

ايطاليا تحتفل بمئة و سنة روسليني في روما مدينة مفتوحة

موسى الخميسي

روم

تسر هذه الايام الذكرى المئوية لميلاد رائد الواقعية الايطالية الجديدة روبيرتو روسليني، الذي تعتبره ايطاليا بمثابة شعاع من الضوء الساطع في سماء الفن السينمائي، اذ تقيم معظم المدن الايطالية الكبرى، وخاصة العاصمة روما، احتفالات خاصة بهذه المناسبة، حيث تجرى عروض افلام ومعارض وندوات للفنان الذي طالب جميع السينمائيين الايطاليين للخروج الى الحياة وعدم الاختفاء داخل جدران استديوهات مدينة السينما

" جينا جيتا" في مدينة روما، وصناعة الافلام التقليدية. فيشر بخلق سينما جديدة تمس موضوعات الناس ايطاليا بمثابة شعاع من الضوء الساطع في سماء الفن السينمائي، اذ تقيم معظم المدن الايطالية الكبرى، وخاصة العاصمة روما، احتفالات خاصة بهذه المناسبة، حيث تجرى عروض افلام ومعارض وندوات للفنان الذي طالب جميع السينمائيين الايطاليين للخروج الى الحياة وعدم الاختفاء داخل جدران استديوهات مدينة السينما

استخدام الاسلوب السينمائي المناسب لموضوع الفيلم، اي ان يطرح موضوعات او حالات معينة تتطلب استخداما مختلفا للكاميرا والصوت، وبذلك نقل السينما الايطالية الى الاتجاه الجديد في العصرية. كما انه حافظ على تقليد آخر اتبع قبل الحرب العالمية الثانية يمكن في بناء الفيلم حول موضوع رئيسي او مشكلة اجتماعية بدلا من بنائه حول قصة، فقد فضل المقارنة بين السلوك الانساني والعواطف الانسانية، والصراعات بين الوحدة الانسانية ولكل الاجتماعي، معتمدا على اسلوب السرد السينمائي الشبيه بالتوثيقي، مستعينا بممثلين غير محترفين وبيومار محدودة للغاية، ومعتمدا على التصوير على الطبيعة في شوارع واڑقة وبيوت مدينة روما، دون الحاجة الى استخدام استديوهات او ديكورات.

لعل سر النجاح الفني والفكري لافلام روسليني هو انها اثارت الاسئلة نفسها التي تثار عادة في افضل روايات القرن العشرين ومسرحياته وفنونه التشكيلية، في بحثها عن قيم انسانية عميقة، من خلال افكار بسيطة عميقة بلمحات وانبرة انسانية، بعيدا عن النهايات التقليدية السعيدة التي اقررت بالافلام الايطالية ما قبل مرحلة التحرير والتي تشتمل عادة على احدي نهايتين او كليتهما معا: زواج البطل من بطلة الفيلم، وانتصار الخير على الشر. اضافة الى ان افلامه لم تستند الى روايات او مسرحيات معروفة، بل كانت قصصها اصيلة ووليدة افكار المخرج والناس الذين يحيطونه.

قال روسليني في بدايات عمله السينمائي وحال سقوط الفاشية في بلاده: يجب علينا حمل الكاميرات، والانطلاق الى الشوارع وندخل البيوت، اذ يكفي الخروج الى الطرقات، والوقوف في اي مكان وملاحظة ما يدور بعيون بظلة لكي نخرج فيلما ايطاليا حقيقيا". على اعتبار ان الفيلم السينمائي يمثل وسطا مرئيا في جوهره، ويتحتم ان يقوم على اساس الواقعية المرئية التي تتمتع بالروح النقدية التي هي" التفسير الاجتماعي

للحياة الواقعية" كما وصفها في احدي المرات، فصارت افلامه التي كانت تميل نحو الوثائقية اكثر منها عن السينما الروائية التقليدية، نموذجا للانطلاق لما تمتاز به من ثراء بالغ في وحداتها التعبيرية وتعد صورها الفكرية.كما هو الحال في فيلمه الشهير" روما مدينة مفتوحة" الذي اصبح واحدا من المرجعيات السينمائية في جميع انحاء العالم.في كل حديث عن السينما الواقعية، لما خلقه من تأثير واضح على التطور اللاحق لفن السينما، بتجديد المفهوم الدرامي،وصدمة الوعي الانساني المتعلق ببعض الحقائق الموضوعية للاجتماعية التي تسير عادة نحو التغيير بخطى بطيئة ومتناقضة احيانا مع نفسها، فكان هذا الفيلم جنبا الى جنب العديد من الافلام التي ظهرت في الفترة ذاتها مثل " الاطفال ينظرون الينا" و " سارق الدراجات" لدي سبكا، و" الوسواس"و" الارض تهتز" لفيسكونتي، ومن قبلهما " منضدة الفقراء" و" عام ١٨٦٠ و" الحارس العجوز" للمخرج الساندرو بلانزيتي، تقرب من حدود الميلودراما، وتنبض بما يحمله الشارع والحياة اليومية للناس، لتخلق معادلة جديدة توفق بين رغبات المثقفين المجدين، وقلوب وعقول المتفرجين من عامة الناس، وكانت اغلب اعماله الفنية تتناول بالتحليل علاقة الفرد بالمجتمع، والدخول المباشر لقضاياه ومشكلاته، هواجسه واحلامه، طموحاته وانكساراته،والملامح الخاصة التي تميز وجوده وتدل عليه، وهو جانب اهمله الكثير من المخرجين الايطاليين من قبله، اثناء الفترة الفاشية بشكل عام تحت اغواء فكرة الدور الاجتماعي المباشر للفن السينمائي، اذ لم يكن كافيا لدى هذا الفنان تناول ما ينتج من ابداعات سينمائية مبسطة اجتماعيا بالضرورة من طروحات جمالية جديدة على الشاشة الفنية شكلت فارقة في مسيرته كمبدع كبير.

كانت له رؤاه الخاصة المعبرة بصدق وحرارة عن ضرورة التواصل مع كافة اصناف الابداع، وتيسيرها امام الانسان العادي ليكون خلاقا وعلى صلة بما يحيط به من حراك ثقافي وفني، فحررت دعواته طاقات عدد كبير من المخرجين وخاصة بين الشباب السينمائي اليساري بعد ان بين لهم السمات الابداعية المطلوبة والتي تتمثل في قدراتهم الذاتية باعتماد الوسائل الصرية واهمال الكتب لابراز الاصاله في المعالجة الواقعية للأحداث والشخصيات ونقلصها وعيوبها لاشعار المتلقي بالحاجة الى التعبير وخلق بدائل جديدة، تستمد قصصها وحكاياتها من العلاقات اليومية للناس ومن داخل طبقات المجتمع المتفاوتة لمناصر شخصوها. فانطلق الى السعي لاقامة منبر سينمائي خاص لكل المهتمين بالثقافة السينمائية والباحثين عن رقعة توسيع دائرة اهتمامهم بتنوعات فيلمية رصينة، فأسهم باقامة ركائز لثقافة سينمائية جديدة تلعب دورها في تشكيل وعي وطني جديد بعيد عن الافكار الفاشية التي سادت لعقود طويلة في الواقع الثقافي والاخلاقي الايطالي.

وتتأكد مساعي روسليني هذه عند النظر الى مجمل اختياراته السينمائية التي ركز خلالها ليس فقط من زاوية واحدة او اتجاه واحد، اي النظر الى الوعي الجديد ما بعد مرحلة الفاشية باعتباره وعيا سياسيا فقط او وعيا ايديولوجيا واجتماعيا، بل كل ذلك معا، اضافة الى الوعي الجمالي الفني، تتأكد بطرحها السؤال الدائم حول علاقة السينما بالواقع الاجتماعي ومدى نجاحها

في التعبير عن قضايا المجتمع والانسان بصدق، وهو الامر الذي جعله ينجح حقا بايجاد حلول جماعية، على ضوء قناعاته الراسخة بان السينما ممارسة اجتماعية، الى جانب كونها ظاهرة اجتماعية وثقافية ولها علاقة مباشرة حميمة بالوعي الجماهيري.ومنذ بدايات عمله وهو شابا بعد وفاة والده كمشرف على الصوت في انتاج الافلام، كان يحمل قناعة بان بلورة الفيلم وتكامله تتم، من خلال البروفات التصويرية، لتعطي تلك البروفات للنص الذي يريد المخرج صلاحية التكمال الحقيقية، فهو يعتقد بان كل نص مكتوب يحمل بداخله مستويات اعمق، وفي حالة تصويره، تتشكل قصة جديدة، في بحث يصبح عبر البروفات المتعددة نصا جديدا ينتهي الى مخرجه، فكل نص مكتوب يحمل رؤى كاتبه، الا ان المخرج يحمل رؤيته المختلفة في التفسير نتيجة افكاره وطموحاته ورؤيته الخاصة".

يقول روسليني" لقد اكتشفت عالم السينما بالصدفة، فقد تأثرت بفيلم للمخرج فيدور واسمه" تجمع" وهو من الافلام الكلاسيكية التي قدر لي مشاهدتها، حيث كتبت اذهب للسينما بشكل دائم لأن ابي كان يمتلك دارا للمعرض كانت في البداية مسرحا صغيرا اطلق عليها اسم" سينما كورسو" وكان شخصا ذا مواصفات الاصل خصوصيتها وتكت احبه بعمق، لانه كان رجلا يعقريه ذهنية كبيرة، وكان معلما لما ينيه، كما انه يمتلك كل مواصفات المثقف الواعي، فترعرت في اجواء تربوية له خصوصيتها . وعين كنت صبيا زودني بطاقة دخول

كين لوش في

السريخ التتي

له هنا يبدو جليا مدى أستفادته من

خبرته في الدراما التلفزيونية التي عادت ماتعطي مساحة أساسية

لتطور الحكبة والتفصيل اليومية.
تظهر اللقطات الأولى عائلة

(أودونوفان) الأيرلندية وهي تتعرض الى اضطهاد القوات البريطانية لها وفسوتها عليها. في عام ١٩٢٢ حمل الجيش الجمهوري الأيرلندي السلاح ضد الامبراطورية العظمى أملا في اخوض معركة كالمعارك المظفرة التي دارت رحاها في القرن الثاني عشر بين

أسلافهم وبين الانجليز. لكي تبقى انجلترا أيرلندة جزءا من المملكة أرسلت قوات مؤلفة من المحاربين الانجليز القدامى المحكيين الذين خاضوا معارك الحرب العالمية الأولى. أذن يظهر الانجليزي كين لوش منذ البداية القوات الانجليزية وهي تنشط في مزارع أيرلندية فتوجه الى أهلها الشتام العرقية وتهين الشيخ وتسعى الى المرأة وتعدم البري. يشهد ذلك كله الشاب دميان أودونوفان (الممثل أيرلندي الأصل سيليان مور) وهو بالمناسبة حفيد أحد رجال المقاومة وقد أشترك كثير من اقرباء جده فيها آنذاك). كان على وشك السفر الى إنجلترا ليباشر عمله كطبيب. يصطدم في القطار بصلف وعنجهية عسكري من المكلفين بمراقبة

روسليني

مجانبة دائمية لمشاهدة ما تعرضه صالة سينما كورسو في قلب روما لايدا رحلتي في مشاهدة عشرات الافلام التي اغوتني وبعض الافلام كانت تسحرنني تماما بنفس القدر الذي تسحر والدي، وهكذا بدأت اهتماماتي بعالم السينما

وهكذا اعتبر روسليني صناعة السينما واحدة من ابرز مسؤولياته، ينتقدها ويحللها ويقومها ويتعامل مع انماطها وظواهرها المختلفة مطبقا عليها منهجه الفكري والجمالي، في اختيار متميز للتعامل مع ابداعات الفن السينمائي في ايطاليا وخارجها، وارشاء هذا الفن وفتح آفاق جديدة لتطبيق المعايير والمقاييس النقدية الجديدة من خلال أستفادته من تجارب الآخرين الذين سبقوه والتعلم منها. وكان اول عمل سينمائي له، هو فيلم وثائقي اتجه عام ١٩٣٨يعنوان " استراحة الفاونو"، مما جعل المخرج كورفيديو الساندريني يستدعيه للعمل كمساعد مخرج له في فيلم" الطيار لوشانو سيرا" والذي خلق طفرة كبيرة في السينما الايطالية آنذاك . وفي عام ١٩٤٠استدعاه المخرج فرنشيسكو دي روبيرتس للعمل معه كمساعد مخرج في فيلم" رجال في الأعماق"، وارتبط بعلاقة صداقة مع فتوريو موسوليني ابن الديكتاتور الايطالي، الذي كان مسؤولا عن قطاع السينما، الا ان روسليني لم يعمل في اي من تنظيمات الحزب الفاشي. ثم جاءت اول افلامه الروائية" السفينة البيضاء"عام ١٩٤١، ومن ثم اعقبه بفيلم" الطيار العائد" عام ١٩٤٢، و" رجال الصليب" عام ١٩٤٣، وفي تلك الفترة ارتبط بعلاقة صداقة وعمل مع كل من فيليني والممثل الدو فابريتسي. بعد اندحار الفاشية في مدينة روما عام ١٩٤٣ بدأ روسليني عمله بفيلمه الشهير " روما مدينة مفتوحة" الذي قدمه كمخرج مرموق، قام ببطولته الدو فابريتسي، اما بقية الممثلين فكانوا من عامة الناس. وبعد فيلمه الثاني" بايزا"، بدأ بإخراج فيلم" المانيا العام صفر" الذي اخرج عام ١٩٤٦، وفي عام ١٩٤٨ تسلم رسالة من منثلة اجنبية شهيرة اسمها انجريد برغمان تنثني على فيلمه" روما مدينة مفتوحة" و" بايزا" وتدعوه الى الاستفادة منها كمثمنة في حالة حاجته لوجه نسائي من السويد يتحدث الانكليزية بطلاقة، فهي لن تنسى اللغة

تهز السينمابل

المثالي بالثبات على المبدأ، فحتى لو اختار المناضل العريق منذ زمن بعيد معسكره (معسكر المبادئ) لايهمه أن ينجح الى المعسكر ويسرم صورة كاريكاتيرية لعدوه ويقضي وقته في تأمل عشقي لأمل النصر.

يركز لوش على هذه اللحظة (الريح التي تعصف بالسنابل) بصفاء شاعري وحنو فنى. لايعطي لوش السيناريو الى الممثلين ويفضل ان يتحدث معهم عن ادوارهم ويحصل منهم على مايريد مثيرا فيهم فطرهم الى المايعية، تلك الفطرة التي عمل بها المثلون العظام الاوائل، وهو يعمل دائما مع فريق العمل نفسه، وفي هذا الفيلم جعل الممثلين وصولا الى الدم المسفوح بغير حساب. هذه هي النهاية التاريخية التي عادت مايبلغها رجل حرب العصابات. تتغير العقلية وتتحول أسس الثقافة من الثورة الى العنف وتنشأ لغة جديدة تغلف الشخصية على مدار اليوم كالحكم المفضلة... (لاتهاجم العدو الا في موضع القوة)) يعني جر شاحنة مليئة بالبريطانيين الى الكمين كالأرانب و ((وكن كالسمكة في الماء)) يعني أن الانجليز سيخضون الى عمليات انتقام رهيبه ...الى آخره.

جرى تصوير الفيلم في الريف الأيرلندي بمنتهى الحب ولكن دون غنائية. جزؤه الأول الذي كانت فيه الشخصيات تمنى النفس بمعركة النصر هو ملحمة مليئة بالتفاصيل الدقيقة لأن لوش أراد أن يعطي مساحة كافية لتطور فكرة مركزية هي الفكرة المتعلقة بالبلطجة التي تبدأ فيها الخطوة الثورية بالانقسام، بالتشطبي، وحيث تحدث مواجهة حاسمة بين رغبة التسوية والهدد فتعصف بالبرش.

على سطح بلوتو) والذي جسد هنا الأذلال والتوتر تجسيدا مدهشا. أن الممثلين يدخلون روح الشخصية ويتقمصون انفعالات الناس العاديين وهم مرميون في أتون الحرب، يسلك الأخوة أودونوفان مسلك الأبطال لكنهم يقعون في فخ الفتل، تكبر حياتهم ما بين البطولة والجريمة، تشهوه حياة البطل ذات الجمال الملمشي، الحرب التي يخوضونها ليست حرب مبادئ بقدر ماهي حرب قتلة محترفين، والمخرج كين لوش لم تنقصه الدقة الفنية في متابعه هذا التحول الحساس في مراحل الخفية حتى يظهر الى العلن وتصويره تصويرا معبرا. من البراة الى الثورة وصولا الى الدم المسفوح بغير حساب. هذه هي النهاية التاريخية التي عادت مايبلغها رجل حرب العصابات. تتغير العقلية وتتحول أسس الثقافة من الثورة الى العنف وتنشأ لغة جديدة تغلف الشخصية على مدار اليوم كالحكم المفضلة... (لاتهاجم العدو الا في موضع القوة)) يعني جر شاحنة مليئة بالبريطانيين الى الكمين كالأرانب و ((وكن كالسمكة في الماء)) يعني أن الانجليز سيخضون الى عمليات انتقام رهيبه ...الى آخره.

جرى تصوير الفيلم في الريف الأيرلندي بمنتهى الحب ولكن دون غنائية. جزؤه الأول الذي كانت فيه الشخصيات تمنى النفس بمعركة النصر هو ملحمة مليئة بالتفاصيل الدقيقة لأن لوش أراد أن يعطي مساحة كافية لتطور فكرة مركزية هي الفكرة المتعلقة بالبلطجة التي تبدأ فيها الخطوة الثورية بالانقسام، بالتشطبي، وحيث تحدث مواجهة حاسمة بين رغبة التسوية والهدد