهربی به هموعان خود را ببیند. مرجان به توماس می گوید سر راهش سگی را زیر کرده و پیاده که شده فهمیده که قبلا شخص دیگری از رویش گذشته. این کنایه ای به توالی ستم انسان بر انسان است. مرجان لکه های خون سگ را که روی انگشتانش خشک شده جلو چشمانش می گیرد. این خون، مانند یک لکه جگر، بر وجود آدم ستمکار ماسیده و پاک نشانی نیست. دنا دار مکافات اوست و **روسی** دار مکافات آدمهای چرکیده از ریخت افتاده است که جانی پرورد دارند و روح شان آشفته و بی سامان است. اما هر کدامشان نوعی در تحقیر و آزرند و عذاب دادن دیگری نقش داشته اند.

شاید آدمها تانوب ستم خویش را می دهند و بیش از همه باید خود را سزاوار کبفر بدانند. هر کس که از ته دل به دست های خود نگاه کند، شاید نشانی از غم و بی مهربی به هموعان خود را ببیند. مرجان به توماس می گوید سر راهش سگی را زیر کرده و پیاده که شده فهمیده که قبلا شخص دیگری از رویش گذشته. این کنایه ای به توالی ستم انسان بر انسان است. مرجان لکه های خون سگ را که روی انگشتانش خشک شده جلو چشمانش می گیرد. این خون، مانند یک لکه جگر، بر وجود آدم ستمکار ماسیده و پاک نشانی نیست. دنا دار مکافات اوست و **روسی** دار مکافات آدمهای چرکیده از ریخت افتاده است که جانی پرورد دارند و روح شان آشفته و بی سامان است. اما هر کدامشان نوعی در تحقیر و آزرند و عذاب دادن دیگری نقش داشته اند.

به هیچ کجا می‌برد تا تسلسل مهر و رنج، وابستگی و گسستگی، خاک خشک و برف و باران الی‌الای دامه پیدا کند. قطار نشانه و تجسم زمان است و اولین بار توماج گریخته از زندان با دست‌های بسته در استگاهی متروک از زیر یک لوکوموتیو اسقاطی قدیمی بیرون می‌آید تا تازگی گذشته را به حال برگرداند و رشته‌های نهفته داستان زن روسی را به شکلی دیگر باز کند و جرعه رنج دامه یابد. با این وصف، غالب و مغلوبی وجود ندارد. همه هم غالبند هم مغلوب. حتی اگر ابراهیم دستش به زن جانشده‌اش که تلاش می‌کند بچه‌ار از او بگیرد ترسد، حاقلی می‌تواند اشیا را به هم بریزد و یک صندلی بی‌پناه را روی خاک بکشد، و در همان حال بی‌تکی‌گی نگاه خود را نشان دهد.

یکی از راه‌های شبیه‌نشان دادن غالب و مغلوب به هم در شکل زانو زدن آن‌هاست. مرجان در حالی که از توماج ابراز بی‌زاری می‌کند از پشت خم‌ش در برابر زانو می‌زند و حالتی پیدای می‌کند که گویی به پای او افتاده و مهرش را گدایی می‌کند، به همان شکلی که به پای یوسف (میلاد کی‌مرام) می‌افتد. همین حالت که توماج دارد در هنگامی که از مرجان عشق را گدایی می‌کند، مرجان و یوسف در معکوس رابطه مرجان و توماج است. در هر دو حال مرجان هم ستم می‌کند هم ستم می‌بیند؛ هم خوار می‌شود هم خوار می‌شود و پاسخ این همه ستم با ستم در میان آدمیان به آن‌جا می‌کشد که به قول سعیدی بنیاد ظلم در آغاز اندک بود، هر که آمد چیزی بر آن افزود تا به این‌جا رسید.

جایی و گسستگی مایه اصلی **روسی** است. آدم‌ها مانند قادیان و لنج‌های به‌خشمی‌افتاده فیلم هستند. در وضعیتی که باید باشند نیستند. تلاش می‌کنند شاکف را بر کنند اما نمی‌شود. درهای بسته یکی از نشانه‌های این شوری و جدالت‌شده‌گی است که قطعا باعث فریاد تن به پای دوش می‌دهند؛ درهایی که نه کوبه دارند و نه رنگ‌آخبر و نه آفتاب، آهن سرد رنگ‌زده‌ای هستند که میان آسان‌ها فاصله ایجاد نکرده‌اند. با این همه، با وجود جدایی‌ها، رشته‌های پنهانی هست که آدم‌ها را به هم پیوند دهد و از چپتی همسان کند.

این یکسانی چیزی‌ها به‌ظاهر دوگانه و همسنگی پدیدها و خردادهای متفاوت، سرنوشته مشابه انسان‌ها را نشان می‌دهد که از بیخ و بن یکی هستند و همین است که دایره دربرداره رفتار آن‌ها و دادن حکم قطعی را دشوار می‌کند. در **مرگ کسب و کار** من است زندگی و نگاهان او با استندینگ به هم چسبیده‌اند و لحظه‌های سختی را در سرما تجربه می‌کنند؛ در همین فیلم داخل‌تر کوچکش را در کوفه پر گرفته بالای یک درخت خشک می‌گذارت تا احتمالاً از حمله گرگ‌ها در امان باشد. حاکم دخترک که مقدار استعدادهای شکل‌سوزنایی‌نجات‌بخش در **روسی** ظاهر شود، شباهت روشنی به جزاژه یوسف در دکل برق دارد. هر دو، با وجود تفاوت ظاهری، اسپر تقدیر شومی‌اند که بی‌نوازی و بی‌پناهی آن را رقم می‌زند و مقابلهت دربارۀ تیک و بد آن‌ها را دشوار می‌کند. (تیک صابر) با و برادرش (ساعده سهیلی) در **همه چیز برای فروش** با هم تفاوت رفتاری دارند و خلق‌و‌خوشی‌شان یکی نیست اما در اصل یکی هستند. یوسف و ابراهیم هم در **روسی** وضع مشابهی دارند. این دو همسر متفاوت را در زندگی می‌روند، در اصل یک پیکرند و صحنه‌قارم گرفتن آن‌ها در کاف و وانت در پایان فیلم به شکلی است که گویی به زده‌ان مانده برگشته‌اند. حالت‌های روحی هم از این جمع‌شدگی اصداد جدا نیست. در **مرگ کسب و کار** من است زنی شبیه مرجان وجود دارد که شوهر پیش‌را از

شود گفت سپیدی برده همان امیدوست که در این دنیای چرک تیره و تار سرانجام در پوشش سفید سونیا و با ماکلفه زارناتو او با کوهستان با برقی که در پایان فیلم می‌بارد و از جهان بستری سپیدی می‌سازد، حضور خود را جلوه‌دهی می‌کند. جست‌جوی رستگاری و راه‌های از پلشتی در فیلم هنوز هست و یوسف با همه بی‌مهری‌اش در برابر مرجان در جست‌جویی آن است. منجی اصلی اما نه او که سونیاست؛ دخترکی فرشته‌وار که کودکی انسان را به یاد می‌آورد. او لال است و مانند یوسف با فریاد و صدای شنیدن بزرگ‌ صدايش از کوبه با جهان صحبت می‌کند و به زبان می‌زانی می‌گوید نتیجه کارهای نیک و بد ما در همین دنیا به سوی خود ما برمی‌گردد. این جهان کوبه است و فعل ما ندامت‌سوی ما یاد‌ناهارا اصد.

دهای بسته که سخته فیلم سختی برقرار شدن ارتباطی را نشان می‌دهد که زبان در ایجاد آن عاجز است و آن چه می‌گوییم آن نیست که واقعاً در اعماق جان‌ها وجود دارد و در دل ما می‌تپد. همین چند روز پیش نقل قولی از فدریکو فلیسی خواننده که گفته بود: «کلمه‌ها اغلب پیش از آن که افکار را آشکار سازند، به پوشاندن آن‌ها کمک می‌کنند». شاید آوای دخترک لال که با طبیعت سخن می‌گوید و جواب می‌گیرد آغاز مکالمه‌ای برای نوع خالصی از ارتباط و یگانگی باشد. پردهٔ سبکی‌کاری که با لطافت سپیدش در نسیم شناور است زبانی گویاتر از زبان تارک و به‌نازک‌اشگودهٔ مرجان است و فریادی که در کوه می‌پیچد متعلق به زبانی است که از جان آدم برچشمه می‌گیرد و رنگ و بو می‌تواند آید و این آن ندارد. همین است که یکی از تأثیرگذارترین لحظه‌های **روسی** را در صحنه‌ای تشکیل می‌دهد که توماج و ابراهیم در هنگام باده‌گساری کلمه‌ها را به‌راحتی نمی‌توانند آید کنند و از این جهت برای اندکی هم که شده به سونیا زانو زدند که می‌شوند.

و حالا که ایام خزان است و برگ‌های خشک پاییزی آن قدر بر گورهای تنه‌مانده می‌ریزد تا سرانجام وزای اندوه به سر آید و نویت آمان برف برسد، در خیال‌های گرم احمد شاملو را از سر مزار او می‌شنوم که همراه بریش برف در آخر فیلم به یادمانندی **روسی** تمامی وجودم را بر می‌کند:

«رف تو برف نو، سلام، سلام!»
 بشن، خوش‌نشسته‌ای برام،
 باکی آوردی - ای امید سبید-
 همه آلودگی‌ست این ایام.
 خام‌بوزی، لغرض، بدرود!
 تو فردو ای، برف تازه، سلام!»

خود می‌راند و تحقیر می‌کند. ماها هم تکرار می‌شود. آن که در **مرگ کسب و کار** من است در جریان دردی کابل از دکل، برق می‌گیردش و جزاژه سوخته‌اش در هوا معلق می‌ماند، یوسف نام دارد. آن که در **همه چیز برای فروش** آدم می‌کشد و پول می‌دهد تا اکبر حنايت را به گردن بگیرد، نامش یوسف است و حالا این یوسف از **روسی** سر درمی‌آورد تا با مرگ خودخوستاش به گذشته‌اش پشت کند تا شاید به پاک‌ی و رستگاری برسد. عطار در **مرگ کسب و کار** من است آدم می‌کشد تا در **روسی** در قالب عطا ی فلک‌زده به دست توماج لاه‌آورده شود. تکرار دکل **فروش** همسانی ذاتی موقعیت‌ها را در عين متفاوت بودن آشکار می‌کند.

این آمیزهٔ بودن و نبودن در شکل و شمایل و رفتار بازیگران **روسی** هم دیده می‌شود. صابر بار با صابر بار همیشگی فرق دارد. لحن صدای گلایه‌آمیزش از بین رفته و سر و سوشل متفاوتش تقریباً شناختن او را مشکل کرده. میفرمایند آفتابی هم با آن چه در **مرگ کسب و کار** من است بود تفاوت زیادی دارد. و الحق که حضور و بازی هر دوی آن‌ها در **روسی** یکه است و می‌درخشد. طناز طباطبایی سابقهٔ بازی در نقش دختران و زنان صدمه‌دیده و درد کشیده را دارد اما میمیک چهره‌اش در این‌جا برحسرت‌تر شده و بار اصلی نقش را چشم‌هایش به دوش می‌کشد که رنج‌دیدگی و در همان حال سنگدلی و بی‌رحمی را همزمان با مهارت بیان می‌کند. اجزای صورتش چنان درهم می‌پیچد و متورم می‌شود و صدایش چنان تغییر لحن می‌دهد که فضا از سببیت بر می‌شود. این همان چیزی‌ست که فضای فکری **روسی** می‌طلبد.

به نظر می‌رسد عشق و نفرت در کارگاه هستی قابل‌تفکیک نیستند و جمع‌شدن بر خلاف باور منطقین محال نیست. اصولاً هر چیزی بی‌ضدش شکل می‌شود. روشنی با تاریکی، سیری با گرسنگی، فرافز با تشبیه، دلبری با ترسویی، گشاده‌دستی با خست و البته زندگی با مرگ. آن زمان نیز که مرجان با بی‌زاری و نفرت توماج درنامه را از خود می‌راند و از لیوان آبی که توماج به او داده کمی می‌نوشند و بعد آن را برت می‌کند، سیاهی جامهٔ او و جامهٔ شوشی‌ش غلیظ و بی‌سحر را به خاطر می‌آورد اما کمی بعد رقص آرام برده‌های سفید پنجره می‌گوید چنین نیست و بالاتر از سیاهی هم رنگی هست. این به من کمک می‌کند که برداشتم از فیلم یکسره سیاهی و تلخی و نومیدی‌نباشد.

اگر با خوش‌بینی بی‌ذیریم که پایان شب سه سپید است و تفسیری دل‌گرم‌کننده از **روسی** بگیریم، شاید