

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ '77

Κινηματογράφος / Ιστορία

ΝΕΟΣ
ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ναυκιά Όσιμα
Γιοσιαίγκε Γιόσιντα

15/16

Κείμενα τόμου

Σ.Μ. ΑΙΖΕΝΣΤΑΪΝ

Ρ. ΜΠΑΡΤ

Μπ. ΜΠΡΕΞΤ

για την

Ανατολική Τέχνη

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ "Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΝΟΣ ΘΕΣΜΟΥ;

(Τό μάθημα άγωνιστικῆς ἐνότητας
τοῦ Ἑλληνικοῦ Κινηματογράφου)

«Τί σημαίνει ἡ ἐμφάνιση ἐνός καινούριου προτσές; Σημαίνει ὅτι ἡ παλιά ἐνότητα καὶ οἱ ἀντιθέσεις πού τήν συγκροτούσαν παραχωροῦν τή θέση τους σέ μιά καινούρια ἐνότητα, σέ καινούριες ἀντιθέσεις. Ἔτοι γεννιέται ἔνα καινούριο προτσές πού πάει ν' ἀντικαταστήσει τό παλιό. Τό παλιό προτσές τελειώνει, τό καινούριο γεννιέται. Τό καινούριο προτσές, πού περιλαμβάνει νέες ἀντιθέσεις, ἀρχίζει τήν ἱστορία τῆς ἀνάπτυξης τῶν ἴδιαίτερων του ἀντιθέσεων»

Μάο Τσέ Τούνγκ

Μέ τή φετινή διοργάνωση τοῦ ἀνεξάρτητου Ἑλληνικοῦ Φεστιβάλ Κινηματογράφου 1977 ἀπό τά ἴδια τά κινηματογραφικά σωματεῖα καὶ ὄργανώσεις, ὁ θεσμός τοῦ κινηματογραφικοῦ φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ζει τὸν θάνατό του; Ἔνας ὄρισμένος θεσμός, ὅπωσδήποτε ναί. Τίποτα δὲν μπορεῖ νά ξαναστήσει στά πόδια του τόν μηχανισμό ἐκεῖνο, πού πρίν προχωρήσει σέ διτιδήποτε ἄλλο, ἔξασφάλιζε μέχρι σήμερα τόν οἰκονομικό καὶ πολιτικό ἀποκλεισμό τῆς ἑτήσιας ἑλληνικῆς παραγωγῆς, προωθώντας ταυτόχρονα καὶ μιά διαδικασία ιδεολογικῆς ἀφομοίωσής της. Τά τρία τελευταῖα χρόνια τό φεστιβάλ μετατρεπόταν γρήγορα ἀπό ἀντιφασιστικό βῆμα (κατάκτηση πού πραγματοποιήθηκε στή δικτατορία) σέ μελαγχολική παράτα μίμησης ἐνός «ἐνδοξού» παρελθόντος, πού δέν θά μπορούσε νά σημαίνει σ' ἔνα ὅχι καὶ τόσο μακρυνό μέλλον παρά ἀπώθηση τοῦ παρόντος καὶ μόνο. Μέ δυό λόγια, ἐνῶ τό φεστιβάλ ἔθγαζε στίς προθήκες τόν ἑλληνικό κινηματογράφο μιά φορά τό χρόνο, ἔκανε τά πάντα γιά τήν ἔξαφάνισή του ἀπ' ὅλες τίς ζωντανές δραστηριότητες τοῦ πολιτιστικοῦ χώρου, ὀλόκληρη τήν ὑπόλοιπη χρονιά.

Ξέρουμε ὅμως πολύ καλά, ὅτι, ὅποιαδήποτε κρίση δέν μπορεῖ παρά νά είναι καὶ κρίση στούς κόλπους τῶν ἴδιων τῶν θεσμῶν πού τήν ύποθάλπουν κατά ἔνα μέρος, μιά καὶ τή χρειάζονται γιά νά συνεχίζουν νά υπάρχουν: ἔτοι, ἡ ὄπόφαση πού πήραν φέτος τά κινηματογραφικά σωματεῖα καὶ ὄργανώσεις δέν ἡταν τό ἀποτέλεσμα διεργασιῶν πού ἔγιναν ἔξω ἀπ' τό χῶρο τοῦ φεστιβάλ (ὅπως θέλησε νά παρουσιάσει τό θέμα ὁ κυβερνητικός τύπος, ποντάροντας στήν «ἰδεολογική οὐδετερότητα» τοῦ θεσμοῦ σάν τέτοιο), ἀλλά προκλήθηκε ἀπό τίς ἴδιες τίς ἀντιθέσεις μέσα στούς κόλπους τοῦ φεστιβαλικοῦ μηχανισμοῦ, ἔτοι ὅπως αύτές είχαν διαμορφωθεῖ μετά τήν δικτατορία, ἀντιθέσεις πού τοποθετούσαν ἀπ' τήν μιά μεριά τήν κρατική πολιτική καὶ τά φεστιβαλικά καὶ παραφεστιβαλικά τῆς ὄργανα καὶ ἀπό τήν ἄλλη τό σύνολο τοῦ κινηματογραφικοῦ κόσμου, πού ἔθγαινε δυναμωμένο πολιτικά καὶ ιδεολογικά ἀπό τή δικτατορία, ἀλλά «πελαγωμένο» στό οἰκονο-

Digitized and archived issues
of "Sychronos Kinimatoografos
by <http://dlab.phs.uoa.gr/angelakis> 1969-1973"

μικό έπίπεδο, πεδίο που διάλεξε και η κρατική πολιτική σάν προνομιούχο χώρο σκλήρυνσης της στάσης της, έπεκτενόμενη σιγά σιγά καί σέ μια προσπάθεια πολιτικής καί ίδεολογικής χειραγώγησης.

“Ας δοῦμε όμως πώς φτάσαμε στό φετεινό φεστιβάλ:

Τό καλοκαίρι τού ’75 έγιναν μέ πρωτοβουλία τού ‘Υπουργού Βιομηχανίας δύο συσκέψεις μέ θέμα τή σύνταξη ένός νέου κανονισμού τού Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Στίς συσκέψεις αύτές πήραν μέρος έκπρόσωποι τού ‘Υπουργείου Βιομηχανίας, έκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων καί παράγοντες άμεσα ένδιαφερόμενοι γιά τό Φεστιβάλ. Οι συσκέψεις κατέληξαν σ’ έναν κανονισμό κοινῆς άποδοχῆς βάσει τού όποιου όργανωθηκε τό Φεστιβάλ γιά δύο συνεχή χρόνια, ’75 καί ’76. Τό καλοκαίρι τού ’77 καί μέ τρόπο έντελως άπαραδεκτό τό ‘Υπουργείο Βιομηχανίας άποφασίζει νά τροποποιήσει τόν κανονισμό σ’ έκεινα άκριβως τά σημεία του γιά τά όποια πολύς λόγος είχε γίνει καί τά όποια άποτελούσαν έγγυήσεις γιά τούς συμμετέχοντες παραγωγούς καί δημιουργούς. Ή ένέργεια αύτή τού ‘Υπουργείου Βιομηχανίας έκανε άλλα τά σωματεία τού κινηματογραφικού κλάδου νά άντιδρασουν άμεσα. Ζητήθηκε άπό τόν ‘Υπουργό νά έπαναφέρει τόν κανονισμό τού ’75 καθώς καί νά τοποθετηθεί πρόσωπο κοινῆς άποδοχῆς ώς Διευθυντής τού Φεστιβάλ. Ή άντιδραση αύτή τών σωματείων άντιμετώπισε τήν περιφρονητική σιωπή τών άρμοδιων.

Αναλυτικά οι τροποποιήσεις τού κανονισμού, πού ούσιαστικά σήμαιναν τόν άποκλεισμό τών κινηματογραφιστών άπό όποιαδήποτε συμμετοχή στήν όργάνωση τού Φεστιβάλ καθώς έπισης καί τό μπλοκάρισμα τών δυνατοτήτων πού θά έπετρεπταν τήν προώθηση τών καλλιτεχνικών ταινιών, ήταν οί έξης:

1. ‘Η Οργανωτική Επιτροπή όριζεται άπό τήν ΔΕΘ μέ τήν άριστη διατύπωση ότι τά μέλη της πρέπει νά έχουν «ειδικές γνώσεις κινηματογράφου» ένω βάσει τού κανονισμού τού ’75 τά Σωματεία καλούνταν νά προτείνουν τούς ύποψηφίους τους.
2. ‘Ο Πρόεδρος τής Κριτικής Επιτροπής δέν έκλεγεται άπό τήν ίδια τήν Επιτροπή άλλα διορίζεται άπό τόν ‘Υπουργό.
3. ‘Η έννεαμελής Κριτική Επιτροπή περιλαμβάνει μόνο τέσσερα μέλη έκλεγμένα άπό τά σωματεία τους (σκηνοθέτης, τεχνικός, παραγωγός, κριτικός) καί οί άλλοι πέντε διορίζονται, ένω βάσει τού κανονισμού τού ’75 διορίζονταν μόνο δύο πρόσωπα.
4. Τά χρηματικά θραβεία περιορίζονται σέ έξη άντι γιά 14 πού ύπηρχαν στόν παλιό κανονισμό.

Ανατρέποντας, λοιπόν, αίφνιδιαστικά τό ‘Υπουργείο κεκτήμενες διεκδικήσεις τών Έλλήνων κινηματογραφιστών, προσπάθησε νά τούς παγιδεύσει σέ μια ντέ φάκτο κατάσταση καί νά έγκαινιάσει έκ νέου τήν πολιτική τού κρατικού έτσιθελισμού στά πολιτιστικά πράγματα. Μόνο πού αύτή τή φορά ή λογική τού «είμαι τό 54%» τό δύρηση σέ λάθος έκτιμηση. Γιατί οι κινηματογραφιστές δέν περιορίστηκαν άπλα σέ διαθήματα καί πλατωνικές διαμαρτυρίες, άλλα άπεδειξαν έμπρακτα πώς μπορούν νά φτιάξουν οί ίδιοι ένα Φεστιβάλ, άποδεικνύοντας ταυτόχρονα πώς έχουν καί τήν ώριμότητα καί τήν ικανότητα νά προτείνουν καί νά πραγματοποιήσουν λύσεις γιά τό πρόβλημα, ‘Έλληνικός Κινηματογράφος.

Μετά τήν άρνηση διαλόγου άπό τή μεριά τών άρμοδιων, τά συνεργαζόμενα Σωματεία πού είχαν άμεση ή έμεση σχέση μέ τόν κινηματογράφο συγκότησαν μιά Συντονιστική Επιτροπή καί άποφασίσαν νά διοργανώσουν τό 18 Φεστιβάλ ‘Έλληνικού Κινηματογράφου στή Θεσσαλονίκη άπό 3 – 9 ’Οκτωβρίου. Τά Σωματεία πού μετείχαν στή Συντονιστική Επιτροπή ήταν: ‘Εταιρία Σκηνοθετών ‘Έλληνικού Κινηματογράφου καί Τηλεοράσεως, ‘Ένωση Τεχνικών ‘Έλληνικού Κινηματογράφου καί Τηλεοράσεως, Σωματείο ‘Έλλήνων Στιχουργών ‘Έλλαδος, Πανελλήνια ‘Ομοσπονδία Θεάματος – ‘Ακροάματος καί ‘Ένωση

‘Ελλήνων Παραγωγών. Μετά άπό αύτό οί άρμοδιοι τού ‘Υπουργείου καί οί σοφοί τους συμβουλάτορες άποφασίσαν νά άλλάξουν τακτική: ύποχώρηση σέ δευτερεύοντα σημεία (άποδοχή έκπροσώπου τού ΣΕΗ στής έπιτροπές), δελεαστική αύξηση τών χρηματικών θραβείων (τό συνολικό ποσό τών θραβείων άνερχεται σέ ένα έκατ. διακόσιες χιλ., θεσπίζονται θραβεία ήχου καί μοντάζ). Παράλληλα, πλουσιοπάροχες ύποσχεσεις ή παρασκηνιακές πτιέσεις άπό τή διευθύντρια τής Ταινιοθήκης κ. Μητροπόλου σέ μια προσπάθεια νά μεταποιητεῖ τό όλο πρόβλημα στήν πλαστή άντιθεση πόλεων Θεσσαλονίκη – ‘Αθήνα πού έριζουν γιά τό Φεστιβάλ (βλέπε άρθρο τού κ. Χριστοδούλου στήν έφημερίδα τού Βελλίδη Θεσσαλονίκη). Τά πράγματα είναι πεντακάθαρα, άπό τή μιά τό ‘Υπουργείο έμμενει στά σημεία πού τού τού έπιτρέπουν τόν έλεγχο τού θεσμού – ‘Οργανωτική Επιτροπή, Πρόεδροι τών Επιτροπών, Διευθυντής τού Φεστιβάλ – άπό τήν άλλη προσπαθεί νά έξαγοράσει τούς κινηματογραφιστές καί νά περιορίσει τό θέμα σέ στενά οίκονομική βάση. Έκεινο πού καταφέρνει νά πετύχει στή συγκεκριμένη φάση είναι ή άποχώρηση άπό τή Συντονιστική Επιτροπή μιάς μερίδας παραγωγών καί ή συμμετοχή τού σκηνοθέτη Βελλόπουλου στό κρατικό Φεστιβάλ. Ό κόσμος τού κινηματογράφου μένει άδιάσπαστος προχωρώντας στής συνθέσεις τών άπιμέρους έπιτροπών καί στήν έξεύρεση τών οίκονομικών πόρων γιά τή διοργάνωση τού Φεστιβάλ.

Σ’ αύτή τή φάση τά πράγματα γίνονται σκληρότερα. Λασπολογία («έκδήλωση τών έξτρεμιστών»), κάθε είδους άπειλές γιά νά μή παραχωρηθεί ή αίθουσα τού Ράδιο Σίτυ, άστυνομικές έπεμβασεις πού άπαγορεύουν τήν άφισκοληση γιά τό Φεστιβάλ, συνεχείς παρακωλύσεις άπό τό ‘Υπουργείο Βιομηχανίας γιά τό χαρακτηρισμό μιάς ταινίας ώς ‘Έλληνικής, έπιστράτευση τής λογοκρισίας πού τελικά άπαγορεύει τήν προβολή δύο ταινιών, καί τέλος ύστερικές καί γελοίες άντιδρασεις, έπως ή μήνυση έκ μέρους τής ΔΕΘ γιά οίκονομική ζημιά καί γιά τή χρησιμοποίηση τού τίτλου. Ταυτόχρονα παραιτήσεις μελών άπό τήν Προκριματική καί Κριτική Επιτροπή τού κρατικού Φεστιβάλ καθώς καί ή έπιστρατευση τηλεοπτικών σήριαλς ή έθνικών ντοκυμαντέρ μουσείου μαζί μέ τήν άναγκαστική προβολή τών ταινιών τού Κακογιάννη καί τού Δημογεραντάκη, παρά τή θέληση τών ίδιων, γιά νά καλυφθεί τό πρόγραμμα τού κρατικού Φεστιβάλ, φανερώνουν τό άδιέξοδο στό άποιο έχουν περιπέσει οί άρμοδιοι τού ‘Υπουργείου. Τό κρατικό Φεστιβάλ ήταν ένα φιάσκο πού τό κοινό τής Θεσσαλονίκης άγνόησε καί μέ τό όποιο τό ‘Υπουργείο Βιομηχανίας καί ή ΔΕΘ αύτογελοιοποιήθηκαν.

Τό άνεξάρτητο φεστιβάλ δέν κατάφερε μόνο νά γίνει άλλα πέτυχε τήν άναζωπύρηση τού ένδιαφέροντος τού κοινού γιά τήν κινηματογραφία μας, ένδιαφέροντος πού έφθινε σημαντικά τά τελευταία χρόνια. Πρίν άπό κάθε τι άλλο όμως, τό άνεξάρτητο φεστιβάλ έδωσε ένα μεγάλο μάθημα άγωνιστικής ένότητας, άποτελώντας ταυτόχρονα καί ένα ύποδειγματικό γεγονός γιά τό πολιτιστικό κίνημα, γενικά, μιά καί δέν ήταν τό τέλος, ή κατάληξη μιάς σειράς στενά οίκονομικών ή άλλων αίτημάτων, άλλα ή άρχη μιάς συνολικής έπανατοποθέτησης τού προβλήματος, έλληνικός κινηματογράφος, σ’ όλες του τίς διαστάσεις: οίκονομικές, πολιτικές, ίδεολογικές. Ό διεργασίες πού τού άρχισαν τόν Όκτωβρη στήν Θεσσαλονίκη δέν θά μπορέσουν νά όλοκληρωθούν παρά μόνο άν περάσουν σέ άλλους τούς χώρους πού προβάλλονται ή συζητιούνται καθημερινά οι ταινίες (αίθουσες, λέσχες, συλλόγους στής συνοικίες, κ.λπ.) Δέν θά μπορέσουν έπισης νά θρούν τήν προποτική τους άν δέν άνοιχτον σέ μιά θεωρητική έπεξεργασία: ή Σύγχρονος Κινηματογράφος θά άφιερώσει τό έπόμενο τεύχος τού σ’ αύτή άκριβως τήν προσπάθεια, σκοπεύοντας νά παρουσιάσει μιά όλοκληρωμένη είκόνα όχι τού έλληνικού κινηματογράφου μέχρι σήμερα (δουλειά μερικών άρχειοθετών ή άρχειοφάγων) άλλα τών κυριαρχων τάσεων ή προβληματικών πού τόν συνδέουν μέ τήν πολιτιστική συγκυρία γενικά, έντασσοντάς τον μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο στήν ίδεολογική πάλη. Παράλληλα άμως (ή καί πρίν) άπ’ αύτή τήν δουλειά, τό φετεινό φεστιβάλ (μέ τά προτερήματα ή τά έλαττωματά του) μᾶς δειώχνει ένα δρόμο: πώς οι ταινίες δέν φτιάνει μόνο νά δείχνονται άλλα κύρια καί νά γίνονται διαφορετικά.

Σύγχρονος Κινηματογράφος '77

Διμηνιαία έκδοση τής Έταιρείας
Σύγχρονος Κινηματογράφος. Αρ.
τεύχους 15-16, Αύγουστος – Νοέμβριος
'77. Τιμή τεύχους δρχ. 100. Συνδρομή
γιά έξη τεύχη: έσωτερικού 350 δρχ.
έξωτερικού δολ: 20.

Synchronous Kinimatographos '77. Edité
par la «Société de Cinéma
Contemporain». No 15-16 Spécial. Août
— Novembre 1977. Paraît six fois par an.
Prix: 100 drs.

Περιοδικό «Σύγχρονος Κινηματογράφος '77». Έκδότες:
Αντώνης Καρκαγιάννης, Μιχάλης Δημόπουλος. Υπατίας
5, Τ.Τ. 118, τηλ. 3224131. Αρχισυντάκτης: Μιχάλης Δημό-
πουλος. Σύνταξη: Δ. Αγραφιώτης, Χρ. Βακαλόπουλος, Μ.
Κούκιος, Άλ. Λελούδης, Ν. Λυγγούρης, Τ. Λυκουρέστης, Μ.
Νικολακούλου, Ν. Σαδβάτης. Συνεργάστηκαν: Φρ. Άλ-
μπερά, Ν. Παναγιωτόπουλος, Ι. Ζαχαρίδη. Αναπαραγωγή
φωτογραφιών: ENKA, τηλ. 5223505. Κασέ: Άλεξάνδρα
Δρόσου. Έκτύπωση: Φωτοκύπταρο Ε.Π.Ε. Βασ. Άλεξάν-
δρου 2, Χίλτον, τηλ. 748314, 713604. Κεντρική διάθεση:
Αθήνα. Υπατίας 5, τηλ. 3224131. Θεσσαλονίκη. Βιβλιο-
οπωλείο Μ. Κοτζιά & Σία, Τσιμισκή 78, τηλ. 279720,
268940.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

‘Απ’ αύτό τό τεῦχος ή τιμή τοῦ «Σύγχρονου Κινηματογράφου» αùξανεται σέ 70 δοχ. τό μονό τεῦχος και 140 δοχ. τό διπλό τεῦχος. Η αùξηση αùτή, ή πρώτη αùπο τήν έπανέκδοση τοῦ περιοδικοῦ τό Σεπτέμβρη 1974, μᾶς επιβάλλεται αùπο τήν συνεχή αùξηση τοῦ κόστους παραγωγής του. Ωστόσο τό διπλό τεῦχος 15/16 πού έχετε στά χέρια σας κοστίζει μόνο 100 δοχ., μιά και δέν είναι άκριδως διπλό τεῦχος αùπο άποψη άριθμού σελίδων, άλλα μᾶλλον ένα μονό τεῦχος μέ παραπάνω σελίδες πού τίς κρίναμε άπαραίτητες γιά νά έξαντλήσουμε σέ ένα τεῦχος τό άφιέρωμά μας στόν νέο γιαπωνέζικο κινηματογράφο.

Στό προηγούμενο τεῦχος είχαμε τονίσει τίς είδικές δυσκολίες, πού αùτιμετωπίζει μιά έκδοση σάν κι’ αùτή. πού στηρίζεται στήν έθελοντική έργασία, δέν προωθείται αùπο μεγάλα έκδοτικά συγχροτήματα και δέν έπηρεάζεται αùπο άργανωμένα κινηματογραφικά συμφέροντα. Δυσκολίες περιοριστικές, τή στιγμή πού άμεσους στόχους έχουμε νά πλατύνουμε τό χώρο τῶν άναζητήσεων μας, νά άποχτήσουμε νέους συνεργάτες, νά πολλαπλασιάσουμε τίς δραστηριότητές μας και νά σταθεροποιήσουμε τήν τακτική έκδοση τοῦ περιοδικοῦ, διατηρώντας ούμως πάντα τήν ίδια ιδεολογική αùτονομία και οίκονομική άνεξαρτησία.

Στό προηγούμενο τεῦχος, λοιπόν, μέ τήν έλπιδα ότι θά μπορούσαμε νά διατηρήσουμε τήν ίδια τιμή είχαμε ξητήσει ένισχυση αùπο τούς άναγνωστες μας. “Ομως μπροστά στίς σοδαρές οίκονομικές δυσκολίες πού αùτιμετωπίζουμε ή αùξηση τής τιμής έγινε άναπόφευκτη. Ελπίζουμε ότι οι άναγνωστες μας θά κατανοήσουν αùτό τό μέτρο και θά συνεχίσουν νά έκδηλώνουν τή συμπαράστασή τους οùπως και πρίν.

Περισσότερο αùπο ποτέ είναι τώρα προτιμότερο τό σύστημα τῶν συνδρομῶν αùπο αùτό τής άγορᾶς τῶν τευχών. Τό έχουμε ξαναπεῖ: τό τεῦχος κοστίζει φτηνότερα στό συνδρομητή και συχρόνως έξασφαλίζει στό περιοδικό μιά άνηκή οίκονομική βάση. Γι’ αùτό και κάνουμε μιά είδική προσφορά γιά τούς νέους συνδρομητές, πού θά διαβάσετε παρακάτω.

Πιστεύουμε ότι αùτή ή προσφορά δέ θά σάς άφήσει άδιάφορους. «Ο Σύγχρονος Κινηματογράφος» έχει άνάγκη αùπο 1000 συνδρομητές και περισσότερους άναγνωστες. Χωρίς αùτούς ή έπιδιωσή του είναι προβληματική.

Ζητούμε έπισης τή συνεργασία τῶν κινηματογραφικῶν λεσχῶν, πολιτιστικῶν συλλόγων, έπαρχιακῶν διοικητικῶν και άποιουδήποτε παρόμοιου φορέα η και αùτομων. Τούς καλούμε νά έρθουν σέ έπαφή μαζί μας γιά νά έπιδιώξουμε τήν πλατύτερη διανομή τοῦ περιοδικοῦ στήν έπαρχια.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΕΡΒΑΣΗ "Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΘΕΣΜΟΥ:

(Τό μάθημα άγωνιστικής ένότητας τοῦ Έλληνικού Κινηματογράφου)

Ειδήσεις και σχόλια

ΙΑΠΩΝΙΚΟΤΗΤΑ: Προτάσεις γιά μιά προσέγγιση τοῦ Νέου Γιαπωνέζικου Κινηματογράφου

Είσαγωγή, τοῦ Μ.Δ. 24

Η προβληματική ματιά, τοῦ Μανόλη Κούκιου 26

Σχετικά μέ τό θέματο τῶν κινέζων, τοῦ Μπέρτολτ Μπρέχτ 37

Οί μαριονέτες τοῦ Μπούνρακου, τοῦ Νίκου Λυγγούρη 41

Μάθημα γραφής, τοῦ Ρολάν Μπάρτ 43

Ο "Αιζενστάιν και τό Καμπούνι, τοῦ Νίκου Σαδβάτη 51

Τό άποσσδόκητο, τοῦ Σ.Μ. "Αιζενστάιν 53

Παπανία: ή τέχνη τοῦ ζείν, ή τέχνη τῶν σημείων, σινέντευξη μέ τόν Ρολάν Μπάρτ 63

Ναγκίζα "Οσιμα

Συνέντευξη τοῦ Ναγκίζα "Οσιμα στούς Πασκάλ Μπονιτσέρ, Μισέλ Ντελαί και Συλβί Πιέρ. 72

Ο μικρός Τόσον (Τό άγόρι), τοῦ Νίκου Σαδβάτη 85

Πρόκληση στό πορνό, τοῦ Μ.Δ. 91

Ο Θεοπέπιος έρωτας (Η αùτοκράτορία τῶν αùσθήσεων), τοῦ Άντρε Πιέρ ντε Μαντιάργκ 92

Η αùτοκρατορία τῶν αùσθήσεων, τοῦ Δημοσθένη Αγραφιώτη 96

Γιοσισίγκε Γιόσιντα

Συνέντευξη τοῦ σκηνοθέτη γιά τήν ταινία "Έρως + Σφαγή" 101

Η δίνα τοῦ έρωτα είναι θυσία τῶν λέξεων ("Έρως + Σφαγή"), τοῦ Νίκου Λυγγούρη 108

Η διδιαφορία τῆς φιλίας και τῆς κοινής περιπέτειας (Οδύσσαλα), τοῦ Ν.Α. 110

9 + 1 (Σημειώσεις γιά τήν γιαπωνέζικη ίδιαιτερότητα), τοῦ Δημοσθένη Αγραφιώτη 115

ΘΕΩΡΙΑ

Κινηματογράφος/Ιστορία ("Αναζητώντας μιά διαφορετική σχέση"), τοῦ Μανόλη Κούκιου 122

Άλληλογραφία

Ξέωφυλλο: Ο έρωτισμός στόν "Οσιμα (Η αùτοκρατορία τῶν αùσθήσεων)"

ειδησεις και σχολια

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΆΛΛΕΣ

Γιατί, άσχετα άπό τίς εύγενεις προθέσεις μερικών άγνων διαμαρτυρομένων ψυχῶν, πού άντι νά καταγγείλουν τό συγκεκριμένο είδος κριτικῆς πού τούς ένοχλει, έπανέλαβαν τίς θαυμαστές κυρίαρχες κοινοτυπίες καταγγέλοντας τήν κριτική γενικά (καὶ ἄρα καθόλου), ή όλη ἐπιχείρηση τῆς ἐπίθεσης κατά τῆς κριτικῆς (καὶ δυστυχῶς τίς περισσότερες φορές καὶ τῆς ἅμυνας ἐνάντια σ' αὐτή τήν ἐπίθεση, πού περιορίστηκε στό νά ἀναμασήσει τίς ἴδεις κοινοτυπίες άπό τήν ἀνάποδη) συνέπεσε μέ μιά ἐντελῶς συγκεκριμένη πολιτική καὶ ίδεολογική συγκύρια τῆς κατάστασης στήν ὅποια βρίσκεται σήμερα ἡ Ἑλληνική κινηματογραφία, τροφοδοτώντας τίς ἴδεις τίς ἐπιδιώξεις καὶ τά συμφέροντα αὐτῶν πού τήν ἐλέγχουν, μετατοπίζοντας θεμελιακά τήν προσοσήχη ἀπό τά πραγματικά προβλήματα πού τή διαπερνοῦν, κλείνοντας τέλος τά μάτια μπροστά στίς θασικές συγκρούσεις πού τή συνταράζουν ἀπ' ἄκρη σ' ἄκρη της

Συγκεκριμένα λοιπού α) ἀπ' τῇ μεριά της, ἡ τηλεόραση διάλεξε τήγα κατάλληλη στιγμὴ· γιά νά ἐπιτεθεῖ ἐνάντια στήν κριτική γενικά, μισό κι ἡ τηλε-

οπτική έπιθεση έγινε (τυχαία;) άνάμεσα σε δύο γεγονότα όπου ο ρόλος του συνδικαλιστικού ὅργανου των κριτικών, της Π.Ε.Κ.Κ., ύπηρξε θεμελιώδης αντίθετος στήν κρατική πολιτική. Αύτό ήταν, πρώτο, η πρωτοβουλία πού πήρε η Π.Ε.Κ.Κ. γιά τήν διοργάνωση του συνέδριου των κινηματογραφικών λεσχών, τήν ίδρυση της συνομοσπονδίας τους και τό σπάσιμο του μονοπώλιου της ήμικρατικής Ταινιοθήκης της Έλλαδας της κ. Μητροπούλου (γεγονός πού προηγήθηκε τής έκπομπής) και δεύτερο, η συμμετοχή της Π.Ε.Κ.Κ. στήν συντονιστική έπιτροπή των κινηματογραφικών σωματείων και όργανώσεων πού άναλαβε τήν όργάνωση του «Έλληνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου 1977» (γεγονός πού έγινε άμεσως μετά). Άπ' ότι είμαστε σε θέση νά ξέρουμε κανένας άπ' όσους πήραν μέρος στήν διαμάχη (έκτός άπό τήν ίδια τήν Π.Ε.Κ.Κ. φυσικά και τήν άνακονωσή της πού δημοσιεύουμε παρακάτω) δέν έπισημανε τήν πολιτική αύτή σκοπιμότητα της τηλεοπτικής έπιθεσης, βοηθώντας έτσι στό νά καλλιεργηθεί ή άποψη ότι οι «δημιουργοί» τσακώνονται με τούς «κριτικούς» μιά ζωή περί άνεμων και ίδιας και 8) ύστερα άπό τήν έξυπνα άποσιωπημένη διάσταση τού προβλήματος, άκολουθησε μιά συζήτηση συγκεντρωμένη γύρω από τά προσφυλικά ιδεολογικά θέματα μιᾶς κάποιας κυρίαρχης πρακτικής τόσο στό έσωτερικό τής «δημιουργίας» δύσο και σ' έκεινο τής κριτικής, πού άντιλμαθάνεται τόσο τήν πρώτη όσο και τή δεύτερη σάν άποτέλεσμα θείων έμπνεύσεων, ένοράσεων και άναζητήσεων έκτός τόπου και χρόνου, συζήτηση πού άκομα κι οταν τυλίγεται μ' έναν κάποιο έλαφρο λαϊκιστικό και κοινωνιολογιστικό μανδύα («οι κριτικοί δέν έχουν καμμιά σχέση με τήν έλληνική πραγματικότητα» – ποιά είναι όμως αύτή ή πραγματικότητα;) δέν κάνει τίποτα άλλο άπό τό νά άποκόβει συστηματικά τόσο τόν κινηματογράφο όσο και τήν κριτική στόν τόπο μας όχι πιά άπ' τήν «έλληνική» άλλα άπό τήν ταξική πραγματικότητα τού έλληνικού χώρου και τίς οικονομικές, ιδεολογικές και πολιτικές συνισταμένες της.

Καθόλου τυχαίο λοιπόν τό γεγονός ότι, μ' έλάχιστες έξαιρέσεις, ή ψευτοδιαμάχη γύρω απ' τήν κριτική δέν βασίσθηκε πάνω σέ μια διαφωνία άλλα πάνω σέ μια συμφωνία: κυρίαρχοι κριτές (θιγμένοι «δημιουργοί», όργισμένοι «ἀναρχικοί» ρεπόρτερ, διευθυντές ειδικευμένων περιοδικών) και κυρίαρχες

οι κρινόμενοι (οἱ περισσότεροι κριτικοί τῶν μετάλων ἐφημερίδων) συμφωνοῦν θαύματα ὅτι α) ἡ κριτική εἶναι μία, ὁμοούσια, ἐνιαία καὶ μονοσήμαντη, ἔχοντας σκοπό νά «μεσολαβεῖ», ἀνάμεσα στὴν αινία καὶ στὸ κοινό. Τό μόνο πού τὴν κάνει ἐδῶ γάρ παραλλάσσει εἶναι ἡ τίμια ἡ μή μεσολάθηση ἀπόκρυψη τοῦ ιδεολογικοπολιτικοῦ ρόλου τῆς κριτικῆς μέσα ἀπό τὴν ἀπόδοση σ' αὐτήν ἐνός ηθικοῦ ρόλου) καὶ β) ὁ μεσολαβητικός χαρακτήρας θεμελιώνεται πάνω σέ μια ἐρμηνευτική λειτουργία τῆς κριτικῆς, πού μοιάζει νά ἔχει ἀναλάβει (ἐπί πληρωμῆ) τὴν ἀποκρυπτογράφηση τῶν Γραφῶν, ρόλο πού ἀπόδεχονται ὅχι μόνο οἱ σκηνοθέτες («Ἡ κριτική εἶναι λειτούργημα δημόσιο», λέει ὁ Νίκος Κούνδουρος στὰ Νέα τῆς 14/7/77), ἀλλά καὶ οἱ κριτικοί («Ἡ δουλειά του [τοῦ κριτικοῦ] εἶναι ἡ δουλειά ἐνός μεσάζοντα πού προσπαθεῖ νά φέρει, ὅσο μπορεῖ, τὸ κοινό πιό κοντά στόν καλλιτέχνη ἀλλά καὶ τὸν καλλιτέχνη ὅσο μπορεῖ πιό κοντά στὸ κοινό», δηλώνει ρητά ὁ Ν. Φ. Μικελίδης στὴν Ἐλευθεροτυπία τῆς 5/8/77).

Δέν θά μπορούσε νά διακρίνει κανείς πώσ απ' όλα αυτά παρά μιά γενικευμένη όμοφωνία και μιά κοινή ίδεολογική παραδοχή, πού φροντίζουν μέ κάθε θυσία νά άφησουν άθικτο τόν τρόπο παραγωγής τόσο τοῦ κινηματογράφου όσο και τῆς κριτικής καθώς και τήν κυριαρχία τῆς άστικής ίδεολογίας στό έσωτερικό τους. Καὶ είναι φανερό ότι τοπεκένο πού έχει σημασία γιά τούς φορεῖς αύτής τής ίδεολογίας είναι τό νά αποσιωπηθεί ή έκρηξη τῶν κινηματογραφικῶν και κριτικῶν πρακτικῶν, και ή σύγκρουσή στους μέ τήν λογική τοῦ ΕΝΟΣ κινηματογράφου και τῆς ΜΙΑΣ κριτικής, πού σάν μοναδικοί σχηματισμοί και ύπερσύνολα ένός τομέα τῆς καλλιτεχνικής παραγωγής δέν μποροῦν παρά νά είναι ὁ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ κινηματογράφος και ή ΚΥΡΙΑΡΧΗ κριτική. Και μιά τέτοια αποσιώπηση - απάθηση είναι ζωτική γι' αὐτούς τούς φορεῖς, ἔστω κι ἄν αναγκάζονται νά στήνουν κάθε τρεῖς και λίγο μειευτοδιαμάχες και «δύμηρικές» συγκρούσεις απ' όπου όλοι βγαίνουν άθικτοι.

Elvai ómws káti parapánw áptó sýgouro stímera ótì h̄ kritikή dévn úptērēs poté: akribós giatí ánafréretai sé muá stímaíoussa paragawgή ópias h̄ kínumatografiék paragawgή elíkónwn kai ñxwn, sé muá pollaplóteta lógywn, stímeíwn, stúl kai dōmuwn (pou ñharaktírizouss tâ kallísechnikâ autâ proiònta pou ñnomázontai taínies), h̄ kritikή gíneftai h̄ idia muá pollaplóteta lógywn pou ñrganáwontai parállyla mé tó proiònto stó ópoto ñnaférountai ñhrismpoiántas meirikâ érgaleitai. Mè duó lógyia oí kritikoi lógyoi gýrwo ápt' tís taínies ápoteloiùn muá ïdaiáterh pракtikή pou dévn mporerei ná ñharaktíriosthei oúte «leiteourgema» állá oúte «meosázontas» metaxú koinou kai kallitéchni. Xaraktíriismoi tétoiou eidoús ármózouss stouss kritikouss èkeíouss lógyouss pou ñialegouss giá tón ñeautó touss tó rólo tou ñtheosmikou ñravazíou s' énna oíkonomikó kai ïdeologikó kúklwma pou ñiakeinéi meirikéis taínies, perithwriostoiántas óses alléles taínies tó kataygélon. H̄ diaforá ómws ñrískeiast stó òti autou tou eidoús h̄ kritikή parágwai kai tñ ñharaktíriostiké elíkóna tñs kritikή

κής γενικά, τείνοντας νά όριοθετήσει τόσο τόν έαυτό της δσο και τόν κινηματογράφο πού ύπηρε τει σάν τη μόνη δυνατή κριτική και τό μόνο δυνατό κινηματογράφο, χαρακτηρίζοντας όποιαδή ποτε διαφορά πού συναντάει στό δρόμο της σάν έκτρωμα, άνωμαλία, αύταρέσκεια («διανοούμενισμό») ή παρέκκλιση άπό τόν τύπο τῆς λατρείας πού ή ίδτα πρωθεῖ. Δέν σταματάει όμως έκει, μετατοπίζοντας συστηματικά τίς άντιδράσεις της στό ίδιο τό «κοινωνικό σύνολο» (τό όποιο προϋποθέτει έξίσου ENA, ΟΜΟΟΥΣΙΟ, ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ μέ αύτήν) και άρχιζει νά μιλάει μέ δρους «έκπροσώπησής» του, άποκρύθοντας έτσι τόν ίδεολογικό του χαρακτήρα και οικοδομώντας μιά ψευδαίσθηση καθρέφτη τής «κοινῆς γνώμης» πού ή ίδια (και κανείς άλλος) έχει δημιουργήσει. Παίρνουμε γιά παράδειγμα τό άξιοπαρατήρητο και τουλάχιστον άστειο άπόσπασμα άπό ένα κείμενο πού δημοσιεύτηκε στά Θεατρικά, τεύχος 6-7-8-9: «Ολοι οι κινηματογραφιστές γελάνε (όταν δέν θυμάνουν ή στενοχωριούνται) μέ τά λάθη, τίς άνακριβειες και τήν άσχετωσύνη τών Έλλήνων κριτικών (άφηνουμε πάντα περιθώριο γιά τίς έξαιρεσις). Και άλλοι οι κινηματογραφιστές θυμάνουν (όταν δέν γελάνε) μέ τήν έπαρση και έλλειψη σεμνότητας πού χαρακτηρίζει τίς κριτικές στήν Ελλάδα. "Αν τουλάχιστον γραφόντουσαν άπό τήν άποψη τού άπλου θεατή... "Αν δέν άσκούσαν αύτή τήν «τρομοκρατία τής κουλτούρας» («έμεις ξέρομε, έσεις – κι ό κοσμάκης – δέν ξέρετε») πού κάνει και τόν άπλο θεατή νά άμφιβάλλει γιά τά κριτικά του...» Οι δροι πού κυριαρχοῦν έδω (σεμνότητα, άπλος, θυμός, στενοχώρια, ξέρομε) άρκοῦν άπό μόνα τους, γιά νά μᾶς δείξουν πώς άντιλαμβάνεται ή κυριαρχη κριτική τόν έαυτό της άλλα και τόν «μέσο» θεατή στόν όποιο πρέπει νά «άπευθύνονται» οι ταινίες: πρόκειται γιά ένα όν πολιτισμένο, χωρίς έπαρση (Ισοπεδωμένο), πού «ξέρει» (τί ξέρει έπιτέλους; "Η τί είναι αύτό πού θά πρέπει νά μάθει; Χρειάζεται νά ξέρουν άλλοι ένω τώρα ξέρουν μόνο οι κριτικοί; "Η δέν ξέρει κανείς τίποτα; Άπο πού τά μάθαμε αύτά πού ξέρουμε; Μυστήριο... Γενικά πάντως όταν μιλάει κάποιος μέ δρους ζώως «ξέρω», κ.λ.π., προϋποθέτει μιά γνώση ούδετερη, ύπερταξική και έγκλειστη σέ μυστικούς χώρους), ένα εύνουχισμένο πλάσμα πού τό μόνο πού τού έχει μείνει είναι νά στενοχωριέται...»

Κατά ένα περίεργο (άρχικά τουλάχιστον) τρόπο τόν ίδιο θεατή προϋποθέτουν και «σοθαρές» προσπάθειες κινηματογραφικής κριτικής όπως συμβαίνει στήν περίπτωση τού Φύλμ και ειδικότερα τού άρθρου τού Γ. Σολδάτου στό Φύλμ άρ. 11 μέ τίτλο «Η διανομή τών έλληνικών ταινιών», όπου τό κύριο όμως θέμα είναι ή κινηματογραφική κριτική και ή έπιρροή πού έχει στήν διακίνηση τών ταινιών. Σύμφωνα μέ τήν άποψη τού Σολδάτου ύπάρχουν τρία είδη κινηματογράφου στήν χώρα μας αύτή τήν στιγμή: α) ό εμπορικός, συμβατικός κινηματογράφος πού δέν άμφισθητεί στήν βάση του τό χόλλυγουντιανό μοντέλλο (όπου έντάσσει και τό Θίασο, β) ό «άριστερίστικος» κινηματογράφος πού διαφοροποιείται άπό τόν πρώτο στό οτι γίνεται μιά προσπάθεια νά κινηθεί ξέω άπ' τό έμπορικό κύκλωμα (κύριο παράδειγμα ό 'Αγωνας)

καὶ γ) ἡ ἐρευνητική πειραματική δουλειά πού ξεκόβει μορφικά ἀπό τὸ χολλυγουντιανό μοντέλο (δηλωμένη ἀναφορά ἡ Βιογραφία τοῦ Θανάση Ρεντζῆ). Πέρα ἀπ' τὸ ὅτι αὐτή ἡ διάκριση είναι καθαρά σχηματική καὶ μπερδεύει τὰ μορφολογικά μέτα τὰ οἰκονομικά κριτήρια διαχωρισμοῦ τῶν ταινιῶν, τὸ ἐνδιαφέρον βρίσκεται στὸ ποιά είναι ἡ ἀντίληψη πού ἔχει γιά τὴν κριτική (ἀρχικά) ἀλλά καὶ γιά τὸν θεατή κύρια ὁ Γ. Σολδάτος ἀπέναντι σ' αὐτές τίς ταινίες. Ἡ κριτική πρώτα ἀπ' ὅλα ἀντιμετωπίζεται ἐνιαῖα καὶ πάλι, μὲ βάση τῆς ἐνοποίησής της τὸ ὅτι μπορεῖ νά καταλάβει μερικές ταινίες (τίς «χολλυγουντιανές») τίς ὅποιες καὶ προτιμάει, ἐνῶ ἄλλες ὅχι (τίς «πειραματικές»). Ἔτοι στήν σελίδα 490 ὁ Γ. Σολδάτος παρατηρεῖ: «Στήν τρίτη περίπτωση τῆς ἐρευνητικῆς πειραματικῆς δουλειᾶς ἡ κρίση τῆς κριτικῆς δέν ἔχει καὶ μεγάλη ἀξία μέ τὴν ἔννοια τοῦ καλοῦ/κακοῦ, ἐκεῖνο πού χρειάζεται είναι κατανόηση ἀπό μέρους τῆς κριτικῆς ὥστε νά κάταστεί ἀγωγός γιά τό κοινό. Ἐδῶ τά πάντα ἔξαρτῶνται ἀπό τίς οὐσιαστικές δυνατότητες τῆς κριτικῆς κι ὅχι ἀπ' τίς προτιμήσεις της ὅποιες κι ἂν είναι γιατί συνήθως ἔχει νά κάνει μέ καινοφανῆ φαινόμενα πού γι' αὐτά δέν μπορεῖ νά ἔχει ἐμπειρικά κριτήρια, μπορεῖ ὅμως νά ἔχει ἡ νά μήν ἔχει δυνατότητες γιά τὴν κατανόηση τους κι αὐτό είναι πέρα ἀπό τὴν ἀξιολόγηση. Ἡ Βιο-γραφία πού ἀνήκει λόγου/χάρο σ' αὐτή τὴν κατηγορία μπορεῖ νά ἐπαινέθηκε ἀλλά δέν είναι καθόλου σαφές ἂν κατανοήθηκε». Ὁπως βλέπουμε, ὁ «μεσάζοντας» ἐμφανίζεται ξανά, ἔστω καὶ μέσα ἀπ' τὴν καταγγελία τοῦ Χόλλυγουντ. Πρόκειται ὅμως γιά ἔνα διαφορετικό «μεσάζοντα»: μεταφέρει τὴν προβληματική μας γύρω ἀπ' τὸν κινηματογράφο, ἀπό τὴν ἀνάλυση τῆς ίδεολογικῆς καὶ σημαίνουσας παραγωγῆς πού ἀποτελεῖ σ' ἐκείνη τῆς αὐστηρῆς (χωρίς ἀξιολογήσεις καὶ ἄρα ἀπολίτικης) μελέτης τῶν μορφῶν καὶ στήν «κατανόησή» τους. Τό ζητούμενο είναι καὶ ἐδῶ ἡ ύπερταξική γνώση γιά τὴν ὁποία μᾶς μιλοῦσαν τά Θεατρικά. Σημειώνουμε ἐπίσης ὅτι αὐτή ἡ τελική θέση τοῦ Γ. Σολδάτου γιά τὴν κριτική ἄρχισε σάν ἐπιστέγασμα μιᾶς σειρᾶς ἀντιφάσεων γύρω ἀπ' τὸν ρόλο τῆς κριτικῆς, πού ἀπ' τῇ μιὰ ἐμφανίζεται νά «ύψωνει» (τί εὐλυγίσια στούς ὄρους!) τὴν ἀνταλλακτική ἀξία τῆς ταινίας (περίπτωση Θίασου) κι ἀπ' τὴν ἄλλη μυστηριωδῶς ἔχει τά ἀντίθετα ἀποτελέσματα (περίπτωση 'Ἀγώνα), ἐπειδή ἡ κριτική φαίνεται ὅτι λειώνει γιά μερι-

Χρήστος ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η Πανελλήνια "Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου" απαντά στούς έπικριτές της

Συστηματική καί πολλαπλή επίθεση δέχτηκε ή κινηματογραφική κριτική τόν τελευταίο καιρό μ' ἀφορμή τήν τηλεοπτική ἐκπομπή *Ἐρευνα*, ή όποια ἀντί νά ἐρευνήσει τό πρόβλημα κριτικά προτίμησε τόν εύκολο τρόπο τῆς ἄκριτης «εἰκονοποίησης» κάποιων ἔμμονων κι ἀπλοϊκῶν ἰδεῶν.

Ωστόσο, ή παίκτης ἐκπομπή είναι μάλιστα. Τό όλο πρόδρομο βαθύτερες ρίζες έχει αναζητηθοῦν στήν κυρίαρχης ιδεολογίας καί γενικότερης δημοκρατικού έλεγχου τεκνική ἀσκεῖ «κατ' εὐθὺντα» τονισμό.

κές κρυπτοχολυγουντιανές ταινίες (καὶ ἐπιτέλουσ· γιά ποιό Χόλλυγουντ ἀπό όλα μιλάει ὁ Γ. Σολδάτος;) ἐνῶ ἄλλες τίς ύποστηρίζει μέ τό στανιό προβλέποντας τήν ἀποδοχή τους ἀπό τήν «προοδευτική» κατηγορία τοῦ κοινοῦ...

Κάπου έδω και μέσα άπ' τήν κριτική, έμφανιζεται και ό θεατής: «Στό βαθύμο πού ό κριτικός είναι προπομπός τοῦ κοινοῦ, ή σχέση είναι άναλογική κι άπ' ότι φαίνεται πράγματι είναι». Άπ' ότι φαίνεται οι ταυτολογίες δίνουν και παίρνουν: γιά μιά άκόμα φορά ό θεατής καταλαμβάνει στό Φίλμ τόν ρόλο πού τοῦ έπιψυλλάσουν και τά Θεατρικά, δηλαδή τόν ρόλο τοῦ έκπροσωπούμενου άπό τήν κριτική. Αδύνατο νά ξεφύγει άπ' αύτή, έκτός ἂν ένταχθει στήν κατηγορία τῶν πανεπιστημιακῶν άναλυτῶν μορφολόγων, τῶν μόνων πού μποροῦν νά «κατανοήσουν» κατά τόν Γ. Σολδάτο τίς «ἄλλες» ταινίες...

"Όπως ούμως δέν ύπάρχει ή κριτική έτσι δέν ύπάρχει καὶ ὁ θεατής: ἀπ' ὅπου καὶ οἱ τόμοι πού ἔχουν γραφτεῖ γιά νά μᾶς ξεγελάσουν ἀπ' τὴν πικρία τῆς ἐλλειψής του σάν τέτοιου καὶ τῆς παρουσίας του μέσα στήν σκοτεινή αἴθουσα σάν ἔνα διχασμένο βλέμμα καὶ μιά σιωπηλή ἀκοή. Ὁ κυρίαρχος κινηματογράφος (ὅπως καὶ ἡ κυρίαρχη κριτική) προϋποθέτει ἄλλωστε αὐτή τὴν ἀπουσία (ἀπουσία τοῦ σώματός του, τῶν αἰσθήσεών του, τῆς ἔκρηξής του) μεταβάλλοντάς την σέ όμοιώμα παρουσίας, σέ ἄψυχο σῶμα πού διακρίνεται μόνο ἀπό τίς ιδέες πού κάποιος ἄλλος πρέπει νά τοῦ σφυρίζει στό αὐτί γιά νά ύπάρξει καὶ νά ἀντιδράσει ἀνάλογα μέ τίς ἐπιταγές του.

Κι ἂν ὅλα αὐτά διατυπώνονται ἐδῶ εἰναι γιά νά καταδείξουν ἵσως ὅτι αὐτή τὴν στιγμή δέν ζοῦμε τὴν κριτική τῆς κριτικῆς ἀλλά τὴν κρίση της, πού ἔχει σάν ἀποτέλεσμα νά γίνεται σῆμερα ή τελευταία προσπάθεια νά λογοκρθοῦν ὅλες οἱ κριτικές ἐκτός ἀπό μία, ἐκείνη ἀκριβώς πού μᾶς σφυρίζει στό αὐτή, ἀκόμα καί τὴν κονσερβαρισμένη κι ἔτοιμη νά καταναλωθεῖ ἀνώδυνα «ἀμφισβήτηση» της ἢ μάλλον τό θλιβερό κακέκτυπο αὐτῆς τῆς ἀμφισβήτησης. Στίς ἐποχές δύως τῆς κρίσης ἐκείνο πού τελικά ἐπιβιώνει δέν είναι ο μονότονος, βαλτωμένος φίθυρος μίας χαμένης ὑπόθεσης ἀλλά οἱ ἄναρθρες ἐκρήξεις τοῦ ξεπεράσματός της.

Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ), τή στιγμή άκριβώς πού αύτή άρχιζει νά παίζει πρωτεύοντα ρόλο στήν ένεργο-ποίηση και άργανωση τού πολιτιστικού μας χώρου ('Όμοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών, 'Αντιφεστιβάλ, άργανωση έθδομάδων έλληνικού κινηματογράφου σέ ξένες χώρες, έργασία τῶν μελῶν της στά πιό έγκυρα και ύπευθυνα δημοσιογραφικά οργανα, κλπ.).

Πιστεύουμε πώς ο σάλος που δημιουργήθηκε τελευταία είναι και τεχνητός εν πολλοῖς και φυσικός, ιρανός το καύσι μ., σημειώσας του, δηλαδή τή συγκροτημένη βιοθεωρία και κοσμοθεωρία του.

ούτε στήν παραπάνω έκπομπή, ούτε στά έντυπα όπου γράφουμε, βάλαμε ποτέ θέμα άντιδικίας άνάμεσα στούς κριτικούς και τούς δημιουργούς. Τούτη ή «διαμάχη», αν και παλιά, είναι πέρα για πέρα φανταστική και ύστερόβουλη, και τελικά στρέφεται έναντια και στούς δύο. Κι αύτό γιατί συσκοτίζει τίς παραγωγικές ουγκρούσεις τών ιδεών στό έσωτερικό της καθεμιᾶς άπ' τίς δυό διαφορετικές πρακτικές, και προσπαθεῖ ν' ἀδρανοποιήσει

Τό ότι ή ΠΕΚΚ άρνείται έπιμονα νά έπιβάλει «άπόψεις» στά μέλη της έγινε πρόσφατα φανερό και από τήν έπιμαχη έκπομπή πού άναφέραμε. «Οσα μέλη μας πήραν μέρος σ' αυτήν δύνη άξερασταν παρά τίς περι

Πιστεύουμε ότι πρόθεση και στόχος τής κριτικής δέν είναι ή ύποκατάσταση ή και ή αχρήστευση τής δημιουργίας αλλά, άπλα και μόνο, ή παραγωγή πολλαπλών προβληματικών πάνω στά άποτελέσματά της. Άλλωστε, οι δικές μας προβληματικές δέν άσκούνται μέσα κινηματογραφικά μέσα και τοποθετούνται σ' ένα εντελῶς διαφορετικό πεδίο: αύτό τού εννοηματοποιημένου λένε:

Σύμφωνα μέ τίς παραπάνω ἀπόλεις θέσεις, θά ἡταν παρανοϊκόν ν' ἀπαγορεύσουμε στὸν καθένα νά μᾶς κρίνει, τή στιγμή μάλιστα πού ἡ κριτική λειτουργεῖ σωστά μόνο ὅταν ἐνεργοποιεῖ τή στοχαστική καὶ κριτική λειτουργία τοῦ ἀναγνώστη.
"Ομως, ἀπαιτοῦμε ὁ κριτής μας

τῆς Ἔνωσης Κριτικῶν Κινηματογράφου Ἀθηνῶν. Δέν ισχυριζόμαστε ὅτι «ἐπιλέξαμε» τά μέλη μας μέ κριτήρια ἀγιότητας. Ισχυριζόμαστε μόνο ὅτι ἡ θαρραλέα ἀντιμετώπιση τῶν «ἐσωτερικῶν» μας προβλημάτων εἶναι δυνατό νά ὀδηγήσει στίς λύσεις πού ἀρμόζουν. Ἡ τακτική τοῦ στρουθοκαμηλισμοῦ δέν εύνοει

κανένα – και κατ' άρχήν έμας. "Οσο γιά τήν *ECCA*, δικαίωμά της νά θεωρεῖ τά μέλη της äσπιλα καιί άμόλυντα, καιί νά «*συμπαρίσταται στούς συναδέλφους πού δέχηται μία τόσο κακόβουλη, αστήριχτη καιί έξευτελιστική κατηγορία*». Θά προτιμούσαμε, όμως, μιά λιγότερο ύποκριτική δήλωση στήν οποία ή λέξη «*συνάδελφοι*» νά δήλωνε καιί τά μέλη τής δικῆς τους "Ενωσης. Καί èν πάση περιπτώσει, θεωροῦμε τήν èκφραση «*συμπαθείας*» άπό κείνους γιά μᾶς τουλάχιστο κακόβουλη καιί èξ όρισμού ύποβολιμαία καιί υποπτή. Τώρα είμαστε πιά βέβαιοι γιά τήν όρθότητα τής èπόφασής μας νά διαχωρίσουμε τή θέση μας άπό κείνους ίδρυοντας τήν *PEKK*.

Είπαμε ήδη ότι ή μισαλλόδοξη έκπομπή "Ερευνα και ή ύπόπτη συζήτηση πού άκολουθησε, είναι ένα γενικό σύμπτωμα τού τρόμου της κυριαρχης ιδεολογίας γιατό δημόσιο έλεγχο, πού άποτελεί τήν κύρια συνιστώσα της λειτουργίας της κριτικής. Έπι μέρους έκφανση αύτού τού ίδιου γενικού συμπτώματος, πού ταυτόχρονα δείχνει και τήν πολυπλοκότητα τού προβλήματος, είναι άπό τή μιά ή άστοχη προσπάθεια άπογευματινής έφημερίδας γιατί τή δημιουργία έντυπώσεων σέ βάρος τού συναδέλφου Γιάννη Μπακογιαννόπουλου και άπό τήν άλλη ή καταγγελθείσα στήν "Ενωσή μας λογοκριτική έπεμβαση άπ' τή μεριά τών προϊσταμένων του σέ κριτικό κείμενο τού συναδέλφου Κώστα Πάολα.

Η δημιουργία έντυπώσεων
άφορά τή μομφή κατά τοῦ Γ.
Μπακογιαννόπουλου γιά συνερ-
γασία μέ τή χούντα. Πράγματι, ὁ
παραπάνω συνάδελφος συνέρ-
γαστηκε σάν κινηματογραφικός
κριτικός μέ ἀπογευματινή ἐφη-
μερίδα τοῦ Σ. Κωνσταντόπουλου,
προσκληθείς ἀπό τὸν πρօϊστά-
μενο ὑλης τῆς ἐφημερίδας.
Ἄλλα ἐκδιώχθηκε μετά ἀπό τέσ-
σερις μῆνες, προφανῶς γιατί τά
κείμενά του κρίθηκαν ἀκατάλ-
ληλα γιά ἔνα τέτοιο ἔντυπο καὶ
ἐνάντια στήν πολιτική καὶ τήν
ἰδεολογία τῆς ἐφημερίδας.

Είμαστε σέ θέση νά γνωρίζουμε καλύτερα ἀπ' τόν καθένα

οτι σημασία έχει όχι πού γράφει θυνοι άπεναντι στή συνείδησή κανείς άλλα ποιός είναι αύτός μας και τήν ιδεολογία μας. "Άλλο πού γράφει και κυρίως τί γράφει. λωστε πιστεύουμε ότι μιά άρμο- "Άλλωστε ένας έπαγγελματίας - νική συνεργασία άναμεσα σέ άν- και δέν άρνούμαστε ότι κατ' άρ- θρώπους πού συχνά είναι καί δυ- χήν είμαστε έπαγγελματίες - δέν νατό και έπιτρεπτό νά έχουν έκ- έχει ευχέρεια έπιλογής τού έν- διαμέτρου άντιθετες άπόψεις ελ- τύπου - φορέα τών άπόψεών του. ναι έφικτη μόνο στά πλαίσια τής Ιδιαίτερη σημασία έχει νά μήν καλόπιστης και ειλικρινούς συζή- έκχωρει κανείς στόν έργοδότη τησης και τής άμοιβαίας κατα- του, μαζί μέ τή συγκεκριμένη νόησης. "Έχουνε συνείδηση τών έργασία και τήν ιδεολογία του. Κι δυσκολιών - πραχτικών και ιδεο- αύτό δέν συνέθηκε ποτέ στά 20 λογικών - ένός έντύπου. "Ομως, χρόνια πού ό Γιάννης Μπακο- οι έργοδότες μας θά πρέπει νά γιαννόπουλος δουλεύει σάν κι παίρνουν ύπ' ζψη τους τίς συν- νηματογραφικός κριτικός, έπιμε- ειδησιακής και ιδεολογικής τά- νοντας στίς προσωπικές του ξεως δυσκολίες πού ένδέχεται άπόψεις, ή κριτική τών όποιων νά έχει ένας συνεργάτης τους. άποτελεί άλλο θέμα.

Τελειώνοντας, καλούμε όλους Διαφορετική είναι ή περίπτωση - τούς συναδέλφους τόσο τής τού συναδέλφου Κώστα Πάρλα, δικής μας όσο και τής άλλης ό όποιος μᾶς γνωστοποίησε μέ "Ενωσης - τούς καλόπιστους γράμμα του ότι κείμενο γιά μιά συνεργάτες τής τηλεόρασης, άπροκάλυπτα άντικομμουνιστική όσους δέν παραδόθηκαν άνευ έκπομπή τής τηλεόρασης πετά- δρων στά ραγιαδισμό, τούς σκη- χτήκε στόν κάλαθο τών άχρη- νοθέτες, τούς έργοδότες μας στων, χωρίς προηγουμένων νά είδοποιηθεί γι' αύτό.

"Έχουμε συνείδηση τού γεγο- νότος πώς τά έντυπα στά όποια έργαζόμαστε δέν μᾶς άνηκουν και συνεπώς ό έργοδότης ή οι έκπρόσωποί του έχουν τό δι- καίωμα νά έκρινουν ή νά άπορρί- πτουν, νά λογοκρίνουν ή όχι ένα κείμενο, έφ' όσον αύτό έρχεται σέ άντιθεση μέ τή γενικότερη πολιτική ένός έντυπου. Ξέρουμε άκόμα ότι πίσω απ' τή λογοκρι- σία, τήν έμφανιζόμενη σάν πολι- τική, είναι δυνατό νά κρύβονται άλλοι λόγοι, καθαρά προσωπικοί και έργασιακοί. "Όπως π.χ. ή ζμεση άπόδοση μομφής γιά τό είδος και τήν ποιότητα μιάς συγ- κεκριμένης δουλειάς. Όστόσο, όπως και νάχουν τά πράγματα, θεωρούμε άπολυτα νόμιμη τήν άπαίτησή μας νά πληροφορού- μαστε έγκαιρα τούς λόγους τής άπορριψης ένός κειμένου μας ή τής περικοπής του, ώστε νά κρί- νουμε έμεις άν τελικά είναι δυ- νατή ή παρουσίασή του στό άνα- γνωστικό κοινό μέ μιά μορφική άλλαγή του ή άκόμα μέ τή συγ- κεκριμένη προσαρμογή του στίς άπόψεις τής έργοδοσίας. Σέ μιά τέτοια περίπτωση τήν εύθυνη τής «ύποχρώρησης» ή τού συμβι- θασμού θά τή φέρουμε στό άκε- ραιο έμεις οι ίδιοι, μόνοι υπεύ-

σία πού θά κάνει και δυνατή και γόνιμη τήν πάλι τών ιδεών, στήν άξια και σημασία τής όποιας πι- στεύουμε όπόλυτα. Γνωρίζουμε ότι είμαστε άδύναμοι, πρός τό παρόν τουλάχιστον, γιά συγκε- κριμένες συνδικαλιστικές διεκδι- κήσεις. Γι' αύτές ύπαρχουν άλλα συνδικαλιστικά όργανα (π.χ. ή "Ενωση Συντακτών) στά όποια οι περισσότεροι άπό μᾶς είμαστε έντεταγμένοι ή ύποψηφοι γιά ένταξη, καθώς και τά πολιτικά κόμματα. Τά όποια θέβαια δέν σκοπεύουμε νά.. ύποκαταστή- σουμε! Ή Πανελλήνια "Ενωση Κριτικών Κινηματογράφου έκ τών πραγμάτων κι άπό τή φύση τους είναι περισσότερο πνεύματικό Σωματείο και λιγότερο συνδικα- λιστικό όργανο.

Αθήνα, 4 Αύγουστου 1977

Μέ έντολή τού Δ.Σ. τής Π.Ε.Κ.Κ.

Ο Πρόεδρος Βασ. Ραφαηλίδης

Ο Γεν. Γραμματεύς Μιχ. Δημόπουλος

Ο "Αίζενστάιν" κατά τή διάρκεια τού γυρίσματος τού Γυναικεία άθλιότητα-γυναικεία εύτυχια.

νήσεων, και τήν έλευθερία τής Αίζενστάιν - διάσημο άπό τό έκφρασης, και καταγγέλλει τή σοσιαλδημοκρατία γιά συνενοχή στό έργο τής λογοκρισίας.

Η ταινία

Στά 1929, ο Lazare Wechsler διευθυντής τής Praesens-Films τής Ζυρίχης σχεδιάζει νά γυρίσει μιά ταινία ντοκυμαντάρι γιά τή γυναικολογική κινητή τής πόλης. Έκείνη τήν έποχη οι έφη- μερίδες δημοσιεύουν συχνά τήν είδηση: «Νεκρή άπό έκτρωση». Ο Wechsler, ο όποιος δέν έχει τότε καμιά πρόθεση κοινωνικής κριτικής, έπιδιώκει άπλως νά πληροφορήσει τό κοινό άντιπα- ραθάλλοντας στίς συχνά θανα- τηφόρες παράνομες έκτρωσεις τούς τοκετούς στίς κινητικές, όπου έπικρατούν οι καλύτερες συνθήκες ύγιεινής και άσφαλει- ας. Ή ταινία του τελικά άποσκο- πεῖ στό νά άποτρέψει τίς γυναι- κες άπό τό νά κάνουν έκτρωση! Τό ντοκυμαντάρι άρχιζει νά γυρί- ζεται μέ τήν ένθουσιάδη ύπο- στήριξη τού διευθυντή τής κινη- κής και ό περατέρ Emile Berna τραβάει σκηνές άπό τό νοσοκο- μείο, τοκετούς και, συγκεκριμέ- να, μιά καισαρική. Και μετά ή ταινία σταματάει, γιατί δέν έχει προοπτικές. Υποδείχνεται τότε στόν Wechsler νά καλέσει τόν

Μέρη: τό ένα είναι «στημένο», τέ άλλο ντοκυμαντάρι. Στό πρώτο μέρος παρουσιάζονται τρείς περιπτώσεις κοινωνικής άθλιότη- τας πού ό δηγούν τρείς γυναικες στήν παράνομη έκτρωση: μιά μάνα φτωχής έργατικής οίκογέ- νειας: μιά νεαρή έργατρια τής όποιας ό αντρας σκοτώνεται σέ έργατικό άτυχημα μιά νεαρή κο- πέλα πού παρασύρεται άπό έναν πλαί- μπού. Αυτή ή τρίτη περί- πτωση παραληλίζεται μέ μιά τέταρτη, τήν περίπτωση μιάς άστης, πού αύτή καταφέρνει νά

«πείσει» τό γιατρό, πού μόλις έχει διώξει τήν κοπέλα. Η κυρία μέ τή γούνα, τήν όποια ένας πολύ άξιοπρεπής κύριος μέ χαρ- τοφύλακα περιμένει στό δρόμο, κάνει τήν έκτρωση στήν κλινική. Και ή ταινία άντιπαραθάλλει ση- μείο πρός σημείο τήν έγχειρηση πού πραγματοποιείται μέ τό μέ- γιστο τών άνεσεων, τής άσφα- λειας και τής περιποίησης μέ τή βρώμικη, θίαιη έκτρωση τής «ποιήτριας τών άγγελων»⁽³⁾, στά χέρια τής όποιας πεθαίνει ή κο- πέλα.

Τό δεύτερο μέρος δείχνει πόσο καλά έξοπλισμένο, πόσο μοντέρνο κ.λπ. είναι τό νοσοκο- μείο και πώς γίνονται έκει οι το- κετοί.

Διαμάχες μετά τήν προβολή τής ταινίας

Η προβολή τής ταινίας στό «Appollo» προκαλεί πρώτα τήν άρνητική στάση τής Neue Zür- cher Zeitung («Οι φάσεις τής γέννησης δέν έχουν θέση στόν κινηματογράφο»). Στίς 25 τού Μάρτη ξεκινάει μιά καμπάνια διαμαρτυρίας. Δύο μέρες άργό- τερα η ύποστηρίζει τήν άντιθεση τής Συνομοσπονδίας Γυναικών τής Ζυρίχης, ή όποια δηλώνει ότι έχει μαζέψει 9.500 ύπογραφές έναντι τής «γυναι- κολογικής ταινίας». Στίς 31 Μαρτίου τό Zürcher Post μιλάει γιά 10.000 ύπογραφές. Ακολουθούν 49 έταιρεις και 500 γράμματα έπιδοκιμασίας στήν NZZ, ή όποια καταλήγει: «Πρέπει νά άποφευ- χθεί ή προοδευτική κατάλυση ολών τών στοιχείων τής άγιότη- τας τής γυναίκας».

Μιά ίδεολογική μετατόπιση

Η άντιθεση πρός τήν ταινία θεμελιώνεται κυρίως πάνω σέ ήθικά και θρησκευτικά έπιχειρή- ματα. Περιέργως, όλα τά πυρά συγκεντρώνονται στό δεύτερο μέρος, έπειδή δείχνει τοκετούς και άναφέρονται έλαχιστα στό πρώτο. Δηλαδή, αύτές οι έπιθε- σεις λειτουργούν θάσει μιᾶς μετατόπισης: αύτό πού δέν είναι άνεκτο ίδεολογικά είναι ή άμφι- σηθήτηση τού νόμου περί έκτρω- σεων (πού έπιθεθαίνει τήν κοι- νωνική άνισότητα και πού ή ται-

Αίζενστάιν: «Γυναικεία άθλιότητα - γυναικεία εύτυχια»

Μία Έλθετική ταινία τού 1930

Μελετώντας τό πέρασμα τού Σοθιετικού κινηματογραφιστή Αί- ζενστάιν άπό τήν 'Ελθετία'⁽⁴⁾, κάθε άλλο πάρα τό άνεκδοτο συναντήσαμε: γίνεται μιά πρό- ταση στούς τρείς Σοθιετικούς (ό θοιθός του Άλεξαντρωφ και ό περατέρ Τισέ - ένας συνδικαλιστικής της Ζυρίχης μετατόπισης στήν Εύρωπη) νά γυρίσουν μιά ταινία στή Ζυρίχη μέ τής περικοπής γιά τό τέλος της έκτρωσης - άπό τήν άποψη της κοινωνικής άνισότητας - τής γέννησης, άλλα και ύποκομη έμεις άν τελικά είναι δυ- νατή ή παρουσίασή του στό άνα- γνωστικό κοινό μέ μιά μορφική άλλαγή του ή άκόμα μέ τή συγ- κεκριμένη προσαρμογή του στίς άπόψεις τής έργοδοσίας. Σέ μιά τέτοια περίπτωση τήν εύθυνη τής «ύποχρώρησης» ή της έπιθε- σης στήν άντιθεση τών έργατικών κομμάτων σχετικά μ' αύτά τά τρία ζητήματα. Τό Κομματούσιο κόμμα άγωνίζεται τότε ταυτόχρονα γιά τή νομιμοποίηση τών έκτρωσεων, τόν έλεγχο τών γεν-

νία τοποθετεῖ σέ σχέση μέ τις κοινωνικές τάξεις) και ὅχι ἡ γέννησα καὶ τὰ πλεονεκτήματα ύγιεινῆς, ιατρικῶν δυνατοτήτων κτλ., τά ὅποια προσφέρει τὸ νοσοκομεῖο. Κι ὅμως, αὐτή εἶναι ἡ μόνη πλευρά πού ἀντιμετωπίζεται, γιατὶ εἶναι ἡ μόνη γιά τὴν ὅποια μπορεῖ κανείς νά μιλήσει μέ σρους θρησκευτικούς, πνευματιστικούς. Ἡ ἄλλη εἶναι ἀκατάνομάστη(4).

Τά ἐπιχειρήματα τῶν γιατρῶν, τῶν δημοσιογράφων καὶ τῶν πολιτικῶν οἱ ὅποιοι ζητοῦν τὴν ἀπαγόρευση τῆς ταινίας, θεμελιώνονται χοντρικά πάνω σέ τρία σημεῖα, ἀλληλέγγυα μέσα στήν ἀστική ιδεολογία, ἔτσι ὅπως αὐτή ἐπενδύεται στόν κινηματογράφο: ἀφενός λέγεται ὅτι εἶναι μάταιο νά θέλει κανείς νά κινηματογράφησει τὴν πραγματικότητα, γιατὶ εἶναι εύπερηράπ' ὁ, τι μπορεῖ νά συλλάβει ὁ φακός ἀφετέρου ὅτι ἡ πραγματική γνώση εἶναι μιά ἀποκάλυψη πού συνδυάζει τὸ θιαμένο καὶ τὸ μή ὄρατό· τέλος, ὅτι τὸ νά κινηματογραφεῖς κάποιον – μιά γυναίκα πού γεννάει – γιά νά τὸν δεῖξεις στό κοινό (θέαμα, ἐμπόριο) εἶναι κλοπή, τοῦ κλέβεις τὴν ἀπόλυτα ἰδιωτική του ζωή. "Ετσι ἡ λογοκρισία εἶναι ἡ ἐγγύηση τῆς πληρότητας τοῦ πραγματικοῦ καὶ τοῦ δικαιώματος στήν ἰδιωτική ζωή.)(5)

Ἡ ὑποστήριξη τῆς ταινίας

Τὴν ταινία ὑποστηρίζουν μέ ενεργό τρόπο γυναικεῖς ἐνώσεις πού ἐπιζητοῦν τὴν ἀναθώρηση τοῦ νόμου γιά τίς ἐκτρώσεις, καθὼς καὶ τὸ Κομμουνιστικό Κόμμα, οἱ ὄργανώσεις του καὶ ὁ τύπος του. Τὸ Σοσιαλιστικό Κόμμα θά παραμένει σχεδόν σιωπηλό (πρέπει νά πούμε ὅτι ὁ διευθυντής τοῦ τμήματος Δικαιοσύνης καὶ Ἀστυνομίας, ὁ ὄποιος κατάσχει τὴν ταινία στή Ζυρίχη εἶναι σοσιαλιστής!), ἐκτός ἀπό μεμονωμένες περιπτώσεις.

"Ἡδη στίς 22 Μαρτίου, τὸ K.K. βάζει τὸ πρόβλημα τῆς ταινίας στή σωστή του βάση, φανερώνοντας τὸ διφορούμενο στοιχεῖο τῆς (τό ὅποιο ὄφειλεται, ὥπως εἰδαμε, στή διαφορετική ἀντίληψη τοῦ Wechsler καὶ τῶν Rōσων): Αὐτό τὸ πρόβλημα μπο-

ροῦμε νά τὸ διατυπώσουμε ἐπαναλαμβάνοντας ἐκείνη τή φράση τοῦ Μπρέχτ: "Ολος ὁ κόσμος γνωρίζει πώς οἱ ὠδίνες τῆς γυναίκας δέν ἀποτελοῦν ὅλη τὴν κλοπή, τοῦ κλέβεις τὴν ἀπόλυτα ἰδιωτική του ζωή. "Ετσι ἡ λογοκρισία εἶναι ἡ ἐγγύηση τῆς πληρότητας τοῦ πραγματικοῦ καὶ τοῦ δικαιώματος στήν ἰδιωτική ζωή.)(5)

Τὸ Kämpfer, ἡμερήσια κομμουνιστική ἐφημερίδα, καλεῖ τοὺς ἐργαζόμενους νά δοῦν τὴν ταινία, ἀλλά καὶ νά τὴν κρίνουν πολιτικά: τό δεύτερο μέρος διαστρεβλώνει τὸ πρόβλημα: ἔξιδνικεύοντας τό νοσοκομεῖο, τὴν ἀστική τεχνολογία, χωρίς νά λαθαίνει ὑπόψη του τὴν κοινωνική κατάσταση τῶν γυναικῶν πού ἔρχονται νά γεννήσουν. 'Η ταινία καταλήγει στήν εύτυχια τῆς γυναίκας πού φέρνει στόν κόσμο ἑνα παιδί· πῶς ὅμως θά το θέρεψε;

Στό μεταξύ, μόλις ἡ δεξιά ἀρχίζει τὴν ἐπίθεση κατά τὴν ταινίας καὶ ζητᾶ τὴν ἀπαγόρευση τῆς, τὸ K.K. τῆς προσφέρει μιά πού μαζική ὑποστήριξη: συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, καμπάνιες ἀπό τὸν τύπο, πού στρέφονται ταυτόχρονα κατά τὴν νομοθεσίας γιά τίς ἐκτρώσεις καὶ κατά τὴν πολιτικής λογοκρισίας.

Τό ἄρθρο τοῦ Kämpfer τῆς

Jacob Bührer: Μία «ούμανιστική» ὑποστήριξη

Ο προοδευτικός συγγραφέας Jacob Bührer – πού θά προσχωρήσει λίγο ἀργότερα στό Σοσιαλιστικό Κόμμα – ὑποστηρίζει τὴν ταινία, μέσω τοῦ Express τῆς Βιέννης, ὅμως ἀπό τὴν ἴδια ὥχθη μὲ τοὺς ἀντιπάλους τῆς. 'Αγνοώντας τό πρόβλημα τῆς ἐκτρώσης, προσπαθεῖ νά δικαιολογήσει, αἰσθητικά καὶ ἡθικά, τίς εἰκόνες τοῦ τοκετοῦ. 'Εκει, ὅπου η NZZ λέει ὅτι ἡ γυναίκα ἔξευτελίζεται, αὐτός λέει ὅτι πουθενά δέν παρουσιάζεται μέ τόσο εύγενή τρόπο· ἔκει ὅπου ἡ δεξιά λέει ὅτι παραβιάζεται τό μυστήριο, ὁ Bührer λέει ὅτι τό μυστήριο δέν εἶναι ἡ γέννηση ἀλλά τό γεγονός ὅτι γίνεσαι ἄνθρωπος

κτλ. "Οσον ἀφορᾶ τὴν ἄρνηση τῆς δυνατότητας νά δειχτεῖ στόν κινηματογράφο ἡ πραγματικότητα ἐνός τοκετοῦ λόγῳ τῆς ώμότητας τῶν εἰκόνων κτλ., ἀντιστρέφει τό ἐπιχείρημα ύποστηρίζοντας ὅτι ὁ κινηματογράφος δέν εἶναι παρά ἔνα ὅργανο, σάν ἔνα ἀρμόνιο, πού ἀποδίδει ἐξίσου καλά τίς μελαδίες τοῦ δρόμου καὶ τούς λειρούς υμάνους. Αύτή ἡ θέση εἶναι κλασικά ρεφορμιστική καὶ συμπληρώνεται ἀπό μιά ἀπειλή: ἂν οἱ γυναίκες διαμαρτύρονται γι' αὐτή τὴν ταινία δέ θά θλάψουν τό σκοπό τους, δέ θά καθυστερήσουν τὴν ἀπόκτηση τοῦ δικαιώματος τῆς ψήφου:

Ἡ ἀπαγόρευση τῆς ταινίας Συζήτηση στό Μεγάλο Συμβούλιο

Ἡ ἀπόφαση γιά τὴν ἀπαγόρευση τῆς ταινίας διατυπώνεται μέ ἀσφαίρια: μετά τίς 29 Μαρτίου, ἀπαγορεύεται ἡ προβολή τῆς, ἐνώ ἡ ἀγροτική πτέρυγα τοῦ Μεγάλου Συμβούλου ἔχει καταθέσει μιά πρόταση ἐναντίον τῆς ταινίας, ἀπαιτώντας ἀπό τό Κρατικό Συμβούλιο νά ἐφαρμόσει πιό αὐστηρά τούς νόμους καὶ νά ἐμποδίσει τέτιου εἰδους «κινηματογραφικές ύπερβολές», οἱ ὄποιες θίγουν τή δημόσια ἡθική, ἀποσκοποῦν στήν ίκανοποίηση τῶν συγκινησιακῶν ἀναγκῶν τῶν μαζῶν κτλ. Τότε ἐντείνεται καὶ ἡ δράση ἐνάντια στή λογοκρισία καὶ οἱ ἐνέργειες γιά μεγαλύτερη πληροφόρηση σχετικά μέ τήν ἀντισύλληψη, μέχρι τή στιγμή πού ἡ ἀστυνομία ἐπιτρέπει ξανά τήν ἐκμετάλλευση τῆς ταινίας μέ περικοπές.

Στίς 14 Ἀπριλίου γίνεται συζήτηση στό Μεγάλο Συμβούλιο, ὕστερα ἀπό ἐπερώτηση τοῦ Ἀγροτικοῦ θουλευτῆ κ. Haegi. Οι θουλευτές τῆς δεξιᾶς δέ μιλούν γιά ἐκτρωση, ἀλλά μόνο γιά τό ἀσεμνο καὶ τό ἀνήθικο τῆς παρουσίασης τοκετῶν στόν κινηματογράφο... Μετά τόν Haegi, ὁ χριστιανοσοσιαλιστής Kerpeli τά βάζει μέ τή Γυναικολογική κλινική τοῦ Καντονίου καὶ μέ τήν ύγειειονομική ύπηρεσία πού ὑποστήριξαν τήν πραγματοποίηση τῆς ταινίας.

Ἡ παρέμβαση τοῦ Δρ. Hitz γιά λογαριασμό τοῦ K.K. εἶναι ἡ πιό

ενδιαφέρουσα, γιατὶ θέτει τό πρόβλημα σέ ὅλη του τήν εύρυτητα.

Ο Δρ. Hitz ρωτάει ἂν ἡ κυβέρνηση εἶναι διατεθειμένη νά ἀναλάβει ἔναν ἀγώνα ἐνάντια στό σοβαρό κοινωνικό κίνδυνο πού ἀποτελοῦν οἱ παράνομες ἐκτρώσεις καὶ νά πρωθήσει μέσα στήν ἀντισύλληψη. Καταγέλλει, στή συνέχεια, τή νομοθεσία, ἡ ὅποια καθιστᾶ ἐγκληματία τή γυναίκα πού κάνει ἐκτρωση. Μετά, ἐπανέρχεται στήν ἀνάλυση τῶν κομμουνιστῶν γιά τήν ταινία: ἀνεπαρκής ὡς πρός τήν παρουσίαση τῶν προβλημάτων καὶ κυρίως παραπλανητική ὡς πρός τό μέρος πού εἶναι ἀφιερωμένο στήν τοκετότητη τῆς φασαρίας μέσα στήν κινηματογραφική αἴθουσα». Κατόπιν, ὁ Hitz τά βάζει μέ τό μηχανισμό τῆς ἀπαγόρευσης: ἡ λογοκρισία – εἰδικευμένη συμβουλευτική ἐπιτροπή στό πλευρό τῆς διεύθυνσης Ἀστυνομίας – δέν ἀντέδρασε παρά μόνο ὅταν ὄρισμένες γυναικείες ἐνώσεις μπήκαν στή μάχη καὶ ἄρχισαν νά μιλοῦν καταχρηστικά ἐν ὀνόματι ὅλων

Οἱ προλεταρίοι νά κάνουν οσο το δυνατόν λιγότερα παιδιά...

"Οἱ προλεταρίοι πρέπει νά κάνουν ὅσο τό δυνατόν λιγότερα παιδιά, γιατὶ αὐτά εἶναι χρήσιμα στούς ἐκμεταλλευτές τους, πού κατόπιν, τά βάζουν σέ ἀντίθεση μεταξύ τους, σέ συναγωνισμό στήν ἀγορά ἐργασίας!

Οἱ προλεταρίοι μόλις καὶ ἐπιζούν. Καὶ μέ παιδιά ἀπό πάνω λοιπόν! Ἀθλιότητα. Μέσα στήν πάλη τῶν τάξεων Ἐκκλησία, Τύπος, Σχολεῖο, ἀεροδιογίες, ἡθική εἶναι κι αὐτά ὅργανα ἀεροδιογικῆς πίεσης πού ὑποβοηθοῦν τούς κρατικούς μηχανισμούς: Δικαιούσην, Ἀστυνομία, Φύλακες. 'Η ίουδαικο-χριστιανική ἀεροδιογία μᾶς προστάζει νά τεκνοποιοῦμε.

Οἱ προλεταρίοι πρέπει νά ἔρχονται στόν κόσμο ἐπειδή συνελήφθησαν τυχαία ἡ γιατὶ ἔτσι θέλουν ἡ Ἐκκλησία, τό Κράτος: 'Ο προλεταρίος διεκδικεῖ δικαίωμα ἡ ὄχι στήν τεκνοποίηση.

Ἡ ταινία:

Παρουσιάζει ἔνα ἐντυπωσιακό ύλικό γιά τήν ἀθλιότητα τῶν ἐργατῶν, μᾶς δείχνει ὅτι ἡ ιατρική ἐπιστήμη προερχεται τήν τεκνοποίηση ἐάν δέ θέλετε παιδιά! Καλύτερα νά τήν ἀποφέυγει κανείς μέ κάθε ιατρικό μέσο παρά νά χαρίζει τή ζωή μέσα στήν κουζίνα. Αύτές οι καταραμένες διατάξεις πρέπει νά λείψουν!

Αύτοι οι κ.κ. γιατροί ξέρουν ὅτι είναι ὁ μόνος δρόμος, ἀλλά δέν τολμοῦν ἡ δέν θέλουν νά τό ποιῶν, γιατὶ βρίσκονται στήν ύπηρεσία τοῦ Κεφαλαίου.(7).

(Kämpfer, 27.3.30)

Πλάνο του Γυναικεία άθλιότητα-γυναικεία εύτυχια (1929)

τών γυναικών. Η ταινία τότε σίας, άλλα ἄφρος νά τοῦ ξεφύγει ύπέστη τίς πρώτες περικοπές, ύστερα ἀπαγορεύτηκε, γίναν καινούριες περικοπές καί τελικά ἐπιτράπηκε πάλι...

Στή συνέχεια ὁ Hitz ἐπιτίθεται βίαια στὸν σοσιαλιστή Pfister ὁ ὅποιος ἀνέχτηκε αὐτή τὴν κατάσταση, ἐνῶ στή Βέρνη ἡ (σοσιαλιστική) Tagwartz διαμαρτυρήθηκε ζωηρά γιά τήν ἀπαγόρευση, καί ἐνῶ στήν Βασιλεία ἡ ταινία προβάλλεται χωρίς νά προκαλέσει διαμαρτυρίες, παρόλο πού ὁ ἀρχηγός τῆς Ἀστυνομίας ἔκει είναι συντρητικός καθολικός! «Ἄν στή θέση τῆς πολιτικῆς ἐννοιας τοῦ κόμματος, συνεχίζει ὁ Hitz, εἰσάγουμε τήν ἐννοια τοῦ ταξικοῦ συμφέροντος είναι προφανές πώς πρέπει νά ἐναντιώθούμε στά καμώματα τοῦ κ. Pfister (...) Ἄν ξέρουμε ὅτι οἱ σοσιαλδημοκράτες τῆς κυβέρνησης ἀφήνουν κατά μέρος τά συμφέροντα τῶν προλετάριων, δέ μᾶς ἐκπλήσσει τό γεγονός ὅτι ἐπωφελοῦνται ἀπό τήν κατάσταση γιά νά ταχθοῦν μᾶλλον στό πλευρό τῶν ἀφεντικῶν παρά τῶν ἐργαζόμενων γυναικῶν! ὁ κ. Pfister θά μποροῦσε νά ἔχει θρεῖ ἐδῶ μιά εὔκολη εύκαιρια γιά νά βελτιώσει τό πολιτικό του πρόσωπο, πλασάροντας τήν ελκόνα τοῦ ἐλευθερωτῆ τοῦ κινηματογράφου καί τοῦ ἐξολοθρευτῆ μᾶς ἄχρηστης λογοκρι-

Καί μετά...

Μετά τήν ἐπαναπροσολή της μέ πολυάριθμες σκηνές καί εἰκόνες ἀκρωτηριασμένες, ἡ ταινία διανέμεται σέ ἄλλες γερμανόφωνες ἐλθετικές πόλεις, ὥπως στή Βασιλεία καί στή Schaffhouse ὅπου στίς 23 Ἀπριλίου ἀπαγορεύεται. Δέ θά διανεμηθεῖ ποτέ στή γαλλόφωνη Ἐλθετία (θά γίνει ἀντικείμενο ὅλικης ἀπαγόρευσης στό καντόνιο τοῦ Vand τοῦ Σεπτέμβρη), ἐνῶ στή Γερμανία γνωρίζει μιά κάποια ἐπιτυχία. "Υστερα στήν Αύστρια,

στίς ΗΠΑ, τήν Αύστραλία, τή Λατινική Ἀμερική, τήν Ιαπωνία...

Τή στιγμή πού ὁ ἄγωνας γιά τό δικαίωμα στήν ἔκτρωση συνεχίζεται καί πού τάκριθώς αὐτήν τή στιγμή γυρίζεται μιά ταινία μ' αὐτό τό θέμα, ἡ ἀναφορά στό Frauennot-Frauenglück δέν είναι παρά μόνο ιστορική. Δέν μποροῦμε λοιπόν παρά νά εύχθυμος νά δοῦμε πάλι νά προβάλλεται τούτη ἡ ταινία στίς αἴθουσες στήν πλήρη ἔκδοσή της, ἃν υπάρχει ἄκομη... μία...

Φρανσουά ΑΛΜΠΕΡΑ

Μετ.: "Ιρις Ζαχμανίδη

(¹) Γιά λογαριασμό τοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἐλθετικῆς ταινιοθήκης Travelling (ἢ μελέτη δημοσιεύτηκε στό τεύχος 48, τό ὅποιο περιέχει ἐπίσης μιά δουλειά τοῦ H. Dumont πάνω στό Ρωμαϊος καί ἰουλιέττα στό χωριό τῶν Tramper — Schmidely, μιά ἀπ' τίς μεγαλύτερες ἐλθετικές ταινίες. Ταχυδρομική θυρίδα 2876, 1002 Λωζάννη).

(²) Ἡ Ἐλθετία δέ διατηροῦσε διπλωματικές σχέσεις μέ τήν ΕΣΣΔ μετά τή δολοφονία τοῦ Βορόφσκου, σοβιετικοῦ ἐπιτετραμένου στή Συνδιάσκεψη γιά τήν Εἰρήνη στή Μέση Ἀνατολή στή Λωζάννη. Ήταν τόσο ἔντονος ὁ ἀντικομμουνισμός πού ἡ δολοφονία αὐτή — στίς 10.5.1932 — χάρισε στό δράστη του Κονράντι τήν ἀπαλλαγή του. Ο τύπος τῆς ἐποχῆς — συμπεριλαμβανομένης καί τῆς σοσιαλιστικῆς Le Grütli — μιλάει γιά τούς Μπολσεβίκους ὥπως ὁ Hergé στό «Ο Τέν-τέν στά Σοβίετ». Οι θεωρήσεις εἰσόδου καί διαμονῆς στήν Ἐλθετία γιά τόν Αἰζενστάιν καί τούς φίλους του ἐκδίονταν ἀνά καντόνιο, πράγμα πού δημιούργησε πρωτοφανεῖς περιπλοκές σέ κάθε μετακίνησή τους. Ἀργότερα, τόν Ιανουάριο τοῦ 30 τοῦ ἀπαγορεύτηκε ἡ εἰσόδος στήν Ἐλθετία!

(³) Κυριολεκτικά: στά γαλλικά χρησιμοποιεῖται ἡ ἐκφραση «faiseuse d' anges».

(⁴) Καθαυτό χαρακτηριστικό τῆς ἰδεολογίας: «ἡ ἰδεολογία εἰναι μιά διαδικασία τήν. ὅποιαν ἀνάμφιοια ὁ ἄς ποῦμε διανοητής ἐκτελεῖ συνειδητά, ἀλλά μέ ἐσφαλμένη συνειδηση. Οι κινητήριες δυνάμεις πού τόν ὀθοῦν παραμένουν ἄγνωστες γι' αὐτόν, ἀλλιώς ἡ διαδικασία δέ θά ἡταν ἰδεολογική» (Ἐνγκελ). Μποροῦμε λοιπόν, νά πιστέψουμε πραγματικά ὅτι ἡ κατηγορία γιά «Μπολσεβικισμό» πού ἀπευθύνει στήν ταινία ἡ Καθολική Ἐκκλησία (Züricher Post, 1.4.30) ἔχει μοναδικό της στόχο τήν ἀναπαράσταση τῆς γέννησης, κι ὅχι τήν κοινωνική καταγγελία τοῦ πρώτου μέρους:

(⁵) *B. Le droit saisi par la photographie* (Τό δίκαιο πού «συλλαμβάνει» ή φωτογραφία) τοῦ B. Edelmann, εκδ. Maspero.

(⁶) «Cyankali» ἢ «§ 218», θεατρικό ἔργο τοῦ Γερμανοῦ κομμουνιστή συγγραφέα καί γιατροῦ Fr. Wolf (πεθανε τό 1953 στή Λαϊκή Δημοκρατία τῆς Γερμανίας), ὅπου μία ἀγωνίστρια τῆς γιατί τούς ὅποιας τόν ἄνδρα κυνηγάει ἡ ἀστυνομία, θέλει νά κάνει ἐκτρωσή· ἐλλείψει χρημάτων καταφεύγει στό δηλητήριο (*cyankali*) καί πεθαίνει. Τό ἔργο παιζόταν τόν ίδιο καιρό στή Ζυρίχη.

(⁷) Ἡ θέση τῶν γιατρῶν ὑπῆρξε διφορούμενη κατά τή διάρκεια τῆς διαμάχης: ἡ ἔνωση τῶν γιατρῶν τῆς Ζυρίχης τάχθηκε ύπερ τῆς πληροφόρησης· ἐνάντια στό δημόσιο χαρακτήρα τέτιων προθολῶν πού θ ἐπρεπε νά περιορίζονται μόνο σέ κλειστούς κύκλους· ἐνάντια στόν τρόπο μέ τόν ὅποιο παρουσιάζεται ἡ ἐκτρωσή, τρόπος ὁ ὅποιος τείνει νά πείσει ὅτι γιά νά λυθεῖ τό πρόβλημα θά ἀρκοῦσε νά γίνονται οι ἐκτρώσεις στά νοσοκομεῖα, ἐνῶ ὁ νόμος δέν κρίνει ἐπαρκή τά κοινωνικά κριτήρια· ἐνάντια στόν τρόπο παρουσίασης τῆς γέννησης πού κάνει μιά καίσαρική νά μοιάζει «παιχνιδάκι».

· Ο Σ.Κ. '78 ἐπέστρεψε στά γραφεῖα Υπατίας 5 – 4ος όροφος, τηλ. 3224131.

Σάμουελ Φούλερ: «Τό μεγάλο Κόκκινο "Eva"

(ἀποσπάσματα τοῦ σεναρίου)

ούθόνη καί τό κεφάλι τοῦ θεατῆ είναι ἔνα πεδίο μάχης. ὅπου ξοδεύονται τά πένθη, οἱ συναισθηματικές συγκρούσεις κι οι φασιστικές ἐπενδύσεις μέσα στή δράση. Κινηματογράφος μᾶς ἀπό τίς θιαστέρες γραφές· πού εἶσουμε δεῖ ποτέ, μᾶς ἐκπληκτικῆς γνώσης τής κίνησης, μᾶς ἐνέργειας τόσο συναρπαστικῆς, σχεδόν ὄργανης. Κινηματογράφος συγχρόνως ὅπου μιλάει ἡ ἀμερικάνικη ἰδεολογία μέ ἀπόλυτη ἀνεση. μόνο γιά νά συγκρουστεῖ μέ τό ἰδίο τῆς τό είδωλο καί νά μεταβληθεῖ σέ μιά ἀνησυχητική παράνοια, ἄν όχι σέ, μιά ἐκκάθαρη τρέλα. Κινηματογράφος πού δουλεύει στά ἄκρα, σχεδόν στό πειθώριο τοῦ «παραδοσιακοῦ» σινεμά (ύπερθεματίζοντας εἰδη ὅπως τό γκανγκοτερικό, τό γουέστερν, καί πάνω ἀπ' ὅλα τό πολεμικό φίλμ) καί ἀρνιέται πεισματικά νά παρασυρθεῖ ἀπό τό καταστροφικό κύριο ρεύμα του.

Ο Σάμουελ Φούλερ ξεκίνησε ἀπό ἀστυνομικό συντάκτης στά 17 του γιά νά καταλήξει ἀπό τό 1936 σεναριογράφος καί τελικά σκηνοθέτης καί παραγωγός τῶν ταινιῶν του. Φέτος, 65 χρόνων πιά ξαναγυρίζει μέ τήν τελευταία του ταινία στήν ἐμπειρία πού τόν σημάδεψε περισσότερο ἀπ' ὅλες: πράξης πού ἔξασφαλίζει τήν ἐπιβίωσην. · (στρατεύτηκε τό 1942 καί ύπηρέτησε στόν 160 λόχο τῆς 1ης μεραρχίας πεζικοῦ Λόχου η Κόκκινο "Eva"). Μετά τήν 17 του γιά νά καταλήξει ἀπό τό 1936 σεναριογράφος καί τελικά σκηνοθέτης καί παραγωγός τῶν ταινιῶν του. Φέτος, 65 χρόνων πιά ξαναγυρίζει μέ τήν τελευταία του ταινία στήν ἐμπειρία πού τόν σημάδεψε περισσότερο ἀπ' ὅλες: πράξης πού ἔξασφαλίζει τήν ἐπιβίωσην.

Τά σκληρά κι ἐκκεντρικά αύτά λόγια είναι δηλώσεις τοῦ Σάμουελ Φούλερ, τοῦ πιό παραγόντος σάν τό Μεγάλο Κόκκινο "Eva". Μετά τήν γνωρισμένου ἀπ' τούς δημιουργούς του Alamo Charlie ο Φούλερ κατάφερε νά πράξης πού δημιουργού διάλειπε μπροστά τήν ταινία, χωρίς ἀπ' τούς παραγνώρισμένους, ἄν δημιουργός (ό Πηθέλετε) καί μᾶς δίνουν μιά τερ Μπογκντάνοβιτς κι ὁ Μέρβ πρώητη ὄψη τοῦ κινηματογράφου "Αντελσον" θά είναι παραγωγοί. Κινητήριες καί στή διανομή θά ύπαρχουν ματογράφος, πρώτα ἀπ' όλα, τής ἀστέρια σάν τόν Λή Μάρδιν, τής θίβας (ἀλλά ὅχι τής λατρείας τής Ζάν Μορώ, τήν Στεφάν Όντραν ἀπεικόνισης τῆς θίβας), κινηματογράφος καί τήν Κρίστα Λάνγκ, γυναικά γράφος ἀμεσος πού ἔχει συνει- τού σκηνοθέτη). Τά ἀποσπάδηση ὅτι ὁ χώρος ἀνάμεσα στήν σμάτα τής συνέντευξης καί τοῦ

- Τρία άντικείμενα. "Ένα χρονόμετρο. μιά πένα. ένα κομμάτι χαρτί. "Όταν ό δευτεροδείκης φτάσει στήν ώρα πού έχει έπιλεγεί. ή πένα γραντζουνίζει κάτι στό χαρτί κι οι άντρες κι οι σύμμαχοι χαιρετιούνται κι άρχιζει ό βόμβος τού πολέμου. Μιά άλλη φορά, ό δευτεροδείκης φτάνει στήν ώρα πούχουν διαλέξει. ή πένα γραντζουνίζει τό χαρτί και άντρες και έχθροι χαιρετιούνται κι ό θόρυβος τού πολέμου σταματάει.

Τώρα... άναμεσα στά γραντζουνίματα τής πένας θρίσκεται ή διαφορά άναμεσα στό έγκλημα και τό σκοτωμό, κι αύτό είναι τό θέμα τού Μεγάλου Κόκκινου "Ένα.

Κινηματογράφος όπου τό ύποκείμενο τής δημιουργίας γράφει τήν ίδια του τήν ιστορία ξανά και ξανά. ό κινηματογράφος τού Φούλερ μιλάει γιά ιστορικές στιγμές χωρίς νά τίς έντασσει σέ μιά ιστορική προοπτική. "Όπως και ό Γκριφίθ κι ό Φόρντ, μέχρι ένα σημείο, πιστεύει ότι ή ιστορία είναι μιά άνθολογία κάποιων μεγεθυμένων πράξεων μερικῶν ήρώων (πέντε θά είναι τά κύρια πρόσωπα τής ταινίας), ή περιπέτεια είναι άποτέλεσμα τής άναζήτησης μιᾶς έθνικής ταυτότητας, οι συγκρούσεις είναι ένα άναποφευκτό, φυσιολογικό σχέδιο όπου κινείται ό άνθρωπος από τήν άρχη ώς τό τέλος. Κανένας φεύτικος μοραλισμός, καμιά φεύτικη δικαιολογία σ' όλα αυτά.

Παρόλη τή μαστοριά του ό κινηματογράφος τού Φούλερ στή θάση τής λειτουργίας του, παράδοξα, συναντάει κάτι από τήν καθαρότητα ένός ντοκυμαντέρ, ένός ντοκυμαντέρ μέθηση. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος, μέσα στόν παραλογισμό του, ηταν τελικά ένας πόλεμος «γιά μιά σωστή αιτία» μοιάζει νά θέλει νά δηλώσει τό σενάριο τού Φούλερ σέ άντιθεση μέτοις άλλους πολέμους, τόν Μεξικάνικο, τόν Ισπανο-άμερικάνικο, τής Κορέας, τού Βιετνάμ. Κι έτσι οι πέντε ήρωές του γίνονται σύμβολα μιᾶς σκληρής διαδικασίας τής επιβίωσης πού στή διάρκειά της χάνουν κάθε ήθικό ή συγκινητικό χρώμα. "Από τήν πρωτη, μεθυστική γεύση τής μάχης δέν υπάρχει καμιά συγκί-

Ο Σάμουελ Φούλερ, άστυνομικός ρεπόρτερ τού *New York Evening Graphic*, σέ ηλικία 17 χρονών

μάχης νά κλωτσάει τή σκόνη σέ κάποιο καταυλισμό τού στρατού ή ένα μελισσολόι αεροπλάνων ή ένα τσαμπί από πλοϊα.

- Γιατί έχι;

- Γιατί οι άντρες είναι πιό σημαντικοί γιά μένα σ' αύτό τό πολεμικό φίλμ από τά θαριά σιδερικά που τρέχουν στή στεριά. πετούν στόν αέρα. ή πλέον στή τού νά θάλασσα. Ή όπτική συγκίνηση τού νά θλέπεις μά μάζα από αποάλι νά τσουλάει, τόν ούρανό ήταν τελικά ένας πόλεμος «γιά μιά σωστή αιτία» μοιάζει νά θέλει νά δηλώσει τό σενάριο τού Φούλερ σέ άντιθεση μέτοις άλλους πολέμους, τόν Μεξικάνικο, τόν Ισπανο-άμερικάνικο, τής Κορέας, τού Βιετνάμ. Κι έτσι οι πέντε ήρωές του γίνονται σύμβολα μιᾶς σκληρής διαδικασίας της επιβίωσης πού στή διάρκειά της χάνουν κάθε ήθικό ή συγκινητικό χρώμα. "Από τήν πρωτη, μεθυστική γεύση τής μάχης δέν υπάρχει καμιά συγκί-

σέναριο πού οκελουθούν πρωτοδημοσιεύθηκαν στό άμερικανικό περισδικό *Film Comment*, ian.-Φεβ. 1977 *The Flavor of Ketchup*, 3 X SAM (τήν συνέντευξη πήρε ο Richard Thompson).

- Πόσο μεγάλο θά είναι τό Μεγάλο Κόκκινο "Ένα.

Θάναι μεγάλο σόσο κι ό Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. από τήν πρώτη μοναδική σφαίρα πού έπεσε και τόν άνθρωπο πού τήν έφαγε στή Βόρεια Αφρική τό Μεσογειακό θέατρο ιών επιχειρήσεων μέχρι τήν τελευταία μοναδική δράση στήν Τσεχοσλοβακία. στό Εύρωπαικό θέατρο τών Έπιχειρήσεων, και θά καλύπτει μιά στεριανή και τρεις θαλάσσιες εισβολές.

- "Ένα έκτεταμένο φίλμ;
- Η χίμαιρα ένός, μᾶλλον.
- Πώς;
- Δέ θά έχει μεραρχία αρμάτων

νήση σ' αύτούς τούς πέντε άντρες, έτσι πού στό τέλος ή απουσία της γίνεται μιά παράξενη γκροτέσκα άντιασφυξιγόνα μάμορφή συγκίνησης. Αύτό τό κενό σκα και κοιτάζει τούς νεκρούς μέσα τους γεμίζει από άλλο ένα αμερικάνους ψάχνοντας γιά κάκενό πού μεγαλώνει σ' αύτό τό ποιον. Ο Στρατιώτης κουβαλάει απόλυτο τί πού είναι στ' τύ όπλο σάν κομμάτι τού σώματός του. Οταν δέν μπορεί ν' μου... Είναι αύτή ή απόλυτα συνειδητή αίσθηση τού θανάτου κι ει τά διακριτικά. Βρίσκει τόν άνακόμη ή άναισθησία μπροστά σ' τρα πού έψαχνε, τραβάει τά διαύτην πού ξεχωρίζει τήν άτομική κριτική του, τά βάζει στήν τσέπη πράξη τού φόνου. Μπορώ νά τό κι ΑΚΟΥΕΙ τό χτύπημα τών εξηγήσω μόνο από ένα γεγονός όπλων. Γυρίζει. Τό λαχάνιασμα ό στρατιώτης τού πεζικού δέν τού ζώου είναι από πάνω του. ξεπέφτει μόνο στό έπιπεδο τού ζώου άλλα πληρώνεται γιά νά θουλιάζει σ' αύτό τό έπιπεδο".

Πόσο διαφορετικές είναι οι βάσεις τών ταινιών τού Φούλερ, από τίς ταινίες ένός δημοφιλέστατου στίς μέρες μας τσαρλατάνου, (τού Πέκινη) πόσο σημαδιακή γιά τήν άμερικάνικη ιδεολογία είναι αύτή ή μηδενιστική πορεία τού κινηματογραφιστή, πόσο προτιμότερη είναι ή ένα δύχρωμα από συρματόπλεγμα, πιάνεται στό σύρμα, βλέπει τό λόγο νά όρμαί. Ο Στρατιώτης αντιπροσωπεύει ή «άντιπολεμική» κατασκευή Σιδηρούς Σταυρούς γεμάτη από χοντροκοπίες και ύστερικά ξεσπάσματα μπορούμε νά καταλάβουμε από τόν προσωπικό, χιουμοριστικό και σχεδόν έξπρεσιονιστικό τρόπο γραφής τού πρόλογου τής ταινίας πού παραθέτω:

Πρόλογος

Μικρή θύρνη/άσπρο μαύρο ΦΕΗΝΤ ΙΝ:

- Εξωτερικό - πεδίο τής Μάχης - Μέρα. (Φαντασματική καταχνία).

"Ένα ξετρελλαμένο από τίς άσιδες αλογοι τρέχει μέσα στό χάσο τό Σταυρού, τραβάει τό μαχαίρι του από τή θήκη. Είναι ένα όσχημο όπλο: άτσαλινη λαθή, άτσαλινη λεπίδα.

ΤΟ ΑΛΟΓΟ ανεβαίνει τό λόφο γιά νά έπιτεθει. Ο Στρατιώτης χτυπάει τό ζώο μέ τή λεπίδα.

Όργισμένο τό αλογο κλωτσάει τό Στρατιώτη κάτω από τό λόφο, περνάει από πάνω του και χάνεται μέσα στήν καταχνία. Ο Στρατιώτης είναι αναίσθητος, μοιάζει νεκρός

ΔΙΠΛΟΤΥΠΙΑ: «ΓΑΛΑΛΙΑ».

Ο Στρατιώτης άναταράζεται, άνοιγει τά ματία, κοιτάζει τό Χριστό. Ταραγμένος ακόμη από τόν έφιαλη ψάχνει μήπως έχει σπάσει κανένα κόκκαλο. "Όλα είναι έντάξει. Σηκώνει τό πεσμένο του μαχαίρι όταν ΑΚΟΥΕΙ:

ΦΩΝΗ ΕΝΟΣ ΑΝΤΡΑ: Ist vorbe... ist vorbe... (τελευτώς)

Κουρασμένος στό ύψωμα σφίγγοντας πιά πολύ τέ μαχαίρι του. ο στρατιώτης βλέπει έναν

μεγαλόσωμο ΓΕΡΜΑΝΟ μέσα στήν καταχνία. Ό Γερμανός φοράει καπέλο έκστρατείας. Βλέπει τόν μικρό. Τόν πλησιάζει.

Ο ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Der Krieg ist vorbei! Nicht schiessen. Der Krieg ist. (Ο πόλεμος τελείωσε. Μή χτυπάτε).

Τά λόγια του μένουν στό κενό, καθώς ο Στρατιώτης τού έπιτιθεται. Τό θλιμένο πρόσωπο τού Χριστού, μέ τό στόμα άνοιχτό, παρακολουθεῖ τή συμπλοκή - ο γερμανός κρατάει τό μαχαίρι του - πολύ όσχημο όπλο κι αύτό!

Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΙ Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ. μέσα από τίς δυο τρύπες πού είναι τά ματία τού Χριστού. Ο στρατιώτης σκοτώνει τό Γερμανό. Ξεκουράζεται λίγο, σκουπίζει τό μαχαίρι του πάνω στό πτώμα, τό βάζει στή θήκη του, **ΔΙΠΛΟΤΥΠΙΑ: «11 Νοεμβρίου, 1918».**

Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ κονιάνασσοντας προσέχει τό κόκκινο χρώμα πάνω στό καπέλο τού Γερμανού (ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟ - ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΛΟΓΟ). Ο στρατιώτης παίρνει τό καπέλο. Τό σήμα είναι κόκκινο. Μία ίδεα τού έρχεται. Βάζει τό καπέλλο στή ζώνη του, σηκώνεται καί περπατάει μέ δυσκολία, σταματάει νιώθει κάποιο βλέμμα, καρφωμένο πάνω του. Γυρίζει άργα και βλέπει:

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ - νά τόν κοιτούν θλιμένα.

Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ μουγκρίζει κάτι, έπειτα προχωράει στή στρατιώτης παίρνει τό καπέλο. Τό σήμα είναι κόκκινο. Μία ίδεα τού έρχεται. Βάζει τό καπέλλο στή ζώνη του, σηκώνεται καί περπατάει μέ δυσκολία, σταματάει νιώθει κάποιο βλέμμα, καρφωμένο πάνω του. Γυρίζει άργα και βλέπει:

N.S.

Τιμή τής συνδρομής

6. Τεύχη: 350 δρχ. (έσωτ.)

20 \$. (έξωτ.)

12 Τεύχη: 700 δρχ. (έσωτ.)

40 \$. (έξωτ.)

Συνδρομή ύποστηριξης

6 Τεύχη: 700 δρχ.

Γράμμα ἀπό τό Παρίσι

Γιά μερικές ταινίες πού μπορεῖ νά δεῖ κανείς στίς ξένες θόθονες.....

Ο φίλος μας Φρανσουά Άλμπερά μᾶς ἔστειλε τή γνώμη του γιά όρισμένες ταινίες, γιά τίς όποιες γίνεται λόγος στήν «Εύρωπη» καί στίς όποιες θά ἐπανέλθουμε όπωδήποτε ἐν καιρῷ. Αύτά γιά πρώτη γεύση.

Μήπως πρέπει νά κρίνουμε τίς ταινίες σέ σχέση μέ τό όνομα τοῦ Δημιουργοῦ, θεωρώντας ὅτι ἀπό ταινία σέ ταινία, ἐμπλουτίζεται καί ἀναπύσσεται κάποιο ἔργο; Δύο δημιουργοί μόλις παρέδουσαν τίς ταινίες τους φέτος τήν ἄνοιξη στούς παριζιάνους θεατές, ἐγκωμιάστηκαν, τιμήθηκαν ἀπό τὸν τύπο μέ τούς κλασικούς ὅρους τῆς κριτικῆς, πού εὐχαριστημένη διαπίστωσε ὅτι «ὁ Φελίνι εἶναι πάντοτε Φελίνι» ἡ ὅτι ὁ «Ρενάι ξανθρίσκει τόν έαυτό του». Ἀλλά, νά πού ὁ Καζανόβα.

ὅπως καί ἡ Πρόνοια (Providence). εἶναι μέτριες ταινίες, ἀπό τή στιγμή πού ἡ πρόθεσή μας είναι νά κρίνουμε ὅχι αὐτό πού θά ἡταν ἔλιπε, πηγαίνοντας ἀπό τή μιά αὐλή τῆς Εύρωπης στήν ἄλλη, συναναστρεφόμενος τήν πολυλέγοντας – ἀλλά τήν ἐργασία τέλεια καί συμμετέχοντας στήν

πού παρουσιάζει ἡ ὅχι στίς ται-

κραιπάλη τῶν κυρίαρχων τάξεων. Ἐδῶ βρίσκεται αὐτό πού ἐνδιαφέρει τόν Κομεντσίνι στήν δική του ταινία: Καζανόβα, ἔνας ἔφθος στή Βενετία. Σ' αὐτήν ἡ ηθική (στήν ούσια ὁ κυνισμός) τοῦ Καζανόβα ἰστορικοποιεῖται,

Εἶναι νά ἀναρωτιέται κανείς ἂν εἶναι ἀπαράίτητο νά δεῖ τήν τελευταία ταινία τοῦ Φελίνι, μετά γει καθόλου μέ τόν ἴδιο τρόπο, ἀπό τόσες διηγήσεις, σχόλια καί ἔρμηνεις πού προκάλεσε. Ἡ τερικό τῆς ἐρωτικῆς προβληματική τῶν ἀρνητικῶν πρίν τό τικῆς. Αὐτό σέ δύο ἐπίπεδα: μοντάζ τῆς ταινίας, ἐδῶ καί ἔνα ἀφενός ὁ Καζανόβα «ἀπομυθοχρόνο, ἡταν ἡ ἀπόδειξη: ἀκόμη ποιεῖται», «ἀνατρέπεται»: ἡ ἐλακιάς φρότητα καί ἡ μεγαλοπρέπεια Καζανόβα τοῦ Φελίνι ἡταν μιά γίνονται ἄχαρες, ἡ χάρη μετατρέπεται σέ «ἰδρωτα», οἱ κομψές ὅσοι πήγαν νά τήν δοῦν μηχανορραφίες τῆς αὐλῆς γίνονται πρό διλήμματος: θά ται πανηγυριώτικες ἐπιδείξεις, ὁ ἐπρεπε νά ἀναγνωρίσουν τή γόρη είναι βλάκας, κ.τ.λ.....

Ἡ μέθοδος αὐτή ἐνδιαφέρει μόνο τήν πολεμική πού ἀσκεῖ ἔνας ἀγοραίος ύλισμός: ἀντιπαραθέτει τό ταπεινό στοιχεῖο, τό

κοινωνική, ἰδεολογική πραγματικότητα, ἐπεξεργάζεται αὐτή ἡ χειρός στήν ψυχή, τό

ταινία καί ποιά γνώμη παράγει; πνεύμα. Ὁστόσο αὐτή ἡ ἀντιτροφή ταπεινού/ύψηλοῦ θά ἡταν δυνατό νά είναι σίγουρα παραγωγική. Δέ συμβαίνει κάτι

τέτιο ἐδῶ, καί αὐτή είναι ἡ πρώτη ἀποτυχία τῆς ταινίας. Ὁ Φελίνι ἀναμασά μιά ἀποστροφή τῆς σάρκας, τοῦ σώματος, πού παραπέμπει ἐδῶ ὥπως κι ἀλλοῦ

(Ἀμαρκόρντ καί Ρώμα, κυρίως) στή φαντασίωση τῆς σαρκοβόρας μητέρας. Ἐξάλλου ἡ ἐρωτική δραστηριότητα τοῦ Καζανόβα ἔξομοιώνεται μέ μιά μηχανική δραστηριότητα: πράγμα πού σημαίνει, ὅτι ὅχι μόνο ὄριζει τόν παραμερισμό τῆς Ψυχῆς, ἀλλά κι αὐτό πραγματοποιεῖται μέσω τῆς ἰδέας τοῦ 18ου αιώνα γιά τόν

«ἄνθρωπο - μηχανή». Ἀπό τήν πρώτη κιόλας σεκάνας διαπιστώνουμε ὅτι ὁ Καζανόβα διαθέτει ἓνα μηχανικό πουλί, σάν ρυθμόμετρο, γιά τής ἐρωτικές περιπτύξεις ἐνώ στό τέλος, γερασμένος καί μαραμένος, χαϊδεύει μιά θηλυκή κούκλα σέ φυσικό μέγεθος. Μεταξύ τῆς μιᾶς καί τής ἄλλης μεταφορᾶς κινεῖται ὅλη ἡ ταινία καί ὀλόκληρος ὁ λόγος τῆς, ἀλλά ὁ Φελίνι περιορίζεται νά τοποθετήσει αὐτά τά ύλικά στά δύο

ἄκρα τῆς ταινίας χωρίς νά τά βάλει σέ λειτουργία. Ἡ ἐρωτική πράξη ὡς δραστηριότητα είναι μηχανική, κουρδισμένη, μέσα στήν ἀντίληψη πού ἔχει γι' αὐτήν ὁ Καζανόβα (τό ρυθμόμετρο καί

Οι Άλαίν Ρενάι καί Ντέρκ Μπόγκαρντ κατά τή διάρκεια τοῦ γυρίσματος τῆς Πρόνοιας

τά πολλαπλά θέματα πού προσέφερε ὁ Καζανόβα ὅταν κάνει σίμα ἀγάπη μου, πρίν ἀπό τό Πέχων! ἀπλῶς σφραγίζει τήν ἔκθετα: σέ κάποιον ἡδονοθλεψία, ρυσι στό Μαρίενμπαντ, πρίν ἀπό ρηγή τῆς διήγησης, τή διάταξη σέ κάποια νεαρή γυναίκα, πού βρέθηκαν πρό διλήμματος: θά ται πανηγυριώτικες ἐπιδείξεις, ὁ

τόν θοηθά στή σκηνή μέ τή γριά. Τί είναι αὐτό. πού συγκλόνισε πάροσδόκητα σταυροδρόμια τῆς, τέλος στό δημόσιο ἀγώνα του μέ κάποιον ιπποκόμο, πού ἀπειλεῖ τό ρεκόρ του – πάνω σ' αὐτό τό προβλήθηκε ἡ Χιροσίμα, πού κάθε τί ἐπανέρχεται ἀκατάπαυάναμίγνυε τή μνήμη μέ τό παρόν, τήν ιστορία μιᾶς πόλης μ' ἐρμηνεύει, τό καθιστά συμπατήν μιᾶς ἀγάπης, τά περασμένα γεγονότα μέ τά βιωμένα τίς θεωρεῖ ἀντικείμενα, ἐκτός ἀνείστηματας; "Οχι πάντως ἡ ουνασιθήματα; "Οχι ἐτοιμοθάνατες (ή νεαρή μοδιστρούλα πού λιποθυμάει κάθε λίγο καί λιγάκι), ἡ ἀπαθεῖς (τό μανέκεν). Δέν μένει παρά μιά ταινία «καλού γούστου». αὐτό είναι βέθαιο: χρώματα, ντεκόρ, είκονογραφικές ἀναφορές, ὅπτικοι συνδυασμοί, τοπία, γελοίες φάσεις, φαινόμενα (γίγαντες, νάνοι). Ὁπωδήποτε αὐτό πού ὀνομάζουμε «φελινικό ἔφε» (πού ἔχει τήν ἐπίδρασή του στό κοινό).

Τί είναι αὐτό. πού συγκλόνισε πάροσδόκητα σταυροδρόμια τῆς, τόν γαλικό (καί τόν παγκόσμιο) τόν πολλαπλασιασμό τῆς. Πράκινηματογράφο, ὅταν στά 1959 γιατί, σ' αὐτήν τήν ταινία τό προβλήθηκε ἡ Χιροσίμα, πού κάθε τί ἐπανέρχεται ἀκατάπαυάναμίγνυε τή μνήμη μέ τό παρόν, τήν ιστορία μιᾶς πόλης μ' ἐρμηνεύει, τό καθιστά συμπατήν μιᾶς ἀγάπης, τά περασμένα γεγονότα μέ τά βιωμένα τίς θεωρεῖ ἀντικείμενα, ἐκτός ἀνείστηματας; "Οχι πάντως ἡ ουνασιθήματα; "Οχι ἐτοιμοθάνατες (ή νεαρή μοδιστρούλα πού λιποθυμάει κάθε λίγο καί λιγάκι), ἡ ἀπαθεῖς (τό μανέκεν). Δέν μένει παρά μιά ταινία «καλού γούστου». αὐτό είναι βέθαιο: χρώματα, ντεκόρ, είκονογραφικές ἀναφορές, ὅπτικοι συνδυασμοί, τοπία, γελοίες φάσεις, φαινόμενα (γίγαντες, νάνοι). Ὁπωδήποτε αὐτό πού ὀνομάζουμε «φελινικό ἔφε» (πού ἔχει τήν ἐπίδρασή του στό κοινό).

«Πρόνοια» τοῦ Άλαίν Ρενάι

Ἡ Πρόνοια (Providence), ή τελευταία ταινία τοῦ Άλαίν Ρενάι είναι τήν περιφρόνησή του ρίχνοντας στά πόδια τους τόν δεύτερο ἀνθρώπους μιᾶς ἐπαρχιώτικης γιό του πού φιγουράρει σάν ἐρα-

στής, κτλ.

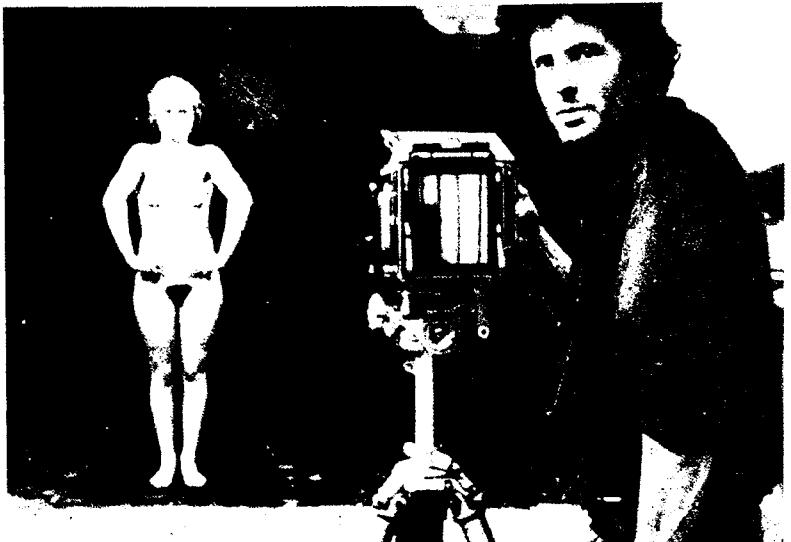
Αύτά τα διαφορετικά έπιπεδα της διήγησης καταρχήν ξενίζουν: άφοτου όμως ό συγγραφέας έμφανιστεί στήν ταινία, τίποτε δέν μπορεῖ νά είναι άνησυχιτικό. Ο θεατής «κατέχει» τήν εξήγηση. Ο Ρόμπ Γκριγιέ έλεγε γιά τό «νέο μυθιστόρημα» (στά 1957), ότι τού έλειπε όχι ή ιστοριούλα άλλα μόνο ή σιγουρία της, ή ήρεμία της, ή άθωστητά της» (δηλαδή αύτά τά άπατηλά μυθοποιητικά στοιχεία πού άπορρέουν άπό τήν άστική ίδεολογία καί άποκλείουν κάθε άποκέντρωση πρός αύτό πού παίζει τό ρόλο τού καθορισμού στήν ζωή τών άτόμων: τίς κοινωνικές σχέσεις, τήν ιστορία καί τό άσυνείδητο).

Η κομψότητα τής τελευταίας αυτής ταινίας τού Ρεναί, άφοννατας τήν άφελεια τής διακομητικής τέχνης (Σταβίσκυ), δίνει στόν έαυτό της τήν έγγυηση μιᾶς άναφορᾶς σέ μιά πολυτελή φαντασίωση! Στά μισά τού δρόμου άναμεσα στήν έκλεπτυνση τού μυθιστορηματικού στοιχείου ένός Μάνκιεβιτς καί στής παλαιομάρες τού Φιλίπ ντέ Μπροκά, ο Ρεναί έγκρινει, ύπερθεματίζοντάς το, τό συμπαγές, τό ίδιατερα άγγλοσαζονικό στοιχείο τού σεναρίου τού Ντέτζιντ Μέρσερ, πράγμα πού πετυχαίνει χάρη στόν πολύ λοουζικό Ντέρκ Μπόγκαρντ. Συνολικά δέν πρόκειται παρά γιά μιά ταινία μέ άτμοσφαιρα.

«Η μία τραγουδᾶ, ή άλλη όχι» τής Άνιες Βαρντά.

Μετά άπό τά πρώτα δύο μεγάλα όνόματα, μετά άπό τίς φωτεινές έπιγραφές, καί τίς καθιερωμένες άξεις πού δέν κάνουν άλλο πάι πάρ νά ύπογράφουν, τό σόνομα τής Άνιες Βαρντά φτάνει μέ ύπόκωφα θήματα, άπο τήν πόρτα τής ύπτηρεσίας. Η μία τραγουδᾶ ή άλλη όχι (L' une chante, l', aupte pas) «ταινία γυναίκας», οπως λένε...

Η άφηγηση: δύο γυναίκες στά 1962. Ο σύζυγος τής μιᾶς είναι φωτογράφος, φωτογραφίζει γυναίκες, έπιδώκοντας νά τίς συλλάβει ένα άγνοια τους. Άλλα αύτή

Σκηνή άπό τό 'Η μία τραγουδᾶ, ή άλλη όχι, τής Άνιες Βαρντά.

ή άγνοια, καί ή σύλληψη είναι τής, πού χωρίζει άπο τόν άντρα πάντοτε εικόνες γυναικών κου- της έπειδή είχε ξαναγίνει κυριαρισμένων, πού κρατούν παιδιά: ριαρχικός πάνω της. στήν κοιλιά τους, στά χέρια τους. Ο φωτογράφος αύτοκτο- Ό μπάρμπα - "Ένγκελς τό είχε νει άφηνοντας τή μητέρα μόνη πε... καί δύο παιδιά μή άναγνωρισμένα. Ή άλλη είναι στό λύκειο, Ό λόγος: ή μοίρα τών γυναικών θωηθάει τήν πρώτη (πού κάνει έδω (στή Γαλλία), έκει, στό Ίράν. έκτρωση ένός τρίτου παιδιού), Ή άφόρητη σχέση τής κυριαρ- έγκαταλείπει τήν οικογένειά της χίας: «ό μπάρμπα "Ένγκελς τό καί γίνεται τραγουδίστρια. Δέκα είχε πει», τραγουδάει ή Πόμ, «ή χρόνια άργότερα ξανασυνα- γυναίκα είναι ό προλετάριος του θιώνται, διαδηλώνουν σέ μιά δίκη άντρα, ο άντρας είναι άστος». Ή γυναικών γιά τό θέμα τών έκ- Βαρντά στήν κάποτε έπιτηδευ- τρώσεων. Σ' αύτή τή δίκη έναντια μένη αύτή ταινία, πού κάθε στήν ένα πολύ καταπιεστικό νόμο, γιανή κινδυνεύει νά έκτραπει στό τού όποιου τήν άναθεώρηση μελό ή στό χαριτωμένο άνεκδοτο έπεβαλλε στήν κυθέρηση ένα προχωράει ώστόσο μερικά βή- μαζικό κίνημα, άγωνιστηκε ή ματα τόν άγωνα, τή ρήξη: βή- διάσημη δικηγόρος Ζιζέλ Άλιμι, ματα πού όμως μόνο εύκαιριακά Κι αύτή ή συνάντηση τούς έπι- στηρίζονται στήν άπόρριψη τού τρέπει νά άναπολήσουν τό πα- άντρα ή τήν άπουσία του. "Οχι ρελθόν τους: ή τραγουδίστρια πάντοτε, κι αύτό είναι κάπως είχε πάει στό "Άμστερνταμ γιά άδύνατο σημείο: μή θέλοντας νά μιά έκτρωση, καί έκει συνάντησε άποκόψει τίς γυναίκες άπο τούς έναν Πέρση. Ή άγαμη μητέρα άντρες, ή Βαρντά μιλάει γιά τήν ξαναγύρισε στούς γονιούς της εύτυχία τού ζευγαριού, τού το- στήν άγροικία, οπου τήν ύποδέ- κετού, άποσωπώντας άρισμένες χτηκαν άσχημα: άργότερα γίνε- άντιφάσεις. "Ερωτας, παιδί, το- ται γραμματέας καί έργαζεται κετός, χωρισμός, συνθέτου στό Planning Familial. Καί ή σχέσεις κοινωνικές, ίστορικές. ίστορια τους συνεχίζεται, τήν Είναι μιά άρχη, όπως καί νά έχει διηγούνται ή μία στήν άλλη μέ τό πράγμα γιά νά άντιμετωπίζον- κάρτ ποστάλ: ή μία πηγαίνει στό ται έτσι. Τουλάχιστον σ' αύτό άλλη συναντά ένα γιατρό ξανα- συμίγουν γιά τή γέννα τής πρώ-

Φρανσουά ΑΛΜΠΕΡΑ

Δυό ταινίες έπι έχτω

(Η Λίζα καί ή Άλλη, τού T. Σπετσιώτη καί ή Σαλώμη, τού N. Μουρατίδη)

Δέν είναι άπλως γιά λόγους μ' ένδιαφέρει, είναι μιά διάθεση γιούστου - τού όποιους, ώστό- σο, θά ήθελα νά υπογραμμίσω, έστω γιά χάρη τής ένόχλησης έξαψη πού στίζει είκόνες καί ηχους, έκμηδενίζοντας κάθε στί- ένός κάποιου «κριτικού» ύπερ- εγώ - πού μόνο δυό άπ' τίς, άρ- κετές, ταινίες στά έχτω χιλιοστά πού μπόρεσα νά δω μές τό χει- μώνα, μέ συγκρατούν σ' αύτή τή σημείωση: είναι έπισης γιατί πρόκειται γιά ταινίες ούσιαστικά δυσεύρετες, στό μέτρο πού κάθε λόγος τόσο αύτηρά κάτω άπ' τόν άστερισμό τού άνεπισημου, έδω καί τώρα, σπανίζει - σπανίζει έξαιρετικά, άκομη καί μέσα άπο «μέσα», πού μικρή πελατεία τους (αύτό πού άλλιως λένε «ή περιθωριακόττα τους») θά έπε- τρεπε, οίκονομικά, μιά σχετική άδιαφορίας γιά τούς τρόπους θιλιθερή γελοιότητα: τίποτε, τής θιλιθερή γελοιότητα: τίποτε, στήν πραγματικότητα, πό γκρο- τέσκο άπ' αύτά τά κακέκτυπα Μεγάλης Έλληνικής Ταινίας.

Η μίζα στό παιχνίδι τής Σαλώμης σέ βερσιόν Νίκου Μουρατίδη διαφέρει: πρόκειται γιά μιάν άρ- γη, κωματώδη ματιά πάνω στής άκραιες έρωτικές άπαιτήσεις τής θιλιθικής χορεύτριας, ματιά πού, άπ' τήν ίδια της τήν ήρεμη, άποκολλημένη άδιαφορία θραύει τό ίεροποιημένο πάθος τής ύστερη- κής, άφηνοντας μονάχα ένα ή δύο ψίχουλα μύθου, μερικά άπο- κόμματα άπο φωνές καί κορμιά κάποια άκατάστατα μουσικά τε- μάχια. Μιά ήχηρή φτώχεια μετα- τονίζει αύτό τό, κατεξοχήν πρόσφατο γιά πληθωρική έπι- δειξη πλούτου καί δύναμης², άφήγημα σέ παρωδία, παρωδία άπροσδόκητη ύπτόσο, πού φέρ- νει άναπόφευκτα στό δίλημμα τού take it or leave it τόν οποιο- δήποτε πού θά ήθελε, μέσα στό διάστημά της, νά ξαναθρεθεί.....

1. Υπενθυμίζω ότι τό γκάγκ - δέρες Freud, τό Der Witz und seine Beziehungen zum Unbewussten - είναι ένα βασικά διεστραμένο τοιτάρισμα πού, έχει μέτρα με τη γέννηση της θέσης. Η σωστή φράση είναι: «προϊόν Βιο- μηχανικό, λέξεις, είκόνες.»

Στή σελίδα 25 τό δύνομα τού ήρωα έχει γράφτει μέ άλλοκοτα ξένα στοιχεία. Τό σωστό είναι άλλοφάνερα: «Ο Φράντς Μπλούμ άδηγεται...»

Σελίδα 26: ο τίτλος τής παρα- γράφου είναι: a) Φυλακισμένοι και Φυλακές». Τό σωστό είναι «Φυλακισμένοι και φύλακες». Στή σελίδα 123 άντι «βίαιη άπαντηση τόυ θλέμματος...» (10η σειρά) πρέπει νά διαβαστεί «...βίαιη άπαντηση του θλέμμα- τος...».

Νίκος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παροφάματα

Στό προηγούμενο τεύχος (13/14) μερικά τυπογραφικά λάθη άλοιωσαν ή κατάστρεψαν τό νόημα κάποιων άρθρων. Διορθώνουμε τά πιό χτυπητά καί ζητούμε συγγνώμη άπο τούς άνα- γνώστες:

Στή σελ. 6 ή πρώτη γραμμή τής πρώτης στήλης πρέπει νά διαβαστεί σάν πρώτη τής τελευταίας στήλης στήν ίδια σελίδα.

Στή σελ. 17, τά πράγματα είναι πιό μπερδεμένα: ή τελευταία πρώτης στήλης γραμμή τής δεύτερης στήλης πρέπει νά μεταφερθεί στό τέλος τής πρώτης στήλης καί οι λέξεις «έμπορική έπιτυχία» πού μπερδεμένα στήλης στήλης συμπληρώνουν τήν ίδια φράση πού γίνεται «μέ θάση τό μυθιστόρημα τού δεξιού συγγραφέα Χάνγκ Χάμπε καθώς καί πολλές άλλες σημείωσαν έμπορική άπο- τυχία».

Στή σελ. 20, (9 γραμμές άπο τό κάτω μέρος) τό σχήμα «προϊόν - έμπορευμα - σημείο - σύμβολον» πρέπει νά διορθωθεί σέ «έργα- λειο - έμπορευμα - σημείο - σύμ- βολο».

Στή σελίδα σελίδα στήν προτελευταία γραμμή ή λέξη «παύ- σεις» δέν έχει καμμιά θέση. Η σωστή φράση είναι: «προϊόν Βιο- μηχανικό, λέξεις, είκόνες.»

Στή σελίδα 25 τό δύνομα τού ήρωα έχει γράφτει μέ άλλοκοτα ξένα στοιχεία. Τό σωστό είναι άλλοφάνερα: «Ο Φράντς Μπλούμ άδηγεται...»

Γραφτείτε συνδρομητές στόν «Σύγχρονο Κινηματογράφο '78» Κάντε τον γνωστό. Η έκδοσή του στηρίζεται στή δοήθειά σας.

Ιαπωνικότητα:
διαφορετική
προσέγγιση
του Νέου
Γιαπωνέζικου
Κινηματογράφου

Μακριά άπ' τήν Ιαπωνία...

Αύτό το άφιέρωμα στό γιαπωνέζικο κινηματογράφο δέν τό φανταξόμασταν έτσι άπό τήν άρχη: τό άντιμετωπίζαμε κάπως παραδοσιακά σάν «πανόραμα», σάν «όδηγό» περισσότερο ή λιγότερο πλήρη αύτοῦ τοῦ μακρυνού κινηματογράφου μέ τίς βαθειές ίστορικές ρίζες και τή μεγάλη ποικιλία τάσεων και ρευμάτων. Μιά τέτοια θεώριση, δπως είναι φυσικό, θά άρθρωνε τό πεδίο τῶν ἀναλύσεων και τῶν ἐρμηνειῶν τῆς γύρω άπό μερικά ὄντα (όροσημα ή κορυφές) προικισμένων, μά πολύ λίγο ή καί καθόλου γνωστῶν στό ἔλληνικό κοινό, δημιουργῶν: Κινουγκάσα, Όζου, Μιζογκούσι, Κουροσάδα, Ίμαμούρα, Μασούμούρα, Όσιμα, Γιόσιντα... Γιά πολλούς λόγους, κατά κύριο λόγο ὑλικούς, τό άρχικό μας σχέδιο διαφοροποιήθηκε ούσιαστικά: προτιμήσαμε νά ἀντικαταστήσουμε τήν μάλλον ἐγκυλοπαιδική αὐτή θέωρηση τοῦ γιαπωνέζικου κινηματογράφου μέ τή σκόπιμη ἐπιλογή μερικῶν ταινιῶν, μερικῶν νέων σκηνοθετῶν, στήν ούσια δύο, τοῦ "Οσιμα καί τοῦ Γιόσιντα, πού ὅμως ἔχουν τό σημαντικό πλεονέκτημα νά είναι λίγο περισσότερο γνωστοί στό ἀθηναϊκό κοινό. Οἱ δημιουργοί αύτοί, γιά μᾶς, συμπληκάνων στό πολύπλοκο ἔργο τους μιά ίδική κινηματογραφική πρακτική πού θά μπορούσαμε νά δρίσουμε σάν σημαίνουσα πρακτική, «δηλαδή σάν ἔνα σύνολο κωδικοποιημένων πρακτικῶν (....) πού ἔχουν τή δική τους λογική και πού χρησιμοποιοῦνται γιά νά φέρουν στό φῶς τόν ἐπικαθορισμό (αἰσθητικό, πολιτικό, ἐρωτικό) και τήν πολλαπλότητα (ίστορική, κοινωνιολογική, γεωγραφική) τῶν ἔστιῶν τους. Κάθε ἐργασία πάνω στήν ἀνατολική κουλτούρα δφεύλει νά παίρνει ὑπόψη της αύτά τά δύο θεμελιώδη σημεῖα: ή 'Ανατολή και ή σχέση τῆς μέ τόν ὑλισμό, ή 'Ανατολή σάν τόπος μή – φωνητικῶν γραφῶν (πρίν άπό τήν ίδεαλιστική δυτική διάλογη γραφή – ζωγραφική).*

Σύμφωνα μ' αὐτή τήν δύτική, θεωρήσαμε καλό νά συνοδεύσουμε τίς σκέψεις μας πάνω στό γιαπωνέζικο κινηματογράφο μέ μιά εὐρύτερη προδιληματική τοῦ σημείου, έτσι δπως διαμορφώνεται χάρη στήν ἀνατολική πολιτιστική παράδοση σέ ἄλλους τομεῖς, προπάντων στό θέατρο και τή ζωγραφική, παράδοση πού οί σημαντικοί θεωρητικοί τῆς Δύσης (Μπρέχτ, Αιζενστάιν, Αρτώ, Μπάρτ) δέν παρέλειψαν νά ὑπογραμμίσουν τήν κεφαλαιώδη σημασία τῆς. Διαλέξαμε νά περιλάβουμε ἐδῶ μερικά άπό αύτά τά θεωρητικά κείμενα (μεταφρασμένα γιά πρώτη φορά στήν Έλλάδα), γιά νά δείξουμε πώς ἀνάμεσα στούς δύο δρούς «γιαπωνέζικος» και «κινηματογράφος» δ πρώτος, φορτισμένος μέ ἔνα πλήθος πολιτιστικῶν και συμβολικῶν ἀναφορῶν, ἔχεται νά ὑπονομεύει και σχεδόν νά ἀνατρέψει τό δεύτερο πού, δ καθένας τό ξέρει, καλύπτει μιά καθαρά δυτική ἐπινόηση.

"Ομως γιατί, τελικά, νά άφιερώσουμε σήμερα ἔνα τεῦχος τοῦ Σ.Κ. '77 στήν Ιαπωνία και τόν κινηματογράφο τῆς; "Αν, δπως φαίνεται, ή Δύση δέν δείχνεται διατεθειμένη νά ἀποδεχτεῖ – η ἀκόμα και νά ἀνεχτεῖ – τήν Ιαπωνία παρά μόνο σάν τόν προμηθευτή μερικῶν μουσειακῶν ἀξιοπερίεργων, σάν μεγάλη διομηχανική δύναμη και σάν ἀγορά πού ξεχειλίζει άπό καταναλω-

τικά προϊόντα γιά έξαγωγή (φωτογραφικές μηχανές, τρανςίστορς, μαρκαδόροι, αὐτοκίνητα...), δέν συμβαίνει τό ίδιο στό πολιτιστικό και καλλιτεχνικό ἐπίπεδο. Έκει, πέρα άπό ένα κάποιο έξωτισμό, ή 'Ιαπωνία είναι πολύ δύσκολα κατανοητή. "Ομως ἀκόμα κι ἔτσι, δ γιαπωνέζικος κινηματογράφος ἔχει συντελέσει στό νά γνωρίσει ή Δύση τήν ίστορία, τήν κουλτούρα, τήν αἰσθητική και τήν ενύαισθησία τῆς χώρας αὐτῆς. Μέ τό νά τόν τιμήσουμε, ἔστω και ταπεινά μ' αὐτό τό άφιέρωμα, φέροντας στό φῶς τό πρόβλημα τῆς ὑπαρξης ἐνός κάποιου εὐρωπαϊκού ποντισμού (πού συνήθως κυριαρχεῖ στίς παρόμοιες θεωρήσεις) και μαζί, σημαδεύοντας τίς διαφορές πού μᾶς χωρίζουν, δόηγούμαστε στό νά ἀναγνωρίσουμε τήν ίδιαιτερότητα τῶν δικῶν μας πολιτιστικῶν καθίκων.

Δέν πρόκειται λοιπόν νά «προσεγγίσουμε» μέ κάποιο τρόπο τήν Ιαπωνία μέσα άπό αὐτό τό άφιέρωμα, άλλα νά ἀνοίξουμε ἵσως τό δρόμο γιά τή συνειδητοποίηση, τή μελέτη και τή γνώση τῆς ἀπόστασης πού μᾶς χωρίζει άπό αὐτήν.

M.Δ.

Θά θέλαμε νά εύχαριστήσουμε τόν κύριο και τήν κυρία Σιμπάτα γιά τήν προθυμία τους νά μᾶς ἐφοδιάσουν άπό τό Τόκιο μέ τό είκονογραφικό ύλικό αὐτοῦ τοῦ τεύχους τό σχετικό μέ τούς κινηματογραφιστές 'Οσιμα και Γιόσιντα.

Ο μεγάλος άπων αὐτοῦ τοῦ άφιερώματος: Κένζι Μιζογκούσι (στό κέντρο), στή διάρκεια τοῦ γνωίσματος τοῦ ἀριστονοργήματός του Μύθοι τοῦ φεγγαριού μετά τή δροχή (Ούγκετσοι, Μονογκατάρι) – 1953.

* Βλπ. *Cahiers du cinéma*, 224, Όκτ. 70, σ.4 (αὐτό το τεῦχος τό άφιερωμένο στό γιαπωνέζικο κινηματογράφο υπῆρξε γιά μᾶς ἀντικείμενο παραγωγικής μελέτης).

σύντομη ἀνάγνωση τῆς «Ἰαπωνικότητας»

Ἡ προβληματική ματιά Τοῦ Μανόλη Κούκιου

«Νά κατανοήσει καί νά ἐφαρμόσει τὴν πολιτιστική της ἴδιαιτερότητα στὸν ἕδιο της τόν κινηματογράφο, νά κάτι ἐπείγον γιά τὴν Ἰαπωνία». Σ.Μ. Ἀιξενστάιν Ἡ κινηματογραφική ἀρχή καί τὸ ἰδεόγραμμα (1929)

1. Ἡ πρόκληση

Ο νέος γιαπωνέζικος κινηματογράφος, ἀποτελεῖ γιά μᾶς τοὺς θεατές, τοὺς θρεμμένους μ' αὐτό πού ἔχουμε συνηθίσει νά ἀποκαλούμε «Δυτική κουλτούρα», ἔνα ἀναμφισβήτητο πρόβλημα. Κι εἶναι – νομίζουμε – στὴν ἀνάγκη ἀντιμετώπισης αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν προβλήματος πού ἔρχεται νά ἀνταποκριθεῖ τὸ μικρό αὐτό «ἀφιέρωμα», δο οὐ δην ἀφορμή του στέκονται κάποιες γιαπωνέζικες ταινίες πού εἴδαμε πέρσι στὴν Ἀθήνα. Πρόκειται γιά ἔνα πρόβλημα πού ἀπλώνεται καί στοιχειώνει δλα τὰ γνώριμα μονοπάτια ἀπ' ὅπου, ἀνέκαθεν καί μέ τόση ἀνεση, προσεγγίζαμε καί ἀπολαμβάναμε τὸ κινηματογραφικό θέαμα: Πρόβλημα πληροφόρησης κι ἐνημέρωσης, πρόβλημα ἔξοικεώσης καί βιωμάτων, πρόβλημα συγκινησιακῆς διέγερσης καί συναισθηματικῆς ταύτισης, πρόβλημα μεθόδου καί «δρπτικῆς γωνίας» προσέγγισης, πρόβλημα κατανόησης καί ἥδονῆς. Ἐνα γενικευμένο πρόβλημα φιλμικῆς ἀνάγνωσης λοιπόν πού, ἀν τὸ ἀντικρύσουμε σέ δλες του τίς συνέπειες, μᾶς φέρνει – ἀπροσδόκητα – κάπου ἀλλού: μᾶς ὁδηγεῖ στή δοκιμασία τῆς ἵδιας τῆς ὑπόστασής μας ώς θεατῶν¹.

1. Καί τοῦτο δχι μόνο θεωρητικά: σέ μερικές ἀπό αὐτές τίς ταινίες (π.χ. Ἐρως + Σφαγή, Ἡμερολόγιο ἐνός κλέφτη), ἄν ἐπιμείνουμε σ' αὐτό πού ἔχουμε μάθει δτι εἶναι ὁ «θεατής», δφείλουμε νά ἐκκαταλείψουμε τὴν αἴθουσα προβολῆς.

2. Ἀπό τὴν ἀποψη αὐτή, καί σύμφωνα μέ δσα γράφαμε στὸν Σ.Κ. 9/10 (Τέρας καί τὸ Ξόρκι), οἱ ταινίες τοῦ «Οσμα καί τοῦ Γιόσιντα ἀποτελοῦν γνήσια «φανταστικά», δηλαδή παράξενα κι ἀνησυχητικά, ἀντικείμενα γιά τὸ Δυτικό θεατῆ.

3. Κρύβεται φανερώνεται ἀναγνωρίζει παραγνωρίζει: δὲν μποροῦμε νά κρατήσουμε ἐδῶ τὸ θαυμασμό μας γιά τὸν περίτεχνα ὑφασμένο ὑστερικό ἵστο πού μόλις ἀγγίζουμε.

4. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι δλα σχεδόν τὰ σχετικά «ἀφιερώματα» πρὸν συμβολευτικήμα (π.χ. αὐτά τοῦ περιόδου Image et Son, τ. 222 καὶ 225) ἀφορῶν τὴν σχέση τοὺς μέ τὸ ἀντικείμενό τοὺς πάνω σ' ἔνα παράπονο τοῦ τύπου: «πόσο λίγο ἔχουμε γ' αὐτό», ή πάνω σέ μιάν ἀφορμή προσβολῆς τῆς Ἰαπωνίας στὴν ἀστική ἐπικαιρότητα.

5. «Οχι δηλαδή σάν ἀντικείμενο ἀλλά σάν υλικό τοῦ κειμένου.

6. Μιά ἐνδιαφέρουσα ἀνάλυση αὐτῆς τῆς θεμελίωσης τοῦ κινηματογράφου πάνω στὸ ἴδεολογικά ἐπικαθορισμένο μάτι τοῦ Δυτικοῦ ἀστοῦ μπορεῖ νά δρει ὁ Ἐλλήνας ἀναγνώστης στὸ βιβλίο τοῦ T. Ἀντινόπουλον Κινηματογράφος – «Ἐπιστήμη – ἴδεολογία (Ἀντίλογος, 1972) – Α!μέρος. Γιά δποιον ἐνδιαφέρεται, κριτική μας γιά τὸ βιβλίο αὐτό ὑπάρχει στὸν Σ.Κ. 75, τ. 5.

7. Εἶναι ἀξιοσημείωτο, ὅτι ἡ προκατατοική γιαπωνέζικη κοινωνία δὲν ἐντάσσεται στὴν κατηγορία τοῦ λεγόμενον «ἀσιατικοῦ τρόπου παραγωγῆς» (Κίνα, Ἰνδία, Κορέα κ.λπ.), ἀλλά μοιάζει περισσότερο μέ τὴν εὐρωπαϊκή φεονδάρχια. Κάτι πού ἦσας ἐξηγεῖ καί τὴν ἐπιληπτική της καταταλιπτική ἀνάπτυξη (καί μάλιστα δίκως νά προηγηθεῖ ἀστική ἐπανάσταση!).

Τό πρόβλημα ἐπομένως δέν δρίσκεται σ' αὐτές τίς ταινίες, ἀλλά σέ μᾶς. Ἡ ματιά μας, τό δργανό μας γιά τή θέαση τῆς ταινίας, ἀποδεικνύεται δχι ἀπλῶς προβληματισμένη ἀπό τὸν ὅγκο τῆς δουλειᾶς πού δρθώνεται μπροστά της (νά μάθει, νά συσχετίσει, νά ἀναλύσει, νά διαβάσει, νά παράγει), ἀλλά βαθειά καί ἀνησυχητικά προβληματική.

Τό φανταστικό πεδίο πού ἀπλώνεται πίσω ἀπό τὴν δθόνη γίνεται γιά μᾶς, γιά τή ματιά μας, χῶρος διαποτισμένος ἀπό τὴν ἀπειλή ἐνός εύνουχισμού². Νά ἀφεθούμε λοιπόν ἐκεί μέσα; «Ομως, ἀς μήν ἔγειλόμαστε: δο πραγματικός κίνδυνος γιά μᾶς δέν δρίσκεται σ' ἔναν ἀκόμα εύνουχισμό – ἔχουμε μέχρι τώρα ὑποστεῖ τόσους, στὴν πορεία τῆς παραγωγῆς ἀπό τὸ (ἀνεξερεύνητο ἀκόμα) ΣΩΜΑ μας χιλιάδων ὑποκειμένων: τοῦ λόγου καί τῶν κειμένων του, τῆς σκέψης καί τῆς συνείδησης, τῆς ἴδεολογίας καί τοῦ νόμου. Ἡ πραγματική ἀπειλή κρύβεται³ στὴν ἔκπαθη ἀναγνώριση τοῦ εύνουχισμοῦ μας, μιάν ἀναγνώριση πού, δάξοντας τέλος στὸ «κρυφούλι» πού παίζεται, αἰώνες τώρα, θάφερνε στὸ φῶς τὴν ύστερία μας, θά τὴν ἀχρήστευε καί θά τὴν καταργοῦσε: τό ὑψιστο φρούδικο μάθημα τοῦ 1895.

Ἐτσι, ἔνα «ἀφιέρωμα» στὸ νέο γιαπωνέζικο κινηματογράφο, δο κι ἄν φροντισμένα ρετουσάρεται ἀπό τίς παρεμβάσεις τῆς κυρίαρχης πάνω στά κεφάλια καί τά μάτια μας ἴδεολογίας⁴, τείνει ἀδιάκοπα νά ἔστρατει πρός μιάν ἀντιμετώπιση τῶν πραγματικῶν προβλημάτων πού δάξει δο κινηματογράφος αὐτός στὸ «δυτικό» θεατῆ: τί εἶναι καί τί δρόλο παίζει σήμερα δο κινηματογράφος; πῶς παράγεται ἡ θέση τοῦ θεατῆ καί τί ἀντιπροσωπεύει; τί εἴδους μετασχηματισμό ὑφίστανται δλα αὐτά κάτω ἀπό τὴν πίεση τῶν πραγματικῶν ἴστορικῶν δυνάμεων; Διακρίνουμε ἐδῶ μιά πρόκληση καί σπεύδομε νά τὴν ἀποδεχτούμε. Νά λοιπόν ἔνα κείμενο δχι ΠΑΝΩ (στό) ἀλλά ΜΕ τό «ἔστρατισμα» αὐτό τῶν «ἀφιερωμάτων⁵», ΜΕ τά προβλήματα πού γεννάει ἡ ἀνάγνωση αὐτοῦ τοῦ κινηματογράφου, ΜΕ αὐτήν τὴν προβληματική μας ματιά: ἔχουμε κι δλας ἀρχίσει.

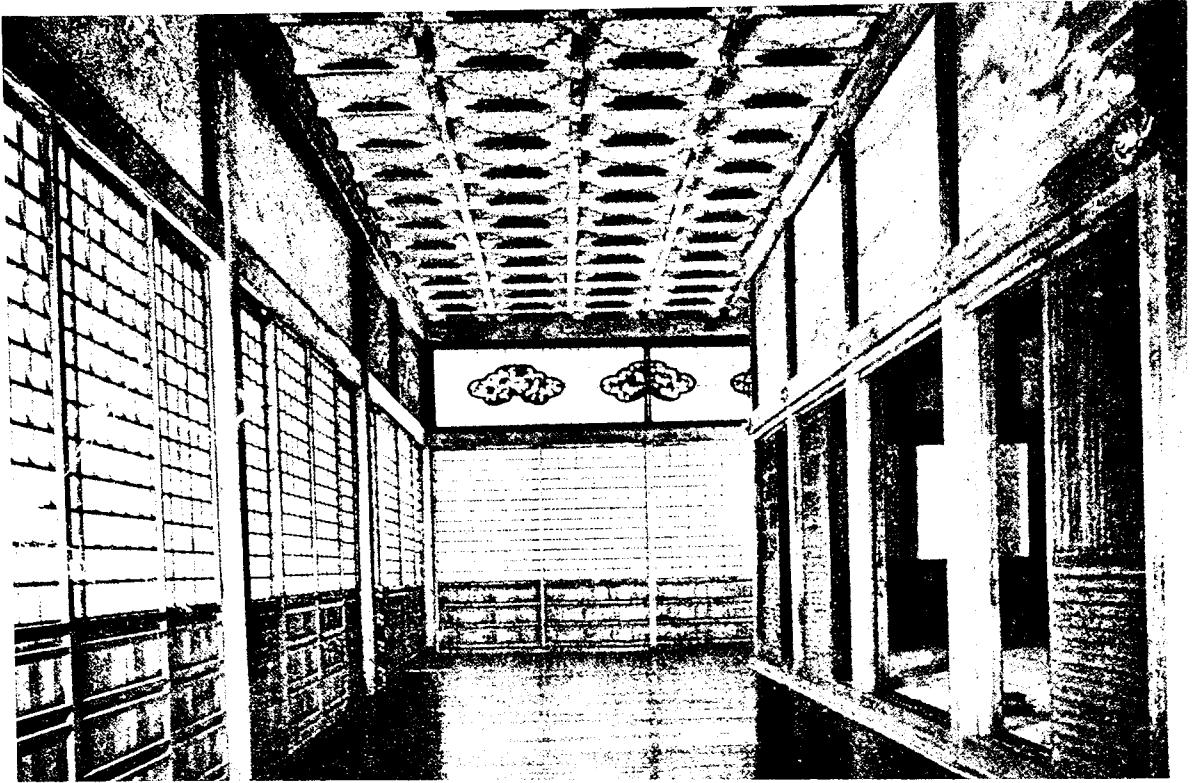
2. Γιαπωνέζικος ἡ κινηματογράφος;

Ἄσ ἀρχίσουμε ἀπό τὴν ἀπλή καί κοινή διατύπωση «γιαπωνέζικος κινηματογράφος». Τί εἴδους κινηματογράφος ἀλήθεια καί πόσο γιαπωνέζικος; – νά οι δύο πόλοι τῆς σχέσης αὐτῆς:

KINHMATOGRAFOΣ: ἔνας μηχανισμός παραγωγῆς θεαμάτων οιζωμένος γερά μέσα στή δυτική κουλτούρα (θέατρο, ζωγραφική, λογοτεχνία). Χρησιμοποιεῖ γιά τὴν παραγωγή τῶν είκονων του ἐργαλεῖα (φακούς, μηχανές) κατασκευασμένα σύμφωνα μέ τίς ἀρχές τῆς προοπτικῆς πού ἀπό τὴν Ἀναγέννηση καί δώθε, ἐνσωμάτωσε ἡ ἀστική τάξη στὴν ἴδεολογία της τῆς ἀναπαράστασης, καί κώδικες μέ λειτουργία ἐπικαθορισμένη ἀπό τὴν ἴδεολογία αὐτή⁶.

IAPΩΝΙΑ: «Ἐνας κοινωνικός σχηματισμός δομημένος ἀπό πρακτικές τελείως διαφορετικές ἀπό τίς «ἀντίστοιχες» δυτικές, ἄν δχι ἀνύπαρκτες στὴ Δύση (π.χ. η καλλιγραφία). Ἀρχίζουμε σήμερα νά καταλαβαίνουμε πῶς οἱ διαφορές αὐτές τῶν χωρῶν τῆς μακρινῆς Ἀνατολῆς πηγάζουν ἀπό διαφορετικούς τρόπους παραγωγῆς, πού ἀποκαλούμε «ἀσιατικό», πού κυριαρχούσαν στίς χώρες αὐτές μέχρι τὴν ἐποχή τῆς Δυτικῆς ιμπεριαλιστικῆς ἐξάπλωσης⁷.

Τό πρόβλημα λοιπόν πού μπαίνει αὐτόματα ἐδῶ είναι: μποροῦν μέσα ἀπό ἔναν κινηματογράφο, τέτοιον ὅπως η Δύση τόν κατασκεύασε, νά

Η διάταξη των γιαπωνέζικων έσωτερικών χώρων μοιάζει αύστηρα μελετημένη και τέλεια δργανωμένη. Προσοχή όμως: «τά τοιχώματα είναι εύθραυστα, λυόμενα, οι τοίχοι κυλιόμενοι, τά έπιπλα έναλλασσόμενα» (Μπάρτ, έτσι ώστε τό γιαπωνέζικο δωμάτιο νά μήν είναι παρά ένας έτοιμόροπος πύργος άπό τραπουλόχαρτα (βλέπε, κάτω, την σκηνή του θανάτου του Όσούγκι, στό Έρως + σφαγή)

8. Μπορεῖ δέδαια νά συμπαραδηλώσει (*connoter*) τήν «ιαπωνικότητά» τους, όμως συγχρόνως προσδιοντάς τες, όπως θά φανεῖ στή συνέχεια.

9. Παράδαλε τήν άντιστοιχη διαδικασία παραγωγῆς και τόν άντιστοιχο ίδεολγικό ωδό τών έντυπωσεων έλληνικότητας (Σ.Κ. 75, τ. 5) και ίστορικότητας (σ' αντό έδω τό τεύχος) πού έχουψε έπισημάνει σέ άλλα μας κείμενα. Άξιζει νά σημειώσουμε έδω πώς πρόκειται γιά ένα μηχανισμό κοινό στίς περιπτώσεις άντιμετώπισης μή - άναπαραστάσιμων στοιχίων σάν τίς κοινωνικές σχέσεις, τό Ασυνείδητο και τό Σῶμα (γι' αντό τό τελευταίο παρατηρούμε πώς θά είχε ένδιαφέρον μιά μελέτη των έντυπωσεων «ωματικότητας» πού παράγονται ταυτικές πορνό).

10. Γύρω στό 1970 παρουσιάζεται μιά κρίση άμφισης ητης είσαγμοντης Δυτικής κοινωνίας και άναχτησης τής πραγματικής πολιτιστικής ταυτότητας τής Ιαπωνίας. Η κρίση αντί παίρνει συνχά τή μορφή βίαιης εισδολής στήν άναπαράσταση άρχαικών στοιχίων, άπωθημένων άπό τή συλλογική συνείδηση, πού είχαν όμως δρεῖ καταφύγιο στήν υπό - κοινωνία δρισμένων λαϊκών στρωμάτων. (Γιά περισσότερα στοιχεία, ίδιαίτερα γιά τό θέατρο, δές το κείμενο του Μοριάκι Βατανάμπε «Τό παιχνίδι, τό σώμα, ή γλώσσα» στό περιοδικό Esprit - Φεβρουάριος 1973 σ. 431 - 458).

11. Ένα περισσότερο σύνθετο παράδειγμα δουλειᾶς πάνω στήν άναπαράσταση τής σύγχρονης Ιαπωνίας και μαζί πάνω στόν ίδιο τόν κινηματογράφο δρισκούμε στό Ήμερολόγιο ένός ηλέφτη του Όσιμα. Έκει έχουμε ένα συνεχές πήγαινε-έλα άναμεσα σέ στοιχεία θεατρικά, κινηματογραφικά και τής καθημερινής ζωής τής Ιαπωνίας του 1969, μέληπτέλεομα τή σχεδόν μόνιμη παρουσία και έξεταση πάνω στή σκηνή τών θεμάτων - προσδημάτων «Ιαπωνία» και «κινηματογράφος».

άναπαρασταθούν γιαπωνέζικες πρακτικές σάν τήν έθιμοτυπία τής καθημερινής ζωής, τή μιμική τού προσώπου, τίς χειρονομίες, τό στόλισμα τών λουλουδιών, τό στρώσιμο τού τραπεζιού; Ή άπάντηση είναι: δχί. Η κινηματογραφική άναπαραστατική μηχανή άδυνατεί νά σημάνει, νά καταδηλώσει (*dénoter*) τήν ούσια τών πρακτικών αυτών⁸: τό στοιχείο πού κυρίως ξάνεται μέ τήν «άναπαράστασή» τους είναι άκριδως ή «διαφορά» τών άρχων πού τίς διέπουν άπό τίς άρχες πού διέπουν αυτήν τήν ίδια τήν παραγωγή τού κινηματογραφικού θεάματος.

Ας πάρουμε γιά παράδειγμα τόν τρόπο δόμησης και παραγωγῆς τής έννοιας τού «χώρου» στή γιαπωνέζικη κατοικία. Αν θελήσουμε νά στήσουμε σ' ένα τέτοιο σκηνικό χώρο τήν κινηματογραφική μας δράση και νά τήν άναπαραστήσουμε κλασικά, τότε είναι σχεδόν σίγουρο πώς ή ίδια ή δουλειά μας (κινήσεις μηχανής, διεύθυνση ήθοποιών, μοντάζ πάνω στά βλέμματα) θά παράγει ένα δεύτερο «χώρο», πού θά στήσει πάνω στόν πρώτο: τό χώρο τής κλασικής (δυτικής) σκηνής ή, πράγμα πού είναι τό ίδιο, τήν είκόνα ένός χώρου δομημένου κινηματογραφικά δημοια σπως τό «δυτικό» σπίτι. Ή δεύτερη αυτή είκόνα θά κυριαρχήσει πάνω στήν πρώτη σάν ή σκηνή τής δράσης τού έργου μας, άσχετο άν μπροστά στά μάτια τού θεατή μένει πάντα τό γιαπωνέζικο σκηνικό. Απόδηλη άπό τό κέντρο τής άναπαράστασης αυτό τό τελευταίο θά δρεῖ τελικά μιά θέση στό περιθώριο: στή διακόσμηση τής σκηνής, στήν άπόδοση τής «άτμοσφαιράς» της.

Στή θέση λοιπόν τής είκόνας ή έντύπωση, στή θέση τής παρουσίασης μιά μάσκα, πού παίρνει τή θέση αυτού πού κρύβεται, στή θέση τής Ιαπωνίας ή ιαπωνικότητα⁹.

Αφήνοντας γιά άλλο σημείο τή συζήτηση τής λύσης αυτής και τήν άναλυση τών χαρακτηριστικών τής, θά θέλαμε τώρα νά θέσουμε τό έπομενο «προκλητικό» έρωτημα: τί θά συμβεῖ άν, μέσα άπό μιά συγκεκριμένη έπαναστατική πρακτική άπεναντι στό κινηματογραφικό σημαίνον, δρήσουμε νά έκραγει ή «διαφορά» τού γιαπωνέζικου άπό τό δυτικό μέσα στήν άναπαράσταση; άν, σκοπεύοντας στήν παραγωγή μιᾶς Αλλης ιαπωνικότητας, έπιτρέψουμε στό γιαπωνέζικο σημαίνον νά φανεῖ γιά μιά στιγμή τέτοιο πού είναι κι όχι τέτοιο πού ή γλώσσα κι ή ίδεολογία μας έπιβάλλουν νά είναι; Έρωτημα πολύ σημαντικό, γιατί φέρνει στό φως μιά άπό τίς σταθερές τής δουλειάς τής σημερινής γιαπωνέζικης πρωτοπορείας¹⁰.

Γιά νά συνεχίσουμε τό παράδειγμα μας τής άπεικόνισης τού χώρου τής γιαπωνέζικης κατοικίας, βλέπουμε τί συμβαίνει στό Έρως + Σφαγή τού Γιόσιντα: έκει, μέσα άπό έναν ίδιαίτερο χειροσιμό τών είσόδων και έξόδων τών προσώπων σέ σχέση μέ τήν άναπαραστατική σκηνή, έχουμε μιά σειρά άπό βίαιους και έπωδυνους γιά τή ματιά μας μετασχηματισμούς:

- έννοιων τόσο βαθειά οιζωμένων μέσα μας σάν έκεινες τής «πόρτας» και τού «παράθυρου», τών διαφορετικών δηλαδή δυνατοτήτων προσπέλασης ένός χώρου.
- άκομα, τών διάφορων τρόπων άποκλεισμού ένός χώρου, τών τοίχων, τών παραδάν.
- και άπό τό παιχνίδι έναλλαγών και μεταθέσεων τών άνοιγμάτων και τών φραγμάτων τού χώρου (τό έπαναλαμβανόμενο μαχαίρωμα τού Όσούγκι) παράγεται ένας καινούργιος, ίδιομορφος χώρος, πού «περικλείνεται κάπου» ένω συγχρόνως «διαχέεται» πρός τά έξω. Ή άναδυση αυτής τής άγνωστής μας άντικότητας τού χώρου διασπά τήν δμοιογένεια τής κλασικής άπεικόνισης, σταματά τό παιχνίδι - άλλοθι τής ιαπωνικότητας, μέ τά έξωτικά στολίδια και τήν «άτμοσφαιρα», και πληγώνει δίχως οίκτο τό δυτικό μας βλέμμα, πού ζητά άπεγνωσμένα λίγη «ποίηση» γιά νά άκουμπτησει έκει.

Βλέπουμε λοιπόν πώς ή πρακτική τού νέου γιαπωνέζικου κινηματογράφου, όδηγώντας ὡς τήν ἔκρηξη τήν ἀντίφαση πού δρήκαμε νά κρύβεται στό φαινόμενο «γιαπωνέζικος κινηματογράφος», ἔρχεται νά συναντήσει τή δυτική πρωτοπορεία γιά νά δουλέψουν μαζί πάνω σ' αὐτό πού ἐπιχειρείται σήμερα στό χώρο τού κινηματογράφου: τή Μεγάλη Ἀλλαγή¹¹.

3. Katsudo Shashin, Benshi, Onnagata

Ἄπο τά προηγούμενα διαίται ἔνα ἔκεκάθαρο συμπέρασμα: ὅσο στεκόμαστε ἀπό τήν πλευρά «κινηματογράφος», κινδυνεύουμε νά χάσουμε ἀπό τά μάτια μας τήν ἀληθινή εἰκόνα τῆς Ἰαπωνίας (ἀκόμα κι ἀν τήν ἕδια στιγμή είμαστε τόσο σίγουροι πώς αὐτήν διέπουμε). ὅσο πάλι προσπαθούμε νά σταθοῦμε ἀπό τήν πλευρά «Ἰαπωνία», δι κινηματογράφος πού ξέρουμε δέν είναι δυνατόν νά μείνει ἀναλλοίωτος.

Ἡ σύγκρουση τῶν δύο αὐτῶν «κόσμων», σύγκρουση οὐσιαστικά, οι-ζικά διαφορετικῶν σημαινουσῶν πρακτικῶν, δέν είναι μονάχα μιά θεωρητική σύλληψη πού παρουσιάζεται μέσα στό κεφάλι μας ἢ πάνω στό χαρτί: δρίσκεται χαραγμένη στήν ἰστορία αὐτοῦ πού, ἔστω καί ἀντιφατικά – ἢ μάλλον ἀκριβῶς γι' αὐτό, συνεχίζουμε νά ἀποκαλοῦμε «γιαπωνέζικο κινηματογράφο». Καί θά τό ἀποδείξουμε μέ μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα παρομένα ἀπό τήν ἰστορία αὐτή¹².

Ο κινηματογράφος ἔρχεται στά νησιά τῆς Ἰαπωνίας στά 1897 μαζί μέ τά μηχανήματα πού φέρνει ἐκεὶ δι Κατσούρο Ἰναμπάτα. Τό δόνομα πού δίνεται στό προϊόν τῶν μηχανημάτων αὐτῶν είναι *Katsoúnto Sasín* (*Katsudo Shashin*) δηλαδή «κινούμενες εἰκόνες». Τό γύροισμα στήν Ἰαπωνία ἀρχίζει ἀπό τό 1899 (χοροί γκέισας, λαϊκές συνοικίες) γιά νά ἐπεκταθεῖ στήν κινηματογράφιση τού θεάτρου Καμπούκι καί τού κινήματος τῶν Μπόξερς στό Πεκίνο (οί γνωστές 55 μέρες, 1900). Ἡδή ἀπό τήν περίοδο 1908 – 1912 παγιώνονται τά δύο κορυφαία εἰδή τῆς γιαπωνέζικης παραγωγῆς, δηλαδή τό *Jidaigeki* (ή ἰστορική ταινία) καί τό *Gendaikeki* (ή ταινία μέ σύγχρονα θέματα), πού ἡ βασιλεία τους φτάνει περίπου ὡς τό 1960.

Στήν πρώτη, δουσή περίοδο τού γιαπωνέζικου *Katsoúnto Sasín*, πού κι ὄλας στά 1925 φτάνει νά ἀριθμεῖ παραγωγή 800 ταινιῶν μέσα σ' ἔνα χρόνο, παρουσιάζεται ἔνα ἴδιομορφο κι ἔξαιρετικά ἐνδιαφέρον φαινόμενο: στή διάρκεια τῶν προδολῶν δρίσκεται μέσα στήν αἴθουσα ἔνας ἀφηγητής, δι Μπένσι (*Benshi*), πού σχολιάζει τήν ἀναπαράσταση τῆς θέρην. Μιά τέτοια λειτουργία δέν είναι καθόλου ἄγνωστη στήν Ἰαπωνία: δρίσκεται ἥδη στό θέατρό της, ὅπου ἡ φωνή κι ἡ κίνηση δίνονται ἀπό διαφορετικούς ἐκτελεστές¹³. Οι Μπένσι λοιπόν αὐτοί, δργανωμένοι σέ ομάδα σύμφωνα μέ τά ἰδιαίτερα ἐπαγγελματικά τους συμφέροντα, ἀποτελοῦν ἔνα σημαντικό, καί γιά μιά περίοδο παντοδύναμο, συντελεστή ἐπιτυχίας αὐτοῦ πού τότε καθιερώνεται στήν Ἰαπωνία σάν κινηματογραφικό θέαμα. Ἡ δύναμή τους φτάνει ὡς τό σημεῖο νά ἐπιβραδύνεται δι ουθμός τῆς προδολῆς στό συγκεκριμένο σημεῖο ὅπου ἔχουν «πολλά νά ποῦν» (!) καί (κάτι δύωσήποτε σόδαρότερο) νά παρεμποδιστεῖ ἡ σύνθετη τῶν ἐνδιάμεσων τίτλων στίς ταινίες καί, ἀργότερα, νά πολεμηθεῖ ἡ καθιέρωση τού «ἡχου»¹⁴. Τελικά, δωματίο, οι Μπένσι δέν θά μπορέσουν νά γλυτώσουν τήν ἔξαφάνιση...

Μιά ὅλη γιαπωνέζικη ἴδιομορφία τῆς πρώτης αὐτῆς περιόδου, πού μάλιστα σθένητη ἀρκετά γρηγορότερα, ὑπῆρξαν οι Ὀνναγκάτα. Πρόκειται γιά τούς εἰδικευμένους ἄντρες ἡθοποιούς πού, σύμφωνα ἐπίσης μέ μαρούχον γιαπωνέζικη θεατρική παράδοση, ἔπαιξαν γυναικέίους ρόλους. «Οπως ἥταν λοιπόν φυσικό, οι διάσημοι καί ἀγαπητοί Ὀνναγκά-

Ἀπ' τό Μιά τρελή σελίδα (1926), τού Teinosuke Kinugasa, πρώτη γιαπωνέζικη ταινία πού ἔγινε γνωστή στήν Εύρωπη. Ο Kinugasa πρίν δισχοληθεῖ μέ τόν κινηματογράφο δάν σκηνοθέτης ἥταν οπναγάτα, δηλαδή ὑποδύστας ρόλους (ἔτοι ἐπαίξε σε περισσότερες ἀπό 130 ταινίες τῆς ἐποχῆς). Τό Μιά τρελή σελίδα γυρίστηκε σ' ἔνα ψυχιατρείο καί θεωρεῖται μιά ἀπ' τίς πιό πρωτοποριακές δουλειές σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Γά πρώτη ίσως φορά στό γιαπωνέζικο κινηματογράφο τῆς ἐποχῆς, δέν χρηματοποιήθηκαν τά σχόλια τῶν Μπένσι.

τι τής ἐποχῆς πέρασαν στήν θέρην. Ἐκεῖ δύμως τούς περιόδευνε μιά δυσάρεστη ἐκπληξη: ἡ ἔξελιξη τῆς κινηματογραφικῆς γλώσσας, πού τούς ἔθεσε ἐκτός μάχης. Εἰδικά· ἡ σύνθετη τού γκρό-πλάν, πού τούς ἔδειχνε στό κοινό ἀπό πολύ κοντά παραδιάζοντας ἔτοι τήν κλασική καί καθιερωμένη σχέση θεατή – θεάτρου Ὀνναγκάτα, ὑπῆρξε μοιραία γι' αὐτούς. Ἔγιναν ἀνεπιθύμητοι στό γιαπωνέζικο κοινό καί ἀντικαταστάθηκαν ἀπό γυναῖκες ἥθοποιούς...

Αὐτό πού προοδάλλει μπροστά μας μέσα ἀπό τίς περιπτώσεις τῶν Μπένσι καί τῶν Ὀνναγκάτα είναι ἡ σύγκρουση τῆς γιαπωνέζικης, θεατρικῆς κυρίως, παράδοσης τού θεάματος μέ τή «νέα τέχνη» πού εἰσβάλλει στή χώρα αὐτή. Πρόκειται ἀκριβῶς, μέ συγκεκριμένη τώρα στότοική μορφή, γιά τήν ἕδια σύγκρουση πού φωλιάζει στήν ἀπατηλή ἐνότητα «γιαπωνέζικος κινηματογράφος», ὅπως τήν ἀνιχνεύσαμε ἀπό γενική σκοπιά πρόιν. Γιατί, ἀς μή μᾶς διαφεύγει πώς αὐτό πού κάνει περιττούς τούς Μπένσι κι ἔξαφανίζει τούς Ὀνναγκάτα δέν είναι ἡ ἔξελιξη μᾶς οὐδέτερης ἵδεολογικά τεχνικῆς¹⁵, ἀλλά ἡ λογική συνέπεια τῆς ἔξ-άπλωσης τῆς δυτικῆς ἀναπαραστατικῆς ἵδεολογίας καί τῆς αἰσθητικῆς πού ἡ ἵδεολογία αὐτή χρησιμοποιεῖ γιά ὄχημα. Καί οἱ ἀνεργοί Ὀνναγκάτα καί οἱ συνταξιούχοι Μπένσι ἔκφραζαν ἀκριβῶς μιά συγκεκριμένη ἰστορική φάση τῆς σύγκρουσης αὐτῆς. Σήμερα, μέ τό νέο γιαπωνέζικο κινηματογράφο, ζούμε μιάν ἄλλη¹⁶.

Ἔσως θά ἀξίζει, γιά νά κλείσουμε τό θέμα αὐτό, νά ἀναρωτηθοῦμε γιά τίς πιθανές ἐπιδιώσεις ἡ ἀναδιάσεις τῶν χαμένων ἔκείνων γιαπωνέζικων ἴδιομορφών στό νέο κινηματογράφο. Ὑπόθεση ὅχι ἀδικαιολόγητη: ἀν ἐκπροσωπούν, ὅπως τονίσαμε, βαθειά ωζωμένες στήν παράδοση σημαίνουσες πρακτικές τότε ἡ ἴδεολογική καί αἰσθητική προβληματική τῆς γι-

12. Βοηθήματά μας ἔδω ύπηρξαν: ἡ ἐκδοση Τά καινούργια πρόσωπα τού Γιαπωνέζικου Κινηματογράφου T.4, (πού ἀποτελεῖται ἀπό τά πρακτικά τού εἰδικοῦ συμπόσιου γιά τό γκρο πόνο στό Παρίσι τόν Ιούνιο 1976), ἡ μπροσσόντα Γιαπωνέζικος Κινηματογράφος (μέ τήν εύκαιρια τῶν 75 χρόνων τού κινηματογράφου στήν Ἰαπωνία, 1971), καί τά ἀφιερώματα τῶν περιοδικῶν *Image et Son* (225/Φεβρ. 1969 καί 222/Δεκ. 1968) καί *Cinema 69* (139/Σεπτ - Οκτ.).

13. Βλέπε τό κείμενο τού Ρολάν Μπάρτ «Μάθημα Γραφῆς», μιάν ἀνάλυση τού γιαπωνέζικου κουκλοθεατού Μπούνρακου, στό τεύχος αὐτό.

14. Ἀξίζει νά σημειώσουμε πώς ὁ «ἡχος» ἔρχεται στό γιαπωνέζικο κινηματογράφο 6 ή 7 χρόνια ἀργότερα ἀπ' δι στή «Δύση».

απωνέζικης πρωτοπορείας¹⁷ δέν θά δίσταξε νά τίς προσεγγίσει. Και νά μιά τέτοια περίπτωση: θά τήν όνομάζαμε «έγγραφή τής άπουσίας» ένός Μπένοι στό Άγόρι τού "Οσιμα". Μέ τούτο έννοούμε ότι ή έκδηλα άφηγηματική/γραμμική δομή τής ταινίας σέ συνδυασμό μέ τό ήδη – γνωστό τής άφηγούμενης ίστορίας άδηγούν σέ μιά «θέση Μπένσι», ένός άφηγητη – σχολιαστή πού θά φορτίζει τήν άκολουθία τών πλάνων τού "Οσιμα μέ πλούσιο νόημα και συναίσθημα. "Ομως, άν ή θέση αυτή παράγεται από πλήθη ταινία, συγχρόνως παράγεται και ή έλλειψη τού Μπένοι, ή άπουσία τής ταινία, συγχρόνως παράγεται και ή έλλειψη τού Μπένοι, ή άπουσία του ήδη τής θέσης: Είναι σ' αυτήν τήν άπουσία όπου θεμελιώνεται ή συναισθηματική «άπαθεια» τής ταινίας, ένω ή ήδια ή άπουσία καθορεφτίζεται τόσο άποτελεσματικά στό άγκεφραστο πρόσωπο τού μικρού άγοριού.

4. Προβλήματα άναγνωσης κι ένα πιθανό κλειδί

Τώρα πού έχουμε κάπως άγγιξει τόν πυρήνα τών προβλημάτων προσέγγισης τού νέου γιαπωνέζικου κινηματογράφου, τό ότι είναι ένας: 'Άλιως γιαπωνέζικος – "Άλλος κινηματογράφος (συνδυάζει δηλαδή δύο έπιλληλα συστήματα οριζικῶν μετασχηματισμῶν σέ άλληλεπιδραση), μπορούμε νά έξετάσουμε τά συγκεκριμένα σημεία δπου «σκαλώνει» ή πρακτική άναγνωσης τού «δυτικού» θεατή, ή δική μας πρακτική¹⁸.

Τά προβλήματα πού συναντάμε άναγονται κυρίως σέ προβλήματα παραπέμποντος. "Οπως έχουμε πιά μάθει, διαβάζουμε και καταλαβαίνουμε¹⁹ τά φιλμικά κείμενα ξεκινώντας ήδη από τό σημαίνον ύλικό τους, ούτε από τό νοηματικό σύμπαν τών σημαινομένων πού ήδη αδιάλυζουν από τό ύλικο αύτό, άλλα από τά «πράγματα», τήν δήθεν – έξωτερης πραγματικότητας δπου μάς παραπέμπει ή κινηματογραφική άναπαράσταση (παραπλανώντας μας δέβαια, άφού κι αυτή έπισης ή «πραγματικότητα» παράγεται από τή σημαίνοντα πρακτική πού παράγει τό κείμενο). Γιά ποιό λοιπόν «πράγμα» μάς μιλάει ό νέος γιαπωνέζικος κινηματογράφος; "Η μᾶλλον ήδη θωτήσουμε προηγουμένως: πόσα και ποιά από τά «πράγματα» αυτά μπορούμε νά άναγνωρίσουμε στήν δθόνη; δηλαδή: τί μάς έπιτρέπει ή κυρίαρχη άστική ίδεολογία νά άναγνωρίσουμε σάν γιαπωνέζικο;

Τό σύνολο αυτών τών ίδεολογημάτων είναι δπωσδήποτε περιωρισμένο. "Ενα δείγμα συνοψίζουμε άμεσως στό άκολουθο σχήμα:

Ιαπωνία: νησιά, Ανατέλλων ήλιος, γιαπωνέζικη σημαία

Γκέισσα, Χιροχίτο, Κιμονό

Καμικάζι, Χαρακίρι, Χιροσίμα

Οίκονομική-τεχνολογική άναπτυξή, Τρανζίστορ, Γέν.

Είναι φανερό πώς άπλισμένοι μ' ένα τέτοιο ζργανο άναγνωσης, πού δρίσκει δικαίωση μονάχα μέσα σέ μιά ίδεολογία έξωτισμού – γνώριμη μάσκα/άλλοθι τού έθνοκεντρικού τρόπου σκέψης – και ίδεώδη πεδία έφαρμογής τά Δυτικά κατασκευάσματα πού, από τή Μαντάμ Μπαττερφλάν ώς τή Σαγιονάρα, άναπαράγονταν μιά τέτοια εικόνα τής Ιαπωνίας, θά συναντήσουμε άνυπερβλητες δυσκολίες στήν προσέγγιση τού γιαπωνέζικου κινηματογράφου μέ βάση τό παραπέμπον του²⁰

Είναι από αυτή τήν άποψη χαρακτηριστικό πώς ό Πρύτανις τής άστικής κριτικής Αντρέ Μπαζέν, σχολιάζοντας τήν εισβολή τού γιαπωνέζικου κινηματογράφου στή Δύση (1951: ή ταινία *Rasomon* τού Ακίρα Κουροσάβια κερδίζει τό Χρυσό Λέοντα στό Φεστιβάλ Βενετίας²¹), θαύμαζε πώς οι Γιαπωνέζοι κατάφεραν νά άφομοιώσουν τή Δυτική (μας) τεχνολογία διατηρώντας συγχρόνως άνεπαφή τήν Ανατολική (τους) μεταφυσική²². Είναι έδω ξεκάθαρη ή προσπάθεια άποκατάστασης μιάς κάποιας «οίκειότητας» άναμεσα στήν έπαναπαυμένη μας ματιά και στά

17. Είδικα μάλιστα ώς πρός αιτό πού όνομάσμε «έκοηξη» τής άντιφατικής ένότητας «γιαπωνέζικος κινηματογράφος» στά προηγούμενα (βλέπε και τή Σημείωση 10).

18. Γιατί ήδη, τό ήδιο είναι πιθανό νά ίσχνει και γιά τήν πρακτική άναγνωσης πού έφαρμόζεται στό «άφιέρωμα» αιτό. Θά ξέχει, ίσως, μιά έκ τών ύστερων θεώρηση τών άμηχανιῶν, τών χασμάτων, τών συγκεκριμένων προσδημάτων τών κριτικῶν κειμένων του και ή σύγκρισή τους μέ τίς δικές μας υποθέσεις (κάτι πού θά μπορούσες νά έπιχειρήσεις 'Εσύ άγαπητέ άναγνώστη, δίχως νά προσδοκάς τήν άδειανη τήρηση κάποιων δικών μας των ίδιων υποσχέσεων δουλειάς).

19. Ανθόρμητα και δίχως τήν παρέμβαση μιάς συγκεκριμένης πρακτικής κριτικής άναγνωσης, δηλαδή κάτω από τήν έπιδραση τών κυριαρχών ίδεολογημάτων τού χώρου αυτού.

20. Κι αιτό ίσχνει ήδη μόνο γιά ταινίες σάν τήν Τελετή τού "Οσιμα (1970) ή τό "Έρως + Σφαγή τού Γιοσιντά (1969), άλλα άκομα και γιά τίς ταινίες τού Κουροσάβια: 7 Σαμονράϊ (1954), Θρόνος τού Αίματος (1957), Δολοφόνοι τού Τόκνο (1963), τού Τεσιγκαχάρα: 'Η Γυναίκα τής Αμμου (1964), τού Κανέτο Σίντο: 'Όνιμπάμπα (1964) (άναφερουμε ταινίες γνωστές στήν Έλλάδα). Σύμφωνα μέ τήν άντιληψη πού έπειργασμόστε στό κείμενο αιτό (βλέπε τά μέρη 2 και 3 και τή Σημείωση 16), δλόκληρος ή γιαπωνέζικος κινηματογράφος αιλακώνεται από μιά άδυσώπητη σύγκρουση και τά ίχνη άκριδως αιτής τής σύγκρουσης είναι μή – άναγνώσιμα από μιά τέτοια (ψευτο) άναγνωστική πρακτική. Ένδιαφέρον θά είχε ή έξεταση τών «εύαναγνωστων» γιαπωνέζικων ταινιών τού τύπου Γκοντζίλλα (οι ταινίες μέ τέρατα), κάτι όμως πού δέν μπορούμε νά κάνουμε έδω (χάσμα; δές Σημείωση 18).

Πάνω: ο χωρικός άναδιπλασιασμός τής οικογενειακής οκηνής τής αιμοριάς, στήν Τελετή, τού Ναγκίζα "Οσιμα. Κάτω: τό γεύμα τού άγοριού, παράγοντας έκρηξης τής οικογενειακής ένότητας, στό Άγόρι, τού Ναγκίζα "Οσιμα.

Τό νησί-Ιαπωνία σάν τόπος κλειστός πού ή οικογένεια διασχίζει άπ' δικρη σ' δικρη, στό Αγόρι του Ναγκίζα "Οσιμα".

παράξενα και άνησυχητικά αύτά γιαπωνέζικα άντικείμενα πού ζητούν νά τήν ταράξουν. Στηριγμένοι σ' ένα τέτοιο μινίμου οίκειότητας θά μπορέσουμε στή συνέχεια νά άφεθούμε σ' ένα άκινδυνο έκστασιασμό μέ τή «μορφική τελειότητα» και τήν «πλαστικότητα» μιᾶς γιαπωνέζικης «τέχνης» – φετίχ, εισάγοντας έτσι άπό τό παράθυρο τήν διωγμένη άπό τήν πόρτα Δυτική μας αἰσθητική μεταφυσική.

Θά τό μπορούμε όμως πάντα; Ταινίες σάν τό *'Ημερολόγιο* ένός κλέφτη σαρκάζουν αύτή τήν άνάπτηρη άνάγνωση παιίζοντας μέ τά δεκανίκια της: άνατρέπουν διαρκώς κάθε προσπάθειά μας νά «οίκειοποιηθούμε» τό «γιαπωνέζικο» παραπέμπον τής ταινίας, ή και νά λατρέψουμε τή «γιαπωνέζικη» φόρμα της²³. Καί, πάνω άπ' δλα, οί λίγες αύτές ταινίες του νέου γιαπωνέζικου κινηματογράφου πού είδαμε δέν μας έπιτρέπουν γά τίς «κατανοήσουμε» έπικαλύπτοντάς τες μέ ένα σφαιρικό σημαινόμενο – ένα μεγάλο μήνθο για τήν *''Ιαπωνία*

, μιά τακτική πολύ συνηθισμένη στό *«Δυτικό*

21. Αντίστοιχη διό πολλές άποψεις υπήρξε καί ή εισ-βολή τών 7 Σαμουρά (στή συντομευμένη κόπια πού κυκλοφόρησε στήν Εδώφη κι όχι στήν άρχική τών 200') στήν Ελλάδα.

22. Στό Le Cinéma de la cravate (Ed. Flammarion)

*23. Είναι άλληεια πώς αύτό στή συγκεκριμένη ταινία γί-νεται μ' ένα τρόπο πού δέν ξεφεύγει πάντα άπό τήν νευρωτική άρνηση τού δι-πλού κατεστημένου *''Ιαπω-νία + Κινηματογράφος**, συγγενεύοντας έτσι έρχεται μέ τή δουλειά μιᾶς δριμέ-νης φάσης τής εύρωπαίκης πρωτοπορείας.

24. Μερικοί μελετητές έπι-σημάνουν τή σχέση αύτοῦ τού άρχι – σημανόμενον μέ τό μονοθεϊστικό μας σύστημα, εισάγοντας καί τόν παράγοντα *«θρη-σκεία* στό σύνολο τών μή -

ναστατημένες ταινίες, στόν κλονισμό πού έπεφεραν στό λίγο - πολύ σταθεροποιημένο σύστημα τών έξωτικών μας άπολαύσεων, δφείλουμε τή συνειδητοποίηση αύτής τής δεύτερης «ραφής». Πού ένω έπομένως δέν άποτελεί τόν κυριαρχο μηχανισμό, παρουσιάζεται – κατά τήν άποψή μας – σάν δ πιό άδύνατος κρίκος, έτσι ώστε ξεκινώντας άπο έδω θά μπορέσουμε νά παραδιάσουμε τήν άλυσίδα πού μᾶς κρατάει μακριά άπό τόν κινηματογράφο αύτό²⁵. Αποψη πού, είναι φανερό, δφείλει πολλά καί στήν ψυχαναλυτική προσέγγιση τών νευρώσεων ξεκινώντας άπο τά συμπτώματά τους.

Μιά ταινία πού προσφέρεται πολύ γιά μιά, σέ πρώτη φάση, προσέγ-γισή τής μέ βάση τό έργαλείο τής *«Ιαπωνικότητας*

και τών μετασχηματισμών τής είναι τό *Αγόρι του Οσιμα* (1969). Έκει δρίσκουμε σέ άνα-πτυγμένη μορφή τά άποτελέσματα μιᾶς συστηματικής δουλειάς πάνω στήν άναπαράσταση τής σύγχρονης *Ιαπωνίας*. Σταχυολογούμε:

– ή *Ιαπωνία* σάν ντεκόρ μιᾶς ήδη - γνωστής ίστορίας, πού μετατρέπεται σταδιακά σέ άντικείμενο τής ταινίας

– ή σκηνή τής άναπαράστασης σημαδεμένη μέ τή γιαπωνέζικη σημαία ή μιά σειρά άπό ύποκατάστατά τής (κόκκινο πάνω στό άσπρο χιόνι κ.λ.π.), σημαδεμένη λοιπόν σάν «γιαπωνέζικη», γίνεται δ τόπος έγγραφης ένός συνεχούς παιχνιδιού τού ντεκόρ μέ τή δράση τής ταινίας: ή οικογένεια πρέπει νά μεταφέρεται σέ άλλα ντεκόρ γιά νά άποφεύγει τή σύλληψη²⁶, παιχνιδιού πού καταλύει τήν ίδια τήν έννοια τού *ντεκόρ*.

– δ διπλασιασμός τής σκηνής αύτής, μέσα άπό τίς φαντασιώσεις τού μικρού άγοριού, σέ ένα φανταστικό διαστημικό κόσμο δπου μεταφέρονται καί λύνονται δλα τά προβλήματα τής άφήγησης, ή καταδήλωση δηλαδή τής δοσμένης κινηματογραφικής είκόνας τής *Ιαπωνίας* σάν φανταστικής.

– ή εικόνα μιᾶς *Αλλης Ιαπωνίας*, πού άρχιζε νά προβάλλει πίσω άπό τήν αιθάλη τής βιομηχανικής ρύπανσης, πέρα άπό τούς κομπασμούς τών πολεμικών άφηγήσεων τού πατέρα, μέσα άπό τήν άναπαραγωγή τής έξ-ουσιαστικής σχέσης άπό τό Κράτος/Αύτοκράτορα στόν Πατέρα καί άπό κεί στό μικρό γιό, πού τήν έξασκει πάνω στό μικρότερο άδερφό του.

Φαίνονται λοιπόν ξεκάθαρα άπό τή μιά μεριά δρόλος τής δουλειάς γιά μιάν *Αλλη Ιαπωνικότητα* σέ σχέση μέ τήν δλη έπαναστατική πρα-κτική τού κινηματογράφου αύτοῦ κι άπό τήν άλλη οί δυνατότητες πού παρέχει στήν άναλυση τού συνόλου τής ταινίας μιά προσέγγιση διασ-μένη στήν έννοια τής *Ιαπωνικότητας*. Γιά τούτο καί χαρακτηρίσαμε τήν έννοια αύτή σάν κλειδί.

Μανόλης Κούκιος

‘Ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, τό κινέζικο θέατρο και ὁ «Σύγχρονος Κινηματογράφος 77»

Τήν συλλογή αὐτή τῶν κειμένων τοῦ Μπρέχτ γύρω ἀπ' τό κινέζικο θέατρο δέν τίν δημοσιεύουμε μόνο μέ άφορμή τό ἀφιέρωμα στήν Ιαπωνία (τῆς ὅποιας ὁ πολιτισμός συνδέεται στενά μέ κείνον τῆς Κίνας), οὔτε ἀκόμη μέ άφορμή τίς συνεχεῖς ἀναφορές τοῦ Ρολάν Μπάρτ στόν Μπρέχτ, στά δύο ἀριθμούς τον πού πρωτοστατοῦν σ' αὐτό τό ἀφιέρωμα τοῦ Σ.Κ. ’77 στήν τέχνη τῆς Ἀνατολῆς. Θά μπορούσαμε νά πούμε ὅτι οἱ θέσεις τοῦ Μπρέχτ γιά τήν παράδοση και τήν πρωτοπορία, τό στύλο και τή φύση, τή συντήρηση και τήν ἀνατροπή, τήν καλλιτεχνική πρακτική και τήν πραγματικότητα, τό νόμα και τόν διασκορπισμό του, τό ἀπεικονίζοντας και τό ἀπεικονιζόμενο, μᾶς ἐκφράζοντας ἀκόμη σήμερα, ἀν και δέν είναι γραμμένες γιά τό συνεμά: ή διαφορά είναι ἐλάχιστη, ἀνύπαρκτη! Οἱ θέσεις τοῦ Μπρέχτ ἀφοροῦν τίς τέχνες σάν χειρονομία, στάση, ἀποψη, κι ὅχι σάν οὐσιακή ὑπόθεση πού τήν ἀπομονώνει τήν μία ἀπ' τήν ἄλλη, κολλώντας τους τίς ἐτικέτες τοῦ Πανεπιστημίου, τοῦ Μουσείου ἢ τῆς Ἀκαδημίας. Λέγοντας ὅτι οἱ θέσεις αὐτές μᾶς ἐκφράζοντας, δέν ἔννοούμε μόνον ὅτι τίς δρίσκοντας δόρθες, ἀντίθετα, αὐτό πού ἐπιχειρούμε στόν Σ.Κ. ’77 είναι ή κριτική ἐφαρμογή τους κι ὁ μετασχηματισμός τους σέ δλους τούς τομεῖς τῆς ἀνάλυσης και τῆς κριτικῆς, ἡ ἀποσαφήνισή τους, ἡ τοποθέτησή τους σέ θέση ἐπιταγῆς, τόσο στή θεωρία, δσο και στήν πρακτική. Ἐπιχείρηση δύσκολη σήμερα, μιά πού τόν Μπρέχτ προσπαθοῦν ν' ἀπορροφήσοντας ἡ Ἀκαδημία, οἱ κυρίαρχες λαϊκιστικές δοξασίες, οἱ ἐπίσημες κρατικές ἔξουσίες, μέ σκοπό νά ἔξουδετερώσουν τήν διδαχή του σέ δφελος φανταστικῶν ἀνθρωπιστικῶν ἰδεωδῶν. Πράγμα εύκολονόθο δέδαια, ἀπ' τή στιγμή πού ὁ Μπρέχτ θέτει τό καντό ἐρώτημα τῆς νέας μορφικῆς πρακτικῆς και τῆς σύνδεσής της μέ τήν ἐπαναστατική πολιτική πρακτική, ἐρώτημα πού οἱ λεγόμενες «πολιτικές», «στρατευμένες» κ.λπ. ταινίες ἀπωθοῦν γρήγορα στό περιθώριο, μιά πού αὐτό τινάζει στόν ἀέρα τίς προθέσεις τους και τά ἀποτελέσματά τους.

Καί τά πέντε κείμενα τοῦ Μπρέχτ προβάλλοντας τό καθένα γνήσιες ὑλιστικές θέσεις:

- 1) Ἐνάντια στή θεωρία τοῦ ἔργου τέχνης ὡς καθορέατη (κι ἡ πιό μικρή λεπτομέρεια νά παράγει νόμημα)
- 2) Ἐνάντια στήν ἀναρχική, ἀνεδαφική, δημαγωγική ἀντίληψη γιά τίς πρωτοπορίες (μόνον η ἐπανεγγραφή τοῦ ὑπάρχοντος μᾶς ἐπιτρέπει τό ξεπέρασμά του)
- 3) Ἐνάντια στή σύγχυση και στήν ταύτιση τοῦ σημαίνοντος και τοῦ παραπέμποντος (τό ἔργο τέχνης δέ μιμεῖται τό πραγματικό, παίρνει θέση ὑπέρ αὐτοῦ ἢ κατά: ή ταύτιση σημαίνοντος και παραπέμποντος ἀποκρύβει τό σημαίνομενο).
- 4) Ἐνάντια στίς δεξιές (έλιτίστικες) και στίς ὑπεραριστερές (δκνηρές) δοξασίες σχετικά μέ τή σχέση θεατή/θεάματος (Μάρξ: «Δέν ὑπάρχει βασιλική δόδος πρός τήν ἀλήθεια, και μόνον αὐτοί πού δέ φοιτοῦνται τόν κόπο(...) ἔχουν ἐλπίδα νά φτάσουν στίς φωτεινές κορφές της»

Μπέρτολτ Μπρέχτ

Σχετικά μέ τό θέατρο τῶν Κινέζων

(Τά πέντε παρακάτω κείμενα συναρμολογήθηκαν σ' ἔνα σύνολο, ἀπ' τόν ἐκδότη τῶν ἀπάντων τοῦ Μπρέχτ)

1

Στύλ και φύση

Είναι φυσικά ἀνόητο νά διαπραγματευόμαστε τό στύλ και τή φύση σάν ἀπόλυτες ἀντιθέσεις. Η φύση ἐμφανίζεται μέ τή μορφή μιᾶς ἀναπαραγωγῆς, ὄντας πάντοτε στυλιζαρισμένη. Ἐννοεῖται, δέδαια, ὅτι τό Τεχνητό είναι γιά τήν Τέχνη ἀφύσικο. Καί δύμας, δι παραμικρότερος λυγμός, πού δέν τοῦ ἔχει δοθεῖ κάποια μορφή, είναι ἀρκετός γιά νά προξενήσει τήν ἐντύπωση τοῦ ἀφύσικου στό κοινό μιᾶς κινέζικης παράστασης κλασικοῦ τύπου, ἀκόμη κι ὅταν αὐτό το κοινό είναι ἐθισμένο στόν νατουραλισμό.

2

Η διατήρηση τῶν χειρονομιῶν ἀπό γενιά σέ γενιά

Η συνήθεια τοῦ κινέζικου θεάτρου νά διατηρεῖ ἀπό γενιά σέ γενιά ἀπαράλλαστες δρισμένες χειρονομίες ἢ στάσεις τῶν σκηνικῶν τύπων

Σχετικά μέ μία λεπτομέρεια του κινέζικου θεάτρου

του, μοιάζει, σέ πρώτη ματιά, ἀκρως συντηρητική. Τό γεγονός αὐτό κρατά τούς περισσότερους ἀπό μᾶς μακριά ἀπό κάθε σχετική ἔρευνα, σίγουρα πολύ ἄδικα, μιά πού ούτε ἡ ἐλλειψη τῆς ἀνεπαίσθητης ἔξελιξης ούτε ἡ κυριαρχία δεδομένων (ἀναλογίων) χειρονομιῶν είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοῦ συντηρητισμοῦ. Αὐτό πού στήν πραγματικότητα ἐνδιαφέρει τούς τεχνίτες τοῦ ἐπικοῦ θεάτρου, δέν είναι ἡ διατήρηση τῶν χειρονομιῶν, ἀλλά ἡ τροποποίησή τους, καί ἀκριβέστερα, μιά διατήρηση πού ἔχει γιά στόχο τῆς αὐτήν τήν τροποποίηση. Είναι βέβαια αὐτονόητο ὅτι τὸ κινέζικο θέατρο τροποποιεῖ τήν ἀναπαράσταση τῶν τύπων τοῦ ρεπερτορίου του, ὅπως καί τὸ δυτικό. Κι ἂν οἱ νέοι ἡθοποιοί είναι στήν ἀρχή ἀναγκασμένοι νά μιμοῦνται τούς παλαιότερους, αὐτό δέν σημαίνει καί ὅτι τὸ παίξιμο τους θά περιορίζεται ἐφόρου ζωῆς σέ μιά ἀπομίμηση. Κατά πρώτο λόγο, οἱ χειρονομίες είναι διαμορφωμένες σύμφωνα μ' ἔναν ἀπρόσωπο καί – μέχρις ἐνός σημείου – ἀπροσδιόριστο τρόπο ἔτσι ὥστε ἔνας ἡθοποιός νά μπορεῖ νά τίς ἀναπαράγει χωρίς νά ζημιώνει παράλληλα καί τήν προσωπικότητά του. (Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ ἔξαλλου τόν κινησιακό καί χορογραφικό τομέα, οἱ χειρονομίες είναι σέ ἀπίστευτο βαθμό προκαθορισμένες· ἡ ἀπροσδιοριστία ἀφορᾶ μονάχα τό μέτρο τοῦ ἡθοποιοῦ, τό χρόνο του κ.λπ. "Ἄς πάρουμε γιά παράδειγμα τό τραγούδι: οἱ νότες είναι κι ἐδῶ βέβαια δοσμένες ἀπ' τά πρίν, δῆμως ἡ χροιά τῆς φωνῆς, ὁ χειρισμός της κ.λπ. καθορίζεται ἀπ' τήν ἀπροσδιοριστία πού χαρακτηρίζει τή μουσική τυπολογία). Στή συνέχεια δ ἡθοποιός ἀρχίζει νά τροποποιεῖ τό παίξιμό του. Αὐτές οἱ τροποποιήσεις του δέν περνοῦν καθόλου ἀπαρατήρητες, ἀντίθετα, σχεδιάζονται μπροστά στό ἐρευνητικό καί προειδοποιητικό βλέμμα τοῦ κοινοῦ, περικλείοντας γιά τόν ἡθοποιό στιγμές κινδύνου: σέ περίπτωση πού δέν κατορθώσει νά πείσει, διακυβεύεται τό δνομά του. Σ' αὐτό τό μέτρο ἡ τροποποίηση είναι πολύ πιό διατηρητική· ἀπ' ὅ,τι σέ μᾶς. Ἐμεῖς, βέβαια, ἐπιτρέπουμε σέ ὅποιονδήποτε ἡθοποιό μας, τό ἀπαιτούμε μάλιστα, νά διαπλάσει ἔναν ἀπόλυτα νέο τύπο, ἔχοντας ἀφετηρία του κάποιον ἄλλο προγενέστερο, μόνο πού δ τύπος αὐτός διαπλάθεται μέ τελείως τυχαίο τρόπο, χάνει τό σύνδεσμό του μέ τούς ἄλλους, σύγχρονους ἡ παλαιότερους, δίχως νά μᾶς λέει τύποτε γι' αὐτούς· ἔτσι δὲ δέν ἔχει στήν πραγματικότητα καθόλου ἔξελιχτε: τό πολύ- πολύ θά πρόκειται γιά μιά παραλλαγή. Ὁ κινέζος ἡθοποιός ἔκθρονίζει μπροστά στά μάτια τοῦ κοινοῦ του μέ θεαματικό τρόπο δρισμένες χειρονομίες, τίς ἀπορρίπτει μιά γιά πάντα, μέ σκοπό νά προκαλέσει μιά ἔξεγερση αἰσθητικῆς τάξης καί νά ἐκτελέσει δὲ διος μιά πράξη ἔξεγερσης, ποντάροντας πάνω σ' αὐτήν δλόκηη τήν φήμη του. Τό κοινό δέ θά ἔγκωμισει τό νεωτερισμό του, ἀλλά μονάχα τήν ἀξία πού ἀναγνωρίζει σ' αὐτόν τό νεωτερισμό. Ἡταν δύσκολο νά ἀποδειχτεῖ κανείς ισάξιος μέ τό Παλαιό, κι αὐτός τό κατόρθωσε. Καί ὅφειλε ν' ἀντλήσει τό νεωτερισμό του ἀπ' τό Παλαιό. Μ' αὐτό τόν τρόπο ἡ φυσική στιγμή τῆς ἔξεγερσης, ἡ ἀπόλυτα δρατή, ἐκτιμήσιμη, ὑπεύθυνη πράξη τῆς φήμης μέ τό Παλαιό εἰσάγεται μέσα στή μονιμότητα (πού είναι τό χαρακτηριστικό γνώρισμα τῆς πραγματικῆς τέχνης – καί τής ἐπιστήμης). Μόνον ἐκείνοι πού δέν μποροῦν ν' ἀπελευθερωθοῦν ἀπ' τίς τυπικές ἐπιφανειακές μεθόδους μέ τίς δποίες οἱ δυτικοί ἡθοποιοί διαπλάθουν τό δόλο τους – συναρμολογώντας τον μέ μικρές νευρικές πινελιές, λιγότερο ἡ περισσότερο ἰδιωτικής προέλευσης, πού δηλώνουν ἐλάχιστα πράγματα καί πού ἀδυνατοῦν νά σημάνουν κάτι τό Τυπικό – μόνον αὐτοί δέν θά μπορέσουν νά καταλάβουν, δτι οἱ τροποποιήσεις τῶν χειρονομιῶν ἀποτελοῦν ἔναν πραγματικά θεμελιώδη νεωτερισμό σέ ὅ, τι ἀφορᾶ τήν διάπλαση ἐνός τύπου. Ἡ ἀνατροπή τῆς ὑποκριτικῆς τέχνης είναι ὄντως τόσο δύσκολη γιά μᾶς τούς δυτικούς, ἐφόσον είναι δύσκολο ν' ἀνατρέψουμε κάτι, δταν δέν ὑπάρχει ἐκεὶ τίποτε πού νά μπορεῖ ν' ἀνατραπεῖ.

Σίγουρα, ἔξαιτίας τῶν κακῶν ἐμπειριῶν πού ἀποκόμισαν δυτικοί θίασοι καί θεατές στήν Κίνα, ὁ μεγάλος κινέζος ἡθοποιός θεώρησε ἀναγκαῖο νά ἐπιβεβαιώσει ἐπανηλειμμένα μέσω τοῦ διερμηνέα του, δτι, μολονότι ἀναπαριστάνει ἐπί σκηνῆς γυναικεῖς μορφές, ἐντούτοις δέν είναι «τραβεστί». Οἱ ἐφημερίδες πληροφορήθηκαν δτι δόκτωρ Μέι Λάν - Φάνγκ είναι ἔνας ἀπόλυτα ἀρρενωπός ἀντρας, καλός οἰκογενειάρχης, πρός τούτοις δέ καί τραπεζίτης. Γνωρίζουμε δτι σέ δρισμένες πρωτόγονες περιοχές καθίσταται ἀναγκαῖο - πρός ἀποφυγή ἀσχημιῶν – νά δηλώνεται στό κοινό, δτι δόκτωρος πού ὑποδύεται ἔναν παλιάνθρωπο δέν είναι κι δὲ διος παλιάνθρωπος. Ἡ ἀναγκαιότητα αὐτή δέν προκύπτει, βέβαια, μονάχα ἀπ' τόν πρωτογονισμό τῶν θεατῶν, ἀλλά καί ἀπό τόν πρωτογονισμό τῆς δυτικῆς ὑποκριτικῆς τέχνης.

Ο κινέζος ἡθοποιός φορᾶ σμόκιν* ἐπιδεικνύει δρισμένες θηλυκές κινήσεις. Έχουμε ἐδῶ δύο μορφές. Ἡ πρώτη δείχνει, ἡ δεύτερη δείχνεται. Ἀργότερα, κατά τή διάρκεια τῆς δραδινῆς παράστασης, ἡ πρώτη μορφή, δόκτωρ (οἰκογενειάρχης, τραπεζίτης) δείχνει ἀκόμη περισσότερα στοιχεῖα τῆς πρώτης, τό πρόσωπό της, τήν ἐνδυμασία της, τόν τρόπο της νά ἐκπλήσσεται, τή δύλεια της καί τό θράσος της, ἀκόμη καί τή φωνή της: ἡ μορφή μέ τό σμόκιν ἔχει σχεδόν ἔξαφανιστεῖ. Ἰσως μάλιστα νά μή τήν δλέπαμε καθόλου πιά, ἔάν ἡδη δέν ξέραμε τά πάντα γι' αὐτήν, ἔάν ἡδη ἡ φήμη της δέν ἡταν τόσο διαδεδομένη, τούλαχιστον ἀπ' τόν Εἰρηνικό μέχρι τά Ουράλια. Ὁμως δ κινέζος ἡθοποιός δέν ἀποδίδει μεγάλη σημασία στό γεγονός δτι μπορεῖ νά περπατάει καί νά κλαίει δηλαδή μιά δρισμένη γυναίκα. Στήν πραγματικότητα, μονάχα μιά πραγματική γυναίκα θά μποροῦσε νά ἐκτελέσει αὐτές τίς χειρονομίες, ἀλλά σ' αὐτή τήν περίπτωση δέν θά ἔπειτε νά γίνεται πιά λόγος γιά τέχνη, καί ούτε βέβαια γιά καλλιτεχνική ἐπίδραση.

* Κατά πάσα πιθανότητα δ Μπρέχτ ἐννοεῖ ἐδῶ κάποια συνέντευξη τοῦ συγκεκριμένου ἡθοποιοῦ Μέι Λάν Φάνγκ.

Η διπλή κατάδειξη

Οι κινέζοι δέν δείχνουν μόνον τή συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά καί τή συμπεριφορά τῶν ἡθοποιῶν. Δείχνουν τόν ἰδιαίτερο τρόπο μέ τόν δποίο οἱ ἡθοποιοί παρουσιάζουν τίς χειρονομίες τῶν ἀνθρώπων. Πράγμα πού σημαίνει, δτι οἱ ἡθοποιοί μεταφράζουν τή γλώσσα τῆς καθημερινότητας στή δική τους, ἰδαίτερη γλώσσα. Ὁταν λοιπόν παρατηροῦμε ἔναν κινέζο ἡθοποιό, παρατηροῦμε ταυτόχρονα τρία πρόσωπα: ἔνα πού δείχνει καί δύο πού δείχνονται.

"Ας ύποθεσούμε δτι δόκτωρος πρέπει νά δείξει ἔνα κορίτσι πού ἐτοιμάζει τσάι. Πρώτα δόκτωρος δείχνει δτι αὐτό πού θά δούμε είναι προετοιμασία τσαγιοῦ. Στή συνέχεια δείχνει πῶς κανείς ἐτοιμάζει τσάι σύμφωνα μέ τόν παραδοσιακό τρόπο. Ἐκτελεῖ καθορισμένες, διαρκώς ἐπανερχόμενες χειρονομίες, οἱ δποίες είναι ἡδη γεμάτες νόημα. Σέ μιά τρίτη φάση, μᾶς δείχνει αὐτό τό συγκεκριμένο κορίτσι, πού μπορεῖ π.χ. νά είναι δρμητικό ἡ ύπομονετικό ἡ ἐρωτευμένο. Καί παράλληλα μᾶς δείχνει, μέ τή δορθεια ἐπανερχόμενων χειρονομιῶν; μέ ποιό τρόπο δόκτωρος ἔκφραζει τήν δρμητικότητα ἡ τήν ύπομονή ἡ τόν ἔρωτα.

Σχετικά μέ τήν τέχνη τοῦ θεᾶσθαι

Ίδιαίτερα σημαντική μοιάζει γιά μᾶς ή προσπάθεια τοῦ κινέζικου θεάτρου νά παραγάγει μιά πραγματική τέχνη τοῦ θεᾶσθαι. Παρατηρώντας κανείς αὐτήν τήν τέχνη, τῆς όποίας ή κατανόηση δέν ἐπαφίεται κατά κανέναν τρόπο μονάχα στό συναίσθημα (τέχνη πού κλείνει τόσα πολλά συμβόλαια μέ τό θεατή της καί πού διατυπώνει τόσους πολλούς κανόνες γιά τό πῶς αὐτός διφεύλει νά συναλάσσεται μαξι της). Θά ἔπειτε ἀρχικά νά υποθέσει δτι αὐτή ή τέχνη προορίζεται ἀποκλειστικά γιά ἔναν μικρό κύκλο λογίων καί μυημένων. Οὔτε κατά διάνοια, μᾶς πληροφοροῦν: αὐτό τό θέατρο τό καταλαβαίνουν ἀκόμη κι οί πλατειές λαϊκές μάζες, παρόλο πού προϋποθέτει τόσα ἐφόδια ἀπ' τό θεατή! Είναι θέατρο πού μπορεῖ ν' ἀπαιτεῖ καί νά παράγει μιά τέχνη τοῦ θεᾶσθαι, μιά τέχνη πού στήν ἀρχή μαθαίνεται καί διδάσκεται, καί πού ὑστερα ἀπαιτεῖ διαρκή τριβή μέ τό ἵδιο τό θέατρο. Καί, δπως ο κινέζος ἡθοποιός δέν μπορεῖ εὔκολα νά. «έξαπατήσει» τό κοινό του, μέ μόνη τή βοήθεια τῆς ύπνωτιστικῆς του δύναμης (ἀντικείμενο ἀπεριόριστης ἀπέχθειας ἀπό μέρους τοῦ κοινοῦ), ἔτσι κι δ θεατής δέν μπορεῖ ν' ἀπολαύσει σέ βάθος αὐτή τήν τέχνη, ὅταν δέν διαθέτει τήν ἀπαραίτητη γνώση, ὅταν δέν κατέχει τήν ίκανότητα τῆς σύγκρισης, ὅταν δέν ἔχει ἐμπεδώσει τούς κανόνες της.

Μετάφραση τοῦ N. Λυγγούρη ἀπό τήν γερμ. ἔκδοση τῶν ὑπάντων τοῦ Μπρέχτ Γραπτά γιά τό θέατρο, Suhrkamp Verlag, τόμος τέταρτος, κεφάλαιο: «Γύρω ἀπ' τό ἐπάγγελμα τοῦ ἡθοποιοῦ». Τά κείμενα συναρμολόγησε δὲ ἐκδότης γράφτηκαν τήν ἐποχή πού δ Μπρέχτ είχε μεταναστεύσει στήν Σκανδινανία, στά μέσα τῆς

Οι μαριονέτες τοῦ Μπούνρακου

Από τόν Σ.Μ. Αἰζενστάϊν μέχρι τόν "Εζρα Πάουντ, κι ἀπό τόν Μ.π. Μπρέχτ μέχρι τόν Αντονέν Άρτώ, οι δριακοί καλλιτέχνες τοῦ αἰώνα μας προσέφυγαν πολλά σε κουλτοῦρες διαφορετικές ἀπό τή δική μας (τῆς Κίνας, τῆς Ιαπωνίας, τοῦ Μεξικοῦ, τοῦ Μπαλί...) μέ σκοπό νά φωτίσουν τούς νόμους πού τίς καθορίζουν καί νά ἐγγράψουν στήν ἵδια τήν καρδιά τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ τά θεμελιώδη διδάγματά τους: ἐπιχείρηση φιλοσοπαστική, πού προσδίδει στήν πρακτική τους ἄλλη διάσταση καί πού περισώζει μ' ἔνα μή - ἐξωτικό τρόπο διάκομη δ λογοκεντρισμός τῆς Δύσης δέν κατόρθωσε νά μολύνει μέ τόν ἀριστοτελισμό του, τόν πλατωνισμό του, τό χριστιανισμό του καί τόν κινητεσιανισμό του.

Ο Ρολάν Μπάρτ συμμετέχει περισσότερο ἴως ἀπ' δόλους τούς σύγχρονους στοχαστές σ' αὐτήν τήν ἐπιχείρηση: τό βιβλίο γιά τήν Ιαπωνία ('Η αὐτοκρατορία τῶν σημείων | L'empire des signes, Les sentiers de la création, Skyra, 1970), σκόρπια ἀρθρα τον τυπωμένα σε διαφορετικά περιοδικά, ἀλλά καί διαρκῶς ἐπανερχόμενες σκέψεις τον γύρω ἀπ' τά συστήματα γραφῆς τῆς Ανατολῆς, κλονίζουν τόν δυτικό πολιτισμό στά ἵδια τον τά γλωσσικά θεμέλια καί ξεγυμνώνουν σέ βάθος κάθε μεταφυσική πού κρατᾶ δέσμια τῆς κάθε καλλιτεχνική πραχτική, τίς ἐπιστήμες, τή φιλοσοφία, τήν διμιλία, τίς συνήθειες καί τίς δοξασίες τῆς Δύσης.

Η ἀνάλυσή του γιά τό θέατρο Μπούνρακου ἀφορά ἀπόλυτα καί τόν κινηματογράφο ἀφοῦ δ δυτικός ἡθοποιός διαιωνίζει μέ τό παίξιμο καί τήν τεχνική τον τίς ιερές «μούχλες» τῆς (ἀριστερῆς ή δεξιᾶς) μεταφυσικῆς σχετικά μέ τό σῶμα καί τήν διμιλία: τόν ἀνθρωπομορφισμό, πού κινεῖ τόν ἡθοποιό στή σκηνή καί στήν ὁδόνη σύμφωνα μέ διταλιστικά, ἀναλογικά κριτήρια.

Τό βασικό μάθημα πού μᾶς δίνουν οἱ μαριονέτες τοῦ Μπούνρακου δέν εἶναι - δπως θά νόμιζε κανείς εὔκολα - ἐκεῖνο τῆς ἀντιστροφῆς τοῦ σημαίνοντος ψλικοῦ (τοῦ ἀναποδογυρίσματός του, τῆς νέας ἐρμηνείας τον κ.λπ.) ἀλλά τῆς κατάτμησής του, τῆς διαιρέσής του, τοῦ πολλαπλασιασμοῦ του, τῆς παράδοξης ἀναδιανομῆς του. Τέρμα πιά μέ τά «ενδρήματα», τούς «νεωτερισμούς», τίς «πρωτοτυπίες» κι δλων τῶν εἰδῶν τίς μόδες!. Τό Α καί τό Ω τῶν ἀλληθινῶν πρωτοποριῶν ἔγκειται στή φιλοσοφίη, ἀπόλυτη, ἐπίμονη ἀπελευθέρωση τῆς πολλαπλότητας τοῦ νοήματος. Κάθε ἄλλη δραστηριότητα, πού ποθεῖ νά προβάλλει ἐτούτο ἥ τό ἄλλο νόημα (τό παλαιό, τό ἐπίκαιρο, τό μελλοντικό, τό ἀδηλό ἥ τό φανερό...), συναντᾶ μονάχα τή σύγχυση (τήν δύνηρία τοῦ δημιουργοῦ, τήν ἐξαπάτηση τοῦ κοινοῦ). Τό Μπούνρακου ἐκπληρώνει τή θεμελιώδη ἀπαίτηση τοῦ Μπρέχτ, αὐτόν τό διαχωρισμό (Trennung) τῶν λειτουργιῶν, πού δέν δυτικός ἡθοποιός καμάνεται δτι μπορεῖ ταυτόχρονα νά «παίξει» μέ τό σῶμα του: φωνή, χειρονομία, πάθος, ἰδέα, κίνηση, ρυθμός, ἰδαικά. Κάθε λειτουργία ἀναλαμβάνεται ἀπό ἔνα διαφορετικό σῶμα μέ τρόπο πού ή τέχνη νά μή μιμεῖται πιά κατά τρόπο γελοϊκό κάποια Ίδεα, Αρχή, Όν ή Άληθεια (πρότυπα γιά μᾶς τούς δυτικούς), ἀλλά ν' ἀνοίγει τό χώρο τῶν ἀπειρων κειμένων, τῶν ἀτελεύτητων γλωσσῶν καί τῶν σπειροειδῶν συστημάτων, πού συντρίβουν τό "Ενα μέσα

στήν ἀπειροστικοποίησή του. Ό θεατής δέν καταναλώνει πιά ἔνα προϊόν, μιά δομή, ἀντίθετα ἀναλώνεται μέσα στήν παραγωγή, στή δόμηση τοῦ προϊόντος, παίζει μέ τά νοήματα παράγοντάς τα, ἐκλέγοντας τήν κατάλληλη σ' αὐτόν εἰσοδο γιά τή διεύσδυσή του μέσα στό παιχνίδι τῶν δικτύων, τῶν γραφῶν, τῶν εἰκόνων καί τῶν ἥχων. Ό θεατής δέν καθιστᾶ πιά προνομιούχο αὐτό ἡ τό ἄλλο νόημα, ἀλλά ἀποδεσμεύει τήν πολλαπλότητά του: τό εἶναι τῆς πολλαπλότητας δέ χαρακτηρίζεται οὕτε ἀπ' τήν ἀλήθεια, οὕτε ἀπ' τήν πιθανότητα, οὕτε ἀπ' τή δυνατότητα (τοῦ τύπου: «στόν καθένα ἡ ἀλήθεια του» κ.λ.π.), ἀλλά ὑφαίνεται μέσα ἀπ' τά ἀέναα περάσματα, τά ταξίδια τῶν κωδίκων, τίς μεταναστεύσεις τῶν σημασιῶν, πού συνεπάγονται τήν ἀπώλεια κάθε πρώτης Καταγωγῆς καί κάθε ἐπί μέρους ἀλήθειας μέσα σ' αὐτό τό σύμπαν τῶν σημαινόντων, δομική ἀρχή τοῦ ὅποιου δέν εἶναι ἡ γραμματική, ἡ ἀφήγηση, οἱ σύνδεσμοι, ἀλλά τό παιχνίδι, ἡ κονιορτοποίηση τοῦ νοήματος σέ δφελος τῆς ἀδιάκοπης διάχυσής του πρός δλες τίς κατευθύνσεις. Ή στερεοφωνία, ἡ στερεογραφία τῆς αἰσθητικῆς ὑλῆς αὐτός εἶναι ὁ σκοπός τῆς μοντέρνας τέχνης, κι ὅχι ἡ γραμμικότητα ἡ οί κεντρόφυγες δυνάμεις τῆς (ἡ διαφάνεια). Κι ἄν κάθε κονιορτοποίηση τοῦ θησαυροῦ τοῦ σημαίνοντος δέν παράγει παρά τή χρυσόσκονή του, αὐτό συμβαίνει μέ σκοπό τή διαύγεια τῆς ἀνάγνωσης καί τή δυνατότητα τῆς ἀπόλαυσης τοῦ αἰσθητικοῦ ἔργου: σκοπός πού συνδέει μεταξύ τους τήν Ἰδεολογία καί τήν Αἰσθητική, τήν Πολιτική καί τήν Ἡδονή καί πού ἐπληρώνει τους πόθους τῶν σύγχρονων ὑλιστικῶν θεωριῶν γύρω ἀπ' τό σῶμα καί τό γράμμα.

N. Λυγγούρης

Roland Barthes

Μάθημα γραφῆς

1. «Ἐνα φρεσκοπλυμένο λευκό κρεμύδι αἰσθηση ψυχροῦ» (Χάϊκον τοῦ Γιαπωνέζου ποιητῆ Μπασό)
Χαϊκού ὄνομάζεται ἔνα ποίημα τριῶν στίχων (πρώτος καί τρίτος πεντασύλλαδος, δευτερος ἐπτασύλλαδος) πού σκοπεύει νά ἀποδώσει μέσα ἀπό τήν ἐπίκληση μιᾶς ἀπλῆς σκηνῆς κάποια ψυχική κατάσταση ἡ κάποια φευγαλέω συγκινηση. Λογοτεχνικός κλάδος τοῦ Ζέν (ἡ ἐπιφροσύνη τοῦ ὅποιου ἀπλώθηκε καί σ' ἄλλους τομεῖς: τήν τέχνη τοῦ τοξότη, τήν ζωγραφική, τήν τελετουργία τοῦ τσαγιοῦ, τήν διακόσμηση μέ λουλούδια κ.λ.) τό Χαϊκού εἶναι ἡ ἐκφραση μιᾶς στιγμαίας φύτισης.

«Στό Χαϊκού», γράφει ὁ Μπάρτ, «ὁ περιορισμός τῆς γλώσσας εἶναι σκοπός μιᾶς ἀδιανόητης μέριμνας, γιατί τό πρόβλημα δέν εἶναι νά εἶναι λακωνικός (δηλ. νά συντομεύεις τό σημαίνον χωρίς νά ἐλαττώσεις τήν πυκνότητα τοῦ σημαινομένου) ἀλλά ἀντίθετα νά ἐπιδράσεις πάνω στήν ἴδια τή οἵτα τοῦ νοήματος γιά νά καταφέρεις νά μήν ἐκραγεῖ τό νόημα, νά μήν ἐσωτερούνετε, νά μήν ὑπονοηθεῖ, νά μήν ἀπαγκιστρωθεῖ, νά μήν περιπλανηθεῖ μέσα στήν ἀπειρία τῶν μεταφορῶν,

Οι κούκλες τοῦ Μπούνρακου ἔχουν ύψος ἔνα ώς δύο μέτρα. Πρόκειται γιά μικρούς ἄντρες ἡ γιά μικρές γυναῖκες μέ κινητά μέλη, κινητά χέρια καί κινητό σῶμα. Τρεῖς δρατοί ἄντρες περιστοιχίζουν, ὑποθαστάζουν, συνοδεύουν, κινοῦν κάθε κούκλα: ὁ ἀρχηγός κρατᾷ τό ἐπάνω μέρος τής κούκλας καί τό δεξί της μπράτσο· ἔχει τό πρόσωπό του ἀκάλυπτο, ἔνα πρόσωπο λείο, φωτεινό, ἀπαθές, ψυχρό, «ἔνα φρεσκοπλυμένο λευκό κρεμύδι»¹. Οι δύο βοηθοί του φοροῦν μαύρα· ἔνα ύψησμα σκεπάζει τό πρόσωπό τους· ὁ πρώτος φορᾶ γάντια, πού ἀφήνουν ἐλεύθερο τό δείκτη του καί κρατᾷ μιᾶ μεγάλη ψαλίδα μέ νήματα, μέ τήν ὅποια κινεῖ τό ἀριστερό χέρι τής κούκλας, ἀπό τόν ἀμο καί τόν καρπό· ὁ δεύτερος, ἔποντας, ὑποθαστάζει τό σῶμα της καί τής ἐπιτρέπει τό βάδισμα. Καί οί τρεῖς ἐλίσσονται κατά μῆκος μιᾶς τάφρου, τόσο οηχῆς ώστε νά μπορεῖς νά τους βλέπεις. Τό σκηνικό δρίσκεται πίσω τους ὅπως καί στό θέατρο.

Στό πλάι, πάνω σέ μιά ἔξεδρα, κάθονται οί μουσικοί καί οί ἀφηγητές. Ο ρόλος τους εἶναι νά ἐκφράσουν τό κείμενο (ὅπως κανείς στίβει ἔνα φρούτο)· τό κείμενο αὐτό μισο - ἀπαγγέλλεται, μισο-τραγουδιέται· οί μουσικοί τοῦ δίνουν τή στάξη του μέ δυνατά κιτυρήματα στά πλήκτρα τοῦ *shamisen*², ἐνώ οί ἀφηγητές τοῦ δίνουν τό μέτρο καί ταυτόχρονα τό διαχέουν μέ βίαιο καί περίτεχνο τρόπο. Οι ἀφηγητές - τηλεβόρες κάθονται ἰδρωμένοι καί ἀκίνητοι πίσω ἀπό μικρά ἀναλόγια. Πάνω στά ἀναλόγια δρίσκεται τό λιμπρέτο μέ τούς μεγάλους κάθετους χαρακτῆρες (εὐδιάκριτους καί ἀπό μακριά, ὅταν γυρίζουν τίς σελίδες), τοῦ ὅποιου τή γραφή οί ἀφηγητές ἀποδίδουν φωνητικά. Ένα μεγάλο, τριγωνικό, τεντωμένο πανί εἶναι κολλημένο πάνω στούς ὕμους τους. σάν χαρταετός, καί πλαισιώνει τό πρόσωπό τους πού προσφέρεται σέ δλες τίς φρικιάσεις τής φωνῆς.

Τή ἀντίθεση εἶναι ἔνα ἀπό τά προνομιούχα σχήματα λόγου τοῦ πολιτισμοῦ μας, ἐπειδή ἀναμφίδολα ἀνταποκρίνεται ἀπόλυτα στόν τρόπο πού βλέπουμε τό καλό καί τό κακό, δπως ἐπίσης καί σέ ἔναν ἀπαρχαιωμένο ἐμβληματισμό, πού μᾶς κάνει νά μετατρέπουμε κάθε ὄνομα σέ σύνθημα ἐνάντια στό ἀντώνυμό του: τήν δημιουργικότητα ἐνάντια στήν ἐφυία.

τόν αύθιορμητισμό ένάντια στό στοχασμό, τήν ἀλήθεια ένάντια στό φαινόμενο κ.λπ. Τό Μπούνρακου ἐμπαίζει αὐτές τίς ἀντιθέσεις, καθώς καὶ τίνη ἀντωνυμία πού ωθιμίζει διλόκληρη τήν ἡθική τοῦ λόγου μας. (disco-urs). Χρησιμοποιώντας μιά θεμελιώδη ἀντιλογία, ἐκείνη τοῦ ἔμψυχου / ἄψυχου (παρούσα ἔξι ἄλλου μέσα στήν ἵδια τή δομή τῆς γιαπωνέζικης γλώσσας), τήν διαταράσσει, τήν ἀφανίζει, χωρίς κανένας ἀπό τούς δύο δρους της νά δηγαίνει κερδισμένος. Σέ μᾶς ἡ μαριονέτα (για παράδειγμα δ Πουλτσινέλα) ἔχει σκοπό της νά ἐπιστρέψει στόν ἡθοποιό τό εἴδωλο του ἀντεστραμμένο! Ἐμψυχώνει τό ἄψυχο, ἀλλά αὐτό φανερώνει μόνο πιό καθαρά τόν ξεπεσμό της καὶ τή χαμέρπεια τῆς ἀδράνειάς της. Καρικατούρα τῆς «ξωῆς» ἐπιβεβαιώνει. ἀκριβῶς γι' αὐτό, τά ἡθικά ὅρια τῆς ξωῆς καὶ ἐπιδιώκει νά φυλακίσει τήν ὁμορφιά, τήν ἀλήθεια καὶ τήν συγκίνηση μέσα στό ζωντανό σῶμα τοῦ ἡθοποιού, ὁ δποίος ἐντούτοις φτιάχνει ἀπ' ἀπό τό σῶμα μιάν ἀπάτη. Τό Μπούνρακου δέν μιαίμοιδίζει τόν ἡθοποιό, ἀντίθετα μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπ' αὐτόν. Μέ ποιόν τρόπο; Ακριβῶς μέ τή δομή της μαριονέτα προσβληματικής γύρω ἀπ' τό ἀνθρώπινο σῶμα, τήν δποία ἡ ἄψυχη ὥλη ἐξυπηρετεῖ μέ ἀπέρως μεγαλύτερη αὐστηρότητα καὶ παλμό ἀπ' δ.τι τό ἔμψυχο σῶμα (τό προικισμένο μέ μιά «ψυχή»).

Ο δυτικός (νατουραλιστικός) ἡθοποιός δέν είναι ποτέ ὅμορφος· ἡ ουσία τοῦ σώματός του θέλει νά είναι φυσιολογική καὶ δχι πλαστική: είναι μιά συλλογή ἀπό ὁργανα, ἔνα μυῆχό σύστημα ἀπό πάθη, τοῦ δποίου κάθε ἐλατήριο (φωνή, παρουσιαστικό, χειρονομίες) ὑποδάλεται σ' ἔνα εἰδός γυμναστικής ἀσκησης. Ἀλλά, χάρη σ' ἔνα ἀναποδογύρισμα χαρακτηριστικό στούς ἀστούς, τό σῶμα τοῦ ἡθοποιού, ἀν καὶ κατασκευάζεται σύμφωνα μέ μιά διαίρεση τῶν οὐσιῶν τῶν παθῶν, ἐντούτοις δανείζεται ἀπό τή φυσιολογία τό ἄλλοθι μᾶς ὁργανικής ἐνότητας, τής ἐνότητας τῆς «ξωῆς»: ὁ ἡθοποιός δέν είναι τότε παρά μιά μιαριονέτα, παρά τό ρευστό παιξιμό του, πού δέν ἔχει γιά πρότυπο τό χάδι, ἀλλά μονάχα τήν «ἀλήθεια» τῶν σπλάχνων.

Ἐτοι, πίσω ἀπ' τά «ξωντανά» καὶ «φυσικά» του προσχήματα, ὁ δυτικός ἡθοποιός διαφυλάσσει τή διαίρεση τοῦ σώματός του καὶ συνεπῶς τήν τροφή τῶν φαντασμάτων μας: ἔδω ἐρωτικοποιεῖται ἡ φωνή, ἐκεὶ τό βλέμμα καὶ πιό κεὶ τό στήσιμο του, ὅπως τόσα καὶ τόσα τμήματα τοῦ σώματος, δπως τόσα καὶ τόσα φετίχ. Η δυτική μαριονέτα, ἀκόμη κι αὐτή (τό βλέπουμε ξεκάθαρα στόν Πουλτσινέλα) είναι ἔνα φαντασματικό ὑποπροϊόν: ὅντας μιά συρρίκνωση, μιά ἔχαρδαλωμένη ἀντανάκλαση, μέρος τῆς τάξης τῶν ἀνθρώπινων, καθώς μᾶς τό ὑπενθυμίζει ἀδιάκοπα ἡ καρικατουρίστική ὑπόκρισή της, δέν ἔχει σάν διλοκληρωμένο, ἀπόλυτα δονούμενο σῶμα, ἀλλά σάν μιά χορταστική μερίδα τοῦ ἡθοποιού, ἀπό τόν δποίον προέρχεται. Η μαριονέτα, σάν αὐτόματο, είναι πάντα ἔνα κινούμενο κομμάτι, ἔνα τίναγμα, ἔνας κραδασμός, οὐσία τοῦ ἀσυνεχούς, διαμελισμένη προσβολή τῶν κινήσεων τοῦ σώματος· τέλος σάν κούκλα, σάν ἀσυνείδητη μνήμη ἀπό ἔξεφτίδι ἡ καὶ ἀπό πάνα, είναι, δέδαια, τό φαλλικό «μικρό πράγμα» («Der kleine»), πού ἔπεσε ἀπό τό σῶμα γιά νά γίνει φετίχ.

Η ἵδια φαντασματική καταγωγή είναι δυνατόν νά καθορίζει καὶ τή γιαπωνέζικη μαριονέτα· ἀλλά ἡ τέχνη τοῦ Μπούνρακου τής προσδίδει ἔνα διαφορετικό νόημα. Τό Μπούνρακου δέν σκιπεύει νάν «ἔμψυχώσει» ἔνα ἄψυχο ἀντικείμενο, νά ζωντανέψει ἔνα κομμάτι τοῦ σώματος, ἔνα τμῆμα τοῦ ἀνθρώπου, περισώζοντας τόν «μερικό» του προορισμό, δέν ἐπιδιώκει νά μιμηθεὶ τό σῶμα, ἀλλά τήν αἰσθητή ἀφαίρεση του, θά ἔλεγα! Ο ἀνθρωπάκος τοῦ Μπούνρακου χωρίς νά καταφεύγει στό ψέμμα, ἀποταμιεύει καὶ λέει ὅλα αὐτά πού ἀποδίδουμε στό διλικό σῶμα καὶ πού τά ἀρνούμαστε στούς ἡθοποιούς μας πίσω ἀπό τό πρόσχημα κάποιας «ξωντανῆς», ὁργανικής ἐνότητας: τήν εὐθραυστότητα, τή διακριτικότητα, τή μεγαλοπρέπεια, τήν ἀπιαστη ἀπόχρωση, τήν ἐγκατάλειψη κάθε

στίς σφαίρες τοῦ συμβόλου. Η διλιγολογία τοῦ Χαϊκού δέν είναι μορφική: τό Χαϊκού δέν είναι πλούσια σκέψη πού περιορίζεται σέ μιά σύντομη μορφή, ἀλλά ἔνα σύντομο συμβάν πού δρίσκει μέ μιάς τή σωστή του μορφή (...). Τό Χαϊκού βασισμένο σέ μιά μεταφυσική χωρίς υποκείμενο καὶ χωρίς θεό, ἀντιστοιχεῖ στό βουδιστικό Μι, στό σατόρι Ζέν πού δέν είναι καθόλοι μιά ἐπιφύτι σή ἀπό το Θεό, ἀλλά «έγρηγορση μπρός στό γεγονός», κατανόηση τοῦ ἀντικειμένου ώς γεγονότος κι δχι ώς ουσίας...» (Η αὐτοκρατορία τῶν σημείων).

Ο Μπασό ἡταν μοναχός πού ἔζησε τόν 17ο αι. καὶ πού παραμένει ἔνας ἀπό τούς γνωστότερους ποιητές τοῦ Χαϊκού. (Σ. τ. Σ.)

2. Τό σαμιζέν είναι τό πιό δημοφιλές ὁργανό τής γιαπωνέζικης μουσικῆς. Υπάρχει σέ τρία διαφορετικά μεγέθη. Τό μεγαλύτερο χρησιμοποιεῖται ἀποκλειστικά γιά τήν παράσταση τοῦ θεάματος Μπούνρακου, πού ἀπαιτεῖ διαθεσιμότερες νότες ἀντί γῆρανς μελωδικούς καὶ ποιητικούς.

Σύμφωνα μέ τήν παράσταση, στό θέαμα Μπούνρακου, τό σαμιζέν λειτουργεῖ ἀξιοποιώντας τήν διμιλία τοῦ ἀφηγητῆ καὶ κρατώντας τούς χειριστές τῶν μαριονέτων ἀφοσιωμένους στίς κινήσεις τους. Αχόμη κι ἀν δέν είμαστε γνώστες αὐτῶν τῶν τεχνικῶν θεμάτων, δέν πρέπει νά ἀγνοοῦμε τόν σημαντικό ρόλο τοῦ σαμιζέν στό ξετύλιγμα τοῦ θεάματος τοῦ Μπούνρακου. Άναλογα μέ τόν τρόπο πού παίζεται, τό σαμιζέν, δηγάζει ἰδιαίτερους ἥχους πού θεωροῦνται διάφορα συναισθήματα ἐνώ διηθοῦν στή δημιουργία κατάλληλης ἀπρόσφαιρας γιά τήν ίστορία πού ἔξελίσσεται ἔχει κοντά. (Σ. τ. Σ.)

κοινοτυπίας, τή μελωδική φρασεολογία τής χειρονομίας, μέ δύο λόγια, τήν ίδια τήν ποιότητα πού οί όνειροφαντασίες τής παλαιάς θεολογίας ἀπέδιδαν στό ἔνδοξο σώμα, δηλαδή, τό πράσι, τό φωτεινό, τό ἀνάλαφρο, τό λεπτό. Νά τί ἐπιτυχγάνει τό *Μπούνρακον*, νά πώς μετατρέπει τό φετιχιστικό σώμα σέ σώμα ἀξιαγάπητο, νά πώς ἀρνεῖται τήν ἀντωνυμία του ἔμψυχου / ἄψυχου καί πώς ἀπαλλάσσεται ἀπό τήν ἔννοια πού κρύβεται πίσω ἀπό κάθε ἔμψυχωση τῆς ψυχής καί πού πολύ ἀπλά ὀνομάζουμε «ψυχή».

Μιά ἄλλη ἀντίθεση πού καταστρέφεται, είναι ἐκείνη τοῦ μέσα / ἔξω. "Ας πάρουμε γιά παράδειγμα τό δυτικό θέατρο, τῶν τελευταίων αἰώνων· ἔχει οὐσιώδη λειτουργία του νά μᾶς ἀποκαλύψει αὐτό πού θεωροῦμε μυστικό (τά «συναισθήματα», τίς «καταστάσεις», τίς «συγκρούσεις»), ἀποκρύβοντάς μας ταυτόχρονα τό ίδιο τό τέχνασμα τῆς ἀποκάλυψης (τίς κάθε λογῆς μηχανές, τή σκηνογραφία, τά φτιασιδώματα, τά φωτιστικά σώματα). Ἡ ἵταλική σκηνή είναι ὁ χῶρος αὐτῆς τῆς ἀπάτης: ἐδῶ τά πάντα διαδράματίζονται μέσα σ' ἔνα ἐσωτερικό, πού ἔνας κρυμμένος θεατής τό ἀνοίγει, τό κατασκοπεύει, τό τσακώνει καί τό ἀπολαμβάνει κρυφά. Αὐτός ὁ χῶρος είναι θεολογικός, είναι χῶρος τῆς Ἀμαρτίας: ἀπό τή μιά, κάτω ἀπό τό φῶς τῶν προσδόλεων, πού προσποιεῖται ὅτι ἀγνοεῖ, ὁ ἡθοποιός, δηλαδή ἡ χειρονομία καί ἡ διμιλία. ἀπ' τήν ἄλλη, μέσα στό σκοτάδι, τό κοινό, δηλαδή ἡ συνείδηση. Τό *Μπούνρακον* δέν ἀνατρέπει ἀμεσα τή σχέση τῆς αἴθουσας καί τῆς σκηνῆς (ἔξ ἄλλου, οὔτε κι ὁ *Μπέχτ* ἔκανε κάτι τέτοιο), ἀν καί οί γιαπωνέζικες αἴθουσες είναι λιγότερο περιφραγμένες, ἀπονικτικές καί βαριές ἀπό τίς δικές μας. Τό *Μπούνρακον* ἀλλοιώνει σέ βάθος τόν κινητήριο κρίκο, πού συνδέει τόν ἥρωα μέ τόν ἡθοποιό, καί πού ἐμείς τόν ἀντιλαμβανόμαστε πάντοτε σάν τό μέσο πού ἐκφράζει τήν ἐσωτερικότητα. Πρέπει νά θυμηθοῦμε ὅτι οί χειριστές τοῦ θεάματος είναι δρατοί καί ταυτόχρονα ἀπαθεῖς! Οί μαυροντυμένοι ἀντρες καταγίνονται μέ τήν κούκλα χωρίς νά ἐπιδεικνύουν κάποια ἐπιδεξιότητα ἢ διακριτικότητα, καί, μποροῦμε νά πούμε, χωρίς καμιά αὐτοδιαφημιστική δημιαγωγία. Είναι οιωπλοί, γοργοί καί κομψοί, οί πράξεις τους μεταβιβάζουν τό νόημα μέ χειρούργική ἀκρίβεια καί χωρατίζονται ἀπ' αὐτό τό μείγμα δύναμης καί λεπτότητας, πού σφραγίζει τό γιαπωνέζικο κινησιακό σύστημα καί πού μοιάζει σάν τό αἰσθητικό περίβλημα τῆς ἀποτελεσματικότητας. "Οσο γιά τόν ἀρχηγό τους, τό κεφάλι του είναι ἔσοκέπαστο, καθώς ἥδη εἴπαμε πιό πάνω. Τό πρόσωπό του λειο, γυμνό καί ἀφτιασίδωτο, φέρνει τή σφραγίδα του πολίτη (καί ὅχι τοῦ θεατρικοῦ ἡθοποιού) καί προσφέρεται πρός ἀνάγνωση στούς θεατές. Ἀλλά αὐτό πού μέ τόση φροντίδα καί ἀκρίβεια μᾶς προσφέρεται νά διαβάσουμε, είναι ὅτι στό πρόσωπο αὐτό δέν διαβάζεται τίποτε. Ξαναδρίσκουμε ἐδῶ αὐτήν τήν ἀπουσία τοῦ νοήματος, πού φεγγοδολεῖ μέσα σέ τόσα ἔργα τῆς Ἀνατολῆς καί πού πολύ δύσκολα μποροῦμε νά κατανοήσουμε, ἐφόσον σέ μᾶς, τό νά ἐπιτίθεσαι στό νόημα σημαίνει ἢ νά τό κρύβεις ἢ νά τό ἀντιστρέφεις, ὅχι δύμας καί νά τοῦ ἐπιτρέπεις νά ἀπουσιάζει. Στό *Μπούνρακον* οί πηγές τοῦ θεάτρου ἐκθέτονται μέσα ἀπ' τήν ἀπουσία τους. Κι' αὐτό πού ἀποτέλεσται ἀπό τή σκηνή είναι ἡ ὑστερία, δηλαδή τό ἰδιο τό θέατρο. Στή θέση της μπαίνει ἡ ἀναγκαία γιάτην παραγωγή τοῦ θεάματος δράση: ἡ ἔργασία παίρνει τή θέση τῆς ἐσωτερικότητας.

Είναι λοιπόν μάταιο νά ἀναρωτιέται κανείς, δύπις δρισμένοι εύρωπαιοι (ό Κλωντέλ...) ἀν ὁ θεατής καταφέρονται ἢ ὅχι νά λησμονήσει τήν παρουσία τῶν χειριστῶν. Τό *Μπούνρακον* οὔτε μᾶς ἀποκρύβει τίποτε οὔτε καί μᾶς ἀποκαλύπτει ἐμφαντικά τά ἐλατήριά του. Κι ἔτοι ἀπαλλάσσεται τό θυμικό τοῦ ἡθοποιού ἀπό κάθε ἴχνος ἱεροῦ καί καταλύει τόν μεταφυσικό δεσμό πού ή Δύση ἀναγκαστικά ἐγκαθιδρύει ἀνάμεσα στήν ψυχή καί τό σώμα, στήν αἵτία καί τό ἀποτέλεσμα, στόν κινητήρα καί τή συσκευή. στόν χειριστή καί τόν ἐκτελεστή, στό Πεπρωμένο καί τόν ἄν-

Σκηνή ἀπ' τό έργο *Shimpan Utazaemon* ('Ο τργωνικός ἔρωτας)

θρωπο. στή Θεό καί τό δημιούργημα⁴: πώς θά ἤταν δυνατόν νά δοῦμε ἔνα Θεό στή μορφή του χειριστή, τή στιγμή πού αὐτός είναι μπροστά στά μάτια μας: Ἡ μαριονέτα του Μπούνδρακου δέν κρέμεται ἀπό νήματα. Τό δτι δέν υπάρχουν πιά νήματα, σημαίνει δτι δέν υπάρχει πιά οὔτε μεταφορά. οὔτε περιωμένο. Ἡ μαριονέτα δέν μιαίμονδίζει πιά τό δημιούργημα του Θεού. καί ἔτσι ὁ ἄνθρωπος δέν είναι πιά μαριονέτα στά χέρια τῆς θεότητας, τό μέσα δέν ἐπιτάσσει πιά τό ἔξω.

Τέλος, τό Μπούνδρακου ἐπιτίθεται ἐνάντια στή γραφή του θεάματος, ἐπιχείρηση ἀκόμη πιό ριζοσπαστική. Σέ μᾶς, αὐτή ἡ γραφή συνεπάγεται μιά ψευδαίσθηση ὀλότητας. «Είναι ἀρκετά δύσκολο νά πάψουμε νά θεωρούμε μιά καλλιτεχνική παράσταση σάν ἔνα δλο, δπως συχνά τό συνηθίζουμε», λέει ὁ Μπρέχτ⁵. Γι' αὐτό τό λόγο υπάρχουν ἐποχές, λ.χ. ἐκείνη τῶν ἑλληνικῶν χορικῶν ἡ τῆς ἀστικῆς ὀπερας, κατά τίς δποίες θεωρούμε τή λυρική τέχνη ταυτόχρονη σύμπτωση πολλῶν ἐκφραστικῶν μέσων μέ κοινή καί ἔνιαί καταγωγή (τραγούδι, παιίσμο, μιμική). Αὐτή ἡ καταγωγή είναι τό σῶμα· ἡ δέ ποθούμενη ὀλότητα ἔχει γιά πρότυπό της τήν ὁργανική ἐνότητα: τό δυτικό θέαμα είναι ἀνθρωπομορφικό⁶. Ἡ χειρονομία του καί ἡ ὅμιλία του (ἀφήνω κατά μέρος τό τραγούδι) σχηματίζουν καί τά δύο μαζί ἔνα μοναδικό πλέγμα, ἔνα είδος συμπαγούς καί λείου μυϊκοῦ ἰστού, πού ἐπιτρέπει τήν ἐκφραση, χωρίς ὅμως ποτέ νά τή διαιρεῖ: ἡ ἐνότητα τῆς κίνησης καί τῆς φωνῆς παράγει αὐτόν πού παίζει· μέ ἄλλα λόγια, μέσα σ' αὐτή τήν ἐνότητα κατασκευάζεται τό πρόσωπο του ἥρωα. - δηλαδή ὁ ἡθοποιός. Ἀντίθετα, στή σκηνή του Μπούνδρακου δέν υπάρχει κανένα πρόσωπο, ἡ ἀκριβέστερα, κανένα πρόσωπο δέν ἐγκαθιδρύεται πάνω στή σκηνή. Ἡ σαρκική (προσωπική) ψευδαίσθηση ἔξαφανίζεται, δχι ἐπειδή οί ἡθοποιοί είναι ἀπό ἔνλο ἡ ὑφασμα (ἀφού είδαμε ὅτι στό Μπούνδρακου τό σῶμα είναι κατά κάποιο τρόπο ἀξιαγάπητο), ἀλλά ἐπειδή οί ἐκφραστικοί κώδικες ἀποσυνδέονται μεταξύ τους, ἀποκόλλούνται ἀπό τήν ὁργανική γλίτσα, μέσα στήν δποία τούς κρατά δέσμιους τό δυτικό θέατρο.

Στήν πραγματικότητα τό Μπούνδρακου ἐφαρμόζει τρεῖς ἔχωριστές γραφές, τίς δποίες μᾶς προσφέρει νά διαβάσουμε ταυτόχρονα, μέσα σέ τρεῖς τόπους του θεάματος: τή μαριονέτα, τό χειριστή, τόν ἀφηγητή: τήν ἐκτελεσμένη χειρονομία, τήν ἐκτελεστική χειρονομία, τή φωνητική χειρονομία. Ἡ φωνή: κατεξοχήν μίζα μέσα στό παχνίδι τῆς μοντέρνας τέχνης, ἴδιότυπη γλωσσική ὑλη, πού δλοι ποθούμε τό θρίαμβο της. Ἡ σύγχρονη κοινωνία θαρρεῖ ὅτι ἔφερε στό φῶς τόν πολιτισμό τῆς εἰκόνας (χιλιοειπωμένη ἀποψη), στήν πραγματικότητα δμως αὐτό πού κυριαρχεῖ παντού καί ἴδιαίτερα στό ἐλεύθερο χρόνο μας (πού τόν ξοδεύουμε κουβεντιάζοντας) είναι ἔνας πολιτισμός του λόγου. Ἀντίθετα, τό Μπούνδρακου δίνει ἔναν περιορισμένο δλο στή φωνή. "Αν καί δέν τήν καταργεῖ, τῆς προσφέρει ἐντούτοις μιά ἀπόλυτα καθορισμένη λειτουργία, πού ούσια τῆς είναι ἡ κοινοτυπία. Στήν φωνή του ἀφηγητή συγκεντρώνονται πράγματα: ἡ ἔξαλλη κραυγή, δ στριγγός, γυναικείος τόνος, οί σπασμένοι τονισμοί, οί λυγμοί, οί παροξυσμοί τῆς δργής, τῆς οίμωγής τῆς δέησης, τῆς κατάπληξης, τό αισχρό πάθος, δλόκληρη ἡ κουζίνα τῆς συγκίνησης, ἐπεξεργασμένη φανερά στό ἐπίπεδο αὐτού του ἐσωτερικού, ἐντοσθιακού σώματος, πού ἔχει σάν μεσολαβητικό τόν λάρυγγα. Ἐπιπλέον, αὐτή ἡ παραφορά δέν δίνεται παρά μέσω του ἴδιου του κώδικα τῆς παραφορᾶς. Ἡ φωνή κινεῖται ἀποκλειστικά μέσα ἀπό διάχυτα σημεῖα ἐνός ψυχικοῦ κλωνισμοῦ. Ἡ φωνητική ὑλη σπρώχνεται ἔξω ἀπό τό ἀκίνητο σῶμα, τριγωνίζεται ἀπό τό ροῦχο, συνδέεται μέ τό διβλίο πού τήν καθοδηγεῖ ἀπό τό ἀναλόγιο του, χουσοκεντιέται ἀπό τους στεγνούς ἥχους του shamsen, τούς δποίους δ μουσικός ἀποδίδει μέ ἐλαφρό φάλτσο (μέ ἀνάρμοστο τρόπο). "Ἐτσι γράφεται, καδικοποιεῖται, γίνεται ἀσυνεχής, ἀντικείμενο εἰρωνίας (δχι δμως μέ τήν σκωπική ἔννοια του δρού). Καί ἔτσι αὐτό πού ἔχωρικενει ἡ φωνή, σέ τελευταία ἀνάλυση, δέν είναι αὐτό πού

4. «Τό Μπούνδρακου (...) είναι μεταφυσικό θέατρο (...). Ἡ μαριονέτα είναι ὁ ἄνθρωπος. Ὁ χειριστής είναι ὁ Θεός. Οι δοηθοί είναι οι ἀγγελιαφόροι του Πεπρωμένου». (J. L. Barrault, «Le Bunraku» στά Cahiers Renaud-Barrault, ἀρ. 31, Νοέμβριος 1969, τίτλ. 53).

5. «Ἐντυπώσεις ἀποστασιοποίησης στήν κινέζικη ὑποκριτική τέχνη», ἀπό τήν Ἀγορά του μπροστάζου διάλογος γιά ἔναν νέο τρόπο θεατρικοῦ παιξμάτος - κεφάλαιο: «Ἡ τρίτη

μεταφέρει (τά «συναισθήματα») ἀλλά τόν ἴδιο της τόν ἔαυτό, τήν ἴδια της τήν ἐκπόρυνεση.

Τό σημαίνων, προσποιεῖται ὅτι μᾶς μεταδίδει περιεχόμενα, πού παίρνουν τή μορφή του ἀνέκδοτου ἡ τού πάθους, ἐνώ παράλληλα, δέν παύει νύ ἀντιστρέφεται πονηρά, δπως ἔνα γάντι πού το γυρίζουμε ἀνάποδα.

6. Άριστοτέλη, Ποιητικά, 1459a. «Ἐίναι ἵστορις πανερό δτι ἡ μυθοπλ.ων πρέπει νά γίνεται καθώς στίς τραγωδίες, δηλαδή, δραματική καί γύρω ἀπό μιά δλόκληρη καί τέλεια πράξη, πού νά ἔχει ἀρχή καί μέση καί τέλος, δπως ἔνας ζωτανός δργανισμός...»

ἀλλά οἱ πράξεις του δέν είναι παρά χειρονομίες: θέατρο καὶ μόνο θέατρο πάνω στή σκηνή, κι ὅμως πρόκειται γιά δειλό θέατρο. Τό Μπούνρακον, ἐξ δρισμοῦ, διαχωρίζει τήν πράξη ἀπό τή χειρονομία: ἐπιδεικνύει τή χειρονομία, μᾶς ἀφήνει νά δούμε τήν πράξη, ἐκθέτει ταυτόχρονα τέχνη καὶ ἑργασία, ἀποδίδει στήν κάθε μιά τή δική της γραφή. Ἡ φωνή (καὶ δέ διακινδυνεύουμε τίποτε ἀφήνοντάς την νά ἔξαντλήσει ὅλες τίς δυνατότητες τῆς γκάμας της). ἡ φωνή λοιπόν συνδεύεται ἀπό ἔναν τεράστιο ὄγκο σιωπῆς, ὃπου ἐγγράφονται μέ ἀκόμη μεγαλύτερη φινέτσα ἄλλα σημάδια καὶ ἄλλη γραφή. Κι ἐδῶ, παράγεται μιά πρωτόγνωρη αἰσθηση: μακριά ἀπό τή φωνή καὶ σχεδόν χωρίς μιμική, αὐτές οἱ δύο σιωπηλές γραφές, ἡ μία μεταβατική ἡ ἄλλη κινησιακή, παράγονται μιά ἔξαρση τόσο μοναδική πού θυμίζει τή διανοητική ἔνταση πού προκαλοῦν δρισμένα ναρκωτικά. Ἐπειδή ἡ δύμλια δέν είναι «καθαρή» (τό Μπούνρακον δέν ἀποδίδει καμιά σημασία στήν ἀσκητικότητα) κι ἐπειδή ἀντίτα διαπλάθεται σάν ἔνα παιχνίδι, διαλύει τίς πίσσες τοῦ δυτικοῦ θέατρου: ἡ συγκίνηση δέν ἀναβλύζει πιά, δέν πλημμυρίζει, γίνεται ἀνάγνωση, τά στερεότυπα ἔξαφανίζονται, δίχως ὅμως τό θέαμα νά καταφεύγει στίς πρωτοτυπίες καὶ στά «εύρηματα».

“Ολα αὐτά συναντοῦν, βέβαια, τήν «ἀπόσταση» πού ἀπαιτούσε ὁ Μπρέχτ, ὁ δποίος ἦταν ὁ πρώτος, πρέπει ἵσως νά τό ὑπενθυμίσουμε, πού κατάλαβε τήν κριτική σημασία τοῦ θεάτρου τής Ἀνατολῆς καὶ μᾶς μίλησε γι' αὐτήν. Αὐτή τήν «ἀπόσταση», πού ἐμεῖς θεωροῦμε ἀδύνατη, ἀχρηστή ἡ γελοία καὶ πού τήν ἐγκαταλείψαμε μέ διάση, παρόλο πού ὁ Μπρέχτ τήν τοποθέτησε μέ μεγάλη ἀκρίβεια στό κέντρο τής ἐπαναστατικῆς δραματουργίας (γι' αὐτό ἀκριβῶς τρομοκρατηθήκαμε), αὐτήν τήν ἀπόσταση καὶ τόν τρόπο λειτουργίας της κατανοοῦμε στό Μπούνρακον: χάρη στήν ἀσυνέχεια τῶν κωδίκων, χάρη σ' αὐτή τήν παύση, πού ἐπιβάλλεται στά διαφορετικά χαρακτηριστικά τής ἀναπαράστασης, μέ τρόπο ὥστε τό ἐπεξεργασμένο πάνω στή σκηνή ἀντίγραφο νά μήν καταστρέφεται, ἄλλα, κατά κάποιο τρόπο, νά θραύεται, νά χαράσσεται, νά μήν προσβάλλεται ἀπό τή μετωνυμική μόλυνση τής φωνῆς καὶ τής χειρονομίας, τής ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, ἡ δποία προσβάλλει τόν ἡθοποιούμας.

Τό Μπούνρακον, διλικό ἄλλα καὶ διαιρεμένο θέαμα, ἀπορρίπτει βέβαια τόν αὐτοσχέδιασμό: γνωρίζει ὅτι ἡ ἐπιστροφή στόν αὐθόρυμματισμό θά σήμαινε καὶ μία ἐπιστροφή στά στερεότυπα, ἀπ' τά δποία κατασκευάζεται τό «βάθος» μας. “Οπως ὁ Μπρέχτ είχε καταλάβει σέ σχέση μέ τόν ἡθοποιό τής Ἀνατολῆς (ἀπ' τόν δποίο ποθούσε νά πάρει μαθήματα καὶ νά διαδόσει τά διδάγματά τους), ἐδῶ βασιλεύει ἡ ἀπαγγελία⁷, τό ἀπόσπασμα τοῦ κωδίκα, ἡ σταλιά τής γραφῆς, ἐφόσον κανένας ἀπ' τούς ὑπενθυνους τοῦ παιξίματος δέν μπορεῖ νά ἐπιφροτιστεῖ προσωπικά μέ κάτι πού δέν τό γράφει μόνο αὐτός ὁ ἰδιος. Κι δπως συμβαίνει μέ τό μοντέρνο κείμενο, ὁ τρόπος μέ τόν δποίον πλέκονται οἱ κωδίκες, οἱ ἀναφορές, οἱ μεμονωμένες διαπιστώσεις, οἱ ἀνθολογικές χειρονομίες, πολλαπλασιάζει τή γραμμένη γραμμή, ὅχι χάρη σέ κάποια μεταφυσική ἐπίκληση, ἄλλα μέσω τοῦ παιχνιδιοῦ μᾶς συνδυαστικής πού ἀπλώνεται σ' ὀλόκληρο τόν θεατρικό χώρο: κάθε στοιχείο τής θέτει σέ κίνηση κάποιο ἄλλο πού μέ τή σειρά του τό συνεχίζει κ.ο.κ.

Ρολάν Μπάρτ

7. «(Ο ἡθοποιός) περιορίζεται ἀπ' τήν ἀρχή στό νά ἀπαγγέλλει ἀπλά καὶ μόνο τό ρόλο τοῦ προσώπου πού πρέπει νά ἀναπαραστήσει. Ἀλλά μέ ποιά τέχνη! Ἐνα μίνιμου ψευδαίσθησης τοῦ ἄρκει. Αὐτά πού δείχνει παρουσιάζουν ἐνδιαφέρον ἀκόμη καὶ γιά δόσους ἐναντιώνονται σφόδρα στήν τέχνη τοῦ παιξίματός του». («Ἐντυπωσίες ἀπόστασιοποίησης στήν κινεζική ὑποκριτική τέχνη», στό ἰδιο) – και ἀλλο: «Μόλις δ ἡθοποιός ἐγκαταλείψει κάθε ὄλική μεταμόρφωση, ἀποδίδει τό κείμενό του δχι σάν αὐτοσχέδιασμό, ἀλλά σάν ἀπαγγελία». («Νέα τεχνική τής ὑποκριτικῆς τέχνης», στό κεφάλαιο «Σύντομη περιγραφή μᾶς νέας τεχνικῆς τής ὑποκριτικῆς τέχνης ἡ δποία παράγει μιά ἐντύπωση ἀπόστασιοποίησης», Γραπτά γιά τό θέατρο, τρίτος τόμος).

(Από τό περιοδικό Tel Quel –καλοκαίρι 1968, ἀρ. 34. Μετάφραση: Νίκος Λυγόρης - Μαρία Νικολακοπούλου.)

‘Ο Αἰζενστάιν καὶ τό Καμπούκι

Σέ μιά εὐρωπαϊκή περιοδεία τοῦ 1928, ἡ δύμα δηθοποιῶν τοῦ Καμπούκι μέ ἀρχηγό τόν περίφημο Ichikawa Sadanji, μιά ἀπό τίς μεγαλύτερες προσωπικότητες τοῦ γιαπωνέζικου θεάτρου, ἔδωσε παραστάσεις στή Μόναχο και στό Ιενίγκουντ. Τό περιοδικό Zhitn Iskusstvo ἀριγμού στήν ἴσκιλαση τό τείχος τοῦ της 19ης Αύγουστου 1928. Τό ‘Απροσδόκητο (Nezhadanniy Styk) ἦταν ἡ προσφορά τοῦ Σεργεΐ Μιχαήλοβιτς ‘Αιζενστάιν στό ‘Αφιέρωμα γιά τό Καμπούκι τοῦ περιοδικοῦ τοῦ Λειτουργούντ.

Δημοσιεύουμε σ' αὐτό τό τείχος τό δοκίμιο τοῦ ‘Αιζενστάιν (μεταφρασμένο ἀπό τά ἀγγλικά) ἐπιδιώκοντας δύο πράγματα. Πρῶτα μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ αἰζενσταϊκή προβληματική σχετικά μέ τόν χῶρο, δποι συγκρούονται δύο ἐτερόλικης περιοχές, δύο διαφορετικές πολιτιστικές παραδόσεις. ‘Οπως καὶ στό, πιό φιλόδοξο, ἀριθμοῦ του: ‘Η κινηματογραφική ἀρχή και τό ἰδεόγραμμα,* ὁ ‘Αιζενστάιν καταπιάνεται μέ ἔνα παιχνίδι μέ διαφορετικές ἔννοιες κι ἐπεξεργάζεται μέ διάση καὶ ἀκροβατικό κάποτε τρόπο τής θεωρητικές διασυνδέσεις τῶν δύο χώρων. ‘Η ἐκπληκτική ζωντάνια τῶν παρατηρήσεων τοῦ ‘Αιζενστάιν νομίζουμε, δέν ἔχει χάσει τή λάμψη της και ἐντάσσεται ἀνετα στήν πρώτη ἀπόπειρα ἐξερεύνησης τοῦ σύγχρονου εὐρωπαϊκοῦ πολιτιστικοῦ χώρου μέσα ἀπό τίς συγκεκριμένες ταυτίες, πού κάνουμε ἐδώ.

Ἐπειτα, τό περιοδικό μας δέν παραμέλησε ποτέ τή θεωρητική ἑργασία τοῦ ‘Αιζενστάιν πού ἀνένα διαπερνοῦσε, δργάνωντε καὶ θεωρητικοποιοῦσε τήν ἰδια τήν κινηματογραφική τοῦ πρακτική (бл. π.χ. πώς μετά ἀπό κάθε τελειωμένη τον ταυτία, ἐπεξεργάζεται καὶ μιά προχωρημένη θεωρία τοῦ μοντάζ), ἐνώ ἀναμφίσιολα ἐξακολουθεῖ νά ἔχει μιά αὐτονομία καὶ μιά δική της ζωή. Γιά τόν ‘Αιζενστάιν, τό σύνορο ἀνάμεσα στή θεωρία και στήν πράξη ἦταν ἀσαφές: περνοῦσε ἀπό τή μιά στήν ἀλλή μέ τήν ἰδια ἀνεση και ποτέ δέν περιόριζε τά κείμενά τον μόνο σέ ἐπεξηγηματικός ἡ παδαγωγικούς σκοπούν. ‘Αντίθετα τά γραφτά τον είναι κάπως προμοκρατικά, δυσπρόσιτα, σκόπιμα διφορούμενα (=διαλεκτικά κατά τόν ἰδιο), σφραγισμένα ἀπό τίς ἀναζητήσεις μιᾶς μορφῆς ἀνάλογης μ' ἐκείνη τῶν ταυτίων τον: ἀδιάκοπα παιχνίδια λέξεων, γιγαντιαῖα χάσματα, «γλυκόρηματα», τσιτάτα, θεωρητικές ἀκροβασίες, ρυθμός και μοντάζ τῶν φράσεων κ.λ.π. ‘Ο ‘Αιζενστάιν – κινηματογραφικής και θεωρητικοποιει τά πάντα μέ μιά διεστραμμένη σχεδόν ἐμμονή, ἐνώ δέν ἔπαψε ποτέ νά σαρκάζει τό τίμημα τής θεωρίας μέ τό πασίγνωστο τσιτάτο τοῦ Γκαίτε «Grau ist die Theorie» (‘Αχρωμη είναι ἡ θεωρία).

Τό κάπως άπλούστερο κι έπικαιρικό δοκίμιο Τό άπροσδόκητο είναι τα πικό αίτιες ενταίνικο κείμενο της δεκαετίας 1920-30. Βρίσκουμε κι έδω την ίδια θεωρητική τόλμη, τήν τάση τού κινηματογραφιστή νά διεισδύσει σ' δυο τό δυνατόν περισσότερονς πολιτιστικούς τομείς (γραφή, θέατρο, κινηματογράφος, ποίηση....) καί τήν άποπειρά του νά γκρεμίσει τή γέφυρα πού τόν έφερον άπό τό θέατρο στό σινεμά – τίς σταθερές τής προβληματικής του έκείνης τής έποχής. «Είμαι πέρα γιά πέρα δέβαιος, διτί ο κινηματογράφος είναι τό σημερινό έπιπεδο τού θεάτρου. Τό θέατρο στήν παλιότερη μορφή του έχει πεθάνει κι έξακολουθεί νά ύπαρχει μόνο άπό άδρανεια». Τέτοια διακήριχνε τό 1928 καί θά ήταν ένδιαφέρον νά παρακολουθήσουμε μέ πιό τρόπο όργότερα κοριτικάρει, καί έντεκα χρόνια μετά, άρνιέται αυτή τήν αποψη, βλέποντας διτί τό θέατρο κατάφερε νά έπιζησε.

Κι үστερα πίσω από τήν παράτολμή του έκλογή ένός άντικεμένου άπόλυτα μακρινού ('Ιαπωνία, Καμπούνκι) διακρίνουμε διλογίαθαρα τό θεωρητικό του στριφογύρισμα γύρω από τις τρεις ξενοιες-κλειδιά τής σκέψης του ποιύ άπό τό 1930

Τό έρεθισμα – τόν τρόπο μέ τόν όποιο τό θέαμα (θέατρο /κινηματογράφος) θά μποροῦσε νά γίνει κοινωνικά χρήσιμο, νά χειραφετήσει δηλαδή τόν θεατή του παιδαγωγώντας τον στίς έπαναστατικές κατακτήσεις μιᾶς όρισμένης ίδεολογίας, πρόβλημα δξύτατο γιά ξναν κινηματογραφιστή, πού τελικά ξκανε τίς περισσότερες ταινίες του κατά παραγγελίαν. Σέ ποιές λειτουργίες τοῦ θεατρίου πρέπει, λοιπόν, νά σκοπεύσει, ἄν θέλει νά τόν άναγκασει νά δεχετεί τήν ίδεολογία τών ταινιών του; Δέν είναι τυχαῖο, διτ ὁ "Αἰζενστάιν ἐδώ «τιστάρει» ἔνα κομμάτι ἀπό τό περίφημο δοκίμιο του «Μοντάζ τῶν ἀτραξιῶν» (Λέφ, 1923), δητον γιόρτασε τόν χειρισμό δλων τῶν ἐμπειριῶν ἢ ψυχολογικῶν δομῶν τοῦ θεατῆ, μέσα ἀπό μιά ἀλληλοιδιαδοχῆ τῶν «ἐπιθετικῶν στιγμῶν», χαράζοντας μ' ἀλλὰ λόγια « τό δρόμο πού φέρνει στή γνώση, περνώντας ἀπό τά πάθη».

Τό απόσπασμα – στήν προσπάθειά του νά καθοδίσει τήν έλάχιστη μονάδα κάθε έκφραστικής όλης (θέατρο, ζωγραφική, ποίηση...), πού δέδαια μᾶς ξαναφέρνει στή δία τῆς δομικής μονάδας κάθε ταινίας, στό κόψιμο τοῦ πραγματικού ἀπό τό κινηματογραφικό πλάνο. Ο κινηματογράφος εἶναι μιά δία ενάντια στή φύση, ἐννοούσε ὁ Ἀλεξαντάνιν ἀπορρίπτοντας πάντα τά νατουραλιστικά δμοιώματα καί τήν φυετο-φυσική ἀντιμετώπιση τοῦ πραγματικού· εἶναι ἀκόμη μιά συνεχής ἐμπλοκή τοῦ διχασμένου καί δεσμευμένου ὑποκειμένου στή χαρά τῆς νεκροτομῆς καί στή δία τῆς καταστροφῆς «τού δόλου», τοῦ «συνόλου τῶν πραγμάτων ὅπου δέν μπορεῖ νά ἐπέμβει». (βλ. τήν ἀντίθετη ἀποψή τῶν κινηματογραμμάτων τοῦ μεσοελλαζού)

Τό μοντάζ – πεμπτονοσία τής άιξενσταϊνικής δημιουργίας. Μοντάζ των «άτραξιόν». διανοητικό και παθητικό μοντάζ, άρμονικό, κάθετο ή έκτατικό μοντάζ. Μοντάζ πού πρέπει νά ξανανακαλύψουμε σ' όλη τήν οδηγητική του καταστροφικότητα* στήν ύπονδμενη τής παιδαγωγικής (=τού ίδεολογικού μαθήματος) άπο σκοτεινούς δρόμους και άνομολόγητες έπιθυμίες κυριαρχίας. Πλέον άλλιως μπορούμε νά δούμε σήμερα τήν άγρια, «παραφύση» άιξενσταϊνική ήδονή του κομματιάσματος και τής συνάρροθωσης των κομματών σ' έκστατικές φοές είκονων, οδηγητικούς καταρράχτες μορφών, τόγων, στημάτων, άντιταξίσεων.

Κάθε στοχασμός του "Αιξενστάιν είναι στοχασμός πάνω στόν τρόπο, μέ τόν όποιο ό κινηματογράφος γίνεται άποτελεσματικότερο δργανο έπηρεασμοῦ. Κάθε καινούρια ἀνάγνωση τῶν κειμένων τον μᾶς φέρνει κοντύτερα στήν πραγματικότητα τῆς δημιουργίας του καί καλύπτει τήν τεχνητή ἀπόστασή μας ἀπό τόν μουμιοποιημένο «μεγαλύτερο κινηματογραφιστή» στό παγκόσμιο κινηματογραφικό μουσεῖο. Κάθε καινούρια προσβληματική δασισμένη πάνω στά γραφτά του σδήνει καί τήν ἀντίθετη ὅψη τοῦ μύθου του, τήν ὅψη τοῦ προπαγανδιστῆ, τοῦ διαφημιστῆ τοῦ λόγου τοῦ Σοβιετικοῦ Κράτους. Ιδιαίτερα κάθε προσβληματική γύνω ἀπό τίς ἀρχές τοῦ ἀιξενσταϊνικοῦ μοντάζ – τίς ἀρχές τῆς προσωπικῆς του ἀπόλαυσης, τόν ἔφερεν σαδισμό τοῦ δημιουργοῦ, – είναι μιά καινούρια ἐπαφή μας μ' ὅ,τι μένει ἀκόμη ζωντανό καί παραγωγικό ἀπό τήν τεράστια ἐπένδυση πόθου καί βίας στή θεωρητική καί κινηματογραφική ποοσφοοά του.

Νίκος Σαββάτης

*I. Ἀπό τά Ποιήματα
Χαϊκού, παλιά καί σύγ-
χρονα (Haiku Poems, Anci-
ent and Modern) μεταφρα-
σμένα καί σχολιασμένα ἀπό
τὸν Mikamori Asataro, Τό-
κιο, Ἐταιρία Μαρούχεν,
1949.*

2. Ἀπό μιά συλλογή
ἀνεκδότων γιά τόν Βασίλη
'Ιγνατίεβιτς Τζιβοτσίνι.

Σ.Μ."Αιζενστάιν
Tό ἀπροσδόκητο

**Ἄκου! ή φωνή ἐνός φασιλανοῦ
κατάπιε τό πλατύ χωράφι μινοροφοίη!**

Κάποτε δὲ Τζιβοτσίνι, διγνωστος ἡρωτοίσθιος τοῦ θεάτρου Malii, ἀναγκάστηκε νύ πάντικαυταστήσει – τήν τελευταία στιγμή – τόν Λαδρώφ, τόν κοσμαγάπητο μπάσο τῆς Μόσχας, σέ μιά δπερα, Τόν ἐρωτευμένο Μπαγιαντέρκα. Ἀλλά δὲ Τζιβοτσίνι δέν ἔκανε γιά τραγουδιστής. «Μά πᾶς είναι δυνατό νά παιξεις τόν ρόλο Βασίλη Ἰγνάτιεβιτς;» Ο Τζιβοτσίνι δέν ἔχασε τό κουράγιο του. Είπε χαρούμενα: «Οσες νότες δέν μπορώ νά τίς πιάσω μέ τή φωνή μου, θά τίς παρασταίνω μέ τά χέρια».²

Τό θέατρο Καμπούκι μᾶς ἐπισκέφτηκε - θαυμάσια ἐκδήλωση θεατρικῆς κουλτούρας.

Από κάθε κριτική άναβλύζουν επαινοι γιά τήν καταπληκτική μαστοριά του. «Ομως πολύ λίγο έπαινεθηκε αυτό πού πραγματικά είναι τόθαῦμα του. Τά «μουσειακά» στοιχεῖα του, δσο κι ἀν είναι ἀναντικαταστατα γιά ὅποιον ἐκτιμάει τήν ἀξία τους, δέν μποροῦν μόνα τους νά μᾶς δώσουν μιά ἵκανοποιητική ἐκτίμηση αὐτοῦ τοῦ φαινομένου, αὐτοῦ τοῦ θαύματος. «Ενα θαῦμα πρέπει νά προωθεῖ τήν πολιτιστική πρόοδο, δυναμώνοντας καί ἐρεθίζοντας τά πολιτιστικά προσβλήματα τοῦ καιροῦ μας. Οι ἀνθρωποι ἀποδιώχνουν τελικά τό Καμπούνι μέ κοινότυπες φράσεις ὅπως: «Τί μουσικότητα!», «Τί ώραία χρήση τῶν ἀντικειμένων!», «Τί πλαστικότητα!». Καί φτάνουμε στό συμπέρασμα δτι δέν ἔχουμε τίποτα νά μάθουμε, δτι (ὅπως κάποιος ἀπό τούς πιό σεβαστούς κριτικούς μας ἀνακοίνωσε) δέν ἔχουμε τίποτα τό καινούριο νά δοῦμε: Ό Μέγιερχολντ είχε ἥδη ἀρπάξει ὅλα τά λάφυρα ἀπό τό Γιαπωνέζικο θέατρο!

Πίσω όποιας γενικότητες φανερώνονται κάποιες πραγματικές στάσεις. Τό Καμπούκι είναι συμβατικό! Πώς μπορούν τέτοιες συμβάσεις νά συγκινοῦν εύρωπαίους! Ή μαστοριά του είναι μονάχα μιά ψυχρή τελειοποίηση τής μορφής! Καί τά ἔργα πού παρασταίνονται είναι φεουδαροχικά! Τί ἐφιάλτης!

* Αρθρο πού δημοσιεύτηκε τό 1929 σάν έπιλογος του διδύλιου του N. Kaufman δι Γιαπωνέζικος κινηματογράφος (και δχι σάν «άπαντηση» στο «φυλλάδιο» του Kaufman, δης ισχυρίζεται ό όληνας μεταφραστής του στό περιοδικό Φύλμ. Dennis Dobson, London, 1951), υπάρχει και μιά γαλλική άποδοση του ίδιου κεφαλένου από τόν Jay Leyda στό Film Form (έκδ. πού δημοσιεύτηκε στά Cahiers du Cinéma 215 μέ τόν τίτλο Έκτος υδάσου).

* Βλ. καὶ κείμενο τοῦ φιλογράφου Σχετικά μὲ τό ρυθμό καὶ τό μοντάζ, Σ.Κ. II.

Ο "Αιδενστάιν μ' ένα ήθοποιό του Καμπούκι σέ μια περιοδεία του γιαπωνέζικου Θεάτρου το 1928

³ Τό έργο Chushingura είναι πιθανότατα από τά πιό φημισμένα στό φερετόφιο του Καμπούκι. Ιστορικό δράμα τού Τακέντα Ίζονγκ δημιγείται, δασισμένο σε θρύλους, τήν ίστορια 47 έκπτωτων και περιπλανώμενων σαμουράι, πού μετά τήν δολοφονία τουν άρχετη τους, ίποδύνται τους υπηρετες στό δολοφόνο τουν και στό τέλος τών έκδικούνται, σκοτώνοντάς τον. Αντό τό δράμα zidaigeki (ιδλ. στό κείμενο τού M. Κοϊκιον) έγινε γνωστό στήν Ενρώπη μέ τίτλο 47 Ronins και φαίνεται ότι μεταφέρθηκε στήν θόδην πιό συγχρά άπ' ότι οι Τρεις σωματοφύλακες. Ο Σόζο Μακίνο (1878 - 1929) πού μπορεῖ νά θεωρηθεῖ σάν ποιητοπόδος τού γιαπωνέζικου κινηματογράφου γύρισε τρεις έκδοχές του, τό 1913, τό 1919 και τό 1927. Άλλες άποδόσεις του ήταν οι ταινίες τού Κινονγκάζα (1932) και τού Μιζογκούνσι (1942).

Τό Chushingura ήταν ένα από τά έργα τού φερετοφίου τού Καμπούκι στή σοδιετική περιοδεία τού τό 1928 κι ό Shochō πού άναφέρεται στό κείμενο, ήταν ό πρώτος στούς γνωνικείοντος θόλους τού Καμπούκι στήν περιοδεία τον στή Μόσχα.

(Σ. τ. Σ.)

Περισσότερο όποιοιδήποτε άλλο έμποδιο αύτός ό συμβατισμός μᾶς κρατάει από τό νά χοιτιμοποιήσουμε σωστά ό,τι μπορούμε νά δανειστούμε από τό Καμπούκι.

Τούτος όμως ό συμβατισμός πού τόν μάθαμε «άπό τά διδλία» αποδείχνεται στήν πραγματικότητα συμβατισμός έξαιρετικά σημαντικών σχέσεων. Οι συμβατικότητες τού Καμπούκι δέν είναι μέ κανένα τρόπο αύτές οι στυλιζαρισμένες και προσχεδιασμένες μανιέρες πού γνωρίζουμε από τό δικό μας θέατρο, πού μεταμοσχεύτηκαν τεχνητά έξω από τίς τεχνικές άπαιτήσεις τής συλλογιστικής του. Στό Καμπούκι οι συμβάσεις έχουν μιά διαθειά λογική όπως και σ' όποιο άνατολίτικο θέατρο, στό Κινέζικο γιά παραδειγμα.

Ένα από τά πρόσωπα τού Κινέζικου θέατρου είναι «τό πνεύμα τού στρειδιού». Κυτάξτε τό μπογιάτισμα τού ήθοποιού πού παίζει αυτό τό όρλο, τούς διαφορούς διόκεντρους κύκλους πού άγγιζονται κι άπλωνται δεξιά κι δριστερά από τή μύτη, άναπαραγόντας γραφικά τά δύο μισά τού θρακακού, κι άμεσως φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένο. Δέν είναι ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο σύμβαση από τίς έπωμίδες ένός στρατηγού. Από τή γέννησή τους γιά στενά ώφελιμιστικούς λόγους, γιά νά προστατεύσουν τούς ψυμούς από τά χτυπήματα τού πέλεκυ, μέχρι τό γέμισμά τους με μικρά άστερια, διακριτικά τής ιεραρχίας, οι έπωμίδες ύπακούνται στίς ίδιες άρχες με τό γαλάζιο δάραχο πού ζωγραφίζεται στό μέτωπο τού ήθοποιού, πού παίζει τό «πνεύμα» τού δατράχου.

Κι άλλη μιά σύμβαση παίρνεται κατ' εύθειαν από τή ζωή. Στήν πρώτη σκηνή τού Chushingura³ ό Shochō, πού παίζει μιά παντρεμένη, έμφανιζεται χωρίς φρονδία και μέ μαυρισμένα δόντια. Αντός ό συμβατισμός δέν είναι καθόλου έξωπραγματικότερος από τή συνήθεια τών γυναικών τών έδραιων, πού κουρεύουν τό κεφάλι τους γιά ν' αφήσουν άκαλυπτα τά αυτία τους, ούτε από τή συνήθεια τών κοριτσιών τής Κομσομόλ πού φορούν κόκκινα μαντήλια, σάν κάποιο είδος «μορφής». Σέ διάκριση από τήν εύρωπαική πρακτική, όπου ό γάμος καθάντησε νά προφυλάξει από τούς κινδύνους τών έλευθερων δεσμών, στήν άρχαία Ιαπωνία (τήν έποχή τού έργου) ή παντρεμένη γυναίκα κατάστρεψε τή γοητεία της, ούταν δέν είχε πιά τήν άναγκη της. Έβγαζε τά φρύδια της και μαύριζε (ή κάποτε κι έβγαζε) τά δόντια της.

Άς προχωρήσουμε σέ κάτι σημαντικότερο, τίς συμβατικότητες πού έρμηνεύονται από τήν ίδιαίτερη κοσμοαντίληψη τών Γιαπωνέζων. Αντό φανερώνεται μ' έξαιρετική καθαρότητα στή διάρκεια τής ίδιας τής άμερη σης παρακολούθησης τής παράστασης και σέ ίδιαίτερο δαθμό, πού και μιά περιγραφή δέν κατάφερε νά μᾶς μεταδώσει.

Κι έδω δρίσκουμε κάτι έντελως αποσδόκητο - μιά συνάρθρωση τού θέατρου Καμπούκι μ' αύτές τίς άκραιες άναζητήσεις στό θέατρο, όπου τό θέατρο μεταμορφώνεται σέ κινηματογράφο μπαίνει στό πιό καινούργιο στάδιο τής άναπτυξής του: τήν ήχητική ταινία.

Ή δέξτερη διάκριση άναμεσα στό Καμπούκι και τό θέατρο έκφραση - σ' ένα μονιμό τού συνόλου.

Μᾶς είναι οίκειο τό συγκινησιακό σύνολο τού θέατρου τέχνης τής Μόσχας - τό σύνολο μιᾶς ένοποιημένης συλλογικής «δεύτερης έμπειρης». «Οπου τό σύνολο παραλληλίζεται μέ τό «σύνολο» στήν δύπερα (δράχτρα, χορωδία και σολίστες). «Οταν και τά σκηνικά συνεισφέρουν σ' αύτό τόν παραλληλισμό, τό θέατρο τότε καθορίζεται απ' αυτή τή δρωμισμένη λέξη «συνθετικό». Τό «ζωϊκό» σύνολο τελικά έκδικήθηκε μέσα απ' αυτή τήν παλιωμένη μορφή όπου δόλκηληρη ή σκηνή κακαρίζει, γαυγίζει και μουκανίζει φκιάνοντας μιά νατυραλιστική απομίμηση τής

ξωης πού ξοῦν ὅσοι ἀνθρώποι «παρακολουθοῦν τό θέαμα».

Οι Γιαπωνέζοι μάς έδειξαν μιάν άλλη, έξαιρετικά ένδιαφέρουσα μορφή συνόλου – τό μονιμικό σύνολο. Ἡχος-κίνηση-χώρος-φωνή έδω δέν συνοδεύουν (κι ούτε πηγαίνουν παράλληλα) ό ενας τήν άλλη, άλλα λειτουργούν σάν στοιχεῖα πού έχουν τήν ίδια σπουδαιότητα:

Τό πρώτο σχετικό πράγμα πού μᾶς έρχεται στό μυαλό όταν δρισκόμαστε μπορστά στήν έμπειρία τοῦ Καμπούκι είναι τό ποδόσφαιρο, τό πιό συλλογικό, συνολικό ἄθλημα. Φωνές, κτύποι, μιμικές κινήσεις, κραυγές τοῦ ἀφρηγτή, ὅθόνες πού διπλώνονται – δλα αὐτά είναι τά μπάκ, τά χάφ, οἱ τερματοφύλακες, οἱ ἐπιθετικοί παῖκτες καθώς δίνουν ὁ ἔνας στόν ἄλλο τή δραματική μπάλα καί προωθοῦνται πρός τό τέρμα: τόν ζαλισμένο θεατή.

Μᾶς είναι άδύνατο νά μιλήσουμε γιά «συνοδείες» (άκομπανιαμέντα) στό Καμπούκι – μέ τόν ἵδιο τρόπο πού δέν θά λέγαμε ποτέ δτι στό περπάτημα ἢ στό τρέξιμο, τό δεξί πόδι «συνοδεύει τό άριστερό καί τά δύο μαζί συνοδεύουν τό διάφραγμα»

Έδω έχουμε νά κάνουμε μέ μιά μοναδική μονιστική αἰσθηση θεατρικής «πρόκλησης». Ο Γιαπωνέζος άντιμετωπίζει κάθε θεατρικό στοιχεῖο δχι σάν άσύμμετρη μονάδα άνάμεσα στίς ποικίλες κατηγορίες έπιδρασης (πάνω στά διάφορα αἰσθητήρια δργανα), δλλά σάν μιά άπλη μονάδα θεάτρου.

«... ἡ φλυαρία τοῦ Ὀστοῦζεφ τό ἵδιο μέ τή ρόξ στενή φόρμα τῆς ποιμαντόνα, ἔνα χτύπημα στό ταμποῦρλο δσο κι ὁ μονόλογος τοῦ Ρωμαίου, τό τραγούνδι τοῦ γρύλλου δμοιο μέ τήν κανονιά πού πέφτει πάνω ἀπ' τά κεφάλια τῶν θεατῶν...»⁴

Τέτοια έγραφα τό 1923, βάζοντας τό σημάδι τής ισότητας ἀνάμεσα στά στοιχεῖα κάθε κατηγορίας, καθορίζοντας θεωρητικά τή βασική ἐνότητα τοῦ θεάτρου, πού τή δύνομασα «ἀποδειόν».

‘Ο Γιαπωνέζος μέσα διότι τη δική του, ένστικτώδη βέβαια, πρακτική, κάνει μιά δλοκληρωμένη, 100% έπίκληση, μέ το θέατρό του, δπως αυτή πού είναι τότε στό μυαλό του. Απευθυνόμενος στά διάφορα αντιληπτήρια δργανα, «χτίζει» τό άρθροισμά του καταλήγοντας σε μιά μεγάλη δλοκληρωτική πρόκληση τοῦ ἀνθρώπινου μυαλού, χωρίς νά προσέχει ποιό άπο τά μονοπάτια ἀκολουθεῖ.*

Στή θέση τῆς συνοδείας ή ἀπογυμνωμένη μέθοδος τῆς μετάθεσης ἀστράφτει στό θέατρο Καμπούκι. Μεταθέτοντας τό βασικό συναισθηματικό στόχο ἀπό τό ἓνα ὑλικό στό ὅλλο, ἀπό τή μιά κατηγορία τῆς «πρόκλησης» σέ ἄλλη.

‘Η ἐμπειρία τοῦ Καμπούκι φέρνει στό μυαλό ἔνα ἀμερικάνικο μυθιστόρημα, μέντος τόν ἄνθρωπο πού τοῦ ἔχουν μετατοπίσει τό διπτικό καὶ τό ἀκουστικό νεῦρο, μέ τέτοιο τρόπο πού ἀντιλαμβάνεται φωτεινές δονήσεις σάν ἥχους, καὶ τρεμουλιάσματα τοῦ ἀέρα σάν χρώματα: ἀκούει τό φως καὶ βλέπει τούς ἥχους. Νά, λοιπόν, τό ἴδιο συμβαίνει καὶ στό Καμπούκι! Πραγματικά «ἀκούμε κίνηση» καὶ «βλέπουμε ἥχο».

Παράδειγμα: δύο *Yuranosuke* φεύγει άπό τό κάστρο που έχει παραδοθεῖ. Καί προχωρεῖ άπό τό βάθος τής σκηνῆς πρός τά έμπρός, τό πρώτο πλάνο. Ξαφνικά ή δθόνη τοῦ βάθους μέ τήν καστρόπορτα ζωγραφισμένη σε φυσικές διαστάσεις (γκρό-πλάν), τυλίγεται κι άπομακρύνεται. Στήθεση της δράσης μιά άλλη δθόνη μέ μια μικροσκοπική πύλη ζωγραφί-

σμένη πάνω της (γενικό πλάνο). Αύτό σημαίνει ότι ο ήρωας ξεμακραίνει άκομα πιο πολύ. Ό Υuranosuke προχωρεῖ. Στό βάθος τραβούν μιά καφέ-πρασινή-μαύρη κουρτίνα, πού δείχνει ότι τό κάστρο έχει τώρα χαθεῖ άπ' τά μάτια του. Κι άλλα βήματα. Ό Υuranosuke έχει πιά πάρει τόν «δλάνθιστο δρόμο». Αύτή ή τελευταία μετακίνηση τονίζεται... άπό τό σαμιζέν,* δηλαδή άπό τόν ήχο!!!

Πρώτη μετακίνηση - βήματα, μιά μετακίνηση του ήθοποιού μέσα στό χώρο.

Δεύτερη μετακίνηση - μιά έπιπεδη ζωγραφιά: ή άλλαγή στό βάθος.
Τρίτη μετακίνηση - μιά ̄νδειξη που ̄ξηγείται διανοητικά: καταλαβαίνουμε, ότι ή κουρτίνα «σδήνει» κάτι που ̄βλέπουμε.

Τέταρτη μετακίνηση - ηχος!

Νά ἔνα παράδειγμα μιᾶς καθαρά κινηματογραφικῆς μεθόδου από τό τελευταίο κομμάτι του Chushingora.

Μετά άπο μιά μικρή πάλη («για μερικά μέτρα») έχουμε ένα «σπάσιμο» - μιά άδεια σκηνή, ένα τοπίο. Έπειτα ή πάλη ξαναρχίζει. Είναι άκριδως τό άντιστοιχο μέ το κάτ πού θά κάναμε (σέ μιά ταινία) στό γενικό πλάνο κάποιου τοπίου γιά νά δημιουργήσουμε μιά αϊσθηση στή σκηνή. Έδω κάτ σ' ένα άδειο, υψηλευτικό χιονισμένο τοπίο (στήν άδεια σκηνή). Καί στή συνέχεια μετά άπο μερικά άκόμα «μέτρα», δυό άπο τούς «47 Ronins»³ παρατηροῦν ένα καλύβι δπου έχει κρυφτεί ο κακός (πράγμα πού ο θεατής ξέρει ήδη). «Οπως καί στόν κινηματογράφο, μέσα σέ τέτοια δξυμένη δραματική στιγμή, πρέπει νά τροβήξουμε κάποιο φρένο. Στό Ποτέμκιν, άφού γίνεται ή προετοιμασία γιά τό παράγγελμα «Πῦρ», γιά τόν τουφεκισμό τών κουκουλωμένων άπο τό καραβόπανο ναυτών, ύπαρχουν διάφορα πλάνα «άδιάφορων» μερῶν τοῦ θωρηκτοῦ πρίν δοθεῖ τό τελικό πρόσταγμα: ή πλώρη, οί μπούκες τών κανονιών, ένα σωσίδιο κ.ά. Πατάμε τό φρένο τής δράσης, κι ή ένταση σφίγγει σάν τανάλια.

* «... ή μουσική γιά σαμι-
ν θασίζεται σχεδόν δλο-
ηρωτικά στό ρυθμό, κι όχι
η μελωδία γιά νά περι-
άψει τη συγκίνηση. Ό-
ρος είναι άνεξάντητος κι
μουσικοί τού σαμιζέν,
κρουπάροντας ηχους σέ-
ταβαλλόμενους ρυθμούς,
καταφέρονταν τά όποτε λέ-
ιατα πού θέλουν... Ντρίν,
ρέιν, ντράν: άδροτητα,
λιθρότητα, κακία, ήρεμια.
χίονι πού πέφτει, τό πέ-
γμα ποινιών. Άνεμος στίς
φρέσεις τών δένδρων. Αγι-
χία και σημίτερη η μα-
λινή των σεληνόφωτος ο
νοις του γρυπούμαν, η ιν-
ση της ανοίξης. Η ασθε-
κότητα τών γηρατών, ή
μάρα τών έφαστων. Αύτά
μι πολύ περισσότερα
κόμα έκφραζει τό σαμιζέν
δσους μπορούν νά κοιτά-
νη πέρα από την κουρτίνα
ύ χωρίζει αυτόν τόν μου-
κό κόδσμο από τα δυτικά
στιά, αφού αυτός δύ κόδσμος
ναι γεμάτος από έκθιμβω-
κές μουσικές συμβάσεις

λλον κι δχι μελωδία». Τέλος ορθότερη σημειώση είναι ότι το έργο του Kincaid, Kabouki, The Popular Stage of Japan (Καμπούκι, ή λαϊκή σκηνή της Ιαπωνίας), Ανοδίνο, amclim and Co., 1925. λ. 199-200.

‘Η στιγμή τῆς ἀνυκάλυψης τοῦ κρυστάλλου πρέπει νά τονιστεῖ. Γιά νά δρεθεῖ ή σωστή λύση γι’ αὐτή τή στιγμή, αὐτός ό τόνος πρέπει νά μιορφωται ηθεί ἀπό τό ἴδιο ρυθμικό ύλικό- ἔνα ξαναγύρισμα στό ἴδιο νυγτεοινό δδειο, χιονισμένο τοπίο...’

Τώρα, δημως, ᔁχουν διεγεί ανθρωποι στή σκηνή. Παρ' όλα αυτά, οι Γιαπωνέζοι βρίσκουν βέβαια τή σωστή λύση - κι είναι τό φλάσιντο πού διγαίνει στή σκηνή θριαμβευτικά. Κι ἔξακολουθεῖς νά διλέπεις τά ίδια χιονισμένα λειβάδια, τήν ίδια νύχτα και ἄδεια ἀπεραντωσύνη γεμάτη ήχω, πού ἄκουγες ποιν λίγο, δταν κοίταζες τήν ἄδεια σκηνή.

Κάποιες φορές (καί συνήθως τή στιγμή που τά νεῦρα κοντεύουν νά σπάσουν ἀπ' τό τέντωμα) οἱ Γιαπωνέζοι διπλασιάζουν τά «ἔφφε» τους. Κυριαρχώντας πάνω στίς ίσοδυναμίες τῶν ὅπτικῶν καί τῶν ἀκουστικῶν εἰκόνων, ξαφνικά δίνουν καί τίς δυνό, ύψηνοντάς τες στό τετράγωνο, καί λογαριάζοντας ἔξηπνα τό χτύπημα τῆς αἰσθητικῆς τους στέκας ἀκριβῶς στό στόχο τους, τόν ἐγκέφαλο τοῦ θεατῆ. Ο καλύτερος τρόπος νά περιγράψω αὐτόν τόν συνδυασμό είναι τό χέρι τοῦ Ichikawa Ennosuke που κουνιέται καθώς κάνει χάρα-κίρι, μέ τόν θρηνητικό ἵχο ἐκτός σκηνῆς, τό γραφικό ἀντίστοιχο τῆς κίνησης τοῦ μαχαιριού.

Νά τό λοιπόν: «Οσες νότες δέν μπορῶ νά πιάσω μέ τη φωνή μου, θά τις παρασταίνω μέ τά χέρια». Ἐδῶ ὅμως καὶ ἡ φωνή τις ἔπιασε καὶ τά

Ο ήθοποιός Bando Mistuguro II στό ρόλο του Ishie-Guijo, στό έργο Hanayama Bunroku Soya (1794). Έστάμπα του Sharaku, διάσημου χαράκτη του τέλους του 18ου αιώνα, γνωστού διότι παρτέρα του τών ήθοποιών του Καμπούκι τής έποχης.

* Καθηγητής τής συγκριτικής φιλολογίας στό πανεπιστήμιο τής Πετρούπολης.

5. Η ιστορική αυτή Διαχρονική, δημοσιεύτηκε γιά πρώτη φορά στό περιοδικό τού Λένινγκραντ Zhizn Iskusstva, στίς 5 Αυγούστου 1928. Είναι ένα σύλλογικό κείμενο υπόγραμμένο από τούς Αιζενστάν, Ποντσόφσιν και Άλεξαντροφ, γενικά, δύμας, θεωρεῖται δημιουργήμα τού πρώτου, πού ίπποτηρίζηται και «ένισχυθηκε» από τούς άλλους δύο. Στό κείμενο αυτό οι κινηματογραφιστές βλέπουν σωστά ότι η διαποθεώντη επικράτηση τής ήχητικής ταινίας, δέν θ' άργησε νά επεκταθεί και στή Σοβιετική. «Ενωση και διατυπώνων μά σειρά άξιοθαύμαστες άρχες σχετικά με τά αισθητικά, ίδεολογικά κι οίκονομικά άποτελέσματα τής ήχητικής ταινίας.

Απορρίπτοντας έτοις τόν υπερβολικό συγχρονισμό είκονας και ήχου, σάν νατουραλιστική και θεατρική τροχοπέδη τής έλευθερίας τού μοντάζ, χαιρετίζουν τήν άντιστική δυνατότητα δργάνωσης τού ήχου και τής εικόνας σ' ένα πολυφωνικό, άπελευθερωτικό κείμαρρο νοηματικών και αισθητηριακών «έρεθισμάτων» και διακηρύττουν ότι σήμερα τεύθυνση τού «τεκαλάζ» και τού άσυγχρονιστού ήχου μπορεῖ νά κρύβεται τό πιό γόνυμο έδαφος γιά πειραματική δουλειά. Ό ήχος, δηλούστα τάχεια τής τυφλής διομήχανίας τού κινηματογράφου, μόνο άν νοηθεῖ σάν καινούριο στοιχείο τού μοντάζ δέ θά θανατώσει τήν κουλτούρα τού μοντάζ και δέν θά άποδιαρθρώσει τή δύναμη τής γλώσσας τού κινηματογράφου, ένω άναντίθησε θά δοηθήσει νά ξεπεράστοντας μερικά άδεξόδα τού δωδού φίλμ (έπεξηγματικό γκρό - πλάν, μεσόστιλος κ.ά.). Παρ' δλες τής ουτοπικές αίσιοδοξίες τον τό

χέρια τίς έδειξαν. Κι έμεις μένονμε έκθαμβοι μπροστά σέ τέτοια τελείωτητα τού μοντάζ.

“Ολοι ξέρουμε τίς τρεις έρωτήσεις παγίδες: Τί σχῆμα έχει μιά στριφτή σκάλα; Πώς μπορεῖς νά περιγράψεις τό «συμπαγώς». Τί είναι «φουσκοθαλασσιά»; Δέν μπορεῖ κανείς νά διατυπώσει άπαντήσεις πού τίς έχει άναλυσει τό μυαλό, σ' αύτές τής έρωτήσεις. ”Ισως ο Baudouin de Courtenay* ξέρει νά άπαντήσει. ένω έμεις άναγκαστικά θά άπαντήσουμε μέχειρονομίες. Δείχνουμε τή δύσκολη έννοια «συμπαγώς» μέ μιά σφιγμένη γροθιά κ.λπ.

Και τό σημαντικότερο είναι ότι τέτοια περιγραφή είναι άπολντα ίκανοποιητική. Κι έμεις άκόμη είμαστε λίγο Καμπούκι! ”Οχι δύως δσο θάπεπε!

Στή «Διακύνουξή»⁵ μας γιά τήν ήχητική ταινία γράψαμε γιά μιά άντιστικτική μέθοδο σύζευξης τών όπτικων κι άκουστικών είκόνων. Γιά νά άποκτήσουμε αυτή τή μέθοδο πρέπει νά άναπτύξουμε μιά καινούρια αισθηση: Τήν·ίκανότητα νά σημειώνουμε τίς όπτικες κι άκουστικες άντιληψεις σ' έναν «κοινό παρονομαστή».

Τήν ίκανότητα αυτή τήν έχει τέλεια τό Καμπούκι. Κι έμεις - διασχίζοντας τούς διαδοχικούς Ρουδίκωνες πού τρέχουν άνάμεσα στό θέατρο και τόν κινηματογράφο κι άνάμεσα στόν κινηματογράφο και στήν δημιουργία ταινία - πρέπει έπίσης νά τήν άποκτήσουμε. Μπορούμε νά μάθουμε απ' τούς Γιαπωνέζους πώς θά κυριαρχήσουμε πάνω σ' αυτή τήν καινούργια αισθηση. ”Οσο ξεκάθαρα δι ίμπρεσσιονισμός χωραστάει πολλά στή γιαπωνέζικη στάμπα, κι δι μετά-ίμπρεσσιονισμός στή νέγρικη γλυπτική, τόσο ή ήχητική ταινία θά είναι έπίσης χρεωμένη στούς γιαπωνέζους.

Κι όχι μόνο στό γιαπωνέζικο θέατρο, γιατί αυτά τά θεμελιακά στοιχεία, νομίζω, διεισδύουν βαθειά σ' δλες τής γιαπωνέζικης κοσμοαντίληψης. Σίγουρα σ' δλα αυτά τά άτελή κομμάτια τής γιαπωνέζικης κουλτούρας πού μού ήταν δυνατό νά προσεγγίσω, μού φαίνεται ότι αυτό τό πότισμα φτάνει μέχρι τό μεδούλι.

Δέν χρειάζεται νά κοιτάξουμε πέρα από τό Καμπούκι γιά παραδείγματα παρόμοιων άντιληψεων τού νατουραλιστικού τρισδιάστατου και τής έπιπεδης ζωγραφιάς. «Ξένο»; Μά πρέπει όπωσδήποτε αυτή ή κατσαρόλα νά δράσει μέ τό δικό της ζουμί προτού δοῦμε μέ τά μάτια μας τήν τέλεια ίκανοποιητική λύση ένός καταράχτη φτιαγμένου από κάθετες γραμμές σάν φόντο, κι έπάνω του ένα πονηρό, φιδίσιο δράκο από άσημόχαρτο, δεμένο από μιά κλωστή, νά κολυμπάει άπελπισμένα. ”Η ξαναδιπλώνοντας τούς άδιαπέραστους τοίχους ένός αύστηρα κυνιστικού σπιτιού γιά τούς «τής κοιλάδας με τίς δεντάλιες», άποκαλύπτεται μιά κρεμασμένη δύνη στό δάθιος, μέ μιά «προοπτική» γαλαρία νά τρέχει λοξά στό κέντρο της. Τά σκηνικά γιά τό θέατρο μας ποτέ δέν γνώρισαν τέτοιο διακοσμητικό κυβισμό, ούτε και τέτοιο πρωτογονισμό τής ζωγραφισμένης προοπτικής. Ούτε, άκόμη περισσότερο, τέτοια ταυτόχρονη διείσδυση - έδω δύλοφάνερα γλυστράει μέσα στά πάντα.

Κοστούμι: Στό χορό τού φιδιού ή Odato Goro δγαίνει στή σκηνή δεμένη μ' ένα σχοινί πού έκφραζεται έπισης, μέσα από μετάθεση, στό σχέδιο τού φορέματος τής (μιά έπιπεδη είκόνα σχοινιού) και άκόμη καιί φαρδιά ζώνη τής στρίβεται σ' ένα τρισδιάστατο σχοινί, τήν τρίτη κατά σειρά μιορφή (σχοινιού).

Γραφή: 'Ο Γιαπωνέζος ξέρει πολύ καλά μιά, σέ πρώτη όψη, απειρη ποσότητα ιερογλυφικών. Ιερογλυφικά πού φτιάχτηκαν από τά συμβατικοποιημένα χαρακτηριστικά άντικειμένων, βαλμένα μαζί, έκφραζον έννοιες, ή καλύτερα τήν απεικόνιση μιᾶς έννοιας - ένα ίδεόγραμμα. Πλάι σ' αυτά δρίσκουμε ένα σωρό από έξευρωπαϊσμένα φωνητικά άλφάβητα: τό Manyo Kana, τό hiragana, κι άλλα. Άλλα ό Γιαπωνέζος γράφει όλα τά γράμματα, χρησιμοποιώντας συγχρόνως και τίς δύο μορφές. Δέν θεωρείται άξιοσημείωτο νά πλάθονται προτάσεις από ιερογλυφικά, είκονες σέ σύμπραξη μέ τά γράμματα διαφόρων, απόλυτα άντιθετων άλφα-βητων.

Ποίηση: 'Η tanka είναι μιά σχεδόν άμετάφραστη μορφή λυρικού έπιγράμματος αύστηρης διάστασης: 5,7,5, συλλαβές στήν πρώτη στροφή (Kami-no-ko) κι 7,7 συλλαβές στή δεύτερη (shimo-poku). Είναι ίσως ή πιο άσυνθιστη ποίηση τόσο σέ μορφή δυσανά και σέ περιεχόμενο. "Όταν είναι γραμμένη, κρίνεται τόσο σάν είκόνα δυσανά και σάν ποίημα. 'Η γραφή της έκτιμαται σάν καλλιγραφία δυσανά και σάν ποίηση.

Καί τό περιεχόμενο; Κάποιος κριτικός λέει πολύ σωστά γιά τήν ποιητική τών Γιαπωνέζων: «Τά Γιαπωνέζικα ποιήματα θά ήταν καλύτερο, κάποτε, νά διέπονται (δηλ. νά παρασταίνονται δημιουργικά - Σ.Α) παρά νά άκουγονται».

ZIGΩΝΕΙ Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ

«Πάει γιά τήν Ἀνατολή

ἔνα πετούμενο γεφύρι από κίσσες
ρυάκι απ' ἀκρη σ' ἀκρη τ' οὐρανοῦ...
οἱ μακρόσυνρτες νύχτες
θά στολιστοῦν μέ πάχνη».

Περνώντας μιά γέφυρα από ίπταμενες καρακάξες, δύ Yakamochi (πού πέθανε τό 785) φεύγει μέσα στούς αιθέρες.

KOPAKI ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΝΙΑ

«Τό κοράκι κουρνιασμένο ἐκεῖ

είναι μυσοκρυμένο

ἀπ' τῆς ὁμίχλης τό κιμονό...

“Οπως δέ μεταξένιος μελωδός

ἀπ' τίς πτυχές τῆς ζώνης».

Ο άνωνυμος ποιητής (γύρω στά 1.800) θέλει νά έκφρασει δτι τό κοράκι μισοφαίνεται μέσα απ' τήν πρωινή καταχνιά σχεδόν δυσανά στό σχέδιο τής μεταξωτής ρόμπας, δταν τό φαρδύ ζωνάρι τυλιχτεί γύρω απ' τό ντυμένο σώμα.

κείμενο αύτό παραμένει ένα σπουδαιότατο ντοκούμεντο. Τό Σεπτέμβρη τού 1928 έγιναν οι πρώτες δοκιμές τού ήχουν στό Λένινγκραντ και τ' αποτελέσματα δείχτηκαν στή Μόσχα στίς ἀρχές τού 1929. Τόν Ιούλη τού 1929 έγιναν καινούριες δοκιμές στή Μόσχα, ἐνώ τό πρώτο ήχητικό «στούντιο», γιά τόν σηγχρονισμό τής ήχητικής ι πένδυσης φτιάχτηκε στό Λένινγκραντ (Αύγουστος 1929, στούντιο Σόδκινο). Μετά τήν προδολή τής Γενικής Γραμμής έγιναν οι ὄναγκατες ἐνέργειες γιά νά σταλούν οι “Αιξενστάιν, Τισσέ κι Ἀλεξαντρώφ στό ἡχωτερικό γιά τή μελέτη τού ήχητικού φίλμ. (Σ.Τ.Μ.)

* «Μέ τ' όνομα Schischigoto είναι γνωστό τό μέτρο τής κλασικής στροφής, πού σημαίνει κίνηση 7 και 5, οί γιαπωνέζοι θεωρούν δτι διπλεῖ τό θεϊκό χτύπο - πολμό τής φυλής» J. Ingram Bryan, The Litterature of Japan (Η λογοτεχνία τής Ιαπωνίας), Thornton Butterworth Ltd, 1929, σελ. 33 - 34.

Ήθοποιός τού σύγχρονου Kabuki, πού ύποδύεται γυναικείους ρόλους. «Ο άνατολίτης τραβεστί δέν άντιγραφει τήν Γυναίκα, τήν σημαίνει. Δέν παιζει μέσα στό μοντέλο του, άποσπάται άπο τό σημαίνομενο του. Η θηλυκότητα προσφέρεται στό διάθασμα κι οχι στή θέαση» (Μηάρτ)

πολλούς πολιτιστικούς τομείς τής Ιαπωνίας δέν είναι άκομη φανερή ή διαφοροποίηση, πού είσαγεται στήν κοινωνία στό μεταβατικό της στάδιο πρός τόν καπιταλισμό και συμπαρασύρει πίσω της διαφοροποιημένες άντιλήψεις τού κόσμου, σάν συνέπεια τής οίκονομικής διαφοροποί-

Αύστηρά περιωρισμένο στόν άριθμό τών συλλαβών του, καλλιγραφικά γοητευτικό στήν περιγραφή και τίς συγκρίσεις του, έντυπωσιακό στήν παράλογη άνορθοδοξία του πού είναι έπισης θαυμάσια λογική (κοράκι μισοκρυμένο απ' τήν καταχνιά και σχεδιασμένο πουλί, μισοκρυμένο απ' τό ζωνάρι), τό γιαπωνέζικο λυρικό ποίημα δείχνει μιά ένδιαφέροντα «συγχώνευση» είκόνων, πού άπευθύνεται στίς πιό διαφορετικές αισθήσεις. Αύτός δέ πρωταρχικός «ἀρχαικός» πανθεϊσμός βασίζεται άναμφιδολα σέ μια μή - διαφοροποίηση τής άντιληψης, μιά πασίγνωστη άποστασία τής αισθητής τής «προοπτικής». Δέ θά μπορούσε νά είναι άλλιως. Η Γιαπωνέζικη ιστορία είναι πολύ πλούσια σέ ιστορική έμπειρια και τό δάρος τής φεουδαρχίας δυσανά κι άν επεράστηκε πολιτικά, διαπερνάει άλλιως τής φεουδαρχίας δυσανά κι άν επεράστηκε πολιτικές παραδόσεις τής Ιαπωνίας σάν κόκκινο νήμα. Σέ άκομη τίς πολιτιστικές παραδόσεις τής Ιαπωνίας σάν κόκκινο νήμα.

ησης. Κι οι Γιαπωνέζοι έξακολουθούν νά σκέπτονται «φεουδαρχικά» δηλαδή, μή διαφοροποιημένα.

Αύτό δρίσκεται στή ξωγραφική τῶν παιδιῶν. Τό ΐδιο συμβαίνει καί στούς θεραπευμένους τυφλούς, γιά τούς δύοιονς δόλα τ' ἀντικείμενα, κοντινά καί μακρινά, αύτού τοῦ κόσμου, δέν είναι τακτοποιημένα στό χώρο, ἀλλά συνωστίζονται καί πέφτουν ἐπάνω τους ἀνάκατα.

Μαζί μέ τό *Kamputónki*, οι Γιαπωνέζοι μᾶς ἔδειξαν ἀκόμη μιά ταινία, τό Karakuri-musume. Ἀλλά ή μή διαφοροποίηση πού ἔχει φτάσει σέ τέτοιο ἡμιτόποδό άποσσόδοκητο ἐπίπεδο στό *Kamputónki*, σ' αὐτήν τήν ταινία πραγματώνεται ἀρνητικά.

Τό Karakuri-musume είναι μιά μελοδραματική φάρσα. Ἀρχίζοντας μέ τό ὑφος τοῦ Μόντυ Μπάνκς, τελειώνει μέσα σ' ἀπίστευτη μαυρίλα, καί γιά τεράστια διαστήματα είναι ἐγκληματικά διχασμένο καί πρός τίς δύο κατευθύνσεις.

Ἡ προσπάθεια νά δεθούν τά δύο αὐτά ἀντιπολιτευόμενα στοιχεῖα είναι γενικά ή δυσκολότερη δουλειά.

Ἀκόμη κι ἔνας μάστορας σάν τόν Τσάπλιν, πού ἀνάμειξε στό *Xamín* τά δύο στοιχεῖα μέ ἀπαράμιλλο τρόπο, δέν κατάφερε νά τά φέρει σέ ἴσοροπία στόν *Xoripothήρα*. Τό ὑλικό γλυστρούσε ἀπό τό ἔνα πεδίο στό ἄλλο. Στό Karakuri -musume δύως, ή συντριβή είναι ὀλοκληρωτική.

Ἡ ἡχώ, ή ἀποσσόδοκητη σύζευξη, πετυχαίνεται ὅπως πάντα στίς ἀκρες, στούς πόλους. Ὁ ἀρχαϊσμός τῶν μή διαφοροποιημένων αἰσθητικῶν «προκλήσεων» ἀπό τή μιά πλευρά καί στήν ἄλλη - ή ἀκμή τοῦ στοχασμοῦ τοῦ μοντάζ.

Ο στοχασμός τοῦ μοντάζ - ὑψιστο σημεῖο νά ἀντιλαμβάνεσαι διαφοροποιημένα καί νά ἀναλύεις τόν «δργανικό» κόσμο - πραγματώνεται ἄλλη μιά φορά σ' ἔνα μαθηματικό ἐργαλεῖο - μηχανή, πού λειτουργεῖ χωρίς σφάλμα.

Ἀναπολώντας τά λόγια τοῦ Κλάιστ, τόσο κοντινά στό θέατρο Καμπούκι πού γεννήθηκε ἀπό μαριονέτες:

«...(ἡ χάρη) παρουσιάζεται πιό καλά σ' ἐκείνη τήν ἀνθρώπινη σωματική δομή, πού δέν ἔχει καμιά συνείδηση. ἡ ἔχει ἄπειρη συνείδηση - δηλαδή στή μηχανική μαριονέτα ἡ στό Θεό..»⁷

Τά ἄκρα συναντιώνται...

Τίποτε δέν κερδίζεται γκρινιάζοντας πόσο ἄψυχο είναι τό *Kamputónki*, ή, ἀκόμη χειρότερα, ἀνακαλύπτοντας στήν ἥθοποιία τοῦ Sadanji τήν ἐπιθεβαίωση τῆς Στανισλαυσκιῆς θεωρίας. Ἡ μέ τό νά ψάχνουμε γι' αὐτά πού «δ Μέγιερχολντ δέν ἔκλεψε ἀκόμα».

Καλύτερα ἃς χαιρετίσουμε - τό πάντρεμα τοῦ *Kamputónki* καί τῆς ἡχητικῆς ταινίας.

(1928)

(Μετάφραση τοῦ Νίκου Σαδεάτη ἀπό τήν περίφημη συλλογή ἀρθρων, τοῦ S.M.A. Film Form πού ἐπιμελήθηκε καί μετέφρασε σ' ἀγγλικά ὁ Jay Leyda, τό 1951).

7. X.Φ. Κλάιστ, Γιά τό κουνλοθέατρο. (*Über das Marionettentheater*). Τό ἀπόσπασμα τῆς μετάφραστος τοῦ Eugene Jolas στό Vertical, Νέα Υόρκη, Gotham Book. 1941.

Ίαπωνία: ἡ τέχνη τοῦ ζεῖν, ἡ τέχνη τῶν σημείων

Συνέντευξη μέ τόν Roland Barthes

Ποιά είναι ἡ ἐμπειρία σας ἀπό τήν Ίαπωνία;

Μπ: Πρόκειται γιά μιά πολύ προσωπική ἐμπειρία, πού περιορίζεται σέ προβλήματα τῆς τέχνης τοῦ ζεῖν...

Είναι δυνατόν νά ὑποθέσει κανείς ὅτι ἔνα κοινό τελείως διαφορετικό ἀπό τό γιαπωνέζικο μπορεῖ νά νοιάσει καί νά καταλάβει ἔνα τέτοιο πολιτιστικό σύστημα - συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ κινηματογράφου;

Μπ: Γιά μένα ὑπάρχουν τρία προβλήματα: α) ἡ ἀγνοια πού ἔχει γιά τήν Ασία ή Δύση, β) ἡ σχέση ἀνάμεσα στήν Ίαπωνία ὅπως τήν βλέπουμε ἀπό δῶ, καί στήν Ίαπωνία ὅπως είναι, γ) τό πρόβλημα τοῦ κινηματογράφου στήν Ίαπωνία, τό δόποιο ἔξαλλον μποροῦμε νά συσχετίσουμε μέ τό πρόβλημα τοῦ θεάτρου.

Στό Τόκιο (τεράστιος γεωγραφικός χώρος στόν δόποιον ή λέξη πόλη δέν ταιριάζει) - καί πρέπει πάντα νά τοποθετούμαστε μέσα στό πλαίσιο μιᾶς πόλης παραδειγματικῆς σέ παγκόσμια κλίμακα - η ἀκόμα σέ ἄλλα ἀστικά συγκροτήματα ὅπως τοῦ Κυότο, τῆς Όζάκα καί τοῦ Κομπέ, συναντάμε τρία διαφορετικά λειτουργικά είδη κινηματογράφου.

Καταρχήν τό τρέχον είδος, μέ πλατιά ἐμπορικές ταινίες, συχνά καλοφτιαγμένες, πού κατασκευάζονται σύμφωνα μέ διεθνή στερεότυπα, ἀπομιμήσεις δυτικῶν προτύπων. Ἡ παραδοσιακή παραλλαγή τοποθετεῖται σέ μιά φεουδαρχική Ίαπωνία μέ ντεκόρ, κοστούμια κ.τ.λ. Μοῦ φάνηκε δτι αὐτές οι ταινίες, στό πλαστικό ἐπίπεδο, χαρακτηρίζονται ἀπό μιά ἄκρα καλαισθησία. Τό γιαπωνέζικο δηπικό σύμπαν είναι θαυμαστά ἐκλεπτυσμένο: ἔνα πολύ γοητευτικό είδος αἰσθητικῆς μεταφυσικῆς... κι δύως οι ταινίες αὐτές περνοῦν σέ αἴθουσες λαϊκῶν συνοικιῶν. Δέν είναι ντουμπλασιμένες κι ἐπομένως δέν κατάλαβα παρά τίς εἰκόνες. Είχα πάντως τήν ἐντύπωση πώς ἔπαιζαν μέ τυποποιημένες ίστοριες παραμένες ἀπό τή γιαπωνέζικη λογοτεχνία. Ἡ δεύτερη κατηγορία ἀποτελεῖται ἀπό ξένες ταινίες πού περνάνε σέ εἰδικές αἴθουσες, πάντα δύως συνοικιακές. Ἐκεὶ βλέπει κανείς δχι μόνο ἀμερικάνικα ἔργα ἄλλα ἐπίσης γαλλικά καί ρώσικα: ἀντιπροσωπεύονται δλες οι ἐθνικότητες. Τό γιαπωνέζικο κοινό διακατέχεται ἀπό μιά ἀπληστία, χωρίς ἐκλεκτικό πνεῦμα γιά δλα τά ἔργα. Σέ ταινίες 4ης ή 5ης κατηγορίας. Ἔτοι, είδα τόν Πύργο στή Σουηδία (Chateau en Suede) τοῦ Βαντίμ. Ἡταν κάπως ἀναχρονιστικό νά βλέπει

κανείς μέ ποιά άφελή, μή έπιθετική καί μή κριτική δεχτικότητα απέναντι στό ξένο φύλι αποδέχονταν οι θεατές αυτό τό μέτριο κατασκεύαμα. Αντό έχει απόλυτη σχέση μέ μιά από τίς μεγάλες σταθερές τού γιαπωνέζικου έθνους, πού πάντα έκπλήσσει τούς δυτικούς: μιά νησιώτικη χώρα, πού είναι όλοκληρωτικά κλεισμένη στίς έθνικές της παραδόσεις είναι έπισης ή πιό άφομοιωτική χώρα τού κόσμου. Η δύναμι τής Ιαπωνίας σάν έθνους προέρχεται από τή δέναμη της νά άφομοιώνει: παλαιότερα τόν κινέζικο πολιτισμό, τώρα τήν τεχνική. Κι αυτό τό Ξαναδρίσκουμε στόν κινηματογράφο. Οι Ιάπωνες άφομοιώνον, αποδροφούν σιφπηλά κάθε λογής ξένες ταινίες...

Η τούτη κατηγορία, δύναμαστή στό πλαίσιο τής κοινότητης μικρής μυθολογίας τής Ιαπωνίας είναι, ο έρωτικός κινηματογράφος, ο δύποιος διαθέτει πολύ μεγάλη έλευθερία έκφρασης. Υπάρχουν μικρές ειδικές αίθουσες πού λειτουργούν όλη νύχτα καί πού δέν τίς πιάνει ή λογοχώσια. Προφανώς, πρόκειται γιά έναν κωδικοποιημένο έρωτισμό, άδιανότη σέ μαζ, στόν όποιο κυριαρχεῖ ένας απόλυτα τυποποιημένος σαδισμός. Μέ άφετηρία αντόν τόν κινηματογράφο θά μπορούσαμε νά ξεκινήσουμε μία έρευνα γιά τόν γιαπωνέζικο σαδισμό. Οι γιαπωνέζοι έπιδείχνουν στήν καθημερινή τους ζωή μιά θαυμαστή αντοκνοιαρχία, μιά απόλυτη έλλειψη έπιθετικότητας. Θά νόμιζε κανείς ότι ο κινηματογράφος αποδροφά τό «σαδικό δυναμικό», τό όποιο άπελευθερώνεται στό έπιπεδο τόν φαντασμάτων τής είκόνας. Η θέση μου είναι ίσως αντονόητη γιατί ύπηρξαν έπεισδια στήν ίστορία τής Ιαπωνίας πού μοιάζουν νά είκονογραφούν τή «γιαπωνέζικη σκληρότητα». Θά έπρεπε ομως νά έρευνήσουμε προσεκτικά, μήπως όλα αντά δέν είναι παρά τημήμα τής φαστής τών δυτικών πρόσ τήν μυθοποίηση.

Αντό πού μάς έκπλήσσει όταν βλέπουμε πολλές γιαπωνέζικες ταινίες είναι κάποια διαφορετική σκηνοθετική άντιληψη. Ο «Οζον» είναι τό τυπικό παράδειγμα αντής τής άντιληψης: ή κάμερα δρίσκεται στό έπιπεδο τόν έδαφους καί κινηματογραφεί πολύ έκτεταμένα πεδία σέ μεγάλης διάρκειας πλάνα. Δέν παρατηρούμε έδω τήν τάση τών δυτικών πρόσ τών τεκνουπάζ. Βλέπετε σ' αντό ένα καθαρά γιαπωνέζικο γνώρισμα;

Μπ: Θά άποπειραθώ νά συσχετίσω τήν παρατήρησή σας μέ τήν άρχιτεκτονική τού σπιτιού, δηλαδή μέ τόν οίκιακό χώρο στήν Ιαπωνία. Η Ιαπωνία προώθησε έναν πολιτισμό τού κατοι-

κίσιμου, τού σπιτιού μέ κήπο. Τό γιαπωνέζικο σπίτι είναι χαμηλό, χωρίς ή σχεδόν χωρίς έπιπλα, καί μοιάζει νά είναι αφιαγμένο γιά νά κοιτάζεται από χαμηλά καί σέ δύο του τό πλάτος. Συνεπάγεται ένα είδος έκτασης στό έπιπεδο τού σώματος. Αποκλείει τό κάθετο στοιχείο. Ο χώρος είναι πολύ έπειργασμένος, όλλα σέ έπιπεδο πού παραμένει δριζόντιο, μέ πολύ δημιουργες προσπιτικές διαδρόμων μέ σκεπαστές στοές από ξύλο. Είναι ή χώρα τής σύνδεσης. Οι κινήσεις συνδέονται μεταξύ τους. Υπάρχει μιά παραδοσιακή πρωτική τού άνθρωπινων κορμού, σημαδεμένη διαθίμητα από τό δουδισμό. Η αισθητή τού κορμού είναι διαφορετική από τή δυτική. Ο έξαιρετος έλεγχος τού γιαπωνέζου – τού ασιάτη – πάνω στό κορμό του παράγει αντήν τήν πολύ ίδιατερη «σύνδεση» όχι μόνο τόν κινήσεων μεταξύ τους, όλλα καί τής κινήσης μέ τό άντικείμενο. Είναι πολύ δύσκολο νά τό έχηρήσουμε. Όμως δέν χωράει άμφιδοινά. Θά είχε ένδιαφέρον νά έρευνήσουμε τή σχέση άνάμεσα στήν κινηματογραφική δύπτικητα. Διπάς τής δίνει μιορά ή τεχνική τού σκηνοθετή καί στόν κατοικημένο χώρο. δηλαδή τήν άρχιτεκτονική, τήν πολεοδομία...

Κατά τή γνώμη σας, δι γιαπωνέζικος κινηματογράφος συνεχίζει κατά κάποιον τρόπο τήν τέχνη τού σημείου πού κατηγορίζει τό γιαπωνέζικο θέατρο;

Μπ: Δέν νομίζω. Μου φαίνεται ότι στήν έκφραση «γιαπωνέζικος κινηματογράφος» τό γεγονός «κινηματογράφος» έχει πολύ μεγάλητερον σπουδαιότητα από τό γεγονός «γιαπωνέζικος». Γιά παράδειγμα, ή τυπολογία τού γιαπωνέζου ήθοποιού δέν μοιάζει νά είναι άντιπροσωπευτική απότον πού συμβαίνουν στούς δρόμους τής χώρας. Υπάρχουν έδω δυσνόητα φαινόμενα πού θά έπρεπε νά τά μελετήσουμε. Είμαι πολύ ενιαίσθητος στή σωματική άσθητική τού γιαπωνέζικου λαού, τήν όποια δημιού, δέν ξαναδοίσκω στό σινεμά. Πολύ σπάνια ένας γιαπωνέζος ήθοποιός μού προϊστενει απότο τό είδος τής φυσικής συμπάθειας πού μυριάδες φορές έχω νιώσει στό δρόμο. Υπάρχει έδω ένα χάσμα πού μέ προδίληματίζει. Ίσως ένας πειρασμός «άποιαπωνικοποίησης» νά χαρακτηρίζει τούς γιαπωνέζους καί ίδιατερα τόν κινηματογράφο τους. Αντίθετα, τό θέατρο αποδροφά απόλυτα τήν «ιαπωνικότητα». Γιά νά τελειώνουμε μέ αντό τό θέμα, πρέπει νά άναψωτηθούμε παρόμοια (ή μάλλον νά ωραίσουμε τούς ξένους) άνοι γάλλοι ήθοποιοί άντιπροσωπεύουν πιοτά τό γαλλικό έθνος. "Έχουν άρωγε οι ξένοι τήν αισθηση μιας συνέχειας μεταξύ τού γαλλικού δρόμου καί τόν ήθοποιούν τόσο «άνθιολγικόν»

Η άρχιτεκτονική άργανωση τού γιαπωνέζικου κινηματογραφικού χώρου:

βάθος πεδίου
οριζόντια τομή τού χώρου, καμέρα σταθερά
τοποθετημένη στό έδαφος, κάθετη διάταξη
των σωμάτων (Η Τελετή, τού Ναγκίζα Όσιμα)

Ένας άνιστα κωδικοποιημένος έρωτισμός όπου κυριαρχεῖ ένας απόλυτα τυποποιημένος σαδισμός. (Άπο τό Βιασμένοι άγγελοι, τού Kōji Wakamatsu-1967)

ὅπως ὁ Μπελμοντό ἡ ὁ Ντελόν...

Τό θέατρο είναι ἄλλο πράγμα. Αὐτό πού ὀνομάζουμε γιαπωνέζικο θέατρο είναι ἔνα παραδοσιακό θέατρο, πού τό ἐκτιμοῦν ἀκόμη ἀλλά πού είναι ἥδη κάπως ἀναχρονιστικό. Τό *Nō*¹ ἔχει καταλήξει νά είναι ἔνα ἰδιόρρυθμο θέατρο μέ λιγοστό κοινό: ἔνα θέατρο σοφῶν. Οἱ γιαπωνέζικες μάζες δέν πηγαίνουν στό *Nō*. Τό *Nō* προϋποθέτει ὑψηλό πολιτιστικό ἐπίπεδο. Βρίσκεται σέ ρήξη μέ τή μαζική κουλτούρα πού χαρακτηρίζει αὐτήν τή στιγμή τήν Ιαπωνία. "Οσο γιά τό *Kampeónki*, πού γενικά είναι δημοφιλέστερο, δίνει παραστάσεις σέ γεμάτες αἴθουσες. Ἀλλά, ἔχει μόνο μία αἴθουσα σέ ὅλο κληρο τό Τόκυο καί τό κοινό της δέν είναι καί πολύ νεανικό. "Έχω τήν ἐντύπωση ὅτι αὐτό πού δονομάζουμε «νεολαία» δέν πηγαίνει στό θέατρο *Kampeónki*² καί ὅτι ἔχει μάλλον «ἀμερικάνικα» γοῦστα. Τό νατουραλιστικό, δυτικού τύπου θέατρο ἔχει τεράστιο κοινό. Σέ ἄλλες συνοικίες δίνονται παραστάσεις ἀνάλογες μέ τό δικό μας μπουλβάρ καί ἔκει τό κοινό πηγαίνει μαζικά νά παρακολουθήσει κάποια προσαρμογή τού «Κόκκινον καί τού *Maúρον*» τού Σταντάλ, μέ γιαπωνέζους ἐρμηνευτές...

Τό θέατρο *Kampeónki* ἀποτελεῖ θαυμαστό μάθημα «σημαντικῆς». Πρόκειται γιά θέατρο σημείων, πού δέν βασίζεται στήν ἐκφραστικότητα. Φτιάχνει ἀπό τό σῶμα τού ἡθοποιού ἔνα εἰδος ἀπόλυτα κωδικού ρεπερτορίου. Ἀρκεῖ νά παραπέμψουμε ἀδῶ στίς γνωστές σήμερα καί ἀρκετά προφητικές σελίδες τού *Mprécht*³ σχετικά μέ τό κινέζικο θέατρο.

Τό ρεπερτόριο τού *Kampeónki* είναι ποικίλο καί ἔτεροκλητο: παντομίμες παλαιού τύπου, θρυλικοί μύθοι ἀλλά καί μοντέρνες ίστοριες μεταφρομένες στό στύλ τού *Kampeónki*. Γιά παράδειγμα στήν ίαπωνικοποιημένη «*Tóσκα*», παιγμένη σύμφωνα μέ τήν τεχνική τού *Kampeónki*, οἱ γυναικεῖοι ρόλοι παίζονται ἀπό ἄνδρες. Αὐτό ἄλλωστε είναι ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρον. Ὁ ρόλος τής πριμαντόνα ἐρμηνευόταν ἀπό ἔναν διάσημο μεσήλικα ἡθοποιό. Αὐτός ἔπαιζε τέλεια τό ρόλο τής νεαρής γυναίκας ἀκριβῶς ἐπειδή ὁ τρόπος κατανόησης τών σημείων ἦταν διαφορετικός: δέν ἀντέγραφε τή νεαρή γυναίκα, σύμφωνα μέ τή νατουραλιστική δυτική ἔννοια τού όρου, πράγμα πού δέν θά ἦταν ἀνεκτό. Αὐτό πού ἀναπαρήγαγε μέ θαυμαστό τρόπο ἦταν τά κωδικά σημεῖα τής θηλυκότητας. Τό παίξιμο δέν ἐνοχλοῦσε καθόλου – ἀντίθετα προξενοῦσε τό θαυμασμό τού κοινού, μόνο καί μόνο ἐπειδή ὁ κωδικας «παριστανταν» καλά, ὅπως λένε οἱ γλωσσολόγοι. Τό πρόσωπο τού ἡθοποιού τού *Kampeónki* δέν κάνει γκριμάτσες, δέν είναι κάν βαμμένο. Είναι

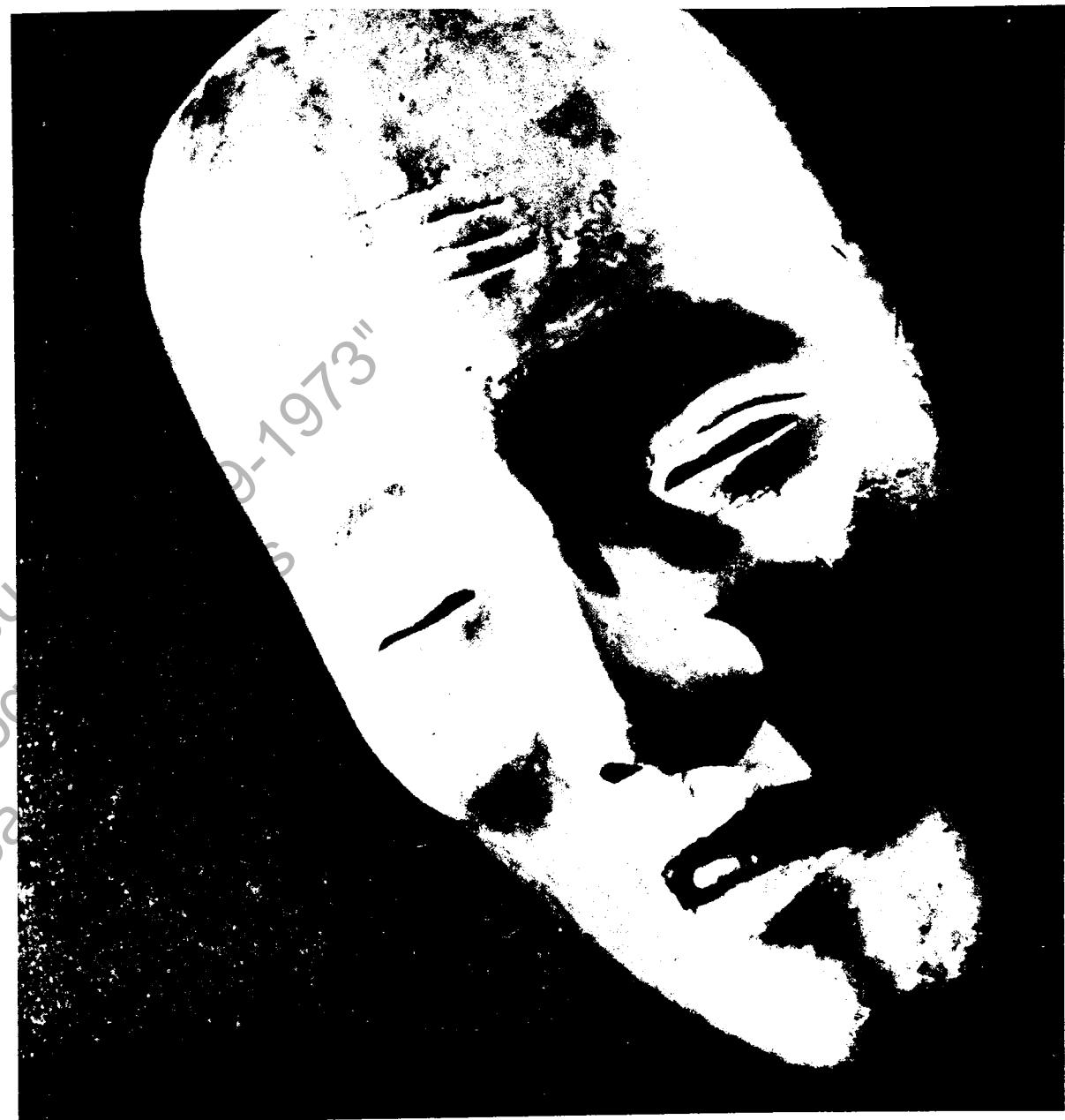
στήν κυριολεξία ζωγραφισμένο. Μία λεία, λευκή μάσκα στήν όποια τονίζεται ἡ «ιαπωνικότητα» τών ματιών. Ὁλόκληρη ἡ φιλοσοφία τής μάσκας: ἔνα πρόσωπο μορφολογικά ἀπαθές καί ταυτόχρονα ἐξαιρετικά εύθραυστο. Πολλά πράγματα διαβάζονται πάνω του παρόλο πού ἡ ἐπιφάνειά του μένει ἀκίνητη.

Ύπάρχει ἐπίσης τό θέατρο μαριονέτας, τό *Mpouñrakou*⁴, πού ἔχει τό ἵδιο σχεδόν ρεπερτόριο μέ τό *Kampeónki*. Τό ἐκπληκτικό σ' αὐτό είναι ὅτι δέν ὑπάρχει καμιά ἀπάτη σέ δ,τι ἀφορᾶ τό χειρισμό τής μαριονέτας, οἱ χειριστές είναι ἀπόλυτα δρατοί. Κάθε μαριονέτα ἔχει τρεῖς χειριστές, οἱ δύο ἀπ' αὐτούς είχουν τό πρόσωπό τους σκεπασμένο μέ μιά μεγάλη μαύρη κουκούλα, ἐνώ ὁ τρίτος, ὁ σπουδαιότερος, ἔχει ξεσκέπαστο τό πρόσωπό του, ἐπίσης ἀπαθές καί ἀδιάφο. Ἡ σχέση ἀνάμεσα σ' αὐτά τά ἀνθρωπάκια – ἀντρες ἡ γυναίκες – καί τούς τρεῖς χειριστές τους είναι πολύ ἐντυπωσιακή καί πηγαίνει πολύ μακριά σέ δ,τι ἀφορᾶ τήν ἡθική τού θεάτρου, τό δρόπο δέν είναι πιά τέχνη τής ψευδαίσθησης, ἀλλά τέχνη τών ἐκτεθειμένων, ἀπογυμνωμένων σημείων. "Ολη ἡ σημασία δρίσκεται στήν ὀπτικότητα. Ὁλόκληρο τό συγκινητικό στοιχείο συγκεντρώνεται στό ρόλο τών ἀφρηγήων, πού ἴδρωνται, κλαίνε, βογγοῦν. Πρόκειται γιά μιά ὅμιορφη διανομή τών λειτουργιών: δλη ἡ ἐκφραστικότητα συγκεντρώνεται στή φωνή, ἡ ὀπτικότητα δέν ἔχει παρά «σημαντικό» ρόλο, πού συνοδεύεται ἀπό μία ἐξαιρετικά ἐκλεπτυσμένη αἰσθητική ἀναζήτηση.

Δέν γνωρίζω τί ἀπ' ὅλα αὐτά μπόρεσε νά ἀφομοιώσει ὁ κινηματογράφος. Πιθανότατα στοιχεία τού *Nō*, τού *Kampeónki*, καί τού *Mpouñrakou* νά είχουν περάσει σέ δρισμένες ταινίες...

Οἱ γιαπωνέζοι δύολογον φανερά τήν ἀγάπη τους γιά τήν ἐπιστημονική φαντασία. Νομίζετε ὅτι πρόκειται γιά μιά ἐκφραση τού μοντερνισμού, τής ἀμερικανοποίησης τής ιαπωνίας, ἡ ἀντίθετα ὅτι ἡ ἀγάπη αὐτή ἔχει τίς φίξες τής στήν παράδοση;

Μπ: Δέν νομίζω ὅτι πρέπει νά ταυτίζουμε αὐτόματα τήν ἀνεπτυγμένη τεχνολογία μέ τήν ἀμερικανοποίηση. Ἀπόδειξη ἡ Ιαπωνία. Τά ἀμερικανοποιημένα στοιχεία τής γιαπωνέζικης ζωῆς ἐλκύουν ἵσως τή νεολαία σέ δ,τι ἀφορᾶ τό τραγούδι, τό χορό... ὅμως, ἡ κυριαρχία τής τεχνικῆς στή γιαπωνέζικη ζωή ἔχει κάθε ἀλλο παρά ἀμερικάνικα ἀποτελέσματα.

Μάσκα Νο ἐνός τυφλοῦ στό ρόλο τού *Yoroboshi* (Περίοδος Edo).

«Η χειρονομία του γράφειν, χειρονομία ἀπόλυτα σωματική είναι παρούσα σ' όλη τή ζωή. Μπορεῖ νά πει κανείς ότι όχι μόνο η γλώσσα δύλλα και πολλά άλλα πράγματα γράφονται»

Δέν καταπιέζομαι καθόδου άπό τη ζωή στήν Ιαπωνία. Πρόκειται ΐσως γιά προσωπική έμπειρια, πάντως θά μπορούσα νά πώ μέ σιγουρά δι τη ίαπωνία προσπαθεί νά συνθέσει μιά τέχνη τοῦ ζεῖν, φεουδαρχικής προέλευσης, μέ έναν τεχνολογικό τρόπο ζωῆς. Όρισμένες όψεις αντής τής προσπάθειας είναι πολύ πρόσφατες. Φεουδαρχία και τεχνολογία: δύο «άλλοτροιώσεις» πού δ συνδυασμός τους παύει νά είναι θλαβερός. Λέγοντας «τέχνη τοῦ ζεῖν» δέν έννοω κατά κανένα τρόπο τά γραφικά φαινόμενα και τό φοιλκλόρ, ούτε κάνω παρελθοντολογία. Έννοω μιά πρακτική τής καθημερινής δράσης, έπεξεργασμένη σέ βάθος. Πρακτική τοῦ ένδυματος, τής φιλοξενίας κ.τ.λ.. «Οσον άφορα τήν έπιστημονική φαντασία θά τήν συνέδεα μέ τό γεγονός δι τοι οι γιαπωνέζοι έχουν υπέροχα παιχνίδια, πού συχνά άκολουθούν πρότυπα άπό τήν έπιστημονική φαντασία. Αγαπούν τίς μινιατούρες και τά αντόματα παιχνίδια – τά όποια μπορούμε νά συγκοίνουμε μέ τό *Καμπούκι* ή τό *Μπούνρακου*.

Πρόκειται γιά μία καταναλωτική κοινωνία που άναγκαστικά συνοδεύεται από τις άλλοτριωσεις και που δημιουργείται κατορθώσει νά ποποθετήσει άκομη και τή θέα τών πραγμάτων, κι ούχι μόνο τήν κατοχή ή τή χοήση τους, στή σφαίρα των καταναλωτικών άξιων...

Στήν Ιαπωνία υπάρχει μία κάπως φαντασματική τέχνη της αρχανικής και της τεχνικής...

Θά μπορούσαμε άραγε νά υπόθεσουμε
πώς έπάρχει κάποιο άνθρωπολογικό
φανταστικό πού άφορά τό θέαμα, τό
ποιο μεταφράζεται μέ τή δοήθεια «ση-
μαντικών» συστημάτων, διαφορετικών
επό κοντούνα σε κοντούνα, και θά
μπορούσαμε νά μιλήσουμε γιά ένα βαθιά
ποωτότυπο γιαπωνέζικο σύστημα;

Μπ: Γνωρίζουμε άπό τόν Κλωντέλ τήν πρωτοτυπία τοῦ γιαπωνέζικου «σημαντικοῦ» συστήματος, άπό τότε πού αὐτός ἔγραψε ἐνδιαφέρουσες σελίδες, μπολιασμένες μὲ Μαλαρμεϊκές θεωρίες, σχετικά μέ το σημεῖο, ὅπως αὐτός τό ἀνακάλυψε στήν Ἰαπωνία (Τό σημεῖο εἶναι ἔνα δῦν, Ἡ θρησκεία τοῦ σημείου κ.τ.λ.) Τό πρωτότυπο ἐδώ εἶναι ὅτι αὐτή ἡ συστηματική τοῦ σημείου εἶναι κενή, γι' αὐτό ἄλλωστε καί μέ συγκινεῖ τόσο πολύ. Τά σημεῖα εἶναι κενά ἐπειδή ἡ Ἰαπωνία εἶναι μιά χώρα δίχως θρησκεία, μέ τή δυτική ἔννοια τοῦ δρου. Δηλαδή δίχως μονοθεϊσμό. Τό ὅτι ζεῖς σέ μιά τέτοια χώρα τό νιώθεις σέ δάθος παρατηρώντας τήν ἀντίληψη καί τήν πρακτική τοῦ σημείου. Μιά θρησκεία κενή ἀπό Θεό σημαίνει ὅτι δέν ύπαρχει σημαι-

νόμενο· διτί ίπαρχουν σημεία δίχως αυτό το
ύστατο σημαινόμενο πού είναι ο Θεός. Ή δυ-
τική «σημαντική» συνδέεται μέτο γεγονός διτί
άνήκουμε σέ έναν μονοθεϊστικό πολιτισμό, καί
διτί τοποθετούμε πίσω ἀπό τά σημεία ένα ση-
μαινόμενο. Περνώντας ἀπό τό ένα στάδιο στό
ἄλλο ολόκληρο τό σημειακό μας σύστημα κα-
ταλήγει νά γεμίζει κάποιο τελευταίο σημείο μέ
ύπερθρακτικότητα, πληρότητα, κέντρο, νόημα. Ή
για πωνέζικη πρωτοτυπία έγκειται σέ μιά έξαι-
ρετικά εύφυη, λεπτεπίλεπτη, ἐπεξεργασμένη
καί ταυτόχρονα διαυγέστατη συστηματική, τής
ὅποιας διμος τά σημεία είναι τελικά κενά. Πρό-
κειται γιά τή βασιλεία τοῦ σημαίνοντος. «Ολα
αυτά συνδέονται ἀπόλυτα μέτις φύλονικίες
γύρω ἀπό τό στρουκτουραλισμό στή Γαλλία.
Δέν έχουμε νά κάνουμε ἔδω μέτρο ένα μοντέλο,
ἐφόσον ἀρκετές δψεις του παραμένουν ύπερ-
βολικά σκοτεινές, ιδιαίτερα τά οίκονομικά καί
πολιτικά προσβλήματα, μιά πού πρόκειται γιά
χώρα καπιταλιστική καί μάλιστα ύποδειγμα-
τικά καπιταλιστική. Ισως αυτά πού λέω γιά
τήν Ιαπωνία νά μπορούσαμε ἀκόμη περισσό-
τερο νά τά ίσχυριστούμε γιά τήν Κίνα, τή χώρα
τοῦ ίδεογράμματος.

Μιά πού τό ἀναφέρατε, ποιά είναι ή ἐπίδοση τῆς ἰδεογραφικῆς γραφῆς πάνω στίς τέχνες και ίδιαίτερα στό σινεμά;

Μπ: Σήμερα, χάρη σέ όρισμένες έργασίες τού Ντεριντά και τής σχολής τού Λακάν αντιλαμβανόμαστε τή σημασία τής κυριολεκτικότητας τής γραφής: τό γεγονός ότι έχουμε άλφαρθητική και όχι ίδεογραφική γραφή είναι έξαιρετικά σημαντικό. "Η ίδεογραφική γραφή έμποτίζει δλόκληρη τή ζωή αύτού τού λαού. "Έχει άνυπολόγιστες συνέπειες σέ ά.τι άφορά τή θέση τού άνθρωπου μέσα στό χώρο, τή σκέψη, τά πάντα. Πολύ σημαντικό είναι έπισης τό γεγονός ότι ή γραφή είναι ίσαξια μέ τή ζωγραφική, ότι ή ζωγραφική παράγεται κατά κάποιο τρόπο άπό τή γραφή και όχι τό άντιθετο. Παρά τήν τεχνολογία ή διαμέσου τής τεχνολογίας, ή καλλιγραφία είναι παρούσα μέσα στή σύγχρονη γιαπωνέζικη ζωή. "Ολα τά μεγάλα καταστήματα έχουν τεράστια τμήματα γραφικῶν ύλων. "Η χειρονομία τού γράφειν, χειρονομία άπόλυτα σωματική είναι παρούσα σ' όλη τή ζωή. Μπορεί νά πει κανείς ότι όχι μόνο ή γλώσσα άλλα και πολλά άλλα πράγματα γράφονται. Δίνοντας έναν πληρέστερο όρισμό στή γραφή σάν χειρονομία θά συναντούσαμε ξανά προδιλήματα τού κινηματογράφου. 'Ο μαρκαδόρος πού μάς έχεται άπό τήν Ιαπωνία είναι φτιαγμένος σύμφωνα μέ μιά δλόκληρη πρακτική, ή όποια δέν θά μπορούσε ποτέ νά μάς δώσει τό στύλο διαφορείας. "Η διαφορά τών πολιτισμών προσδιορίζεται

άπο τέτοια εύτελη άντικείμενα.

Δέν νομίζετε ότι ό κινηματογράφος, σύστημα ίσχυρά άναλογικό, άντιστέκεται σέ σημαίνοντα κωδικά ινστήματα;

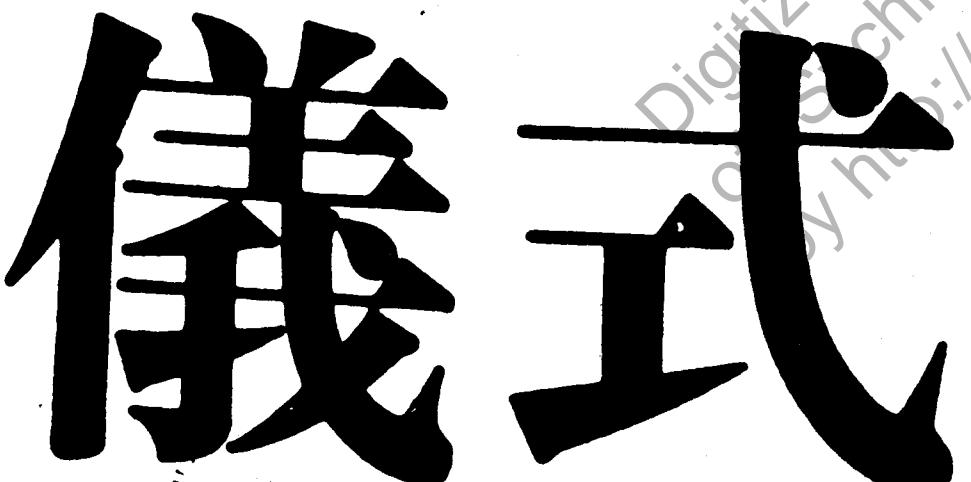
Μπ: Θά έλεγα: μπορούμε νά κατασκευάσουμε μία γραφή μέ κινητό στοιχείο – δέν λέω μέ κίνηση άλλα μέ κινητό στοιχείο;

Ναι, δέβαια, έφοσον έχουμε νά κάνουμε μέ τό θέατρο. Άλλα ή γραφή τοῦ θεάτρου άντιστέκεται στήν κίνηση. Τό θέατρο τῆς άνατολής παίζει μέ ακίνητους χρόνους. Αντίθετα ό κινηματογράφος, λόγω αύτού τοῦ άναλογικού καταναγκασμού γιά τόν δοποί μιλήσατε, δέν διαθέτει αύτή τήν έλευθερία. Έγγραφει τό ρυθμό τῆς πραγματικότητας, ένω στό Καμπούκι ή κίνηση έπιβραδύνεται καί άποσυντίθεται...

Έπιφυλάσσομαι όταν άκούω νά λένε ότι ό κινηματογράφος έχει πάρει τή σκυτάλη αύτῶν

τῶν σημειακῶν συστημάτων. Καθετί πού είναι πρακτική τοῦ σημείου είναι άποκλεισμένο μέσα σ' έναν αισθηματισμό... Έν πάση περιπτώσει, ό κινηματογράφος είναι καινούριος. Τίποτε δέν έχει ρυθμιστεῖ. Πώς είναι έξαλλου δυνατόν νά πούμε ότι ό δυτικός κινηματογράφος έχει άφομιώσει τή δυτική του κουλτούρα.

(Αύτή ή συνέντευξη μέ τόν Ρολάν Μπάρτ πρωτοδημοσιεύτηκε στό γαλλικό περιοδικό Image et Son, ἀρ. 222, Δεκέμβριος 1968. Τήν είχαν πάρει οί Guy Gauthier καί Philippe Pillard. Ή Μαρία Νικολακοπούλου καί ό Νίκος Λυγγούρης τήν μετέφρασαν).

Σημειώσεις

1. Τό παραδοσιακό θεατρικό δείσμε περίοδο άκμης τόν 14ον - 16ον αιώνα στήν διάρκεια της δροίας γράφτηκαν πάνω άπο 1.000 έργα - (200 απ' αυτά παίζονται άκομη). Τό Νο μέχρι τήν δυναστεία Meiji άποτελούσε τήν κλασική τελετουργική διασκέδαση τῆς κοινωνικῆς έλιτ.

Στά κινέζικα ή λέξη «Νο» σημαίνει «τέχνη» καί άποδίδει άρκετά καλά αύτό τό πρώτο έργο τῆς για πανέξικης θεατρικής τέχνης πού άποτελεῖ μιά ίδια σύνθεση δρεσας, μπάλλετον, παντομίμας, ένδυσης μουσικής, άφηγησης καί θεάτρου μέ τήν δυτική ξενοια, τής χρήσης μασκών. Τό έργο άναπτυχθήκε παράλληλα μέ τήν αισθητική Ζεν καί χρησίμευσε γιά τήν είκονογράφηση τοῦ βουδιστικού δόγματος.

Τό 15ον αιώνα ό μεγάλος ήθοποιός Zeami τελειοποίησε καί κωδικοποίησε τά «έκφραστικά μέσα» καί παρομοίωσε τήν άκινησία αύτής τῆς τέχνης μ' ένα δημόνιο κύπελλο γεμάτο παγωμένο χιόνι. Άπο τό 16ο αιώνα ό κώδικας δέν έξελίσσεται. Όπως καί στά άλλα θεατρικά είδη ή τέχνη τοῦ Νο μεταβιδάζεται άπο γενιά σε γενιά. Τέσσαρες οίκογένειες μοιράζονται τό έπιπλον έργο αύτής τῆς μεταβίδασης.

Παραφράζοντας τόν Γιάν Κότ μπορείναλεχθει οτι τό Καμπούκι χαρακτηρίζεται άπο πληθωρικότητα, ζευστότητα, κίνηση καί μίμηση ένω τό Νο τό διακρίνει μιά αντιηρή οίκονομία, σχεδόν μιά στεγνότητα, μιά «άπολιθωση», μιά στατικότητα, μιά άντιληψη πού θυμίζει τήν άφηρημένη τέχνη τῆς Δύσης (Σ.τ.Σ)

2. Καμπούκι: (στήν κυριολεξία) τραγούνδι (κα), χορός (μπον), καλλιτέχνες (κι). Αντό τό λαϊκό θεατρικό έργο άπόκτησε περισσότερο κύρος άπο τόν 16ο αιώνα καί μετά. Γύρω στό 18ο αι., δανείστηκε ένα μεγάλο μέρος τοῦ θεατρικού όρετορίου τοῦ Μπούνρακουν κι είστηκε έχηγειται ή έκτηλη τική συγγένεια ανάμεσα στίζμα φιλονέτες τοῦ τελευταίου καί στό στυλιζαρισμένο, υπερκωδικοποιημένο, υπερθολικό καί πληθωρικό παίζει μόνο τόν ήθοποιῶν τοῦ Καμπούκι (πού ήταν πάντα άνττρες άκομη καί στούς γυναικείους ρόλους). Τά συνηθισμένα τον θέματα είναι τά έπεισδια τῶν τραγαμένων ή πορτοκάλια (12ος - 14ος αι.) καί δι πονομιούχος ήρωάς του παραμένει δι περίφημος σαμουνράι. Παρακολούθησε μάχες, αίματηρες έκδικησες, δρπασίες, θεαματικές άπαγωγές, ίστορικά συμβάντα καί τελείως παραμυθένιες περιπέτειες νά άλληλοι διαδέχονται. Κι δλα αύτά σε μιά τόσο ζειμένη άτμοσφαιρα πού χρειάστηκε νά παρεμβαίνουν καί κωμικά καί τραγουδισμένα ήτερημέτζα άναμεσα στής ύπο-

λοιπες σκηνές. Ή σκηνή έξοπλισμένη μ' ένα κινητό ντεκόρ καί μάκατα παπακή, έπιτρέπει θαυμαστά φανερές σκηνικές άλλαγές. «Θέατρο μιάς συνειδητά ξεδιάντροπης ψευδαίσθησης» (Γιάν Κότ) τό Καμπούκι, άπως ήταν φυσικό, έπηρέασε τόν για πανέξικο κινηματογράφο, κι ίδιαίτερα τό έργο jidaigeki (βλ. τά άρθρα τῶν Μ. Κούκιου καί Δ. Αγραφιώτη) προπολεμικά άλλα καί στή συνέχεια, τίς ταυτίες τῶν Κουροσάδα, Κινουγκάσα, Κομπαγιάσι καί Σίνοντα.

Βλέπε έπισης στό ίδιο τεύχος καί τίς σκέψεις τοῦ Αιγενοστάλιν γιά τίς παραστάσεις τοῦ Καμπούκι, πούν παρακολούθησε στή Μόσχα τό 1928. (Σ.τ.Σ.)

3. Βλ. στό ίδιο τεύχος τό κείμενο τοῦ Μπρέχτ: Σχετικά μέ τό Θέατρο τῶν Κινέζων.

4. Τό κουκλοθέατρο Μπούνρακου δημιουργήθηκε στά μέσα τοῦ 17ον αιώνα άπο τό συνδυασμό τριών καλλιτεχνικῶν μορφῶν: τούjoruri (άφηγηση), τούχειρισμού τῶν μαριονετῶν καί τής μουσικῆς άπο σαμίξεν. Ο έπόμενος αιώνας ήταν ή χρυσή έποχη τῆς για πανέξικης μαριονέτας μέ τό δυό θέατρα στήν Όζάκα Τακεμοτόζα καί Τογιοτακέζα, πού άντιμάχονταν γιά νά παρουσιάσουν τά καινούρια καί πιό γοητευτικά έργα τους. Ηλλαστε τά περισσότερα άριστου ρυθμήματα τοῦ ρεπερτορίου τοῦ Μπούνρακου άνήκουν σ' αύτή τήν περίοδο.

Μετά άπο μιά φάση τεράστιας δημοτικότητας άκολουθησε μιά κάποια κάμψη πού διειλόταν στήν δύο καί μεγαλύτερη περιφρόνηση τοῦ κοινοῦ, κάμψη πού θά κατάληγε στόν διοληρωτικό άφανισμό τῆς παραδοσιακῆς αύτής τέχνης, άν δέν δημιουργεῖτο τόν Αποίλη τοῦ 1931 ένας ήμι-κρατικός δργανισμός μέτ' δύναμη Ένωση γιάτό Μπούνρακου, πού τής έδωσε τήν άναγκαία χρηματική ύποστροφή για ηγείανά έπιβιώσει. (Αύτή ήνναση χρηματοδοτήθηκε άπο τήν Επιτροπή Διάσωσης τῶν Πολιτικών τάκην Αγαθών, τήν πόλη Όζάκα καί ένα τηλεοπτικό σταθμό.)

Στήν Ιαπωνία διάσος τοῦ Μπούνρακου πού συμπεριλαμβάνει περίπου 70 πρόσωπα δίνει κάθε χρόνο, σχεδόν δεκαπενθήμερες σειρές παραστάσεων στό Εθνικό Θέατρο τοῦ Τόκιο καί στό Θέατρο Άξαχίζατής Όζάκα. Σπάνια περιοδεύει στό έξωτερο.

Γιά μιά λεπτομερειακή άνάλυση τοῦ Μπούνρακου βλέπετε κείμενο τοῦ R. Μπάρτ Μάθημα Γραφής. (Σ.τ.Σ.)

Συνέντευξη με τόν Ναγκίζα "Οσιμά

Ο Οσιμά στο Πέζαρο, το 1972. (Φωτογραφία: Μιχάλης Δημόπουλος)

Κρίνοντας άπό σους ταινίες σας έχουμε δεῖ, φαίνεται ότι χρησιμοποιείτε έξαιρετική ποικιλία από θέματα και στύλους. Διά τη μιά ταινία στήν αλλη, πειραματίζεστε.

"Οσιμά: "Οσον άφορα τα θέματά τους, καμιά ταινία μου δέν θέλησε ποτέ να άκολουθήσει άμεσα τό δρόμο μιᾶς άλλης. Ή κάθε μιά τους δέν ήθελε παραγόντα να έρευνήσει, δύο τό δυνατόν βαθύτερα, ένα συγκεκριμένο θέμα. Άλλα, στήν πραγματικότητα, πολλές από αυτές διασταύρωνονται, έτσι ώστε να μπορεί να δρει κανείς σ' αυτές, σέ θεματικό έπίπεδο, μιάν δρισμένη συνέχεια, ένω, σέ έπίπεδο στύλου ή δομής. Θέλησα πάντοτε να έρευνήσω δρόμους κατά τό δυνατόν διαφορετικούς. Παρόλα αυτά, δύλες οι ταινίες μου έχουν, βασικά, δύο κοινά σημεία.

Ποιά;

"Οσιμά: "Υπάρχει άφενός ή φυσική ή λογική και άφετέρου, ή εναίσθησία – μέλλον ή λόγια, τό συναίσθημα με τό δοποίο χειρίζομαι, μ' έναν τρόπο συγκινησακά κοντινό, μερικά πράγματα που υπάρχουν μέσ τίς ταινίες μου. Κατ' αυτή τήν έννοια μιλήσα γιά «κοινά σημεία».

"Οσον άφορα τό Ήμερολόγιο ένός κλέφτη, τόν Απαγχονιμό και τό Αγόρι, μοιάζει να ύπαρχει κάποιο κοινό σημείο άναμεσά τους, που είναι τό θέατρο.

"Οσιμά: Σχετικά μέτο θέατρο ή τή θεατρικότητα, δέ νομίζω ότι άποτελούν ούτε τό κοινό ούτε τό πιό σημαντικό σημείο σ' αυτές τίς τρεις ταινίες. Είναι φανερό ότι στόν Κλέφτη (πραγματεύτηκα) τό θέατρο, και δέν είναι λιγότερο φανερό ότι στόν Απαγχονισμό ύπαρχει μιά δρισμένη θεατρικότητα, ήλλα δέν δρίσκω ούτε τό ένα ούτε τό άλλο στό Αγόρι. Καί δταν λέω ότι ύπάρχουν πάντοτε κοινά σημεία στήν ταινίες μου (οι δποίες είναι πάντοτε πολύ διαφορετικές, οι μέν σέ σχέση με τίς δέ), αυτό σημαίνει έπισης ότι, δταν γυρίζω μιά ταινία, ύπαρχει ίσως ένα δρισμένο πράγμα από τό δοποίο προσπαθώ νά ξεφύγω, ήλλα μέσα σ' αυτή τή φυγή θέλω νά πραγματοποίω τήν άρνηση, ταυτόχρονα τού έαυτού μου και τής ταινίας που γυρίζω. Μέ δυό λόγια: μόλις έχω τελειώσει μιά ταινία, προσπαθώ άμεσως νά κάνω μιάν άλλη ταινία που θά μπορούσε νά είναι ή άρνηση τής πρόηγούμενης.

"Άλλα, άντίθετα από δ, τι είπατε γιά τό Αγόρι, μπορεί κανείς θαυμάσια νά δρει σ' αυτό μιά θεατρικότητα, έφόσον οι γο-

νείς μαθαίνουν στό παιδί νά παίζει τό ρόλο κάποιου πού τόν χτυπάει ένα αύτοκίνητο. Γιά τί άλλο πρόκειται, άν δχι γιά θέατρο;

"Οσιμά: "Αν αυτό λέγεται θεατρικότητα, τότε συμφωνώ. Άλλα, προσωπικά, λέω θεατρικότητα κάποιο άλλο πράγμα. "Αρα είναι φυσικό νά μή δρίσκω θεατρικότητα στό Αγόρι. Γιατί, μ' αυτή τή λέξη, έννοω περισσότερο τό παιχνίδι τών ήθοποιών μέσα σε μιά θεατρική κατάσταση. Πάντως, ένα άπό τά κεντρικά θέματά μου είναι διάσμος όπου κανείς δέν μπορεί νά ζήσει παραμένοντας δέ έωτός του, όπου ή ξωή δέν είναι δυνατή παρά μόνο άν γίνει κανείς κάποιος άλλος. "Ας δρει δέ καθένας τήν δρολογία που άρμοζει σ' αυτή τήν κατάσταση.

Τί έννοείτε μ' έκείνη τή φυσική ή λογική τήν όποια άναφέρατε προηγουμένως;

"Οσιμά: Μού είναι δύσκολο νά σάς άπαντήσω. Θά έλεγα ότι ή λογική είναι κάτι πού πρέπει νά είναι κοινό σέ δόλο τόν κόσμο. Καί έκείνο πού κάνω στήν ταινίες μου, είναι άκριβώς τόν ή αναζητάω αυτό πού δόλος δέ κόσμος μπορεί νά έχει άπο κοινού. Μέ ήλλα λόγια, έκείνο πού γιά μένα προηγείται τής λογικής, είναι κυρίως τό συναίσθημα, και πάνω σ' αυτό τό τελευταίο σημείο μπορώ νά πώ ότι ήπαρχει, σέ δύλες τίς ταινίες μου, ένα βασικό συναίσθημα: ή θλίψη και ή δργή.

Αυτό πού κατόπιν προσπαθώ νά κάνω, είναι νά κάνω τό συναίσθημα λογικό. Καί τό γεγονός ότι έτσι δημιουργώ μιάν δρισμένη λογική τού συναίσθηματος, νομίζω ότι έπιτρέπει στήν ταινίες μου νά έπικοινωνούν μέ τόν κόσμο. Κατ' αυτήν τήν έννοια, ήδη από τίς πρώτες μου ταινίες, δέ κινηματογράφος μου ύπαρχε πάντοτε μιά άναζητηση τής λογικής.

Μέσα στήν πραγματοποίηση αυτής τής λογικής, δέ Απαγχονισμός έχει φτάσει σέ μιά κατάληξη. "Οσο γιά τό Ήμερολόγιο ένός κλέφτη, είναι μιά ταινία πού, αυτή, μεταφράζει τή λογική στό έπίπεδο τού συναίσθηματος, χωρίς νά μεταφράζει τή λογική τού συναίσθηματος. Τέλος, τό Αγόρι είναι μιά ταινία που θέλησε νά έκφρασει πολύ άμεσα τήν δργή και τή θλίψη μου.

Γιά τί, ένάντια σέ τί, αυτή ή δργή και αυτή ή θλίψη;

"Οσιμά: Ένάντια στό γεγονός ότι οι άνθρωποι ύποχρεώνονται νά ζούν έτσι, δηλ. τάυτόχρονα σάν τό πρόσωπο στήν ταινία και σάν έμενα τόν ίδιο. Άλλα δύον άφορα τήν ταινία, είσαστε έσεις πού θά έκτιμήσετε και θά κρίνετε διά μέσου τών προσώπων

Άλλά ίσως νά μήν είμαστε ίκανοι νά έκτιμήσουμε καί νά κρύνουμε έκεινο πού είναι ειδικά γιαπωνέζικο σ' αυτό τό συναισθημα τής όργης καί τής θλίψης;

"Οσμα: Δέν είναι ζήτημα συγγενικῶν ή ἀπομακρυσμένων πολιτισμών. Τό ζήτημα είναι ἀπλῶς τό διτί οι ἄνθρωποι δέν μποροῦν νά ξοῦν δπως θέλουν καί διτί πρέπει πάντοτε νά ὑποτάσσονται σέ δρισμένες ὑποχρεώσεις.

Νομίζετε τότε διτί οι ταινίες σας ἔχουν κάποια πολιτική σημασία, είτε ἀμεση είτε ἔμμεση;

"Οσμα: Θεωρῶ πράγματι διτί κατά μιάν δρισμένη ἔννοια, δλες μου οι ταινίες είναι πολιτικές. Άλλα δέν ἔννοω μ' αυτό διτί οι ταινίες μου είναι ίκανες νά ἐπηρεάσουν τή σημερινή πολιτική. Θά ἥθελα μᾶλλον οι ταινίες μου νά μποροῦσαν νά ἐπηρεάσουν τήν πολιτική μέ τήν ἔννοια πού ή ἴδια ή πολιτική, μή ἔχοντας πιά λόγο ὑπαρξῆς, θά ἔξαφανιζόταν. Δέ θά είχαμε πιά ἀνάγκη τήν πολιτική γιά νά ξήσουμε.

Νομίζουμε διτί, ἀκριβῶς στό Ἀγόρι τίθεται τό πρόβλημα τής ἀνάγκης γιά χρῆμα, ἀνάγκη πού γενικά συνδέεται μέ δίαι συμπεριφορά (π.χ., τά παιδιά πού παίζουν ξύλο). Νομίζετε διτί δσο ή ἀνάγκη γιά χρῆμα θά ὑπάρχει, ή πολιτική θά ἔχει πιθανότητες νά ἔξαφανιστεῖ;

"Οσμα: Νομίζω διτί ή ἔξαφάνιση τής πολιτικῆς καί τής οἰκονομίας είναι συνδεδεμένες. Ή μιά δέν μπορεῖ νά πεθάνει δίχως τήν ἄλλη.

Άλλα ἄν ή ἀνάγκη γιά χρῆμα παραμένει, ἄρα: ή οἰκονομία, ή πολιτική δέν μπορεῖ παρά νά παραμείνει κι' αυτή. Πρέπει λοιπόν νά μεταβληθοῦν δλοκληρωτικά οι οἰκονομικές συνθήκες.

"Οσμα: Ό λόγος ὑπαρξῆς τής οἰκονομίας είναι ή πολιτική. "Ισως ή ἔξηγησή μου θά είναι λίγο θολή, ἀλλά θά ἔλεγα διτί είναι τό ἴδιο τό γεγονός τής κυριαρχίας κάποιου πάνω σ' ἔναν ἄλλο ἔκεινο πού ἀποτελεῖ τόν λόγο ὑπαρξῆς καί τής πολιτικῆς καί τής οἰκονομίας. Αυτό πού εὐχομαι είναι, λοιπόν, τό ἴδιο αυτό τό γεγονός νά πάψει νά ὑπάρχει.

"Αν ή κυριαρχία ἐνός ἀνθρώπου πάνω σ' ἔναν ἄλλο είναι δεδομένη σάν γεγονός, τότε πῶς μπορεῖ νά πάψει νά ὑπάρχει;

"Οσμα: Δέν ξέρουμε πότε αυτό τό γεγονός θά

ἔξαφανιστεῖ, πάντως νομίζω διτί δλος δ κόσμος πρέπει νά στρέψει τίς προσπάθειές του πρός αυτή τήν κατεύθυνση.

"Υπάρχει μέσα σέ δυό τουλάχιστον ταινίες σας ἔνα συγκεκριμένο πολιτικό σύμβολο: είναι ή γιαπωνέζικη σημαία πού ἐμφανίζεται στόν Ἀπαγχονισμό καί στό Ἀγόρι. Γιατί αυτή ή σημαία; ἔχει τό ΐδιο νόημα στίς δυό ταινίες ή ἔνα νόημα διαφορετικό;

"Οσμα: Πρῶτ' ἀπ' όλα, σᾶς ὑπενθυμίζω διτί αυτή ή σημαία ἔχει παρουσιαστεῖ καί στά "Ἀσεμνα γιαπωνέζικα τραγούδια. Στίς τρεῖς αυτές ταινίες, είχα τήν ἐλπίδα διτί αυτό τό σύμβολο τής σημαίας θά ἔκανε τούς θεατές νά συνειδητοποιήσουν τό γεγονός διτί, δλοι ἐμεῖς οι γιαπωνέζοι, ξοῦμε μέσα στό Ἰαπωνικό Κράτος. Αυτός είναι δ πρώτος της σκοπός.

Αυτή ή σημαία, πού ἐμεῖς τή λέμε Χίνομάρου (ἀπό τό Χίνο = ἥλιος, καί Μάρου = κύκλος) ἦταν, πρίν ἀπ' τόν πόλεμο, τό σύμβολο τού γιαπωνέζικου μιλιταρισμοῦ. Μετά τόν πόλεμο καί τήν ἦττα, αυτό τό σύμβολο ἐκδιώχθηκε ἡθικά ἀπ' τήν Ἰαπωνία. Άλλα στό μέτρο πού δ πόλεμος γινόταν κάτι δλο καί πιό μακρινό, αυτό τό σύμβολο τής παλιάς τάξης πραγμάτων ἐπέστρεψε προοδευτικά, καί κυριώς τόν Φεβρουάριο τού '67, ὅταν ή Ἰαπωνία ἀποφάσισε νά ξαναρχίσει τόν ἐօρτασμό τής Ἐθνικής της Γιορτῆς, δηλ. νά γιορτάσει τήν ὑδρυση τής μοντέρνας Ἰαπωνίας. Ή νεολαία ἦταν πολύ ἀντίθετη μέ τήν ἐπαναφορά αυτής τής γιορτῆς, πού ἦταν κληρονομιμένη ἀπό τήν παλιά τάξη πραγμάτων. Ή ήμέρα τής ἐπαναφορᾶς της προκάλεσε δρισμένες διαδηλώσεις στίς δποίες οι δυνάμεις τής δεξιάς ἔφεραν αυτό τό ἐμβλημα τής Χίνομάρου. Άλλα ἦταν ἀκριβῶς ἔκεινη τή μέρα πού ἀρχίσαμε τό γύροισμα γιά τά "Ἀσεμνα γιαπωνέζικα τραγούδια. Ή διαφορά είναι διτί στήν ταινία, πάνω στή σημαία πού κούνιαλον στή διαδηλωση, δ κύκλος δέν είναι κόκκινος ἄλλα μαύρος. Αυτή ἦταν ή πρώτη φορά πού παρουσίασα μά Χίνομάρου σέ ταινία μου.

"Οσμα: Τή σημασία αυτής τής σημαίας, είναι ή ίδια μέσα στόν Ἀπαγχονισμό καί στό Ἀγόρι (μέσα καί στίς δυό αυτές ταινίες, παρουσίασα καί τήν κόκκινη καί τή μαύρη Χίνομάρου), ἄν καί στόν Ἀπαγχονισμό ἐπιζητοῦσα ἔνα λογικό ἀποτέλεσμα, ἐνώ στό Ἀγόρι ήθελα μᾶλλον ἔνα ἀποτέλεσμα τής τάξης τού συναισθήματος.

Ποιά είναι ἀκριβῶς, γιά τήν Ἰαπωνία, ή σημασία αυτής τής ἀντιστροφῆς ἀπ' τό κόκκινο στό μαύρο; Είναι ή ἴδια πού ἔχει γιά μᾶς;

Ο Ναγκίζα Οσμα στό γύρισμα τής ταινίας Ό τάφος τής νιότης: Τηλεοπτική σειρά γυρισμένη στή Νότιο Κορέα τό 1964.

Ο Ναγκίζα Οσμα (κέντρο) μέ τούς ήθοποιούς Rie Yokoyama καί Tadanori Yokoo στό γύρισμα τής σκηνής μέ τόν σεξολόγο, ἀπό τό Ήμερολόγιο ἐνός κλέφτη (1968-69)

Ο Ναγκίζα Οσμα μέ τούς ήθοποιούς Fumio Watanabe (πατέρας) καί Teisuo Abe (ό μικρός Τόσιο) κατά τή διάρκεια τού γυρίσματος τής ταινίας Ό γόρι (1967)

Ο σκηνοθέτης έφαρμόζει τή θηλιά: Ναγκίκα Όσιμα και Yun-do Yun, στό γύρισμα του 'Απαγχονισμού' (1968)

“Οσιμα: Στήν Ιαπωνία, είναι γνωστή, σίγουρα, ή κόκκινη σημαία τού κομμουνισμοῦ. Άλλα ή μαύρη σημαία τῆς ἀναρχίας δέν είναι πολύ γνωστή.” Αρα, κατ’ αὐτή τήν ἔννοια, οἱ γιαπωνέζοι θεατές δέν ἔνιωσαν ἵσως τό ίδιο εἶδος διαφορᾶς πού μπορεῖ κανείς ἐδώ νά νιώσει. Άλλα δέν ἥθελα, ἀκόμη, νά ταυτίσω τό μαῦρο μέ τήν ἀναρχία. Αντίθετα: ή Χίνομάρου, στή γνωστή τῆς μορφή, κάνει ἥδη συνειδητή τήν ὑπαρξή τού Ιαπωνικού Κράτους. Όποιοδήποτε κι ἄν είναι τό χρώμα, κόκκινο, μαῦρο ή κίτρινο, ή πρώτη σημασία, ἀπό μόνο τό γεγονός τῆς μορφῆς, είναι ή σχέση πού ἔχει κάποιος μέ τήν Ιαπωνία. Αυτό είναι καί παραμένει πάντοτε μιά Χίνομάρου.

Άλλα ἄν περάσουμε τώρα στή διαφορά τού χρώματος (ή ὅποια, σέ πρώτο στάδιο, είναι δευτερεύουσα), θά δρούμε, μέ τό μαῦρο, τή σημασία τού πένθιμου τελετουργικού πού θέλισα νά δώσω: τόν θάνατο κάποιου πράγματος. Γιατί στίς νεκρώσιμες τελετές, στήν Ιαπωνία, τά χρώματα είναι πάντοτε τό μαῦρο καί τό λευκό. Αρα, ή Χίνομάρου μέ τόν μαῦρο κύκλο μπορεῖ νά θεωρηθεῖ διπλά: πολιτικά, είναι διάθαντος τῆς Ιαπωνίας καί ἀρνητικά, σημαίνει δτί μέσα στή σημερινή κατάσταση πραγμάτων στήν Ιαπωνία ὅλοι οἱ Γιαπωνέζοι είναι προορισμένοι νά πεθάνουν.

Υπάρχει ἐπίσης τό γεγονός ὅτι στόν Απαγχονισμό ή γιαπωνέζικη σημαία είναι συνιδεδεμένη μέ μιά πράξη πού ἔκτελεῖ τό Ιαπωνικό Κράτος: μέ τήν ἔκτελεση ἐνός κατάδικον. Έπισης, μποροῦμε νά συλλογιστοῦμε ὅτι, στό Αγόρι, αὐτή ή σημαία συνδέεται μέ ἔναν ἄλλο παραδοσιακό θεσμό: μέ τήν γιαπωνέζικη οἰκογένεια, μιά οἰκογένεια πού διέπεται ἀπό δρισμένες σχέσεις δυνάμεως, οἱ δροίες δόηγονταν στήν «ἐκτέλεση» τού μικροῦ ἀγοριοῦ.

Οσιμα: Προσωπικά, δέ μοῦ ἀρέσει διόλου ν’ ἀναλύονται οἱ ταινίες μου κατά τήν ἔννοια τῆς λογικῆς, δσο κι’ ἄν αὐτά πού λέτε δέν είναι διόλου λανθασμένα, – δσο κι’ ἄν είναι μᾶλλον σωστά. Άλλα δπωσδήποτε, στό Αγόρι, π.χ., ή σημαία δέ συνδέεται μόνο μέ τήν παραδοσιακή γιαπωνέζικη οἰκογένεια, ἐπειδή ὅταν βλέπουμε, στή σκηνή τῆς ἀκροθαλασσιάς, τή μαύρη Χίνομάρου, αὐτό ἀναφέρεται περισσότερο στό Κράτος παρά στήν οἰκογένεια.

Στό Ήμερολόγιο ἐνός κλέφτη (πού είναι ἀναμφίβολα γιά μᾶς ή πιό δύσκολη στήν κατανόηση ταινία σας) ὑπάρχει μιά σύνδεση ἀνάμεσα στήν κοινωνική καί στή

σεξουαλική δία, σύνδεση πού μοιάζει νά δημιουργεῖται μέσα ἀπό τίς κοινωνικές δομές τῆς Ιαπωνίας. Άλλα μέσα στήν ταινία παρεμβάλλεται ἔνας μεγάλος ἀριθμός στοιχείων πού προέρχονται ἀπό τήν εύρωπαική κουλτούρα. Αναρωτήμαστε ἄν, μέσα σ’ αὐτή τήν ἐπανάσταση τῶν ἥθων τῆς Ιαπωνίας τήν ὅποια φάίνεται νά είχεστε, δίνετε ἔνα κανονισμένο ρόλμα στήν παρέμβαση τῆς εύρωπαικῆς κουλτούρας.

Οσιμα: Πρίν ἀπό ἔκατό χρόνια – τό 1868 – ἀρχισε ή ἐκσυγχρόνιση τῆς Ιαπωνίας. Φαίνεται δτί πρίν ἀπό κείνη τήν ἐποχή οἱ Γιαπωνέζοι ἀπό σεξουαλική ἀποψη, ἵταν ἀκόμη περισσότερο καταπιεσμένοι. Π.χ., δυσκολεύονταν πολύ νά χοησιμοποιήσουν τή λέξη πού σημαίνει «σέξ» στά γιαπωνέζικα, ἐνώ μποροῦσαν νά τό κάνουν στίς ξένες γλώσσες. Καί αὐτό συνεχίστηκε ἀκόμα καί μετά τό 1868: πολλά πράγματα πού ἀφοροῦσαν τό σέξ δέν μποροῦσαν νά διατυπωθοῦν στή γιαπωνέζικη λογοτεχνία. ἐνώ ἵταν δυνατόν νά είπωθούν στίς μεταφράσεις ἔργων τῆς δυτικῆς λογοτεχνίας, ὅπου οἱ μεταφραστές διατηροῦσαν δρισμένες λέξεις στά γαλλικά ή στά αγγλικά. Μ’ αὐτό τόν τρόπο δυτικός πολιτισμός είχε μιάν ἐπίδραση ἀρκετά ικανοποιητική στήν ἀπελευθέρωση ἀπό τήν κοινωνική καί σεξουαλική καταπίεση. Άλλα ή Ιαπωνία, σήμερα, στό μέτρο πού ἔχει φτάσει σ’ ἔνα σημείο κορεσμοῦ, δέν μπορεῖ νά προχωρήσει περισσότερο πρός αὐτή τήν ἀπελευθέρωση κάτω ἀπό μόνη τήν ἐπίδραση τού δυτικού πολιτισμού. Αὐτό είναι ἔνα ἀπ’ τά πράγματα πού θέλισα νά δείξω σ’ αὐτή τήν ταινία – δπως είδατε.

Πρόκειται γιά ἔναν κορεσμό ἀπό δυτική κουλτούρα (αὐτό πού τήν ἔχει κάνει τώρα ἀχρηστή) ή πρόκειται γιά ἔναν κορεσμό ἀπό σέξ μέ τίς σημερινές μορφές (ταινία ή διδλίο) τῆς γιαπωνέζικης κουλτούρας;

Οσιμα: “Ας καθισθούμε λοιπόν αὐτό τόν κορεσμό. Πρόκειται γιά τόν τρόπο τού «είναι» τῆς Ιαπωνίας. Γιά τόν τρόπο μέ τόν δποίο ἔλυσε τό πρόσδιλημα τῆς κοινωνικής καί τῆς σεξουαλικής καταπίεσης. Βοηθήθηκε σ’ αὐτό ἀπό τήν ἐπίδραση τού δυτικού πολιτισμού, άλλα διότος αὐτός διότος τής ἐπίδρασης ἔφτασε σ’ ἔνα σημείο κορεσμού. Δέν τίθεται ἐδώ θέμα ούτε γιά τήν Ιαπωνία ούτε γιά τόν δυτικό πολιτισμό, άλλα γιά τόν τρόπο μέ τόν δποίο ή πρώτη χοησιμοποίησε τόν δεύτερο.

Στήν ἀρχή, είναι φανερό δτί ή διαφορά ἐπι-

πέδου ἀνάμεσα στούς δύο πολιτισμούς (ή καθυστέρηση τοῦ γιαπωνέζικου πολιτισμού) ἔκανε χρήσιμη καί γόνιμη τήν εἰσφορά τῆς δύσης, ἀλλά τώρα πού τά ἐπίπεδα ἔξισθηκαν αὐτή ή εἰσφορά δέν ἔχει πιά τίποτε νά δώσει. Αὔτος είναι ὁ κορεσμός γιά τὸν δόποιο μῆλησα. Καί αὐτό θά μποροῦσε ν' ἀνταποκρίνεται ἔξισυ στὸ γεγονός διτι. ἀκριβῶς, δὲ ἕδιος ὁ δυτικός πολιτισμός ἔχει φτάσει σ' ἓνα δρόιο, ἔχει φτάσει στὸ σημεῖο δόπου δέν είναι πιά ἵκανός νά παίξει (στὴν Ἱαπωνία, μεταξύ ἄλλων), τὸν δόλο πού μποροῦσε νά παίξει παλαιότερα.

Θέλετε νά πεῖτε μ' αὐτό, διτι αὐτά τὰ προβλήματα (λ.χ. ή σεξουαλική ἀποτυχία στὸ Ἡμερολόγιο ἐνός κλέφτη ἔξακολουθοῦν νά ὑπάρχουν, καί διτι δέν είναι οἱ ἀπελευθερώσεις τῆς τάξης τῆς ἔκφρασης (ή τῆς τέχνης) πού θά δοιθήσουν στὴ λύση τους; Ἐτοι, ἀπέναντι στὸ συγκεκριμένο τῶν προβλημάτων, οἱ λύσεις θεωρητικῆς τάξης, δυτικές ή γιαπωνέζικες ἀδιάφορο, δέν θά εἶχαν πιά καμιά χρησιμότητα;

"Οσμα: Δέ νομίζω διτι θά ὑπάρξει γιά αὐτά τὰ προβλήματα κάποια λύση πού θά προέρχεται ἀπ' τὴ γλώσσα, ή πού θά ἡταν τῆς τάξης τῆς λογικῆς. Ἀντίθετα, ἔκεινο πού μπορεῖ νά δόσει λύση σὲ μερικά πράγματα, είναι πρῶτα ἀπ' ὅλα ή δράση πού συνίσταται στὴν πραγματοποίηση τῆς ἐπανάστασης καθαυτῆς. Ἐδῶ θά θίθελα νά διασαφηνίσω διτι αὐτή ή δράση, πέρα ἀπό τὴν ἔννοια πού ἔχει σάν δράση ἀμεση, πρέπει ἐπίσης νά περιλαμβάνει κάθε δράση πού προέρχεται ἀπό τὴν τάξη τοῦ φανταστικοῦ.

Μπορεῖτε νά καθορίσετε ἐκεῖνο πού ἐννοεῖτε σάν ἐπανάσταση καθαυτῆν, στὴ διπλή τῆς διάσταση τῆς ἀμεσης δράσης καί τῆς δράσης μέσω τοῦ φανταστικοῦ; Σέ τί εἶδος ἀλλαγῆς αὐτή ἀνταποκρίνεται;

"Οσμα: Πρῶτ' ἀπ' ὅλα, ὑπάρχει κάτι πού δέ μοῦ ἀρέσει στὴ λέξη «ἄλλαγη». Είναι τό διτι αὐτή ή λέξη προϋποθέτει πάντοτε ἓνα δεσμό ἀνάμεσα σ' αὐτό πού ἔρχεται μετά καί σ' αὐτό πού ἡταν πρίν, ἓνα δεσμό μέ τὸ παρελθόν. Ἀλλά νομίζω διτι ή ἐπανάσταση γιά τὴν δόποια μῆλησα πρέπει νά μᾶς ἀποκόψει ἐντελῶς ἀπό τὸ παρελθόν. Πρέπει νά παρεμβληθεὶ μιά ἄρνηση ἀνάμεσα στὸ παρόν καί στὸ παρελθόν καί κανένας δεσμός νά μή διατηρηθεὶ ἀνάμεσά τους. Ωστόσο, αὐτή ή ἐπανάσταση καθαυτή μπορεῖ νά πραγματοποιηθεὶ μέ διαφορετικούς τρόπους: ἔξαρταται ἀπό τίς περιπτώσεις, ἀπ' τὸ

κάθε ἄτομο... "Οσον ἀφορᾶ τὴν τάξη τοῦ φανταστικοῦ, θά προσπαθήσω νά τήν ἐξηγήσω ἔξικινώντας ἀπό τίς πρῶτες μου ταινίες. Ἐκείνη τὴν ἐποχή, αὐτό πού δρισκόταν στὴ δάση τῶν ταινιῶν μου καί καθόριζε τὴν δράση τῶν προσώπων, ἡταν διόπθος. Ἀλλά, ὅταν ἔκειναί ει κανείς ἀπ' τὸν πόθο, καταλήγει πάντοτε στὸ ν' ἀντιληφθεὶ τὰ δράσι τοῦ πόθου, καί αὐτά τὰ δράσι ἐμποδίζουν τὴ δράση, γιατί ἀπ' τὴ στιγμή πού τὰ γνωρίζει κανείς, δέν ὑπάρχει πλέον δυνατότητα δράσης. Είναι αὐτό πού κι' ἐγώ ἀντιληφθηκα, καί μᾶς μ' ἐμένα κι' ἄλλοι γιαπωνέζοι κινηματογραφιστές, πού κι' αὐτοί πήραν τὸν ἀνθρώπινο πόθο σάν δάση, καί ἔρχονται σήμερα διό καί πιό κοντά στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ δροιου αὐτοῦ τοῦ πόθου, μέσα στὶς ἴδιες τους τίς ταινίες. Ἐκείνη τὴ στιγμή, κατάλαβα διτι, πέρα ἀπό τὸν πόθο, κάνει κανείς τὸ ἄλμα μέσα στὸ φανταστικό. Μοῦ φαίνεται διτι είναι μέ τίς Ἡδονές πού ἄρχισα νά πραγματεύομαι τὸ φανταστικό μ' αὐτό τὸ πνεῦμα. Κατόπιν, μέ τὰ "Ασεμνα γιαπωνέζικα τραγούδια, μ' ἔναν τρόπο πιό φανερό, καί μέ τὸ Γιαπωνέζικο καλοκαίρι. Τελικά, μέ τὸν Ἀπαγχονισμό, ὃπου νομίζω διτι πραγματεύτηκα αὐτό τὸ πρόβλημα τοῦ φανταστικοῦ σά νά ἡταν ἡ ἴδια ή δομή τῆς ταινίας.

Πῶς ἀντιλαμβάνεστε τίς σχέσεις ἀνάμεσα στὸ φανταστικό καί στὸν πόθο;

"Οσμα: Τό ζήτημα δέν είναι νά καθορίσουμε τὴ διαφορά ἀνάμεσα στὸ φανταστικό καί στὸν πόθο (ή δόποια θά μποροῦσε ωστόσο νά σκιαγραφηθεὶ λέγοντας διτι ή δράση τοῦ πόθου είναι περισσότερο ἐνστικτώδης ἐνώ ἔκεινη τοῦ — ή μέσω τοῦ — φανταστικοῦ, περισσότερο στοχασμένη). Τό φανταστικό είναι, νομίζω, ἔκεινο πού ἐμφανίζεται διταν δόποιος δρίσκεται ὑπό ἀπαγόρευση ή δέν μπορεῖ νά ἐκδηλωθεῖ, καί αὐτό τὸ φανταστικό είναι βαθύτερο ἀπό τὸ πρόβλημα τοῦ πόθου. Μπορεῖ νά κάνεις μέσα στὸ χῶρο τῆς φαντασίας καί, ἀπό αὐτό πού ἔχει φανταστεῖ, νά περάσει στὸ πραγματικό τῆς δράσης. Κατ' αὐτή τὴν ἔννοια μῆλησα γιά δράση μέσω τοῦ φανταστικοῦ.

'Ἄλλα ἐνώ καταλαβαίνουμε καλά ἐκεῖνο πού μπορεῖ νά είναι ή δράση τῆς φαντασίας μέσα στὸν καλλιτεχνικό, ἐρωτικό καί σεξουαλικό χῶρο, δυσκολευόμαστε νά τὴν ἀντιληφθοῦμε μέσα στὸν χῶρο τῆς πολιτικῆς. Ἀλλά φαίνεται διτι αὐτό είναι ἀκριβῶς τὸ θέμα τοῦ Ἀπαγχονισμοῦ καί δέν ἀντιλαμβανόμαστε τὸ πῶς. ἔκει, μπορεῖ νά ὑπάρξει δράση.

Ο Ναγκίζα Οσμα διευθύνει τὸν μικρό Tetsuo Abe πρὶν ἀπ' τὸ γύρισμα τῆς σκηνῆς μέ τὸ χιονάνθρωπο, στὴν ταινία Τό άγόρι (1967)

"Οσμα: Τό ἴδιο κι' ἐγώ, δυσκολεύομαι νά τό ἀντιληφθῶ. Νομίζω διτι είναι σχεδόν ἀδύνατο νά μπορέσει τὸ φανταστικό, μέσα στὸ χῶρο τῆς πολιτικῆς, νά ἐκτελέσει μιά πραγματική δράση. Ἀλλά λέω ΣΧΕΔΟΝ ἀδύνατο· διταν αὐτό παραχθεὶ, ἔχουμε μιάν ἐπανάσταση. Ἀλλά ὑπάρχει μιά διαφορά ἀνάμεσα στὴν ἐπανάσταση μέ τὴν παραδοσιακή ἔννοια καί πού είναι μιά ἔκρηξη τοῦ πόθου (σέ μένα, αὐτή ή ἔννοια μοῦ φαίνεται λίγο λαθεμένη) καί σ' ἔκεινη τὴν ἐπανάσταση γιά τὴν δόποια μιλάω. πού θά ξεκινοῦσε ἀπ' τὸ φανταστικό.

Μπορεῖτε νά μᾶς διευχρινίσετε τὴ φύση τῆς σχέσης πού ὑπάρχει, καθώς φαίνεται, στὸ τέλος τοῦ Ἡμερολόγιον ἐνός κλέφτη, ἀνάμεσα στὶς ἀναταραχῆς καί στὴν πραγματοποίηση τοῦ πόθου;

"Οσμα: Προσωπικά, θά προτιμούσα νά μιλήσω γιά κάτι διαφορετικό ἀπό αὐτή τὴν «πραγματοποίηση τοῦ πόθου». Γιατί τὰ δύο νέα παιδιά τῆς ταινίας ξεκίνησαν ἀπό μιά κατάσταση διπού

οἱ πόθοι τους δέν ἀρκούσαν. "Άρα, αὐτί νά φτάσουν στὴν ἰκανοποίηση τοῦ πόθου, διηγήθηκαν στὸ νά πραγματοποιήσουν μιά δράση, καί μέσω αὐτῆς τῆς δράσης, νά συνδεθοῦν μέ τή δράση ἄλλων ἀνθρώπων.

Μέ δυό λόγια, μπορεῖ νά πεῖ κανείς διτι χρειάστηκε γιά αὐτούς, μιά προσωπική ἐπανάταση, πρῶτ' ἀπ' ὅλα, γιά νά μπορέσουν νά φτάσουν στὸ ἐπίπεδο τοῦ πόθου.

"Οσμα: "Ισως, μετά τὸ τέλος τῆς ταινίας, νά φτάσουν στὴν πραγματοποίηση τοῦ πόθου.

Νομίζω διτι ή Σκληρή ίστορία τῆς νιότης (έλλ. τίτλος Διεστραμμένα νιάτα) ἀρχίζει, κι αὐτή, μέ διαδηλώσεις. Κατόπιν, βλέπαμε τὰ προβλήματα ἐνός νεαροῦ ζευγαριοῦ. "Υπῆρχε λοιπόν ἡδη ή ἴδια θεματική.

"Οσμα: Στὴν Σκληρή ίστορία καί στὸ Ἡμερο-

λόγιο, τό θέμα είναι τό ΐδιο στό μέτρο που είχαμε νά κάνουμε, και στίς δυό περιπτώσεις, μέτρη σύγχρονη νεολαία τής Ιαπωνίας. Η διαφορά είναι ότι, στήν πρώτη ταινία, είχα άκομη μιάν δρισμένη έμπιστοσύνη στόν πόθο, ένω, στή δεύτερη. Ξεκίνησα από ένα άλλο στάδιο: έκεινο όπου θεωρώ ότι ο πόθος δέν είναι έπαρκης. Άλλα ίσως κάτι άλλο έχει άκομη παρεμβληθεί: είναι τό ότι, στά δέκα χρόνια που χωρίζουν αυτές τίς δυό ταινίες, ή ΐδια ή κοινωνία τής Ιαπωνίας έχει άλλαξει.

Άλλα και στίς δυό περιπτώσεις, φαίνεται νά έπαρχει ένας δεσμός άνάμεσα στό πέρασμα στόν πόθο και στό πέρασμα στήν έπαναστατική έξόρμηση, και αυτός ο δεσμός είναι τό αίμα.

Οσμα: Ό δεσμός άνάμεσα σ' αυτά τά δυό είδη σκηνών είναι ίσως ότι ή νεαρή κοπέλλα περνάει στή δράση άμεσως μετά τή θέα τού αίματος και ότι οι άναταραχές, από τήν άλλη πλευρά, είναι έξισου μιά δράση που έκδηλωνεται άμεσως μετά τή θέαση τού αίματος.

Άλλα και στίς δυό περιπτώσεις, ήδη δράση, τής διποίας προηγείται ό πόθος πραγματοποιούνταν κατά τήν έννοια τού πόθου, τότε θά είχαμε πρώτα τή δράση και ίσως, κατόπιν, σάν αποτέλεσμα αυτής τής δράσης, τό αίμα. Άλλα νομίζω ότι, στήν ταινίες, ή κατάσταση έχει μάλλον τήν έξης σειρά: πρώτα τό αίμα, και κατόπιν ή δράση.

Τότε ποιό νόημα έχει, στό Ήμερολόγιο ένός κλέφτη ή χειρονομία που κάνει ή κοπέλλα με τό αίμα πάνω στήν κοιλιά τής;

Οσμα: Μιμείται τόν τρόπο που κάνουν χάρα-κίοι.

Άλλα, έκεινη τή στιγμή, δλοι οι ήθοποιοί γνωρίζουν άλλον τά μάτια τους, φεύγονταν, και δέν μένει παρά τό ζευγάρι. Φαίνεται νά έπαρχει έδω, περισσότερο από μιά χειρονομία που άναφέρεται στό χάρακιο, ένα είδος μαρικής πράξης που πηγάζει άκριδως από τήν τάξη τού φανταστικού, γιά τίς δινατότητες και τήν άποτελεσματικότητα τού δποίου τίθεται άλλη μιά φορά ζήτημα.

Οσμα: Υπάρχει πράγματι μιά σχέση άνάμεσα στή χειρονομία τής και στήν άναχώρηση τών ήθοποιών. Οι ήθοποιοί (δηλ. Θ Καρά Τζούνο και ή ομάδα του, που συμπεριφέρονται σάν ταραχίες ή σάν «μίκος»¹ και άναστατώνουν διόπληρη τή συνοικία τού Σουντζούκου) φεύγονταν

άκριδως τή στιγμή που ή κοπέλλα τούς παίρνει, τούς κλέδει τή χειρονομία τού χάρα-κίοι: έπειδή έκεινη τή στιγμή έπαρχει ένα είδος μεταδίδασης τού δόλου τού Καρά Τζούνο στήν κοπέλλα.

Έκεινη τή στιγμή, θά μπορούσε νά σκεφτεῖ κανείς ότι ή άναπαράσταση έχει μιά δύναμη πάνω στά γεγονότα και ότι τό θέατρο έχει μιά πραγματική άποτελεσματικότητα:

Οσμα: Στά πλαίσια τής Ιαπωνίας και τής συνοικίας Σουντζούκου, απότο παραμένει πάντοτε στό έπίπεδο τού θεάτρου, μιάς καλλιτεχνικής δράσης, δράσης άναμφίβολα πολιτικής από μιάν άποψη, άλλα καλλιτεχνικής ποίνης από άλλα.

Η δύναμη τού Αγοριού δρίσκεται στήν άπονσία τού συναισθήματος, τής είναι-σημησίας – όπως και τό ΐδιο τό χάρογάκι, πού λέει κάποια στιγμή: «έγώ δέν αισθάνομαι τέποτε, έγώ δέν σκέφτομαι τίποτε». Αύτή είναι μιά στιγμή πολύ δυνατή, άλλα στό τέλος, δλα μιαδίσσων νά διαλύονται σ' έκεινη τή στιγμή συγκίνησης, όταν τό χάρογάκι αρχίζει νά κλαίει. Δέν έχασθεντεί έτοι ή διά τής ταινίας; Δέ θά μπορούσε νά σκεφτεῖ κανείς ότι έκεινη τή στιγμή τά δυό συναισθήματα που θελάτε νά έπαρχαστε άλληλοκαταστέψονται κι ότι ή δργή διαγράφεται από τή θλίψη;

Οσμα: Άν δέν άντιληφθούμε ότι αυτή ή τελική σκηνή: τό κλάμα, είναι κάτι ταυτόχρονα φυσικό, άνθρωπινο και έξαιρετικό, τότε, ίσως πράγματι διόπληρη ή δύναμη τής ταινίας ξάνθεται. Προσωπικά, είχα θελήσει, έκεινη τή στιγμή, νά δείξω ότι τό άγρόφι φτάνει σ' ένα άλλο έπίπεδο, ένα έπίπεδο που έπειρνα έκεινο όπου μπορεί κανείς νά αρνηθεί τό συναίσθημα, μιά άλλη διάσταση.

Δέν πρόκειται ώστόσο γιά ένα είδος διάσωσης;

Οσμα: Κατά τή γνώμη μου, ζητας δεδομένο ότι (τό άγρογάκι) σώζεται μέ σχεδόν θρησκευτικό τρόπο, έκεινη τή στιγμή ξεδράζεται μέσα σέ μιά πραγματικότητα όπου δέν δρίσκεται καμιά σωτηρία.

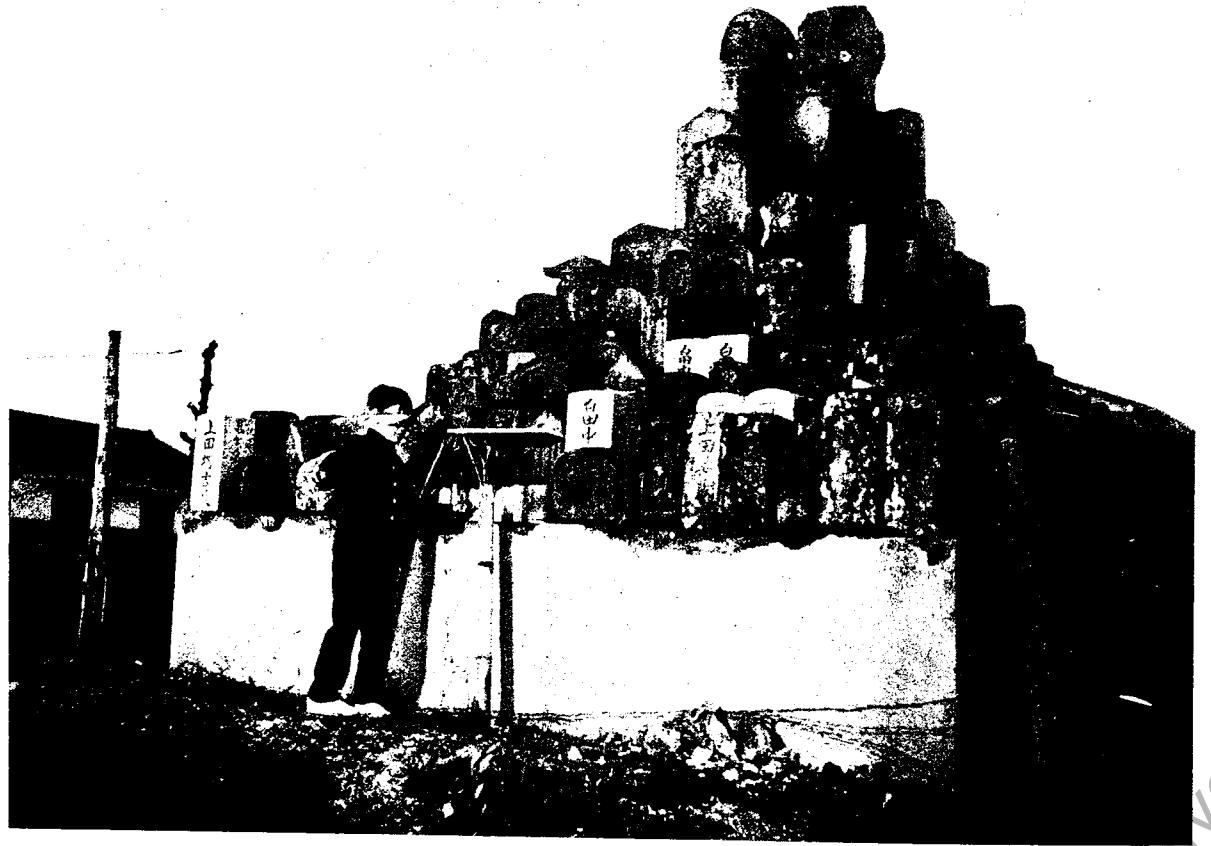
Τό πρώτο πλάνο τού Αγοριού μάς δείχνει τό παιδί που παίζει και τραγουνδά μπροστά σ' ένα είδος δωμού. Αύτή ή σκηνή δέν δρίσκεται στήν πραγματικότητα μετά από δλη τήν έπόλοιπη δράση

Ο Juro Kara, διευθυντής τού θιάσου Situation players, σέ μια σκηνή τής ταινίας Τό ήμερολόγιο ένός κλέφτη (1968-69)

Η διάλυση τής οίκογένειας στήν Τελετή (1971)

«Πάνω στή γέφυρα τοῦ Κόχλου»: τό μικρό παιδί τραγουδάει μπροστά στό θωμό (Άπο Τό άγόρι, 1967)

τῆς ταινίας – ή δύοια έπομένως δέ θά
ήταν παρά ένα φλάς-μπάκ;

Οσμα: "Οταν γυρίζαμε τήν ταινία, ήταν πολύ
άπλο: θεωρήσαμε ότι, έκεινη τή στιγμή, τό άγο-
ράκι έκανε μιά «πρόβα» γιά νά έξασκηθεί στό
νά κλαίει πειστικά, και γιά νά είναι έτσι έτοιμο
νά πέσει κάτω άπο τό αυτοκίνητο και νά φερ-
θεί μετά τό «δυστύχημα» σάν κάποιος πού πέ-
ρασε ένα σόκ. Στήν σκηνή τοῦ τέλους, άντιθε-
τα, τό άγοράκι κλαίει πραγματικά, χωρίς νά
έχει κάνει πρόβα. Νά τί έμεις είχαμε σκεφτεί,
άλλα ώστόσο, δρίσκω τήν δική σας έντύπωση
πολύ ένδιαφέρουσα.

"Αν είχαμε αύτή τήν ίδεα, είναι έπειδή σ'
αύτό τό άρχικό πλάνο, τό άγόρι τρα-
γουδᾶ τό τραγούδι τοῦ γεφυριού. Άλλα
άργοτερα, στή σκηνή τοῦ ξενοδοχείου, τό
άγοράκι άκουει αύτό τό τραγούδι. Μπο-
ρεῖ έτσι νά σκεφτεί κανείς, είτε δτι ήδη
τό ήξερε, και ή γνωίκα στό ξενοδοχείο

τοῦ τό ξαναφέρει στή μνήμη, είτε δτι
τραγουδᾶ αύτό τό τραγούδι στήν πρώτη
σκηνή τής ταινίας, έπειδή τό είχε μάθει
στή σκηνή τοῦ ξενοδοχείου... Σύμφωνα
μ' αύτή τήν τελευταία υπόθεση, πρέπει
νά παραδεχτεί κανείς δτι δλη ή ταινία θά
έκτυλισσταν πούν άπ' αύτή τήν πρώτη
σκηνή.

Οσμα: Στήν πραγματικότητα αύτό τό τρα-
γούδι τής άρχης είναι τραγούδι άποχαιρετι-
σμού γιά τή συνοικία δπου γεννήθηκε, ένα τρα-
γούδι πού θά συγκινήσει τό άγοράκι δταν τό
άκούσει κατόπιν στό ξενοδοχείο.

Tί σᾶς άρεσε στόν γιαπωνέζικο κινημα-
τογράφο τήν έποχή πού είσαστε κριτι-
κός;

Οσμα: Μέχρι τήν έποχή πού γύρισα τήν
πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μου, άπεχθανό-
μουν δλο τόν γιαπωνέζικο κινηματογράφο. Σή-

μερα. έξακολουθώ νά τόν άπεχθανομαι, συμπε-
γιλαμβανομένων και τών δικών μου ταινιών.

Άλλα τό κινηματογραφικό περιοδικό πού
έκδιδα μαζί μέ τόν φίλο μου², παρόλο πού κρά-
τησε μονάχα τρία χρόνια, είχε, πιστεύω, μιάν
κάποιας έπιδραση, έπιδραση πού γίνεται πάν-
τοτε αισθητή, στόν σημερινό γιαπωνέζικο κινη-
ματογράφο. Αντό τό περιοδικό δνομαζόταν 'Η
Κινηματογραφική Κριτική.'

στεῖ κανείς άπό τούς άλλους, και άπό κεὶ και
πέρα νά κάνει ό, τιδήποτε. Ένω γιά τό περιεχό-
μενο πρέπει νά ξεκίνησει άπό δικά του, ίδιαί-
τερα πρόγραμα. "Οπως ξεκίνησα έγω, λ.χ., άπ'
τήν άργη και τή θλίψη γιά τήν δποία σᾶς μί-
λησα στήν άρχη. "Ετσι, άν δρονύμαι, έγω, νά
μιλήσω γιά τόν γιαπωνέζικο κινηματογράφο,
μπορώ τουλάχιστον νά σᾶς πώ τόν τρόπο μέ
τόν δποίο θά ήθελα νά μιλούν γι' αύτόν.

Mά αύτό τό μίσος δέν είχε καμιάν έξαι-
ρεση;

Οσμα: "Οχι.

1. «Μίκο» είναι ένα παραδοσιακό θεατρικό
πρόσωπο, πού παίζει τό δόλο τοῦ μεσά-
ζοντα άναμεσα στό έδω – κάτω και στό πέ-
ραν.

2. Πρόκειται γιά τόν Γιοσισίγκε Γιόσιντα.

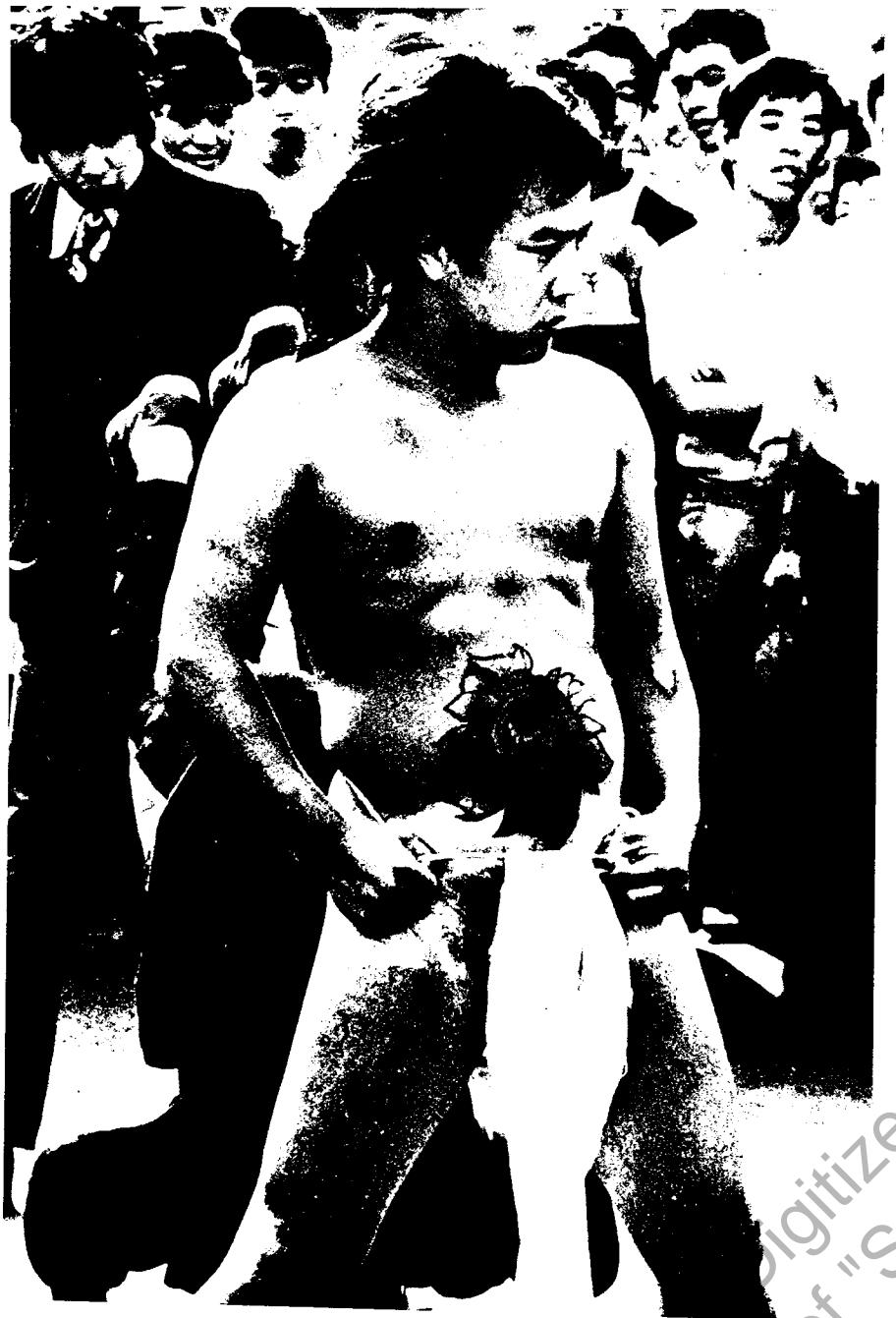
"Οσμα: "Οταν λέω δτι άπεχθανόμουν τόν γι-
απωνέζικο κινηματογράφο, ή λέξη πού θά
έπρεπε νά χοησιμοποιήσω γιά νά κάνω αύτό
πού αισθανόμουν ξεκάθαρο, είναι ή λέξη μίσος.
Άλλα αύτό τό μίσος σημαίνει έπίσης δτι έχω
μάθει πολλά άπ' τόν γιαπωνέζικο κινηματο-
γράφο. "Έχω άλλωστε μάθει έξισου πολλά κι'
άπό τόν άμερικανικό κινηματογράφο, κυρίως
άπό κείνον τής μεταπολεμικής έποχής, και άπό
τόν ιταλικό νεο - ρεαλισμό. "Ισως οχι τόσο σάν
κινηματογραφιστής, δσο σάν κινηματογραφό-
φιλος.

Άντο τό μίσος γιά τόν γιαπωνέζικο κινη-
ματογράφο άφορούσε δρισμένους κινη-
ματογραφιστές ίδιαίτερα; Έμεις, λ.χ.,
δέν γνωρίζαμε, γιά πολύ καιρό, τίποτε
άλλο γιά τόν γιαπωνέζικο κινηματο-
γράφο άπό τόν Μιτζογκούσι, και τόν
Κουροσάβα (και μάς άρεσε άρχικά ο Μι-
τζογκούσι σε άντιθεση μέ τόν Κουροσά-
βα, ένω τώρα μάς άρέσουν και οι δυό)
και θά θέλαμε νά μάθουμε άν αύτό τό
μίσος στρεφόται έναντίον τους.

"Οσμα: Τό μίσος μου γιά τόν γιαπωνέζικο κι-
νηματογράφο συμπεριελάμβανε τά πάντα άπο-
λύτως. Γιατί μέχρι τότε, δέν ήταν οι δημιουργοί
έκεινοι πού έφτιαχναν τίς ταινίες, άλλα ήταν οι
έταιρεις παραγωγής έκεινες πού καθόριζαν τά
πάντα. Αύτή είναι μιά έξηγηση άναμεσα στίς
άλλες. Άλλα άπό τή στιγμή πού λέω δτι άπε-
χθανόμουν αύτό τόν κινηματογράφο, δέ μοῦ
άρέσει νά έχηγω αύτό τό μίσος.

Πάντως θέλω νά προσθέσω κάτι: στήν Εύ-
ρωπη, μιλούν πάντα γιά τήν δμοφρία τοῦ για-
πωνέζικου κινηματογράφου, άλλα κάνουν με-
γάλο λάθος, κατά τή γνώμη μου, νά μή μιλούν
άρκετά γιά τό περιεχόμενο τοῦ 'Απαγχονισμού.
Γιατί ή μιορφή είναι κάτι πού μπορεί νά δανει-

(Τήν συνέντευξη αύτή πού πήραν οι Πασκάλ
Μπονιτέρ, Μισέλ Ντελασί και Συλβί Πιέρ,
πρωτοδημοσίευσαν τά Cahiers du Cinéma
τό Μάρτιο τοῦ 1970 στό τεύχος άρ. 218. Ή
άναδημοσίευση στόν Σ.Κ. '77 γίνεται κατά
παραχώρηση τής σύνταξης τών C.d.C.
Τήν μετάφραση έκανε ο Νίκος Παναγιωτό-
πουλος. Υπενθυμίζουμε στούς άναγνώστες
μας δτι είχαμε ήδη δημοσιεύσει μιά συζή-
τηση τοῦ N. "Οσμα μέ τόν M. Δημόπουλο
(Σ.Κ. 27 – 28, Ιαν. Φεβρ. Μαρτ. 73) πού
άφορούσε κινήσια τήν Τελετή).

Τό ημερολόγιο ένός κλέφτη

(Shinjuku dorobo ni kki)

Σκην: Nagisa Oshima.
Σει: Tsutomu Tamura, Mamoru Sasaki, Masao Adachi και Nagisa Oshima. **Φωτ:** Yasuhiro Yoshioka, Seizo Sengen. **Τχοληγία:** Hidéo Nishizaki, Akira Suzuki. **Τενέρο:** Dai Arakawa. **Εργασίες:** Tadanori Yokoo (Τόσιο «Βουνοκορφή»), Rie Yokoyama (Suzuki Umeko). Moichi Tanabe (διευθυντής του θεατρικού σπουδαστικού ιδρυματοπολείου). Tetsu Takahashi (ό σεξολόγος). Kei Sato (Kei Sato. ήθοτοιός του κινηματογράφου). Fumio Watanabe (Fumio Watanabe). Mutsuhiro Toura ο άνθρωπος πού κάνει ρωτα στην έπαυλη), Juro Kara (Juro Kara, διευθυντής θεατρικής δράμας «Situation Players») και οι Situation Players. **Παραγωγή:** Masayuki Nakajima για την Bōzōsha, A.T.G. **Διανομή:** Shibata Organisation Inc. στην Ελλάδα: «Στούντιο») Ιαπωνία 94'

‘Ο μικρός Τόσιο

Τό 'Αγόρι

τοῦ Νίκου Σαββάτη

Tó àyógi

(Shonen)

'Ιαπωνία (1969)

Σκην: Nagisa Oshima.
Σεν: Tsutomu Tamura,
Fumio Watanabe. **Φωτ:**
Yasuhiro Yoshioka, Seizo
Sengen (Έγχωμο - στινεμα-
σκόπ). **Μουσ:** Hiraku Hay-
ashi. **Χρονηγία:** Hidéo Ni-
shizaki, Akira Suzuki. **Ντε-**
κόρ: Jusho Toda. **Μοντάζ:**
Jueko Shiraishi. **Εργασία:**
Tetsuo Abe (Toshio), Fumio
Watanabe (ό πατέρας),
Akiko Koyama (ή μητέρα),
Tsuyoshi Kinoshita (ό αι-

Τό χρυσάνθεμο, σύμβολο τής Ιαπωνίας, πάνω στό σώμα του Juro Kara, σε μιά παράσταση «Θεάτρου τού δρόμου» στη φοιτητική συνοικία Σιντζούκου, έπικεντρο τών διαταραχών και τών συγκρούσεων με την αστονομία το 1968. Η παράσταση αυτή «ἀνοίγει» τό «Ημερολόγιο ένας κλέφτη», σάν μια ριζική θεβήλωση τών θενικών συμβάλων-ταπτού, μέσα σ' αυτή τήν αναρχική και έρωτική παρουσία του σώματος του ήθοποιού, πού ταυτόχρονα, έπιδρα απόφασιστικά στον κεντρικό ήρωα (ό κλέφτης Τόρυο «Βουνοκορφή» βρίσκεται στό άριστερό μέρος της φωτογραφίας)

Στό Άγόρι, ή Χίνομάρου, ή σημαία τῆς Ιαπωνίας, γίνεται ἀναρχικό λάδιαρο (ὅταν δὲ «στρογγυλός ἥλιος» βάφεται μαῦρος), ἀπειλητικό διαλέκτικό στοιχεῖο (στά πλάνα τῶν σημαιοστολισμένων δρόμων) ὡς καὶ κοσμητικό στοιχεῖο (στά πλάνα τῶν σημαιοστολισμένων δρόμων) ὡς καὶ σεντόνι στό κρεβάτι τῆς αἰμομειξίας. Μιᾶς αἱμομειξίας σέ ἀδιάκοπη ἀναστολή, πού συμπληρώνεται δομικά ἀπό τήν αὐτοκτονική μανία σέ κάθε διαδοχικό πέσιμο στίς ρόδες τῶν ἀντοκινήτων. Κι αὐτό είναι μονάχα μιά πτυχή τοῦ ἐγχειρόματος τοῦ Νάγκιζα "Οσιμα. Στήν ταινία του ἦ ἔθνικιστική κληρονομιά, τό συλλογικό τραῦμα γράφεται σάν ἐπιθυμία θανάτου, ή ἀπάνθρωπη λογική τῆς καθημερινῆς ἐπιβίωσης συνορεύει μέτο πεδίο τῆς φοδίας. Ὁ Οίδίποδας γίνεται μηδενικική κραυγὴ καὶ τό ντοκούμέντο σκηνοθετεῖται σάν μακάριοι ὅπερα τῆς ἐμμονῆς καὶ τῆς ἀπολίθωσης. Ἡ διεθνής κριτική, μέτο χονδροειδές στερεότυπο «ἔδω τό σνειρο γίνεται ἔνα μέτ τήν παραγματικότητα», δέν παραγνωρίζει ἄραγε αὐτή τή διπλή λειτουργία τῆς ταινίας τοῦ "Οσιμα;

Αλλά ός προσπαθήσουμε νά τά δοῦμε ξεχωριστά. Ή δίαιη ποιότητα της ταινίας θρίσκεται άρχικά στή μυθοπλασία της άντιστροφής πού τραμπαλίζεται συνέχεια άναμεσα στό μύθο και τό πραγματικό γεγονός. Αντιστροφής μιάς τόσο ρόδινης όσο και στείρας συμβιβαστικής άντιληψης γιά τήν παιδικότητα¹ και τήν οίκογένεια. Ο διασμός του ζηλότυπα φυλαγμένου μυστικού φέρνει στή σκηνή μά οίκογένεια άπατεώνων πού περιπλανιέται σ' όλοκληρη τήν Ιαπωνία. Οίκογένεια ύπονομευμένη, όχι μόνο γιατί λειτουργεῖ στό περιθώριο, άλλα και σάν «φυσική» δομή ώς πρός τόν δεσμό τού αίματος τῶν προσώπων (ή γυναίκα είναι μητριά τού άγοριού, ούτε άδερφός του είναι έτεροθαλής). Οίκογένεια ένωμένη τεχνητά άπό ένα περίπλοκο δίκτυο κατακερματισμού τῶν πόθων και ίεράρχησης σειράς άπό καταπιεστικές κι έκμεταλευτικές σχέσεις. Η τρομακτική σκληρότητα αύτῶν τῶν σχέσεων, ή διαιότητα τῶν συγκρούσεων, ή πνιγμοή πατοϊκή λειτουργία (καθορισμός και διανομή τῶν ρόλων στή σκηνοθεσία τῶν άτυχημάτων και μοίρασμα τῶν κερδῶν) άνάγονται, όπως σωστά έπιχειρεὶ ο Ζάκ Όμον (Σχετικά μέ τό Άγορι, *Cahiers du cinéma*, No 218), στήν τάξη τῆς φρούδικής άνάλυσης τού οίδιπόδειου· άκόμη περισσότερο ή μυθοπλασία παραλληλίζεται μέ τήν έργασία τού Φρόντη Ό μικρός Χάνς². Οίκογένεια, λοιπόν, πού καταστρέφει τήν άληθοφάνεια τού πραγματικού περιστατικού, τή βάση γιά τήν κατασκευή τῆς ταινίας, οίκογένεια άφηρημένη και συμβολική, (ό ίδιος ο "Οσιμα δέν τιτλοφορεὶ τό κείμενο-παρουσίασης τῆς ταινίας του «Η Άγια Οίκογένεια»); Τό άγορι, ο δεκάχρονος άνεκφραστος ήρωας θά συνειδητοποιήσει, μπρεχτικότατα, ότι τό σχῆμα αὐτῆς τῆς οίκογένειας είναι άπλουστα θανατηφόρο (τό άγορι στό δεύτερο μέρος τῆς ταινίας συγχά λέει ότι θά πεθάνει, ἄν έξακολονθήσει νά «δουλεύει»). Τότε τί είναι αύτό πού τό κρατάει στό χειλος τού βάραθρου τῆς ζωῆς και τού θανάτου, έτοιμο σέ κάθε στιγμή νά τσακιστεὶ άπό τίς ρόδες τῶν άυτοκινήτων; Είναι μονάχα ο άνταγωνισμός τού πατέρα και τού γιού, ή λυσσαλέα σύγκρουση γιά τήν κάλυψη τῶν θέσεων (τό κοριμί τῆς μάνας, ή μεταστροφή τού Τόσιο άπό τότε πού άρχιζει νά τά καταφέρονται στή «δουλειά»), ή άντισταση στόν πατέρα και ή προσκόλησή τού στή μητριά); Είναι μόνο ό μηχανισμός τού Οίδιποδα πού άκινητοποιεὶ τόν ήρωα στήν κόγη (στό κράσιπεδο τού πεζοδρομίου). ή θροιά κληρονομιά τού πατέρα-τό πολεμικό τού θραύμα, πού τού μεταδιβάζεται σ' όλη τήν ταινία; "Η μήπως, παίρνοντας τήν άναφορά στό Μικρό Χάνς κατά γράμμα, είναι ή φοβία ίδωμένη σέ σχέση μ' αύτό πού ο Ζάκ Λακάν διατύπωσε σάν "Ονομα τού Πατέρα;

Γιατί πέρα άπ' τή σκληρή διαδικασία τῆς έκμετάλλευσης και τήν άπειλή τού εύνουχισμού, τό Άγορι άπεικονίζει τήν διαδικασία τού δινόματος, μέσα άπό τήν όλο και πιό τέλεια διείσδηση τού γιού στόν τίτλο τού λοιμπεν άπατεώνα πού σέρνει πίσω τού τό όνομα τού πατέρα του. Κανένα πρόσωπο τῆς ταινίας δέν άνομάζεται πρίν άπό τήν τελευταία της σεκάνς (σύλληψη και άνάκριση τῶν άπατεώνων), κανένα κοριμί δέ θά έρθει σέ έπαφή μέ τό όνομά του πρίν έκεινή, ή σχεδόν έπισημη φωνή δύφη τό όνομάσει, προαναγγέλλοντας μπρεχτικά τό τέλος τῆς ταινίας και τήν μοίρα τῶν προσώπων. Αύτό πού υπάρχει και περισσεύει σ' όλες τίς στιγμές τού παιχνιδιού μέ τίς έντυπωσεις θανάτου, πού συσσωρεύει ή διεστραμμένη, παραλυτική γραφή τού "Οσιμα, είναι ή μαγεία τού κοριμού. Ένός κοριμού πού ταλαντεύεται άναμεσα στή ζωή και στό θάνατο και γεμίζει τό σιωπηλό ξετύλιγμα τῶν χώρων τῆς έγγραφης (βλ. τό τεράστιο γκρό-πλάν τού πληγωμένου χεριού τού Άγοριον και τίς άργες μεγάλες λήψεις τῶν περιπλανήσεων στούς δρόμους πρίν άπό κάθε «άτυχημα», όπου οί ήρωες κινούνται άπό τό βάθος μέχρι τό πρώτο πλάνο). Η στιγμή λοιπόν τής έπαφής τού δινόματος και τού κοριμού είσαγεται μέ μιά κάθετη τομή τῶν έπιπεδων πεδίων τού στοχασμού και τής κατάνυνης, μέ τήν διακοπή τῆς χασματικής, ποιητικής άφήγησης και τήν έπα-

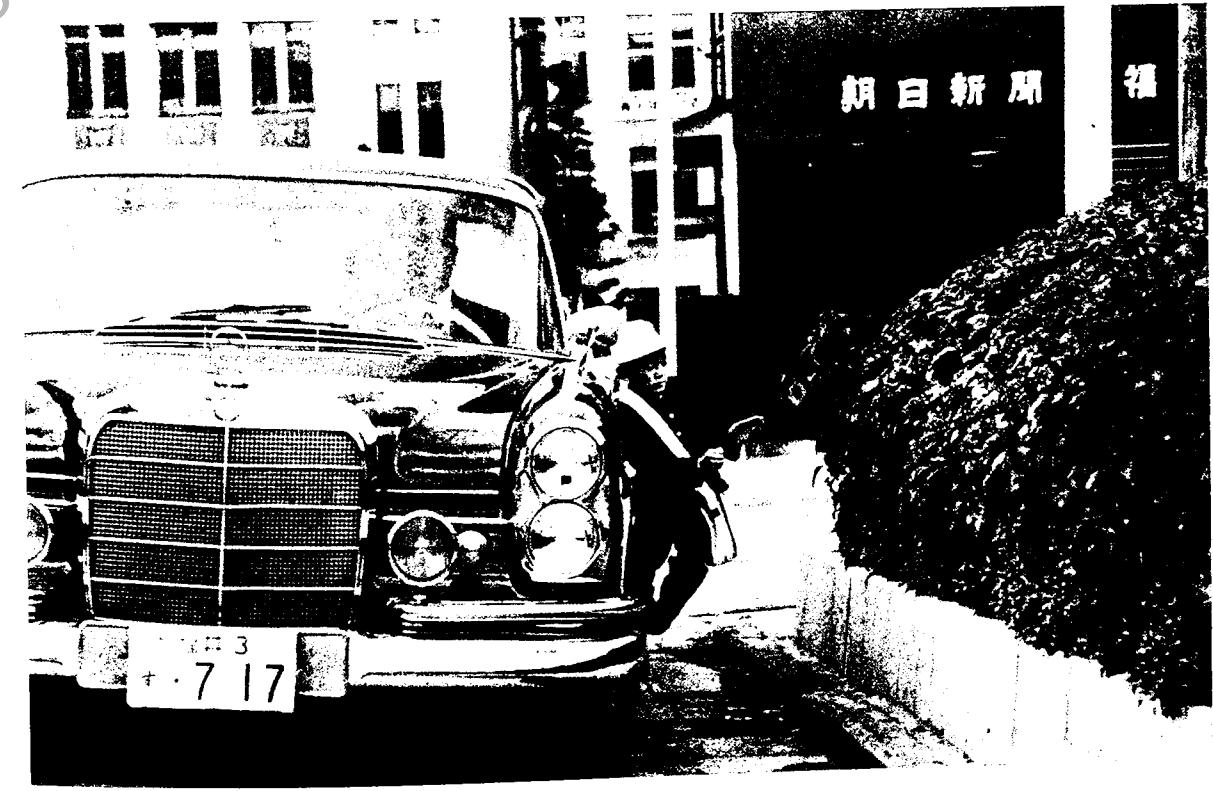
κρός άδεοφός). Παραγωγή: Sozoha—A.T.G. (Masayuki Nakajima, Takuji Yamaguchi). Διανομή: Shibata Organization Inc. (στήν Έλλαδα: «Στούντιο»). Διάρκεια: 97'

1. Αναπόφευκτα αὐτή ή φήξη μέ τήν δοξασία τής παιδικότητας θά περάσει άπό τήν μελέτη τής παιδικής σεξουαλικότητας, πού μάς κληρονόμησε ό Φρόντη. Σ' αύτό τό θέμα θά έπανελθουμε μέ τήν προσδολή τής ταινίας τού B. Βέντερς: Η Άλικη στίς πόλεις, δότου κι έκει τό παιδί άντιμετωπίζεται μέ πολύ ένδιαφέροντα τρόπο.

2. Πρόκειται γιά τό δοκίμιο τού Φρόντη: Άναλυση τής φοβίας ένός πεντάρχονου Άγοριον πού πρωτοδημοσιεύτηκε τό 1909 (Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben). Έκει ό Φρόντη συνεργάζεται μέ τόν πατέρα ένός μικρού άρρωστου, πού ξαφνικά έμφανίζει συμπτώματα φοβίας τό δοκίμιο τού Φρόντη έχει δύο μέρη. Στό πρώτο, ό Φρόντη άναπτασφάτει τήν άληλογραφία τού μέ τόν πατέρα τού παδιού, πού σύμφωνα μέ τή σύγχρονη έρευνα ήταν ο μουνακόδογος Μάξ Γκράφ, στό δεύτερο έχοντας τό σχόλιο τού Φρόντη γιά τήν περίπτωση, πού τή χρησιμοποιεὶ λίγο πολύ γιά τήν έπιεβεδιασθή τῶν διατυπώσεών τού στά Τοία δοκίμια γιά τή θεωρία τής σεξουαλικότητας. Τό παράρτημα - έπίλογος, δότου δεβαιώνεται άλλη μιά φορά ή θεραπεία τού Χάνς μέ τήν έπισκεψή τού στόν ίδιο τόν «καθηγητή», δημοσιεύτηκε τό 1922. Χρησιμοποιώ τήν γαλλική μετάφραση άπό τή Marie Bonaparte πού υπάρχει στόν τόμο. 5 ψυχαναλύσεις (Cinq psychanalyses, Presses Universitaires de France, έκδοση τού 1975) και τό άρθρο τῶν Serge Haljblum και Colette Misrahi Πεδίο τής φοβίας: ή μικρός Χάνς, πού δημοσιεύτηκε στό Tel Quel (έκδοση Seuil, Παρίσι 1977). Τά δύο κείμενα μού έδωσαν τά κλειδιά γι' αυτή τήν άναγνωση τού Άγοριού.

Η περιπλάνηση τής έγκληματικής οίκογένειας, άναμεσα σέ δυό «δουλειές», σ' ένα σημαιοστολισμένο έπαρχιακό γιαπωνέζικο δρόμο. Ακίκο Κούμα, Τσυούσι Κινούσιτα, Φυμίο Βατάναβε, Τετσού Αβε). Η στιγμή τής δουλειάς: σκληρή ταλάντευση άναμεσα στή ζωή και στό θάνατο, άποτέλεσμα τής σκηνοθεσίας τῶν άτυχημάτων. (Tetsuo Abe).

Τό διπλό ταξίδι του Τόσιο: μέσα στήν Ιαπωνία και μέσα στίς φαντασιώσεις του. Ή απόδρασή του από τη «δουλειά» και τήν οικογένεια καταλήγει στή μοναχική νύχτα πλάι στή θάλασσα. Ο Ναγκιζά Όσιμα (στό κέντρο) σκηνοθετεῖ τόν Tetsuo Abe.

να φορά μας στό ντοκουμέντο, τό απόρθιμα ρυθμία και τή σκληρή μονοχρωματική του αποκόμιμα της έφημερίδας.

Ἐτοι τὸ κορμί τοῦ Τόσιο ἀρπάζεται κι ὑποκύπτει σ' αὐτὸ πού σιγαλοίκια τὸ ἔσχι⁴ (ὅπως κυριολεκτικά τὰ αὐτοκίνητα ἀπειλ.οῦν νά το κομματιάσουν): τό μίσος πού ἡ μητέρα κατειθύνει στόν πατέρα⁵. μίσος πού κυριολεκτικά διαλύει τόν πατέρα μέσα στήν ἴδια τῇ συμβολική φυλακή τῆς ἀγωνίας του. Φυλακή μέ τίς γεωγραφικές διαστάσεις δῆλης τῆς Ἱαπωνίας, πού τελειώνει ἐκεὶ πού ἀρχίζουν οἱ παραλιηρηματικές μυθοπλασίες ἐπιστημονικῆς φαντασίας (ίστοριες πού ὁ Τόσιο σκαρώνει και διηγιέται στό μικρό του ἀδερφό). Φυλακή μέ μιά σειρά ἀπό τοπωνύμια – σταθμούς σ' αὐτό τό ἀτελείωτο ταξίδι⁶ μέ τούς ὅποιονς ὁ πατέρας ἐπικοινωνεῖ μέσα ἀπό τήν ἀγωνία μήπως χαθεῖ τό σηματά του και μήπως τό κορμί – πού θά γίνει ἄντρας κληρονομώντας το – μείνει μονάχα ἀψυχο, κομματιασμένο κουφάρι στήν ἀκρη κάποιου δρόμου. Ἐδῶ ἡ μορφή πού παιόνει τό μίσος τῆς μητέρας εἶναι ὁ τρόμος πού ὀδραίνει πάνω στό κορμή τοῦ Τόσιο και τό «στοιχειώνει» σάν πραγματικό φορτίο θανάτου. στίς στιγμές τῆς αὐτοκτονικῆς του ὑπνοδασίας, τῆς «δουλειᾶς του». Κι ἀκόμη περισσότερο ὁ τρόμος ζωογονεῖ αὐτό τό σχεδόν νεκροῖςώντανο μικρό ἀγόρι στήν τελευταία σεκάνς, ὅπου ἡ ἀπολ.ίθωση τοῦ προσώπου κι ἡ ἀκινησία τοῦ κορμοῦ, ταράζονται μόνο ἀπό τίς λακωνικές ἐξομιλογήσεις («Μά ἐγώ ἀγαπῶ τή μάνη μου» και «Ναί, ἐγώ πάει στό Χοκάιντο») και ἥγια καθαστήσαια δάχραινα.

Καὶ θά ἐκπλαγόμε. ἂν προσπαθήσουμε νά ἔξακολουθήσουμε τήν ἀνάλυση πρός τήν ἴδια κατεύθυνση, μέ τήν ἄφθαστη ἵκανότητα τοῦ "Οσιμα νά σκιλνοθετεῖ τό συμβολικό μέ συνέπεια (πού μᾶς είχε ἐκπλήξει και στό ὄφιστον ὅργημά του Ἡ Τελετή)". Καὶ ἀκόμη περισσότερο θά ἀνακαλύψουμε τή διαθύτερη δύμοιότητα τῆς περίπτωσης τοῦ μικροῦ Χάνς μ' ἐκείνη τοῦ αικροῦ Τόσιο.

Σέργουμε πάως ό Φρόδωντ συμπυκνώνει τόν πιο δασανιστικό σταθμό στήν περιπέτεια τού Χάνς, τήν κατ' ἔξοχήν περίπτωση τῆς φοβίας. Σέργουμε πάως ἀπό τή στιγμή πού τό πρόδολημα τοῦ Χάνς θά σκοντάψει πάνω στήν ἀπορία τῆς στήσης (ὅλο αὐτό τό δασανιστικό ἀναμάσημα τῶν λέξεων Wiwimacher καὶ lumpf⁴, πού ἐγκαινιάζεται μέ τό σκίτσο τῆς Καμηλοπάρδαλης) πού θά τόν ἔκανε νά θέσει γιά ἄλλη μιά φορά τό πρόδολημα κάθε δύνομασίας καί κάθε διαχωρισμού (τῶν φύλων) ἐγγράφοντας ἔνα δύνομα στό κορμί του καί εἰσάγοντας αὐτό τό κορμί στήν ἀπόλιανση τοῦ δρύγανου. Ἀπό κείνη τή στιγμή ό Χάνς δρίσκεται πεταγμένος στήν περιοχή ἐνός κοομιού σέ πένθος.

3. Βλ. πώς αιντό τό μίσος
ουκέπολέζεται ἔξοχα στίς
ἡδονικές συσπάσεις τού
προσώπου τῆς μητριᾶς στά
«κοντινή της, ὅταν στρώ-
χει τό Ἀγόρι στίς ρόδες
τῶν αὐτοκίνητων».

4. «Πιτί» καί «κακά», λέ-
ξεις κλειδιά γιά την κατά-
στωση τού Χάνς, πού ἐπα-
ναλμόδανται μέ τιναγρή
συγχρότητα στή τρομοκρα-
τική ἀνάλυση τού Χάνς ἀπό
τον πατέρα του.

Στό Ἀγόρι θαυμάζω τήν οἰκονομία τῶν ἐλλειπτικῶν ἐγγραφῶν τοῦ Ὁσιμα. Μέ τό συμπυκνωμένο πλάνο στό οὐριητήριο – δύον δεσπόζει ἀπειλητικά τό κοντινό τοῦ πατέρα (προφίλ) καί τό μαγνητισμένο ἀπό τό ὅργανο τοῦ πατέρα, βλέμμα τοῦ Ἀγιοριού (σέ δεύτερο πλάνο) – ὁ Ὁσιμα δρῆκε μιά σύντομη κυριολεξία γιά νά ύπογραψει τή στιγμή τοῦ πιό μεγάλου πλησιάσματος τοῦ μικροῦ σέ μιά ἡδονή τοῦ ὅργανου. Καί τί καλύτερος τρόπος νά δειχτεῖ τό σταμάτημα τής φοβίας στήν κόχη, δύον καρφώνεται ὁ Τόσιο, ἔτοιμος νά γλυστρήσει στήν τρέλλα. (στό θάνατο τοῦ πραγματικοῦ). ἀπό τίς ιστορίες του, γεμάτες μέ ἔξωγήνινος ἔξιλο-θρευτές τής ἀδικίας καί ἀποκαλυπτικές καταστροφές; Γιατί ἀχριθῶς τό θύμα τής φοβίας (π.χ. ὁ Χάνες) παγώνει πάνω στήν κόψη τής ἡδονῆς τοῦ ὅργανου, ἀπό τήν ἀπόλαυση τοῦ Ἀλλου, πού ἀναδύεται στήν ἀπόλυτα ὅργανου, ἀπό τήν ἀπόλαυση τοῦ Ἀλλο. Ἐτοι τό Ἀγόρι καταποντίζεται σέ μιά ἀδέβαιη ταλάντευση ἀνά-μεσα στή ζωή καί στό θάνατο· στήν προσπάθειά του νά διεισδήσει στό ὄνομα, πρόεπει νά πέσει μέ τά μοιτόρα πάνω στό τείχος τοῦ μίσους τής

μητέρας. Ακόμη περισσότερο ή δύσσει τον μοιάζει νά είναι ό καταποντισμός του πρός τήν πλευρά ένός κοριμού, δχι νεκρού, άλλα σέ άπωλεια. Είναι ή προσπάθεια τού Τόσιο νά διασχίσει τά μητρικά σημαίνοντα καί νά φτάσει σέ μιά πραγματική έπαφή μέ τή μητέρα, (τό έπεισόδιο μέ τά γιαλιά, τό ταξίδι στή γιαγιά του), πού μᾶς κάνει άπολυτα συνειδητό, μέ πόσο άναμφισθήτητο τρόπο ή άπωλεια τής μητέρας έχει σημαδέψει δηλη τήν ταινία. Ούσιαστικά, άπ' αυτό τό μεγαλοφυές χάσμα διεισδύει στό Άγροι ή Ιστορία. Γιατί πρέπει, νά τό καταλάβουμε: δ Τόσιο είναι τελικά τό παιδί τής μεταβίβασης άναμεσα στόν πατέρα του καί τήν Ιαπωνία, πράγμα πού σημαίνει δτι στό δνομά του πρέπει νά γράψει κάτι, δχι άπο τήν πλευρά μιάς γυναίκας, τής μητριάς του, άλλα άπο τό πένθος γιά τή νεαρή νεκρή στό τελευταίο άτυχημα, τό ideo τό τραύμα, τήν έλλειψη, τήν άπωλεια. (Οι γιατροί στήν τελευταία σεκάνς: «Μπορεῖ νά χρειαστεί νά σον κόψουμε τό χέρι». Τόσιο: «Έντάξει, κόψτε το!»)

Μιά τέτοια άνάγνωση μᾶς έπιτρέπει νά ξεπεράσουμε τόν ψυχολογισμό τού Οιδίποδα πού θά μᾶς σταματούσε σέ μιά καταγγελία τής πατρικής φιγούρας (καί ίσως μιά ήθική έκτιμηση) καί νά στραφούμε σ' αυτό πού οι ταινίες τού "Οσιμα θέτουν καί ξαναθέτουν σάν θεωρητικό πρόβλημα: μέ πιό τρόπο ή άναπταράσταση κολάει στήν πραγματικότητα; Μ' ένα τρόπο πιό στατικό, πιό ξέμινο, άπαντάει ή δημιουργία τού κινηματογραφιστή, μέσα άπο μιά σκανδαλώδη καί μηδενιστική πρακτική τής άπονέρωσης καί τής χαλάρωσης κάθε δομῆς⁵ (καί τής ideo τής ταινίας). Σ' αυτό συγκλίνουν ή θεατρική έγγραφή τής άκινησίας, ή άδιστακτη μετατροπή τών ήθωποιών σέ προσωπία, τό έκπληκτικό μοντάζ τής άποκόλλησης, τό ίδεοληπτικό καδράρισμα, πού παίζει μέ έντυπωσεις κενού καί άνισορροπίας, τό αύθαίρετο παιχνίδι μέ τό χρώμα καί τήν ταχύτητα τού φιλμαρίσματος (βλ. στή σκηνή μέ τό χιονάνθρωπο), ή άντιρεαλιστική ήχητική ήπαντα. Ο νεορεαλισμός πού, δπως λένε, συγγενεύει περισσότερο μέ τή θεματική τής ταινίας, σέ σύγκριση μαζί της, είναι τελικά μιά συμβιβαστική σχολή, δφού ούσιαστικά ήποδανλίζει μονάχα τήν συναισθηματική ταύτιση τού θεατή μέ τήν άφηγηση⁶. Αντίθετα, τό Άγροι τού "Οσιμα, λειτουργεῖ κάπως σάν τό άπολιθωμα άπο τή ματιά τής μέδουσας, παραλύει τό θεατή, άφήνοντάς του σάν κατακάθια τής άπολαυσης, τήν άργη καί τή λύπη άπο τήν ήδονική ένατένιση τού άδιεξοδου καί του άργον θανάτου τής Ιαπωνίας.

Νίκος Σαβδάτης

5. Άφού γιά τόν άνατρεπτικό "Οσιμα ή δύναμη τών δομών είναι ή αιτία τού μίσους καί τής έξέγερσής του κι δχι ή αιτία τού πόθου του γι' αυτές.

6. Αντίθετα ή πρακτική τού "Οσιμα, καί σάν μυθοπλαστική προείσα καί σάν σκηνοθεσία τού συμβολικού, συγγενεύει - παρά τίς άναπταρές διαφορές στόν καί άπογης - μ' έκείνη τού Χίτοκο. Η τάση γιά έξπρεσσονιστικές καί συρρεαλιστικές έντυπωσεις τής σκηνογραφίας, ή συμβολική χρήση τού μοτίβου τού ταξιδιού (μαγεία μέ τήν μετακίνηση καί άναξήτηση θανάτου), ή συμβολοποίηση τής άπειλης τού εύνονυχομού στή χρήση τών μεταφορικών μέσων (τ' αύτοκίνητο καί τό άεροπλάνο στό North by North-West, τ' αυτοκίνητα στό Άγροι), ή έρθωση τού σέξ στό θάνατο, μιά ίδιατέρα φροντισμένη άποστασιοποίηση. είναι κοινές καί στή δύο ταινίες. Όμως άν στό Χίτοκο, τό παιχνίδι τού πόθου ύποκυπει στελικά στής άπαντσεις τού Νόμου κι ή διάστροφή έξατμιζεται σέ μιά «οικεία» κανονικότητα, ή άναρχισμός τού "Οσιμα, στηριγμένος πάνω στή διαστροφή, παράγει κείμενα πό τραυματικά, πό άπελπισμένα, έλαχιστα συμβιβαστικά.

Πρόκληση στό πορνό

Γνωστές είναι πιά οι περιπέτειες τής Αύτοκρατορίας τών αισθήσεων στό έξωτερικό. Η πολυσυζητημένη αύτή ταινία κατασχέθηκε σέ άρκετές χώρες σάν «πορνογραφική» καί «βίαιη», λογοκριθήκε στήν ίδια της τή γενέτειρα, τήν Ιαπωνία, (ένω άποτελεί άναμφιδόλα μιά άπ' τίς καθαρότερες έκφράσεις τής γιαπωνέζικης έρωτικής εύαισθησίας) καί σέ τελική άνάλιση όφειλε τήν υπαρξή της μόνο καί μόνο στήν έξάπλωση τού λεγόμενου «hard core», στήν «φιλελεύθερη» ζισκαρδιανή κοινωνία (άφού πρόκειται γιά γαλλική παραγωγή).

Στήν Έλλάδα ή τύχη της Αύτοκρατορία τών αισθήσεων, δέγ φαίνεται νά διαγράφεται μέ καλύτερες προσποτικές. Απεναντίας ύπάρχουν σοβαρές πιθανότητες νά μή διοχετεύθει ποτέ στής άθόνες μας παρά μόνο σάν συλλογή άπο «τάσοντες». Καθόλου άπιθανο πρόγραμμα, κάποια μέρα νά κυκλοφορήσουν μερικά «άποσταματα» τής ταινίας στής αιθονασες γκέτο τού κυριάρχου πορνογραφικού κινηματογράφου.

Κι έδω μπαίνει τό έρωτημα: πάς θά μπορούσαν τά στενόμυνα λεφαλάκια τών λογοκριτών μας νά φαντασθούν ποτέ δτι τό πορνό καί ή τέχνη τά πάνε κάποια μιά χαρά; Ή, γιά νά τό διατυπώσουμε άλλιως, δτι μπορεῖ τό σέξ νά μᾶς άναστατώσει, νά μᾶς κλονήσει, νά μᾶς άπειλήσει έμας τούς βολεμένους θεατές; Έδω βρίσκεται ό κίνδυνος γιά τούς λογοκριτές μας.

Σέ γενικές γραμμές ή λογοκριτική μηχανή άνέχεται έναν πορνογραφικό κινηματογράφο, καθησυχαστικό καί τελικά βαθειά κομφορμιστικό, άντιμετωπίζοντάς τον, σάν μιά κατ' έξοχην διέξοδο στήν γενική έκτονωση πού πρέπει νά καναλίζασθει σ' ένα περιφραγμένο γκέτο, αύστηρα προδιαγεγραμμένο καί δρκετά «ύπογειο». Άλλα άπ' τή στιγμή πού ή πορνογραφία βγαίνει άπ' τό γκέτο της, άπ' τή στιγμή πού καταφεύγει σε μιά καλλιτεχνική πραγμάτωση, δπου, πέρα άπ' τίς έρωτικές σχέσεις ύπαρχει καί μία κοινωνική κοιτική, άπ' τή στιγμή πού πάνε πιά νά είναι ένα ξεχωριστό είδος καί άρχιζει νά προδηληματίζει, τότε πέφτει τό μαχαίρι τής λογοκρισίας! Αύτο άλλωστε συνέδη τήν πρώτη έποχή τής διάδοσης τού φαινομένου στή Δ. Γερμανία καί στής Η.Π.Α. δπου δέβαια άνθιζει σήμερα ή παραγωγή «hard-core» σέ μιά κατεύθυνση πού φυσικά εύνοει τήν έξονσία καί κανέναν άλλον.

Μέ δυό λόγια, τό νά δούμε τήν Αύτοκρατορία τών αισθήσεων στήν Έλλάδα είναι κάτι πού άνήκει στόν χώρο τής ούτοπίας, άκόμα κι' άν γνωστός έλληνας διανομέας, έχοντας ύπερθροική έμπιστοσύνη στό μέλλον, έπιμενει νά συμπεριλάβει τήν ταινία, έδω καί δυό χρόνια, στούς καταλόγους τού γραφείου του. Ή πραγματικότητα έμως δέν είναι καί τόσο εύχαριστη: μέ μεγάλη μας χαρά θά έπιθυμούσαμε νά διαφευτούμε!

Η Αύτοκρατορία τών αισθήσεων τού Νάγκιζα "Οσιμα βασίζεται σ' ένα πραγματικό περιστατικό πού άναστατωσε τήν Ιαπωνία τό 1936. Η ιστορία περιγράφεται τότε στής έφημεριδές καί καταχωρείται στής άστυνομικές άναφορές τής έποχης. Μιά ύπηρέτρια πανδοχείου, ή Σάντα, γοητεύει τό άφεντικό της, τόν Κίσι. Οι έραστές τό σκάνε καί άπο κρυψώνα σέ κρυψώνα, ξούν τήν ύπερθροιλή τού πάθους τους. Στό τέρμα τής διαδρομής, ή θάνατος. Η Σάντα κι ο Κίσι, άνακαλύπτουν τήν ήδονή τού στραγγαλισμού. Έκείνη τόν σκοτώνει, τόν εύνονταίζει καί σφραγίζει τήν ιστορία τους: ζωγραφίζει πάνω στό γυμνό πτώμα τού έραστή της αίματινα ίδεογράμματα τών όνομάτων τους σάν έγγραφή τού έρωτά τους στήν αίωνιότητα. Μυθική ιστορία έρωτος λοιπόν, πού θεμελιώνεται πάνω σέ συνεχείς παραδάσεις, τή βία τών όποιων είλε ύπογραμμεί ηδη δραματικότητα. Άλμπερά σ' ένα σύντομο σημεώματα του (Σ.Κ. '76, άρ. 9/10, σελ. 16).

Έπιστρέφουμε σήμερα σ' αυτή, δπως άλλωστε τό άφειλάμε, στά πλαίσια αυτού τού άφιερώματος, μέ δυό πολύ διαφορετικά κείμενα, τό πρώτο, τού γάλλου συγγραφέα André Pieyre de Mandiargues (είδικεν μένο στήν περιπέτεια έρωτισμό, τόν διαποτισμένο μέ μιά έντονη αίσθηση τού φανταστικού), σκιαγραφεί μιά πρώτη λίστα άναφορών τής ταινίας, πού συνδέονται άμεσα μέ τόν έρωτισμό. Τό δεύτερο, κείμενο τού συνεργάτη μας Δημοσθένη Αγραφιώτη, προχωράει πέρα άπο τήν άπλη άνάγνωση τής ταινίας καί έπιλεγει τελικά ένα πιό ριψοκίνδυνο καί λιγότερο βολεμένο δρόμο: έκεινο τού νά μυηθεί μέσα άπο μιά χειρονομία γραφής τής καθαρά σημαίνουσα βία τής ταινίας τού "Οσιμα. Από τήν Αύτοκρατορία τών αισθήσεων στήν Αύτοκρατορία τών σημείων πού τό βλέμμα τού P. Μπάρι είσέρρεαξε άπο τήν γιαπωνέζικη έμπιερη του καί δποτύπωσε στό δύμανυμο βιβλίο του, τό πέρασμα άπ' τόν Επίκουρο δέν άποτελεί έναν άπλο φιλολογικό σταθμό. Αποκαλύπτει μᾶλλον δτι, ή ήδονή καί ή εύχαριστηση είναι δυό εύνοιες πού δέν μπορούμε νά τίς χειρίζομαστε μέ άθω τρόπο.

Μ. Δ.

Η Aoi Nakajima (Τόκου) κι ο Tatsuya Fuji (Κισίζο) στήν Αύτοκρατορία των αισθήσεων

Η Αύτοκρατορία των αισθήσεων είναι ή πρώτη ταινία του "Οσιμα πού βλέπω. Μού γεννάει μεγάλη έπιθυμία νά γνωρίσω καλύτερα τό όργο αύτού του κινηματογραφιστή, πού μού φαίνεται ότι είναι ή πιό ένδιαφέρων μαίτρο τού νέου γιαπωνέζικου κινηματογράφου.

Η Αύτοκρατορία των αισθήσεων είναι έντελως έρωτική ταινία. Τό νά λέει κανείς κάτι τέτοιο δέ σημαίνει ότι δεβαιώνει κάτι προφανές, μιά και τό έπιθετο «έρωτικό» χρησιμοποιεῖται σέ άφθονία στίς μέρες μας γιά κάθε έκδήλωση χυδαίας σεξουαλικότητας, γιά νά χαρακτηρίσει

André Pieyre
de Mandiargues

Ο θεσπέσιος έρωτας

(γιά τήν αύτοκρατορία
τῶν αἰσθήσεων)

τό κάθε τι πού οι γάλλοι στήν ώραία γλώσσα τους άποκαλούν «δρωμιά» και πού όι καλοανατεθραμμένοι δύνομάζουν «κώλο».

Βλέποντας αύτή τήν ταινία μού έρχόταν στό νού, σχεδόν άδιάκοπα, ό Μίσιμα και τό μεγάλο βιβλίο του Η δοκιμασία τῶν ρόδων. Στήν Αύτοκρατορία τῶν αἰσθήσεων παραδρισκόμαστε σέ μιά δοκιμασία τού σέξ. "Ενας άντρας, σάν τόν δεμένο στό δέντρο του Αγιο Σεβαστιανό, διδώνεται μέ τό γεννητικό του όργανο στή γυναίκα πού άγαπάει και πού θά τόν σαιτεύσει θανάσιμα μέ τήν άλιγιστη άγάπη της.

Είναι σχεδόν κοινότυπο τό νά άναφέρει κανείς σχετικά μ' αύτό τό όργο τόν διάσημο ιδιομό τού Ζώρζ Μπατάιγ, σύμφωνα μέ τόν όποιο έρωτισμός είναι ή έπιδοκιμασία τής ζωῆς μέχρι θανάτου. Μερικές σεκάνς (σκέφτομαι ίδιαίτερα έκεινη όπου ή κοπέλα πιέζει τόν έραστή της νά ξευγαρωθεί μέ τή γοιά γκέισα, πού θά τού θυμίσει «τό πτώμα τής μητέρας του») μού φαίνονται όχι μόνο πολύ κοντινές στό πνεῦμα τού Μπατάιγ, άλλα συγχρόνως, κατευθείαν έμνευσιμένες άπό τό όργο του. Ή σημασία μᾶς τέτοιας σκηνής ξεπερνάει πράγματι κατά πολύ τήν έννοια τής έπικοινωνίας μέ τούς προγόνους πού άποτελεί τμήμα τής γιαπωνέζικης θρησκευτικής παράδοσης. Η Ιστορία τού ματιού (*L' histoire de l' oeil*) και τό Γαλάζιο τού ουρανού (*Le Bleu du ciel*), μπορούν νά μᾶς δοθήσουν νά τήν καταλάβουμε καλύτερα.

Η βαθεία σύμπτωση άναμεσα στόν "Οσιμα και τόν Μπατάιγ είναι τέτοια. ώστε τό μοναδικό έρωτημα πού θά έπρεπε νά θέτουν, κατά τή γνώμη μου, ή κοιτική, τό κοινό και ή είσαγγελία, είναι τό άκολουθο: θεωρούμε, ναι ή όχι, τόν Ζώρζ Μπατάιγ σά μιά άπό τίς μεγαλύτερες μεγαλοφυίες αύτού τού αιώνα, έναν άπό τούς μεγαλύτερους κλασικούς τής γαλλικής λογοτεχνίας, έναν άπό τούς μεγαλύτερους πού έθεσαν αύτό τό καυτό ξήτημα πού άποτελεί ό έρωτισμός; "Αν, όπως μᾶς έπιτρέπεται νά ύποθέσουμε, ή άπάντηση είναι ναι, τότε θά έπρεπε νά καταλήξουμε στό ότι ή Αύτοκρατορία τῶν αισθήσεων είναι ή πιό εύγενική είκονογράφηση πού θά μπορούσε ποτέ νά δοθεί στό όργο τού Μπατάιγ.

Κοιτάζοντας αύτή τή συνέχεια είκονων μιάς έντασης και μιάς δύναμης πού δέν έχουν τό δομοί τους, ξαναδρήκα έπίσης τό πνεῦμα τῶν πινάκων τού *Balthus* κι αύτό όχι μόνο γιατί ο *Balthus* είναι παντρεμένος μέ μιά νεαρή γιαπωνέζα, πού είναι μιά άπ' τίς πιό ώραιες και τίς πιό έξιπνες γυναίκες πού συνάντησα ποτέ μου, άλλα γιατί είναι φανερό μέσα άπ' τό όργο του, ότι ο *Balthus* έχει μιά άρχοντική και φεουδαρχική άντληψη τού έρωτα πού είναι λίγο έκεινη τού *Toristáνος* και ήζόλδη και πού είναι ταυτόχρονα είδικά γιαπωνέζικη.

Μπορούμε νά παρατηρήσουμε στό μεταξύ, ότι ο ρόλος τής συζύγου τού έραστή μέσα στήν ίντριγκα είναι νά προσωποποιήσει τό δριο πού πρέπει νά ξεπεράστε, νά σημάνει τό άπαγορευμένο πού πρέπει νά παραδίασθει γιά νά μπορέσει ό έρωτας νά άνθισει μέσα στό θάνατο. Η σύζυγος παίζει έδω τόν ίδιο όρλο μέ τό βασιλιά Μάρκο στό *Toristáνος* και ήζόλδη, μέ τόν Τιτουλάριο Φούλμπερ στίς σχέσεις Άβε-

λάρδου και ήλοϊς. Ένσαρκώνει τήν καταδίκη χωρίς τήν όποια δέν θά ύπηρχε τραγική άλογρωση.

"Όταν ή νεαρή γυναίκα, ή Σαντά, ταΐζει τόν έραστή της μέ τρόφιμα πού είχε πρίν τοποθετήσει μέσα στό γεννητικό της όργανο, μᾶς έχεται στό νού ό Πιέρ - Ζάν Ζούδ και συγκεκριμένα τό βασικό κεφάλαιο τού άφηγήματός του Στά βαθιά χρόνια, (*Dans les années profondes*) στό όποιο οι δυό «λογοδοσμένοι», μελλοντικοί έραστές, άνταλάσσονταν λουλούδια πού τά έχουν ποτίσει μέ τά σεξουαλικά ύγρα τους. Ωστόσο ό "Οσιμα προχωρεῖ άκόμα παραπέρα. Σ' αύτόν πρόκειται γιά τό ίδιο τό γεννητικό όργανο σάν τροφή και γιά τήν άπλη και έκεκάθαρη κατανάλωσή του, όπως άλλωστε ή κατάληξη τής ταινίας τό άποδεικνύει και τό έκθέτει.

Μού λένε ότι ό Λακάν διαδεδαίωσε ότι αυτή ή ταινία ήταν μιά άπ' τίς πιό σεμινές πού έχει δει ποτέ. Συμφωνώ μαζί του. Ο φωτισμένος άπ' τό θάνατο έρωτισμός, έτσι όπως τόν συλλαμβάνει ή τόν κηρύσσει ο Μπατάιγ, είναι πράγματι έντελως σεμνός, άπελπισμένα άγνος. Δέν νομίζω ότι ή *Martam* Έντουράντα μπόρεσε νά κάνει άκόμα και τόν πιό θερμόταμο κολλεγιόπαιδα νά καβλώσει. Φαίνεται ότι μιά άπό τίς ταινίες πού ήταν έπιτυχία τά τελευταία χρόνια, τό *Les Valseuses* (έλλ. τίτλος Ό χορός τῶν διεφθαρμένων), πού δέν τήν είδα και πού δέν πρόκειται δέβαια νά πάω .ά τή δω, έκανε τό μισό τουλάχιστον γαλλικό πληθυσμό νά καβλώσει. συμπεριλαμβανομένων και τών θηλυκών. Κάτι τέτοιο δέν πρόκειται νά συμβεί σίγουρα μέ τήν Αύτοκρατορία τῶν αἰσθήσεων, ταινία πού θά μπορούσαν νά συνιστούν οι τοπικές άρχιεπισκοπές, σάν ένα έργαλείο τρόμου, φοβερά άποτελεσματικού γιά τή σωτηρία τής ψυχής. Ο παγεός χαρακτήρας τού έρωτισμού, έτσι όπως μᾶς παρουσιάζεται σ' αύτή τήν ταινία, προέρχεται άπό τήν εύγενεια, τήν άγνοτητα, τήν ύψηλή και έκπληκτική άπλότητα μέ τήν όποια άντιμετωπίζεται τό πρόδολημα τού έρωτα, μέσα άπό τήν άπονσία κάθε έλευθεροστομίας, στοιχεία πού τήν τοποθετούν δύως είπα στό έπιπεδο τού *Toristáνος* και ήζόλδη.

Σ' δλη τή διάρκεια τής ταινίας, ή νεαρή γυναίκα χοησμοποιεί τό μαχαίρι. Ο άντρας τήν άνακαλύπτει γιά πρώτη φορά, τή στιγμή πού έκεινη άπειλε μέ τό μαχαίρι τή σύζυγό του. Αργότερα, δταν θά ήσουν μαζί, κάθε μέρα ή νεαρή γυναίκα ξυρίζοντάς τον θά τον δείχνει τή λάμα πού πρόκειται νά χοησμεύσει στήν τελετουργία τής ύστατης στιγμής. Η έκπληξη, άν υπάρχει έκπληξη στήν ταινία, δρίσκεται στό ότι η η περιουσία της ουρανογραφική θανάτωση τού έραστή δέν είναι

Ο Tatsuya Fuji (Κισίζο) και η Eiko Matsuda στήν Αύτοκρατορία τών αισθήσεων

Ο Ναγκίζα Όσιμα και οι ήθοποιοί Eiko Matsuda (Σαντά) και Tatsuya Fuji (Κισίζο) στό γύρισμα τής Αύτοκρατορίας τών αισθήσεων (1976)

τό έργο τοῦ μαχαιριοῦ, τό δόποιο, σέ ἀντάλλαγμα, χρησιμεύει στό κόψιμο τοῦ γεννητικού δργάνου. Ἐπιμένω στό διτὶ πρέπει νά μιλάμε γιά κόψιμο, παρά γιά εύνονυχισμό, γιατί δέν πρόκειται γιά μιά στέρηση, μιά μείωση, ἀλλά γιά τό ἀντίθετο. Ὅταν ἡ γυναία ύψωνει τό γεννητικό δργανό σάν λάβαρο – αὐτό τό δργανό πού μόλις ἔχει κόψει – ἔχουμε τήν αἰσθηση διτὶ ἔχει κατακτήσει τό ὑστατό ἀντικείμενο τοῦ ἔρωτα. Ἡ ψυχή τῆς γυναίκας μοιάζει νά ἔχει συμπυκνωθεῖ δόλοκληρη στό γεννητικό δργανό τοῦ ἄντρα.

Utamaro και τοῦ *Hokusai* δέν ὀσκήθηκε και τόσο πάνω στόν γιαπωνέζικο κινηματογράφο – ἀπ' διτὶ τούλαχιστον γνωρίζω, γιατί δέν εἴμαι εἰδικός – θά ἔλεγε κανείς διτὶ τή φορά ό "Οσιμα χρησιμοποιήσε συνειδητά αὐτές τίς θαυμάσιες ἀκουαρέλες και τίς ξυλογραφίες, γιατί ἡ υπεραφθονία σέ γκρό πλάνα, τών προσώπων στήν ταινία του, δέν παύει, νά μᾶς φέρνει στό νον τήν δύμορφιά πού ύπάρχει στίς ἐστάμπες τοῦ 17ου αἰώνα στήν Ιαπωνία.

Δέν είναι ἀξιοθαύμαστο πού ἔνας ἄντρας, ό "Οσιμα, ό σκηνοθέτης, δίνει ἔνα τέτοιο δεῖγμα ἐκτίμησης τοῦ γυναικείου ἔρωτισμοῦ; Στήν Αύτοκρατορία τών αἰσθήσεων τό ἀρσενικό πρόσωπο, σεξουαλικά μή φυσιολογικό, μιά και δρίσκεται σέ κατάσταση συνεχοῦς στύσης, περιορίζεται σιγά - σιγά στό ρόλο τοῦ ἀντικειμένου. Πρός τό τέλος τής ταινίας, είναι ἔτοιμο νά πεθάνει και δέν ζητάει παρά νά τό ἀποτελείωσουν. Ἡ θέληση τής δόλοκληρωτικής κατοχῆς τοῦ ἀντικειμένου τής ἀγάπης τής, ἡ ἀγχόδης ἐπιμονή νά σκοτώσει τόν ἀρσενικό τής, μού φαίνονται διτὶ ἀποτελοῦν φυσιολογικά φαντάσματα τής γυναίκας, και θά πρόσθετα διτὶ τί-

ποτα δέν μπορεῖ νά κολακέψει ἔναν ἄντρα περισσότερο ἀπό ἔνα τέτοιο πόθο. πού δυστυχῶς ἐκδηλώνεται λιγότερο συχνά ἀπ' δοσο θά εύχόταν κανείς...

Ἡ προσέγγιση γεννητικού δργάνου και μαχαιριοῦ μᾶς κάνει ἀναπόφευκτα νά σκεφτόμαστε τόν Σάντ. Ἐτσι, ἀναγκαζόμαστε νά διακρίνουμε μιά συγκεκριμένη νύξη στό δνομα τής Σαντά πού ό "Οσιμα διάλεξε γιά τήν ήρωιδα του. Συμβαίνει ώστόσο νά είναι ἔνα ἀρκετά συνηθισμένο δνομα στήν Ιαπωνία και νομίζω διτὶ θά ἔπρεπε νά δούμε μᾶλλον σ' αὐτή τήν σύμπτωση ἔνα σημάδι τής φυσικής συμπάθειας ἡ τής αὐθόρυμητης συμφωνίας πού ύπάρχει ἀνάμεσα στό Σάντ και τήν εύαισθησία τοῦ γιαπωνέζικου λαού. Ἰσως ἔξαιτίας τής ἀριστοκρατικής λεπτότητας τοῦ ἔρωτισμοῦ τοῦ Μαρκήσου. Ὅταν σκέπτεται κανείς τήν Ιαπωνία ὀδηγείται πάντα σ' αὐτή τήν ἔννοια τής ἀριστοκρατίας. ብ γιαπωνέζικη μάζα, παραγεμισμένη μέ κονοερδοκούτια φροτωμένη μέ φωτογραφικές μηχανές και τρανζίστορ, μοιάζει νά κατέχεται ἀπό χυδαιότητα και χοντροκοπιά, τόσο ἐνοχλητικές, δοσο και ἐκείνες τοῦ λαού τῶν Ήνωμένων Πολιτειῶν· ύπάρχουν ώστόσο στήν

Ιαπωνία μερικοί καλλιτέχνες, μερικοί συγγραφεῖς, μερικοί ποιητές πού τοποθετούνται σ' ἔνα ύψος πού δέν μπορεῖ νά συγκριθεί μέ δλα τά υπόλοιπα. Ὁ "Οσιμα είναι ἔνας ἀπό αὐτούς τούς μεγάλους ἄρχοντες.

Δέν είναι βέβαια ἀδιάφορο διτὶ ἡ ίστορία τής Σαντά δέν ἐπινοήθηκε, ἀλλά διτὶ πρόκειται γιά ἔνα πραγματικό γεγονός πού συνέβη στήν Ιαπωνία, στά 1936 ἀπ' δ.τι μᾶς διευκρινίζεται.

Δέν είναι ἐπίσης χωρίς σημασία διτὶ αὐτή ἡ νεαρή γυναίκα, μέ τή χειρονομία τής. ἔγινε μιά ἔθνική ήρωιδα στήν Ιαπωνία, ἔνα είδος Ζάν ντ. "Αρκ – ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά ἐπιμείνω στή σύγκριση. Καί δέν θά διαφωνοῦσα μέ τή διαπίστωση διτὶ μπορούμε νά δούμε σ' αὐτή τήν ίστορία μιά ἀναγγελία τής πράξης τῶν Καμικάζι. Μιά ἐπιπλέον σχέση, ἃν ὅχι μιά συγγένεια, ἀνάμεσα στήν Ζάν ντ. "Αρκ, τόν Μίσιμα και τόν πολύ ἐπίκαιρο "Οσιμα!

(Τό κείμενο τοῦ André Pieyre de Mandiargues μεταφράστηκε ἀπό τό Positif ἀρ. 181, Μάης 1976. Μετάφραση: Χρ. Βακαλόπουλος.)

Toū
Δημοσθένη Ἀγραφιώτη

Ἡ αὐτοκρατορία τῶν αἰσθήσεων

... τό ἀντικείμενο... ὅπου, ώστόσο ή εἰκόνα του πολιορκεῖ τά μάτια, καὶ τό γλυκό του ὄνομα ἐκλιπαρεῖ τά αὐτιά... ἀπόφευγε αὐτά τά εἶδωλα· διῶξε ὅ.τι μπορεῖ νά συντηρήσει τόν ἔρωτα, νά παραισύει τή σκέψη, νά ἐμποδίσει τό μοίρασμα τῆς φλόγας σου σέ πολλά ἀντικείμενα, νά σταθεροποιήσει τόν πόθο σου σέ ἔνα καὶ μοναδικό· τό ἀποκλειστικό πάθος φέρνει φροντίδες καὶ, ἀναπόφευκτα, τόν πόνο· δέρωτας είναι μία φρενίτιδα πού πολλαπλασιάζεται, μία ἀρρώστια πού θεριεύει καὶ χειροτερεύει μέρα μέ τή μέρα ἄν δέν τήν προλάβουμε στή γέννησή της ἄν δέν τῆς κάμουμε ἀντιπερισπασμό, διαφρονοποιώντας τίς ἀπολαύσεις. ἄν δέ δόσουμε στό πάθος ἄλλες εὐκαιρίες.

Εἴδωλον

παραίτηση ἀπό τόν ἔρωτα σημαίνει μερική στέρηση ἀπό τίς ἡδονές του, ἀλλά δύμας καὶ ἀπόλαυση τῶν καρπῶν του χωρίς τό ἀντίτιμο τοῦ πόνου. Ἡ σίγουρη καὶ πραγματική ἡδονή είναι τό μοίρασμα ψυχῶν συγκροτημένων καὶ μοναδικῶν, καὶ ὅχι τό μοίρασμα ψυχῶν παράφρων ἐραστῶν, πού στό μεθύσι τῆς ἡδονῆς μέ τήν ἀδέβαιη δόμη τους δέν ξέρουν σέ ποιά θέλγητρα νά ἀκουμπήσουν τά βλέμματα καὶ τά χέρια· σφίγγουν μέ δύναμη τό ἀντικείμενο τοῦ πόθου τους· τό τραυματίζουν· τά δόντια τους ἀποτυπώνουν φιλιά πόνου στά χείλη κι αὐτό γιατί ἡ ἀπόλαυσή τους δέν είναι καθαρή καὶ γνήσια, γιατί φορτίζονται ἀπό κεντρίσματα μυστικά ἐνάντια στό ἀσαφές ἀντικείμενο ἀπ' δπου ξεκίνησε αὐτή ἡ φρενίτιδα...

οἱ ἐραστές στήν πραγματικότητα κολακεύονται πιστεύοντας πώς τό ἰδιο σωμα. πού τούς ἀνάδει τή φλόγα μπορεῖ καὶ νά τούς τήν σβίσει· ἀλλά ἐδῶ ή φύση ἐπεμβαίνει σάν ἄρνηση: δέρωτας είναι ή μόνη ἐπιθυμία δπου ή ἡδονή δέν κάνει τίποτε ἄλλο παρά νά τήν ἐνεργοποιεῖ. Ἡ πείνα καὶ ἡ δίψα μπορούν εὔκολα νά ἡμερωθούν γιατί ἡ τροφή καὶ τό πιοτό μοιράζονται σ' ὅλο τό σωμα καὶ γίνονται ἔνα μέ τά μέρη του. ἀλλά σέ ἔνα ὅμορφο πρόσωπο, σέ μιά φωτεινή χροιά, τό σωμα δέν ἀντιδρᾶ παρά μέ εἶδωλα, μέ μιά προσμονή ἀπατηλή. δπως ἀκριβῶς στό δνειδο, δταν ἡ δίψα μάς κατατρώει καὶ παλεύουμε νά ξεδιψάσουμε, χωρίς νά δρίσκουμε νερό, πού θά σβήσει τή φλόγα σάν κατατρώει τά μέλη μας· δάξουμε τά χείλη μας σέ εἶδωλα δρύσης· ἀχρηστή ἡ ἔξαντληση, κι ὁ θάνατος ἀπό τή δίψα θά ἐρθει στή μέση τοῦ ποταμού, πού νομίσαμε θά μάς ποτίσει... τό ἰδιο παθαίνουν καὶ οἱ ἐραστές μέ τής ἀπατηλές εἰκόνες· τό κοίταγμα ἐνός ὠραίου κορμιού δέν είναι ἀρκετό νά τούς χορτάσει, καὶ μάταια τά χέρια τους περιπλανώνται ἀμφίδολα στά ὅμορφα μέλη: δέν μπορούν νά ἀποστάσουν κανένα κομμάτι τέλος, δταν δύο νεανικά σώματα στήν ἐνωσή τους ἀπολαμβάνουν τήν ἡδονή, πού τούς δίνει τό σφρίγος κι δταν ἀναριγούν μέ τόν ἐρχομό τής ἀπόλαυσης... τότε ἀλληλοσφίγγονται καὶ τά χείλη μπλέκονται· τά στόματα μπερδεύονται μέ τής ἀναπνοές· μάταια δύμως γιατί ἡ ἐπικοινωνία ὑλης – ούσιας δέν πραγματοποιεῖται· οἱ ψυχές δέν ἀλληλο – διαπερνώνται καὶ τά σώματα δέν ταυτίζονται. αὐτό είναι δό πόθος τους, αὐτός είναι δό σκοπός τῶν προσπαθειῶν τους δταν ἐνώνονται μέ τούς δεσμούς τοῦ ἔρωτα. δταν τά μέλη τους αἰωρούνται ἀπό τό φίγος τής ἀπόλαυσης καὶ διαλύονται σέ ἔνα ἀπέραντο φευστό. τέλος τά κύματα μαζεύονται γιά νά σπάσουν τά φράγματα: ἡ δία τοῦ πάθους λιγοστεύει γιά μιά στιγμή, γιά νά ξαναγεννηθεῖ θοιμό νά φτάσει τό σκοπό πού τή γεννάει· ἀλλά δύμως δέν δρίσκει τρόπο νά ξεπεράσει τήν αἵτια τής γέννησής της καὶ οἱ ἐραστές ἔξαντλονται ἀπό μιά ἄγνωστη πληγή.

καὶ δέν είναι μόνο αὐτό: οἱ δυνάμεις ἔξαντλονται ἀπό τήν κούραση, ἡ ζωή περνάει μέσα στή σκλαβιά· ἡ περιουσία καταστρέφεται, τά χρέοι ἀνεβαίνουν τά καθήκοντα ἐγκαταλείπονται καὶ ἡ φήμη χάνεται... τό πάθος τυφλώνει δείχνοντας μιά τελειότητα ἀνύπαρκτη...

(ἐπι/(δια)λογές καὶ (παρα)διαφορές ἀπό τό ποίημα τοῦ Λουκορήτου «De rerum natura» στίχοι 1055 – 1160, βιβλίο IV, σελ. 42 – 46, «Lucrèce, De la nature» Tome 1.2, κείμενο καὶ μετάφραση A. Ernout, Société d' Edition «Les Belles Lettres» Παρίσι, 1975. Ἐπίσης «Epicure et les Epicuriens» σελ. 156 – 159, κείμενα διαλεγμένα ἀπό τόν J. Brun, P.U.F – 4η ἔκδ., Παρίσι 1976).

‘Ο χωρος και δ τόπος

Τά ρούχα φτιάχνουν έπιφάνειες όπου τό σώμα δέν άναπαρασταίνεται, άλλα διαμοιράζεται και άναπλάθεται χάρη στήν πυκνότητα τών σημείων.

τά μαλλιά κατσαρώνουν γιά νά σκιάσουν τήν καλλιέργεια τού άκραιου, τή συνεχή άποδέσμευση τής συνέπειας.

χόψιμο, σχίσιμο τού κορδιού, άποκοπές ζωνών, πηγή άστείρευτη, πού ζητά νά πνιξει τή θλίψη, έκρηξεις, αύθαίρετες άνασυνθέσεις.

άπορρόφηση και μετασχηματισμός τού άλλου σέ δργανο, καμιά κατάρα! μόνο ή άμεση σκληρότητα, τό βύζαγμα τών άρτηρων πρίν στερέψουν.

τό συνεχές πέρασμα, τό μπλέξιμο τών ίστων, ή λατρεία τού μερικού σάν παρουσία τού τέλειου, ή ζροχή.

πτυχώσεις τού δέρματος, οι έκκρισεις ξεπλαίνουν τό φόβο και τά χρώματα.

ό δμφάλιος λῶρος κόβεται μέ τό τραγούδι και τό άλκοόλ.

τό μουσικό δργανο συνοδεύει τή ροή τού ίδρωτα, δεσμεύει τίς κραυγές, τήν άγωνία, τίς τελευταίες συσπάσεις τού προσώπου.

γλιστρήματα τού βλέμματος πάνω στά άντικείμενα, άντανακλάσεις και δεσμεύσεις τών βλεμμάτων.

ή προπαρασκευή έκτονώνει πάνω σέ ξνα βιολογικό μαξιλάρι, χορός.

χορός, ή ομπρέλα σπάει, ή ζροχή ής διαβρώνει τά κόκκαλα, ήναστεναγμός.

ή στιγμή τού ύπολογισμού, ή άπαίτηση τής μοναδικότητας, τό κορμί κρατάει μυστική τή μαρτυρία, κι οι ώρες τρέχουν μέ τό καθήκον.

οι γραμμές δέν τοκίζονται και δέν άπειλούνται, δόρκος δέν προσβλέπει καμμένα δργανα, μόνο οι βιαστικοί μπερδεύουν τά δήματα μέ τήν έκκινηση, τίς δυνατότητες τής ράτσας μέ τήν προσπάθεια τής συσσώρευσης.

τό ιερό μεταφράζεται σέ σήματα, καταργούνται οι άντιστάσεις τού άντικειμένου γιά νά ζρεθούν οι σχέσεις, θάνατος φτωχός.

ή ηδονή: μή τόπος
ή ηδονή ξέω άπό τό χρόνο

φανταστόν

ἀπόλαυση

ήδονή

ό λόγος δινατός: διηγηματικός, ἀναπαραστατικός, ή ἀπόλαυση δέχεται τά δρια του θεμιτού, δέν ἀπειλεῖ τό «πρέπει», συνοδεύεται ἀπό τή σεμνότητα ἀντέχει στίς συμβουλές, εἶναι διαφοροποίηση καί ἐπιθεβαίωση, τό ύποκείμενο δρίσκεται· καί ἀπολαμβάνει μιά σχετική ἀσφάλεια.

ή ἀπόλαυση προμελετιέται

στίν ἑρωτική πράξη, ἀπόλαυση εἶναι ἰκανοπόίηση, ή πράξη εἶναι δργανο καί ἀνάγκη, πιστοποίηση ρόλων, παρομοίωση ἔξουσίας, καλλιέργεια ρόλων.

ό λόγος ἀδύνατος; ἵσις μόνος δ λόγος δ ποιητικός.

ή ηδονή δοκιμάζεται στά δρια πού τοποθετούν τήν ἀπόλαυση: γνώση, μόρφωση, συμβατικότητα, προφύλαξη, καταγωγή... ή ηδονή γεννιέται μέσα στήν παρουσία, τήν ἀμεσότητα, τήν πρώτη ἐπαφή, τήν ἀρνηση τῆς συνδιαλλαγῆς, τήν προβολή τῆς σάρκας μέσα στό ἀντικείμενο, τήν ἀπορρόφηση τοῦ ἀντικειμένου, τήν ἐπέκταση τοῦ σώματος, τήν ἔνταση τῶν ὀργάνων, τό ύποκείμενο χάνεται.

ή ηδονή σάν ἀκρότητα δέν προϋπολογίζεται κι εἶναι μικρή δοκιμασία θανάτου.

ή ηδονή ἔδια ή πράξη· αὐτοσχεδιασμός ἀρνηση τῆς ἔξουσίας· σχετικοποίηση τῶν όρλων· ἀμεσότητα τῆς πρόσληψης· πυκνότητα τῆς σχέσης· παροξυσμός πού δημιουργεῖ ἕνα ὑπόστρωμα παραγωγῆς τοῦ νοήματος

ή αὐτοκρατορία τῶν αἰσθήσεων σάν νόημα, σάν ἔκρηξη τῆς ἀμεσότητας.

οἱ αἰσθήσεις, ή πρόσληψη, τό πάθος: τρεῖς διαστάσεις γιά τή μυθοπλασία τῆς ἀλήθειας.

Η αὐτοκρατορία τῶν αἰσθήσεων

(L' empire des sens/Ai no corrida)

Γαλλία – Ιαπωνία, 1976

Σκην: Nagisa Oshima Σεν: Nagisa Oshima. Φωτ: Kenichi Okamoto. Κάμεραμ: Hideo Ito. Ντεκόρ καί κοστούμια: Jusho Toda. Ήχοληψία: Tetsuo Vasuda. Μοντάζ: Keiichi Uraoka. Μουσ: Minoru Miki καί παραδοσιακά γιαπωνέζικα τραγούδια. Έρμ: Eiko Matsuda (Σάντα), Tatsuya Fuji (Κίσιζο), Taiji Tonoyama (δ ξητιάνος), Aoi Nakajima (Τόκου, ή γυναίκα τοῦ Κίσιζο), Kanae Kobayashi (ή γριά γκέισα), Kyoji Kokonoe, Melka Seri, Kazue Tomiyama, Yasuko Matsui, Akiko Koyama.

Παραγωγή: Argos Films (Anatole Dauman) (Παρίσι) καί Oshima Productions (Τόκυο)

Συνέντευξη μέ τόν Γιοσισίγκε Γιόσιντα

(γιά τό "Έρως + Σφαγή")

EP: Η ταινία σας έχει τίτλο "Έρως + Σφαγή": μέ ποιά έννοια χρησιμοποιήθηκε ή λέξη "Έρως στή σύνληψη τῆς ταινίας;

ΓΙΟΣ: Έπειμενα νά περιλάβω τή λέξη "Έρως στόν τίτλο καί στήν ταινία γιά δυό λόγους.

"Ήταν ἀδύνατο νά δείξω τόν σεξουαλικό πόθο μέσα στά πλαίσια τῶν πέντε μεγάλων ἐταιριῶν πού συγκεντρώνουν κι ἐκμεταλλεύονται δλόκληρη τήν ἔθνική παραγωγή κι ἔτσι ἐπωφελήθηκα ἀπό τήν πρώτη μου, ἐντελῶς ἀνεξάρτητη, ταινία γιά νά περιγράψω αὐτό τό θέμα. Αὐτός εἶναι ὁ πρώτος λόγος. "Υστερα, ηθελα νά μεταχειριστῶ τόν ἑρωτισμό σάν κινητήρια δύναμη γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρώπου: αὐτή ή ἐπανάσταση περνάει ἀναγκαστικά μέσα ἀπό μιά ἔξεγερση ἐνάντια στίς κατεστημένες ἀστικές ἀξίες.

EP: Αὐτές οἱ ἀξίες δέν εἶναι συνέπεια τοῦ ἴμπεριαλιστικοῦ παρελθόντος τῆς Ιαπωνίας καί τῆς ἀμεσης ἐπίδρασης τοῦ καπιταλισμοῦ ἀπό τό τέλος τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου κι ὑστερα;

ΓΙΟΣ: Η Ιαπωνία ύφισταται τίς συνέπειες ένός διπλοῦ παρελθόντος (ἀνατολικού καί ίμπεριαλιστικού) πού εἶναι πολύ μπλεγμένο στήν κοινότητα της. Άλλα στά μάτια μας, ἐμάς τῶν Γιαπωνέζων πού ζούμε μέσα του, αὐτό τό γεγονός εἶναι λιγότερο αἰσθητό ἀπό ἐκείνο τῆς ἐπίδρασης τοῦ ἀμερικανικοῦ καπιταλισμοῦ. Τελικά δλη ή πραγματικότητα τῆς γιαπωνέζικης σκέψης έχει πολωθεὶ ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς διπλῆς ἐπίδρασης.

Πολλοί ἀνθρώποι προσπαθοῦν νά ἔξεγερθοῦν ἐνάντια σ' αὐτή τήν κατάσταση τῆς κοινωνίας μας. Προσπαθοῦν νά ἔλευθεροθοῦν ἀπ' αὐτό τό χάος μέσα ἀπ' έναν ἐσωτερικό ἀγώνα. Θέλησα ν' ἀποσαφηνίσω αὐτή τήν κατάσταση πραγμάτων κι ἀντί νά προχωρήσω σέ μιά ίστορική βεδαίωση τῆς σκέψης τοῦ ἀναρχικοῦ Οσούγκι, προτύμησα νά περιγράψω τόν ἐσωτερικό του κόσμο μέ δλες τίς περιπλοκές καί τούς σπαραγμούς του. Έπιμένοντας στόν τρόπο συμβίωσής μας μέ τίς γυναίκες, δείχνω μιά ἀντινάλαση τοῦ συστήματος τῆς οἰκογένειας στό ἐσωτερικό τῆς φεούδαρχικῆς Ιαπωνίας.

Περιγράφοντας τίς δυσκολίες πού συναντούσαν ὅσοι πάσχιζαν ν' ἀπαλλαγοῦν ἀπ' αὐτή τήν

τροχοπέδη, προσπάθησα νά ξαναδρώ τή σημασία που είχε ό έρωτισμός έκεινή τήν έποχή. "Αν και θεωρούμενος μέ τήν άρχική του ξενοια, ό έρως έχει μιά σημασία μεταφυσικής τάξης.

ΕΡ: Τό γεγονός ότι προσθέσατε τό σημείο + και τή λέξη σφαγή δέν ύπονοει μιά πολιτική άναγνωση τής ταινίας;

ΓΙΟΣ: Βέβαια μ' αυτή τήν προσθήκη, δ τίτλος έγινε έντελως πολιτικός. Μερικοί σκέφτονται ότι μπορείς νά φτάσεις σέ μιά άπολυτη άπολαυση μέσα άπ' τόν έρωτισμό. Αυτό δέν συμβαίνει μ' αυτό τόν τρόπο σέ μᾶς πιά, άναμφιδολα έξαιτίας δλων δσων καταπιέστηκαν άπό τό φεουδαρχικό καθεστώς.

Στήν Ιαπωνία ή λέξη "Έρως προκαλεί τή ίδεα ένός κάποιου θανάτου. Είναι δυό προγματα άλληλένδετα. "Οταν οι άνθρωποι φέρνουν στή μνήμη τους τή σφαγή τού 'Οσούγκι πιστεύουν ότι οι άναρχικές του ίδεες προκάλεσαν τήν έκτελεσή του. Αυτό δέν είναι. Όμως, τόσο άπλα πολιτικό. Τό σκάνδαλο τής ίδιωτης του ζωής έπαιξε κάποιο ρόλο στήν καταδίκη του. Ο 'Οσούγκι πίστευε, ότι δύο υπήρχε σεξουαλικός πόθος, δ ἄντρας μπορούσε νά κάνει έπ' άπειρον πολυγαμική ζωή. Αυτή ή ίδεα ήταν ή άρνηση τής μονογαμικής μητριαρχίας και άκριδώς μέσα άπ' αυτό ή άρνηση τών θεσμών τής φεουδαρχίας. Αυτό πήρε τίς διαστάσεις μιᾶς άρνησης του Κράτους. Ή κυρδέρνηση καταδίκασε τόν 'Οσούγκι γι' αυτήν τήν κλιμάκωση. Περισσότερο όπό μιά σεξουαλική στάση, τό έγκλημα αύτού τού άναρχικού ήταν έγκλημα μέσα στό φανταστικό.

Στίς μέρες μας τά πράγματα έχουν άλλαξει φιζικά. Γιά νά κάνω φανερό αύτόν τόν μετασχηματισμό, έδειξα τή σημερινή γενιά. Ζει σ' ένα κράτος διαφορετικό άπό τήν Αύτοκρατορία. Αυτό τό κράτος έπιτρέπει τόν έλευθερο έρωτα, άλλα αυτή ή πρακτική διώνεται σάν μόδα. Δέν ξέρω άν οι νέοι θά καταφέρουν νά φτάσουν σ' ένα παρόμοιο έπίπεδο μ' έκεινο τού 'Οσούγκι. "Αν γίνει αύτό, νομίζω ότι τό κράτος θά έπειμει. Θά συμβεί τότε τό άντιστοιχο τής σφαγής τού άναρχικού 'Οσούγκι.

Θά μπορούσαμε έπίσης νά πούμε, ότι άφου χρονολογικά ύπάρχουν δύο έποχές (ή δική μας κι αυτή τού 'Οσούγκι ποίν πενήντα χρόνια). ή ταινία άντιμετωπίζει τό πρόβλημα τού χρόνου. Γιά μένα βέβαια τό σημαντικό είναι τό παρόν. Τό νά σκέφτεσαι γιά τό παρόν σημαίνει έπίσης ότι σκέφτεσαι και γιά τό μέλλον: σημαίνει τό νά θέλεις νά άλλάξεις τό παρόν και ταυτόχρονα νά συλλαμβάνεις τό μέλλον. Αυτό ήταν τό θέμα τής ταινίας κι όχι ό 'Οσούγκι σάν χαρακτήρας πού κάποτε υπήρξε. Τό πρωταρχικό ξήτημα ήταν: πώς ν' άλλάξουμε τόν κόσμο και

τί πρέπει ν' άλλάξουμε; Καθώς σκεφτόμουν τή σημερινή κατάσταση ξεκινώντας άπο μιά περισσότερη έποχή, έφτασα νά σκέφτομαι ότι τά προδόλημα τού 'Οσούγκι συνεχίζουν νά είναι και δικά μας.

Ο 'Οσούγκι είναι πολύ γνωστός στήν Ιαπωνία, είναι σχεδόν θρυλικός: είναι κάποιος πού μιλησε γιά τόν έλευθερο έρωτα. Δολοφονήθηκε τό 1923 άπο κάποιον άξιωματούχο τού Κράτους, σφαγιάστηκε άπο τήν κρατική έξουσία! "Ετού ύποστηρίζουν δλοι οι γιαπωνέζοι ίστοροι, άλλα ή ίστορική αυτή έκτιμηση μάς κάνει νά διέπουμε μονάχα τό παρόν κι όχι τό μέλλον. Φτιάχνοντας αυτή τήν ταινία θέλησα νά μεταλλάξω τό μύθο τού 'Οσούγκι μέ τά μέσα τού φανταστικού. Σύγιορα δ 'Οσούγκι καταπιέστηκε άπο τήν κρατική έξουσία στίς πολιτικές του δραστηριότητες. Άλλα πάνω άπ' δλα μιλούσε γιά τόν έλευθερο έρωτα πού μπορούσε νά καταστρέψει τό μονογαμικό σύστημα, ήστερα τήν οίκογένεια και τέλος τό Κράτος. Ο 'Οσούγκι ήταν κάποιος πού σκέφτοταν τό μέλλον.

ΕΡ: Φαίνεται ότι τό φανταστικό δίνει τόν πραγματικό χρόνο τής ταινίας: κανέναν άπο τούς δύο χρόνους γιά τούς δποίους μιλήσαμε, άλλα ένα τρίτο χρόνο, συγκεκριμένα τό διάλογο άναμεσα στό παρελθόν, τό παρόν και τό μέλλον.

ΓΙΟΣ: Έδω, άκριδώς. Θά ήθελα νά υπενθυμήσω τή δολοφονία πού διέπουμε στό δεύτερο μέρος τής ταινίας. Βλέπουμε πρώτα αυτό καθευτό τό γεγονός: τό μαχαίρι νά διαπερνάει τό λαιμό τού 'Οσούγκι, κινηματογραφημένο φεαλιστικά. Ήταν ή άπλη και καθαροή άναπαράσταση τής διήγησης. Φιλμάροντας τό έγκλημα γιά δεύτερη φορά, θέλησα νά καταστρέψω τούτη τή διήγηση, νά παραμισφωσώ τό πραγματικό γεγονός γιά νά καταδυθώ μέσα στόν 'Οσούγκι: σκέφτηκα ότι δ 'Οσούγκι προτιμούσε νά σκοτωθεί – αντίθετα μ' αυτό πού δείχνει ή πρώτη άποπειρα. Αμέσως μετά φτάνει στό σημείο νά στοχαστεί τήν έκμηδένιση τής έπανάστασης πού έπιθυμούσε. Απ' αυτή τήν έκμηδένιση και μετά άρχισε νά μιλάει γιά τόν έλευθερο έρωτα, δηλαδή γιά τό φανταστικό έγκλημα. Σ' αυτή τήν έκδοχή τό έγκλημα δέν έπρεπε νά είναι άποτέλεσμα τής ζήλειας ή κάποιου ψυχολογικού στοιχείου, άλλα τής πολιτικής. Κι έτσι λοιπόν βάζω τόν 'Οσούγκι νά λέει:

Τό νεαρό ζευγάρι στήν ταινία 'Έρως + Σφαγή'. Θεατρικότητα και παιχνίδια θανάτου.

τού προσπάθησα νά δείξω έντελως τό άντιθετο. δηλαδή τή Νοέ νά τόν μαχαιρώνει. 'Αντίθετα άπο τόν Κουροσάβα, γιά μένα είναι σημαντική πάντα ή αυταπάρνηση. Μονάχα έτσι γίνεται δυνατή ή έπικοινωνία άναμεσα στή Νοέ και στήν Ιτσούκο, και έτσι έμεις μπορούμε νά σκεφτούμε τό μέλλον.

ΕΡ: Πώς τοποθετείτε πολιτικά τήν ταινία σας σέ σχέση μέ τόν ήρωα, πού είναι άναρχικός και σέ σχέση μέ τόν άναρχισμό γενικά;

ΓΙΟΣ: Η έποχή τού 'Οσούγκι ήταν ή έποχή τής ρωσικής έπανάστασης. Καί συνεπώς δ κομμουνισμός δέν είχε σταθεροποιηθεί διεθνώς. Δέν είμαι έντελως σύμφωνος μέ τή διεθνοποίηση τού κομμουνισμού. Μέσα στήν ταινία ένα άπο τά πρόσωπα δρισκόταν στή Ρωσία τό 1923 και ή πολιτική κατάσταση τής Ιαπωνίας έκεινή τήν έποχη δέν ήταν άκομα ξεκάθαρη. Η κοινωνική έπανάσταση δέν είχε άκομα έκδηλωθεί. Μ' ένδιέφερε πολύ δ 'άναρχισμός τού 'Οσούγκι σ' έκεινη τή διφορούμενη έποχή.

"Όλος δ κόσμος γνωρίζει τήν κατάσταση τής σημερινής Ιαπωνίας: ύπάρχουν συντηρητικοί άπο τήν μιά μεριά και κομμουνιστές άπο τήν άλλη, κι άναμεσά τους σοσιαλιστές. Αυτή ή κοινωνία δρίσκεται σέ έποχή σταθεροποιήσης.

Άλλα τήν ίδια στιγμή τίθεται σέ άμφισθήτηση άπο τόν άναρχικούς φοιτητές, τούς Ζενγκακούνδεν. Γι' αυτό διάλεξα τήν έποχή τού 'Οσούγκι, έποχή δόπου ή κοινωνία δέν είχε άκομα σταθεροποιηθεί.

ΕΡ: Όσο γιά τό πρόδλημα τού έλευθερον έρωτα, ποιά άντιστοιχία καθορίζει τό φίλμ άναμεσα στίς σχέσεις 'Οσούγκι - Νόέ και 'Οσούγκι - Ιτσούκο άπο τή μιά μεριά, και τίς σχέσεις τών σύγχρονων ζευγαριών άπο τήν άλλη;

ΓΙΟΣ: Αρχικά ίς πάρουμε τή σχέση 'Οσούγκι - Ιτσούκο: είναι δ, τι πιό έλευθερο μπορούμε νά φαντασθούμε, άν πάρουμε ύψη δψη μας τίς κοινωνίες συνθήκες. Ο 'Οσούγκι δέν είχε από τήν άποκτηση χρημάτων, μονάχα πώς θά ποτέ τήν άποκτηση χρημάτων, μονάχα πώς θά μοιράζονται. Καί στήν ταινία έπιβάλλει στήν Ιτσούκο τόν «τρείς δρους» του: νά ξούν ξεκάθαριστά, νά διατηρούν τήν οίκονομική άνεξαρτησία και τή σεξουαλική έλευθεροία άναμεσά τους. Είναι ή τριπλή άρνηση τής μονογαμίας, τους. Είναι διαφορούμενη έποχή.

Θα σταθεροποιηθεί τό πρόδλημα τού 'Οσούγκι στην κατάσταση τής σημερινής Ιαπωνίας: η σημερινή Ιαπωνία συστήματος. Τό άποτέλεσμα πολύ σεξουαλικού συστήματος. Δηλαδή ή διοφορία στην κατάσταση τής σημερινής Ιαπωνίας στην κατάσταση τής σημερινής Ιαπωνίας.

Η φεμινίστρια Νοέ στην τρίτη έκδοχή της σφαγής του 'Οσούγκι ('Ερως + Σφαγή).

Ο έρωτας στό σύγχρονο έπεισδο της ταινίας 'Έρως + Σφαγή'.

«κοινωνική πληγή» τους.

"Όσο γιά τόν 'Οσούγκι καὶ τή Νοέ, γιά νά μιλήσω γιά τίς σχέσεις τους είσιγγαγα τό φανταστικό. Η θεωρητική άρχη είναι ή ίδια μ' έκείνη τής τρίτης άπότειρας. Είναι μιά μέναη προσπάθεια νά ξεπεράσει δ' ένας τόν άλλο, γιά νά φτάσουν σέ μιά μίληθινή έλευθεροια – δύως καὶ στήν τρίτη άπότειρα έκφραζεται αντή ή αώνια κίνηση, ή πρόθεση νά άλληξεπεράστοιν."

"Όσο γιά τά ξενγάρια τής έποχής μας, άρχικά έδειξα τόν έλευθερο έρωτα σάν μιά μόδα πού ύπάρχει σήμερα. Δείχνοντάς τα παράλληλα μέτον 'Οσούγκι, ήθελα νά ύποδικάσω δτι ο έλευθερος έρωτας θά κατέληγε όπωδήποτε, νά ένεργησει έναντια στό κοινωνικό σύστημα. Έτσι λοιπόν: από τόν έρωτα στήν πολιτική. Όλοφάνερα αντό σημαίνει δτι τίτλος τής ταινίας: δτι αν μιά σκέψη δπως αντή τον 'Οσούγκι ύπάρχει μέσα στόν έλευθερο έρωτα τότε θά ύπάρχει σφαγή. Ο έλευθερος έρωτας είναι μιά αώνια δράση πού άναζητει τήν τέλεια έλευθερία. Αντό πού θεωρώ πιο σημαντικό, είναι ή δυναμική ένεργεια, τον 'Οσούγκι, πού διέπονμε στήν τρίτη άπότειρα δολοφονία του, δημ.αδή ή δυναμική τής άρνησης τον έαυτον του, άρα μιά δυναμική πρόσετο μέλλον.

EP: Στίς διάφορες έποχές τής ταινίας, οι γυναίκες μοιάζουν πολύ διαφορετικές. Η γυναίκα είναι αντή πού δρά στό μέρος πού άναφέρεται στήν έποχή μας, ένω δ' ο 'Οσούγκι έχει μιά κάποια έξορσία πάνω σ' αντές πού μοιράζονται τή ζωή του.

ΓΙΟΣ: Πολύ σωστά. Ήθελα νά δείξω τή μεγάλη διαφορά πού ύπάρχει άνάμεσα σέ μιάς καὶ στούς άνθρωπους τής γενιάς τον 'Οσούγκι. Αντός ίδιαίτερα δέν περιγράφεται ποτέ σάν ήρωας: Είναι ένα πλάσμα πού πάει ώς τά άκρα ένός στοχασμού δ' οποίος περικλείει σφαιρικά τίς γυναίκες πού τόν περιτριγνύονται.

Πρός τό παρόν, ή γυναίκα θεωρείται έλευθερη, άλλα αντό δέν είναι άκομα άλληθεια. Η άπομλλοτούση της παραμένει άκομη κάποιο δριο. Η νέα κοπέλα ψάχνει άκομη κάτι στήν άντανάκλαση τον νεαρού. Ο τρόπος μέ τόν οποίο έδειξα τίς σχέσεις τους ήταν πολύ προμελητημένος.

EP: Μιλήσατε γιά κάποιον έρωτισμό συγδεδεμένο μέ τό θάνατο, άλλα ή ίδεα τον θάσαντησηρίου πάζει κάποιο χόλο γιά τήν περίοδο 'Οσούγκι, ένω στή σύγχρονη έποχή έπεμπαίνει μονάχα σάν στοιχείο μαζοχιστικού παζχιδιού.

ΓΙΟΣ: Στήν έποχή τον 'Οσούγκι, οι έπαναστάτες είχαν έναν πολύ καθοδισμένο σκοπό, μέρον ή Ιαπωνία άναπτυσσόταν στό πλαίσιο μιάς αν-

τοκρατορίας. Η λογική συνέπεια τής δράσης τού 'Οσούγκι περνούσε άναγκαστικά από τή σφαγή. Τώρα είναι πολύ διαφορετικά. Οι νέοι δέν καταφέρνουν νά θρούν κάποιο νόημα στήν άνιαζήτηση τους. "Οιοι πλήττονται από τό μονοπάτιο τον χρόνον, ο έρωτας μετασχηματίζεται τότε καὶ παίρνει μιά μισθή σαδομαζογιστική.

EP: Τό σύμβολο τον σταυρού (πού ήταν οργανο μαρτυρίου στή μεσανατολική έποχή) καὶ τό παχνίδι τον θεάτρον παρεμβάλλονται άκριδως γιά νά εικονογραφήσουν αντή τήν τάση: Αντό πού είναι έκπληκτικό της ήδη μόνο στήν ταινία σας – κι ο 'Οσιμα μοῦ φαίνεται πώς θέλει νά κάνει τό ίδιο) είναι ή χρησιμοποιήση τον θεάτρον σάν παχνίδιον πού μπείται τό θάνατο, δτον τά πορώσωπα μοιάζονται νά άγριζον, δσο γίνεται περισσότερο, μιά άπολανη πού τείνει στό άπολντο.

ΓΙΟΣ: Στήν έποχή τον 'Οσούγκι, ή λέξη ήταν πολύ ίανοποιητική γιά τήν έπικοινωνία. Οταν κάποιος έλεγε έπανάσταση ή έρωτας, έννοούσε άκριδης έπανάσταση ή έρωτας. Τώρα, αντή ή έπικοινωνία μέσα από τό λόγο είναι άδύνατη. Γι' αντό καὶ τά μοντέλα νέων πού δείχνονται στό μέρος τής ταινίας πού άναφέρεται στήν έποχή μας μιμούνται δράσεις. Ο σταυρός πού διέπονμε άναμεσα στή νέα κοπέλα καὶ τή Νοέ σημαίνει μιά θυσία, έκεινος δμως, στόν οποίο οι δυό νέοι δένονται γιά νά παίξουν, ύπάρχει μόνο μέσα από τό κενό πού δάζει άναμεσα σ' οσους τόν μεταχειρίζονται σάν ένα πρόσθετο στοιχείο.

EP: Θέλω νά κάνω μιά ειδική έρωτηση: τό ξενγάρι τής έποχής μας πού δέν καταφέρνει νά κάνει έρωτα, πρέπει νά τοποθετηθεί μέσα σε πολύ είδικές συνθήσες, νά δημιουργήσει μιά κάποια σχέση γιά νά τό κατορθώσει. Δέν μπόρεσα νά μή σκεφτώ μιά παρόμοια κατάσταση στό Ήμερολόγιο ένός κλέφτη τον 'Οσιμα, δτον τό αίμα παίζει τό χόλο πού παίζει ή φωτιά στήν ταινίας σας.

ΓΙΟΣ: Δέν ξέρω τί θά έλεγε ο 'Οσιμα. Από τή δική μου τή πλευρά σκέφτομαι ότι αντά τά δύο στοιχεία σημαίνουν κάτι τέτοιο! Τό νά ξείς στήν Ιαπωνία είναι ήδη ένας παραλογισμός κι ή φλόγα καὶ τό αίμα είναι οι άντανακλάσεις αντόν τον παραλογισμού σάν στοιχεία «μή κανονικά». Μέσα σ' αντή τήν παραλογή κατέσταση εμπιστεύεται άναγκαστικά νά μεταδιηθούμε καὶ πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε αντή τή μεταδολή. Καὶ υπό τή στιγμή τού τή συλλαμβάνομε θά μπορέσουμε νά συλλαδόμετε τήν κατάσταση τής ίδιας τής κοινωνίας. Γιά νά ξερηθώ καλύτερα, στρέφομαι στούς μεγάλους ηγηθώ καλύτερα, στρέφομαι στούς μεγάλους άνθρωποιστές» σκηνοθέτες. Αντόι θεωρούσαν

πάντοτε ότι δύο άνθρωποι είναι «αύθεντικός», δύο που οι ίδιοι είναι ή κατάσταση. Έμεις άντιθέτα, σκεφτόμαστε ότι άκομα και δταν δύο άνθρωποι δέν είναι «αύθεντικός», πρέπει νά στοχαστούμε γι' αυτόν και νά φτάσουμε έτσι στήν κατάστασή του.

ΕΡ: Φαίνεται ότι δύο οι νέοι γιαπωνέζοι κινηματογραφιστές έπεξεργάζονται τό ίδιο θέμα: «Έρως και πολιτική». Νομίζετε ότι αυτό είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό των νέων γιαπωνέζικου κινηματογράφου;

ΓΙΟΣ: Δέν νομίζω ότι μπορούμε νά μιλήσουμε γιά μιά «σχολή» ή μιά «διάδα» κινηματογραφιστών. Δέν νομίζω ότι ύπαρχει κάποιος δεσμός άναμεσα στούς «νέους γιαπωνέζους κινηματογραφιστές». Ισως δύμας, στή Γαλλία, νά νομίζουν ότι συμβαίνει έτσι. Στήν Ιαπωνία ή πολιτική δέν είναι έπιστημονική. έξακολουθεί νά είναι ποτισμένη άπο τόν άνθρωπισμό. Είναι λοιπόν εύκολο γιά κάποιο γιαπωνέζο νά πραγματεύεται τό σέξ μέσα στήν πολιτική, ή τήν πολιτική μέσα στό σέξ. Έκείνο πού μάς άφορά, είναι δυναμισμός αυτής τής σχέσης. Γιά μάς είναι σημαντικό νά μπορούμε νά πραγματεύομαστε τήν πολιτική σέ άκατέργαστη κατάσταση κι όχι σάν έπιστημη. Σκέφτομαι ότι θά μπορούσαμε νά δρούμε άναλογες τάσεις στό δραζιλιάνικο κινηματογράφο ή στό Μπουνιούνελ, δύο ούτε έκει, ή πολιτική άντιμετωπίζεται μέ έπιστημονικό τρόπο.

Υπάρχει ένας άλλος παράγοντας – ή κυριαρχία πού έξακολουθούν νά ξεισκούν οι πέντε μεγάλες έταιρείς παραγωγής πάνω στό γιαπωνέζικο κινηματογράφο. Αυτή τή στιγμή ή κατάστασή του άλλάζει άφού ήπαρχει κρίση. Άλλα οι ταινίες πού παράγουν οι έταιρείς παραμένουν κυριαρχημένες άπο μιά «γιαπωνέζικη ήθική». Όλοφάνερα έμεις, οι άνεξάρτητοι κινηματογραφιστές, κάνουμε ταινίες ένάντια σ' αυτή τή γιαπωνέζικη ήθική. Και τά πιο άποτελεσματικά θέματα γι' αυτό τόν σκοπό είναι τό σέξ και ή πολιτική.

Θά ήθελα νά προσθέσω κάτι άρκετά σημαντικό: δύον άφορά τήν πρώτη άνεξάρτητη παραγωγή, άκριτώς μετά τόν πόλεμο, αυτή άποτελούσε τήν άντυνάκλαση τής πολιτικής του κομμουνιστικού κόμματος, ήταν δηλ. ένα σύνολο άπο ταινίες καθαρά ίδεολογικές. Ποτέ άλλοτε δέν είχαμε άσχοληθεί μέ τήν πολιτική, έτσι δύπως θέλαμε νά τήν έπεξεργαστούμε.

ΕΡ: Υπάρχει κάτι διασκεδαστικό στό «Έρως + Σφαγή, ή άρνηση νά έπαναληφθεί γιά δεύτερη φορά τό ίδιο πλάνο». Αυτό συμβαίνει μόνο μιά φορά στίς τελευταίες σεκάνς. Αυτό συμβαίνει δταν οι δύο νέοι φωτογραφίζουν τά πρόσωπα τού δράματος. Γιατί αυτή ή έξαίρεση;

ΓΙΟΣ: Άντιλαμβάνομαι τόν δημιουργό τής ταινίας σάν κάποιο πού δέν ξέρει τί πρόκειται νά φιλμάρει. Όταν ή κάμερα τοποθετηθεί σ' ένα χώρο, δημιουργός πρέπει νά ξεπεράσει τό θεατή και ν' άλλάζει τή γωνία λήψης. Ή κάμερα πρέπει ν' άλλάζει θέση συνέχεια, λειτουργώντας σύμφωνα μέ τή συνείδηση τού σκηνοθέτη.

ΕΡ: Τό ύλικό, πού είναι ή είκόνα μονταρισμένη κομμάτι κομμάτι, δρίσκει μιά άντιστη στή γραμμικότητα τού ήχου. Οι έπαναλήψεις γίνονται σ' αυτό τό έπίπεδο.

ΓΙΟΣ: Η άντιθεση είκόνας και ήχου ήταν θελημένη. Τό μεγάλο προνόμιο τού κινηματογράφου είναι ότι σ' αυτόν, μπορεί κάποιος νά κατορθώσει νά δάλει αυτά τά δυό ούσιαστικά στοιχεία του σέ σύγκρουση. Θά προσθέσω δύμας, και τό παίξιμο τών ήθοποιών στήν ταξινόμησή σας. Έπιξιω ότι μιά ταινία μπορεί νά έπικοινωνήσει μέ τό θεατή άφήνοντας έλευθερο τό πεδίο τού φανταστικού του. Δέν πρέπει νά σκηνοθετούμε ταινίες τέλειες ή πολύ κλειστές. Ή ούσια είναι νά καταφέρουμε νά ύπαρχει πάνω στήν είκόνα τό δρατό και τό άδρατο. Αυτό μπορεί έπισης νά γίνει και στό έπίπεδο τού ήχου.

Ένα άπό τά πράγματα πού μέ παρακίνησαν νά κάνω αυτή τήν ταινία είναι ή χρησιμοποίηση τού κινηματογράφου στή φανταστική του διάσταση. Πρόσθεσα στήν ταινία κι άλλη μιά φανταστική ταινία γιά νά δράσω πάνω στή φαντασία τού θεατή. Από τήν άλλη μεριά ύπαρχει ό κόσμος τού Όσούγκι. Μέ τήν αυτοκτονία τού σκηνοθέτη στό τέλος, θέλω νά δείξω τό ίδιο τό δριο τού κινηματογράφου. Πρέπει νά προσπαθήσουμε νά τραβήξουμε πρός τά πίσω αυτό τό δριο μέσω τού φανταστικού ή τής γλώσσας.

Από τήν ταινία Όμολογίες, θεωρία, ήθοποιοί, τού Γιόσιντα.

Από τήν ταινία Ήρωικό καθαρτήριο, τού Γιοσισίγκε Γιόσιντα.

Η συνέντευξη τού Γιοσισίγκε Γιόσιντα πού δημοσιεύουμε, είναι μιά έπιλογή άπο παλαιότερες συνέντευξεις τού κινηματογραφιστή. Η πρώτη δόθηκε στόν Noël Simsolo, γιά τό περιοδικό Image et son (Δεκ. 1969, άρ. 234) και ή δεύτερη στούς Pascal Bonitzer, και Michel Delahaye γιά τά Cahiers du Cinéma (Οκτ. 1970, άρ. 224 – άφιέρωμα στόν νέο γιαπωνέζικο κινηματογράφο).

Η μετάφραση έγινε άπο τόν Νίκο Σαδδάτη. Υπενθυμίζουμε στούς άναγνωστες ότι δύο Σ. Κ '74 έχει ήδη δημοσιεύσει μιά παρουσίαση τού Γ. Γιόσιντα, μέ συνέντευξη, κοιτικό σημείωμα κι διο-φιλμογραφία, στό τεύχος άρ. 1, σελ. 54-64.

Αφελής ούτοπία μιᾶς μή – έργασίας τοῦ σημαίνοντος; Εὐαγγελισμός τοῦ τίποτε; Οἱ δαιμονες τῆς ψυχανάλυσης θά ήθελαν νά σαρκαστοῦν τής ἀνδρόγυνης διμιλία: τό συντακτικό τοῦ ἄντρα καὶ τή γλωσσολαλιά τῆς γυναικίας – ἀλήθεια τί εὔκολη ούτοπία! Ἀλλά τό πλήν καὶ ἡ βία τῆς γυναικείας ἐμπειρίας διηλητηριάζει τήν τέχνη, τσακίζει τήν ψυχανάλυση. σφάζει τό κράτος καὶ τούς θεούς τοῦ ἀρχαίου παγανισμοῦ. Τό σέξ γίνεται ἀπώλεια, κι ἡ ἀπώλεια θυσίας τά σύμβολα καὶ τίς λέξεις πρός ὅφελος τῆς δομῆς καὶ τῶν δικῶν τῆς σφαγῶν.

"Αν δέν ἐλπίζαμε στόν Νέο "Ἐρωτα θά ἔπρεπε νά σιωπήσουμε! Καί νά καταραστοῦμε τήν ἀθλιότητα τοῦ Νόμου – καὶ τίς βιβλιοθήκες τῆς ψυχανάλυσης καὶ τοῦ μαρξισμοῦ. "Αν δέν ἐλπίζαμε στήν ἀλλαγή – σέ κάθε ἀλλαγή. Θά ἔπρεπε νά σκοτώσουμε δλες τίς γυναικες καὶ νά φωνάξουμε δτι τό ὑποκείμενο είναι ἀρσενικό καὶ νά γινέται τή μιξέριδα τῆς μετωνυμικῆς περιπέτειας τοῦ πόθου.

Αλλά ἡ βία τῆς ἀγάπης διασχίζει τό ἀντικείμενο καὶ τό θυσίας στό δωμάτιο μιᾶς συνεχούς σφαγῆς. Ἡ βία τοῦ ἔρωτα, ἡ δοργή, ἡ ἀκολασία κι οἱ δαπάνες καὶ τόν ἔρωτα καὶ τήν ἀγάπη μέσα στόν κύκλο τοῦ ἔρωτα καὶ τῆς ἀγάπης.

«Δέν πιστεύω σ' αὐτά / Δέν ἀναδιπλώνομαι / Δέν ἀπαιτῶ πιά / Κάνω / Κι αὐτό δέν είναι οὕτε λέξη ούτε ίδέα» (Αρτώ).

Η βία τοῦ ἔρωτα διαιρεῖ.

Οἱ ἐραστές τοῦ Γιόσιντα καὶ δ' Ὁζούγκι θά ξανάρθουν, μέ σιδερένια μέλη, μέ σκοτεινό δέρμα, μέ δργισμένο μάτι: Θά διαδάσουμε στή μάσκα τους τό σημάδι μιᾶς ἰσχυρῆς φυλῆς. Θά ἔρθουν μέ τό χρυσάφι στά χέρια τους: Θά είναι ἀδρανεῖς καὶ δίαιτοι. Θ' ἀναμιχτοῦν μέ τήν πολιτική. Σωμένοι.

Τώρα είναι ἀκόμη καταραμένοι, δ' Νόμος τούς τρομάζει. Κοιμοῦνται μεθυσμένοι μέσα στήν παραζάλη τῆς σφαγῆς.

Νίκος Λυγγούρης

Η βία τοῦ ἔρωτα είναι θυσία τῶν λέξεων
(Ἐρωτα + Σφαγή)

τοῦ Νίκου Λυγγούρη

Τό ζευγάρι τοῦ Γιόσιντα καθίζει τήν δύμοφιά τοῦ σέξ στά γόνατά του. Καὶ τήν δρίσκει πικρή. Καὶ τήν καταριέται.

Οπλίζεται μέ τή συνείδηση τοῦ τίποτε ἐνάντια στήν ἀδικία τοῦ Νόμου καὶ τῆς διμιλίας. Δραπετεύει ἀπ' τά κάτεργα τῆς ἀνδρόγυνης καταπίεσης κι ἐμπιστεύεται τό θησαυρό τῆς δίαιτας στίς μάγισσες καὶ στό μίσος τῆς ἀπειροης σφαγῆς. Σκοτώνει κάθε ἐλπίδα στήν ἀναπαράσταση τῶν ἀναμνήσεων τῆς οἰκογενειακῆς καταπίεσης καὶ θανατώνει κάθε τί πού σάν σεξουαλική πράξη πέφτει στίς αἰσθήσεις του, τήν συνουσία, τή διαστροφή, τή φαντασίωση καὶ τή λαγνεία. Καλεῖ γιά τελευταία φορά τούς μύθους, τό θέατρο καὶ τά μαρτύρια τοῦ ἔρωτα, καλεῖ τυφλά τή σταύρωση, τίς φλόγες καὶ τό θάνατο τῆς κοινωνικότητας. Τό πλήν μιᾶς διαρκοῦς ἀρνητικότητας γίνεται δ' Θεός του (Ἐρωτας + Σφαγή = 0 / Ερωτας = - Σφαγή). Καὶ τό μηδέν τῆς σεξουαλικῆς ἀπόλαυσης πέφτει μέσα στίς ἐμπειρίες τῆς τρέλλας, τοῦ ἐγκλήματος καὶ τοῦ παγανισμοῦ.

Καὶ παίζει μέχρι τέλος τό παχνίδι τοῦ Νόμου καὶ τῆς Παρανομίας.

Αλλά τό Φύλο είναι ἔδω. Καὶ ἡ ἀρνητική του διμιλία ἀναγγέλλει τήν καρποφορία τῆς πληθώρας καὶ τήν ἀνθηση τοῦ Νέου, τή συγχώνευση τῶν σωμάτων μέσου στή συνέχεια τοῦ δργασμοῦ. τή δύση κάθε γράμματος μέσα στήν κίνηση τῆς ὥλης.

Ἐρωτα + σφαγή
(Eros + Gyakusatsu)

Ιαπωνία (1969)

Σκηνή: Yoshishige Yoshida.
Σεν: Masahiro Yamada,
Yoshishige Yoshida. Φωτ:
Motikichi Hasegawa. (οινε-
μασκόπ). Ντεκόρ: Tsuyoshi
Ishii. Μουσική: Kei Ichiy-
nagi. Ήχοληψία: Yukio
Kubota. Έρμηνεία: Tosiyuki
Hosokawa. Mariko Okada.
Yuko Kusunoki. Etsushi Ta-
kahashi. Masako Yagi, Ka-
suko Ineno. Toshiko II, Dai-
jiro Harada. Παραγωγή: Y.
Yoshida. Gendai Elgashe
Διανομή στήν Ἑλλάδα:
«Στούντιο» – Διάρκεια: 185'

Υ.Γ. «'Ακόμη κι ἀν οι ἀναμνήσεις τῆς οἰκογενειακῆς καταπίεσης δέν ἡταν ἀληθινές, θά ἔπρεπε νά τίς ἐφεύρουμε, καὶ αὐτό συμβαίνει συχνά. 'Ο μύθος είναι αὐτή ἡ ἐφεύρεση, ἡ προσπάθεια νά δόσουμε ἐπική μορφή σ' αὐτό πού είναι ἐπιχείρηση τῆς δομῆς» (Λακάν, Τηλεόραση/Télévision, σελ. 51, Seuil 73).

Αλλά δ' Ρεμπώ ἀποκρίνεται τό 1873, ἀκριβῶς ἔναν αἰώνα νωρίτερα: «Δέν μπορῶ νά θυμηθῶ τίποτε ἀλλο ἐκτός ἀπ' αὐτή τή γῆ καὶ τό χριστιανισμό. Δέ θά ἔπανα νά βλέπω τόν ἔαυτό μου μέσα σ' αὐτό τό παρελθόν. 'Αλλά πάντα μόνος δίχως οἰκογένεια· ἀλήθεια, ποιά γλώσσα μιλοῦσα; Δέ βλέπω τόν ἔαυτό μου ποτέ στίς συμβουλές τοῦ Χριστοῦ· οὕτε στίς συμβουλές τῶν Κυρίων – τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ Χριστοῦ.

Τί ἔμουν τόν περασμένο αἰώνα: δέν ξαναδρίσκω τόν ἔαυτό μου παρά σήμερα. Δέν υπάρχουν πιά ἀλήτες, δέν υπάρχουν πιά ἀσαφεῖς πόλεμοι. 'Η κατώτερη φυλή σκέπασε τά πάντα – τόν λαό, καθώς λένε, τό λογικό, τό ζήνος καὶ τήν ἐπιστήμη» (Ρεμπώ: «Μιά ἐποχή στήν κόλαση»: Κακό αἷμα).

Γιά τό σημαντικό αύτό φίλμ τοῦ 'Ακίδα Κουροσάβα πού προβλήθηκε στήν 'Αθήνα τό 1976, ό Σύγχρονος Κινηματογράφος σίγησε... Παράλειψη, τήν δύοια οι γραμμές πού άκολουθοιν θέλοντ νά διορθώσουν.

Τό Οὐζάλα είναι η ιστορία μιᾶς φυλίας, μιᾶς μή – ἐπικοινωνίας κι ένός ταξιδιού. Θά έξετάσω τίς τρεῖς αυτές ένότητες ξεχωριστά.

Ἡ φιλία

Παρόλο πού ό συναισθηματικός σύνδεσμος πού ένωνται τόν Ρώσο μέτρον Μογγόλο έχει μιά άρχη κι ένα τέλος, τήν έμπανιση και τό θάνατο του Ούζάλα, αυτό πού τού λείπει είναι μιά μέση, ένα υποκορύφωμα και μιά «περιπέτεια» (μέ τό νόημα πού δίνει ό Αριστοτέλης στόν δρο τούτο στήν «Ποιητική»). Κι δχι τυχαία: τό είδος τής ήθικης πού διαποτίζει τή σχέση τών δύο άντρων άποφεύγει κάθε ύπερδολική οίκειότητα, κάθε έντονη έπαφή, κάθε άδιάκριτη συμβουλή ή έρωτηση. Αυτό πού τούς συνδέει δέν είναι τό δραματικό στοιχείο, φροέας έρωτικών και σεξουαλικών συμπαραδηλώσεων, ό όποιος καθορίζει τούς διαφορετικούς τύπους τής άνδρικης φιλίας στή Δύση (γιά παραδειγμα: τίς χολυγουντιανές φιλίες), άλλα ή άγαπη πού έχουν γιά κάθε ίδεα τής ίσοτητας και τής δικαιοσύνης: ή προσπάθειά τους νά ύλοποιήσουν τήν άπόλυτη ίσοτητα, δχι μόνο άνάμεσα στό δικό μου και στό δικό σου, άλλα και στό έγώ και τό έσύ. Ή πρακτική αυτή δέν ύπονοει μόνον τήν άποφυγή κάθε ύλικης ζημίας τού άλλου και τό σεβασμό τών δικαιωμάτων, τών άγαθών και τών παραδεδομένων, άλλα κυρίως τήν άποφυγή κάθε κρίσης γιά τόν άλλο και γιά τόν έαυτό, άρετή πού συνίστα, τό περιεχόμενο τής άνθρωπινης άξιοπρέπειας και τής ήθικης κομψότητας. Σύμφωνα μέ τήν πρακτική αυτή, πρόοδος ύπάρχει μόνο μέσα στήν κοινωνικότητα (στή φιλία), άλλα δχι και στό πνεῦμα τής δύμαδας. Κάθε πόθος γιά τήν δποιαδήποτε δύμαδικότητα έκφραζε ένα οίκειοποιητικό πνεῦμα. Η λέξη αυτή πρέπει νά έκληφθει κατά γράμμα: αυτό πού ή ταινία έξετάζει είναι δ οίκος, σάν άποπειρα έπιβολης τού πόθου τού έαυτού στήν πράξη τού άλλου. Απ' αυτή τήν άποψη, ό Ρώσος παραβαίνει τούς ήθικούς κανόνες τού παιχνιδιού πού τόν συνδέει μέ τόν Μογγόλο, όταν τόν έγκαθιστά στό σπίτι του. Η λέξη «ήθικός» πρέπει έδω νά έννοηθει μέ τήν τεχνική έννοια τού δρου. Ο Ρώσος έπιθυμει νά μετατρέψει τή φιλία σέ πάθος και νά τής δώσει κάπιο έρωτικό περιεχόμενο. Η άρνηση τού Ούζάλα νά μείνει στή Ρωσία σημαίνει τήν άπόλυτη άπόρριψη κάθε άλλου πόθου, ήθικού ή άνήθικου. Ο χωρος του δέν είναι τό σπίτι, άλλα ό δρόμος, τό ταξίδι, ή άλλαγή, ή σειρά. Αν τό σπίτι είναι ό τόπος δπου συσσωρεύονται τά παραδείγματα μέ άσφυξτικό τρόπο (άγαπη, μίσος, δργή, χαρά, πλήξη, φθόνος...), τό μέ τόν συντάγματος (τής χρονικής και χωρικής συνέδασος είναι ό τόπος τού συντάγματος (τής χρονικής και χωρικής συνέχειας). Τό φίλμ άντιπαραθέτει σέ κάθε δομή (οίκογένεια, σπίτι, πάθος, σημασία) τήν σειρά (συνάντηση, διασπορά, λογική, μουσική). Η φιλία είναι λοιπόν τής τάξης ήτης σειράς.

'Η μή - ἐπικοινωνία

⁷Αν ἐπικοινωνία ὑπάρχει ὅντως ἀνάμεσα στούς δύο ἥρωες (μέ τῇ μορφῇ τῆς φιλίας), ἐκεῖνο πού τούς χωρίζει μιά γιά πάντα εἶναι ὁ τρόπος τους νά ἐπικοινωνοῦν μέ τόν ἄνεμο, τό χιόνι, τή βροχή, τόν οὐρανό, τό θάνατο, τίς ίδεες, τό σῶμα, τήν τροφή, τά σημεία τού δρίζοντα, τούς ἀριθμούς, τίς ἐποχές, τά ξῶα, τά ὑλικά, τούς μύθους, τά χρώματα, τίς

‘Η ἀδιαφορία τῆς φιλίας
καὶ τῆς κοινῆς περιπέτειας
(Οὐξάλα)

Τοῦ Νίκου Λυγγούρη

Oυζαλά (Derzu Uzala)

E.S.S.Δ. (1975)

Σκην: Akira Kurosawa.
Σεν: Akira Kurosawa, Youri Naguibine, ἀπό το μυθιστόρημα του Vladimir Klavdiievitch Arseniev. **Φωτ:** Asakadzu Nakai (70 mm, ἔγχωμο). **Μονοική:** Issaak Schwartz. **Τεξώρ:** Youri Rakcha. **Έμμερειά:** Youri Salamanne (Arseniev), Maxim Mounzouk (Derzu Uzala). **Παραγωγή:** Mosfilm. **Διανομή:** Sovexport Films (οτίνι Έλλαδα: Δαμασκηνός - Μιχαηλίδης). **Διάσκεια:** 145'

Φιλία ή διαισφορία: Στό ταξίδι μέσα στην μεγαλόπρεπη «τάιγκα» η πρώτη δέν μπορεί παρά νά ύπαρξει μέσα άπ' τη δεύτερη. (Ο Μαξίμ Μουντζούκι κι ο Γιούλι Σολομίν στό Ντερζού Ούζαλά, 1975)

μυρωδιές, τά σημεία, τά ἐμβλήματα, τίς αἰτίες καί τ' ἀποτελέσματα. Γιά τόν Ρώσο τό δάσος εἶναι ἔνας οὐδέτερος, μή – κοινωνικός χῶρος πού πρέπει νά χωριμετρηθεῖ, ἔνας χώρος ἐξω – δομικός («πραγματικός»), πού δέν σημαίνει τίποτε. Γιά τόν Οὐζάλα ή Φύση εἶναι ἔνα πολύπλοκα ταξινομημένο βιβλίο γεμάτο χνάρια καί γράμματα, ἔνας πολυσήμαντος συμβολικός τόπος, ὅπου κάθε σημάδι εἶναι ἔνα πρακτικό ἐμβλημα, τό δποιο ἀπεικονίζει ταυτόχρονα τό μικρό (τό σώμα, τή σκέψη) καί τό μεγάλο (τή φύση, τό σύμπαν). Γιά τόν Οὐζάλα κανένα πράγμα καί κανένα σημείο δέν παραπέμπει αὐστηρά στόν έαυτό του. Μποροῦμε νά μεταχειρίζομαστε τά πράγματα σάν σημεία (κάθε φυσικό φαινόμενο, κάθε ἰδιοτροπία τοῦ νεροῦ ή τ' οὐρανοῦ σημαίνει μά φυσική καί πνευματική κατάσταση) καί τά σημεία σάν πράγματα (κάθε τέχνη τοῦ δミλείν, τοῦ σκέπτεσθαι καί τοῦ γνωρίζειν ἀντιστοιχεῖ σέ μιά πρακτική πραγματοποίηση, μιά δργάνωση καί μιά ἐμπειρία: ή γνώση εἶναι αὐτόματα δύναμη). Τέλος, μποροῦμε νά διαστρέφουμε τή χρήση τῶν πραγμάτων, προικίζοντάς τα μέ νέες δυνατότητες, ἀνάλογα μέ τίς ἀπαιτήσεις τοῦ Μεγάλου Κώδικα, πού λέγεται φύση. «Ψυιστή στιγμή μιᾶς τέτοιας χρησιμοποίησης: τό τρίποδο τῆς κάμερας, μέ τό δποιο δ Οὐζάλα κατασκευάζει τήν καλύβα, στή σκηνή τῆς χιονοθύελλας (μιά ἀπ' τίς πιο δμορφες σκηνές πού ἔτυχε νά δοῦμε τόν τελευταίο καιρό στό σινεμά), λύση πού δφεί-

λαει ἐξ ἵσου στήν ἐπιστήμη καί στή σοφία, ἡ πού μᾶλλον καταλύει τά δρια ἀνάμεσα στή θεωρία καί τήν πρακτική, στό πράγμα καί τή χρήση, στό σημείο καί τό παραπέμπον του, καί πού είσάγει τό κοσμικό μέσα στό ἀνθρώπινο. Ἀπ' τήν ἄλλη πλευρά, ἡ σκηνή αὐτή παιζει μέ αποφασι-
στικό τρόπο τό μεγαλόπρεπο (καί τρομακτικό) παιχνίδι τῆς ἀντιστροφῆς
αἰτίας καί ἀποτελέσματος: ἔνα σχεδιαγράφημα τῆς καλύβας μᾶς ἀποκα-
λύπτει στό τέλος τῆς σκηνῆς τό μυστικό τοῦ χτισμάτος της. Πρακτική
πού μόνο οι μεγάλοι σκηνοθέτες (Λάνγκ, Μίζογκούσι, Ντράγιερ) κατόρ-
θωσαν νά χρησιμοποιήσουν μέ μιά παρόμοια πρόοπτική.

Αύτό πού θά νομίζαμε γιά «θαῦμα» είναι λοιπόν μία ἄλλη ἀναγνώριση του διβλίου του κόσμου. Κι' ό θάνατος του Οὐζάλα δέν ἔχει δέδαια σάν αιτία του τήν προφορική ἐρμηνεία πού μᾶς προτείνει στό τέλος του φίλμ ἔνα πρόσωπο τῆς ἴστορίας, ἄλλα τήν αιτία πού δὲ ίδιος τονίζει: τό εἶπεισόδιο μέ τόν τίγρη, τήν ἐκδίκηση του πνεύματος του ζώου, πού ἔξαλλους ἀρχίζει νά ἔχει ἀποτελέσματα ἥδη πολύ πρίν αὐτός πεθάνει (μέ τη σκηνή τῆς ἀργῆς του τύφλωσης).

΄Η ταινία τοῦ Κουροσάβα μᾶς παρακινεῖ λοιπόν, νά μή θεωρούμε τούς πόθους μας σάν πραγματικότητα, καί τήν δική μας τύφλωση (τοῦ δυτικοῦ θεατῆ) σάν δξεδέρκεια: ή εἰκόνα τοῦ Μογγόλου - γιά - μᾶς είναι πλανερή, μᾶς προσφέρει λανθασμένα λίχνη, μᾶς ἐπιστρέφει ἔνα φανταστικό είδωλο, γεμάτο ἀπό τίς δυτικές πλάνες καί προκαταλήψεις.

Τό ταξίδι

‘Η διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ συμπίπτει μέ τῇ διάρκεια τοῦ γυρίσματος τῆς ταινίας. Οἱ σκηνές εἰναι «αὐθεντικές», γυρίστηκαν μέ 40 βαθμούς Κελσίου υπό τὸ μηδέν. Ξέρουμε δτὶ ὁ Τοσίδο Μιφοῦνε ἀρνήθηκε νά παίξει στήν ταινία, μή θέλοντας νά φιψοκινδυνεύσει τήν ὑγεία του. Τό ταξίδι καί τό φίλμ ἔχουν λοιπόν σάν σημεῖο ἐκκίνησης τόν κίνδυνο: ἔνας τίγρης, μιά χιονοθύελλα, ή ἔλλειψη τροφῆς ἀπειλοῦν ἔξισου καί τά δύο. Καί κάτι περισσότερο: ἐπικίνδυνη καί θανάσιμη εἶναι ή κινηματογράφηση αὐτῶν τῶν «αὐθεντικῶν» ἐντυπώσεων πού λέγεται χιόνι, πάγος, λάσπη, λίμνη, κρύο, ἄνεμος, δροχή, πείνα, ἀρρώστια. Κάθε ἀποτύπωση μιᾶς ἐντύπωσης στοιχίζει κι ἔνα κίνδυνο: δτὶ τό υποκείμενο θά φιχτεῖ στήν περιπέτεια μιᾶς ἀπώλειας. Αὐτό πού διαρκῶς κινδυνεύει νά χαθεῖ εἶναι ἀπ’ τή μιά ή ἵδια ή ἀποτύπωση (ή λήψη, ή καθαρού ματιά πάνω στό συμβάν), κι ἀπ’ τήν ἄλλη τό υποκείμενό της (ό σκηνοθέτης, ο ἡθοποιός, τό συνεργεῖο, τό μάτι, τό σῶμα πού φιψοκινδυνεύει τή λήψη.). Ἐνῶ ο κινηματογράφος μᾶς προσφέρει συνήθως κατασκευασμένες ἐντυπώσεις, μέ σκοπό νά προκαλέσει πραγματικά ρίγη, ο Κουρδοσάβα αἰχμαλωτίζει τό ώμα πραγματικό, σκοπεύοντας μιά ἀληθινή ἐμπειρία τῶν ὁρίων, τῆς τρέλλας καί τῆς ἀπώλειας τοῦ ἑαυτοῦ. Δηλαδή υπερβαίνει τό μικρό, τετριμένο σύστημα τῶν φιλμικῶν λήψεων πρός μιά ἀπόλυτα φανταστική ἀπεικόνιση (βλ. τήν είκόνα τοῦ κατάμαυρον οὐρανοῦ μέ τόν ἥλιο πάνω στή στέππα, μετά τή σκηνή τῆς χιονοθύελλας), μέ σκοπό νά προξενήσει στό θεατή ύπερ – πραγματικά, πνευματικά, κοσμικά καί γαλαξιακά ρίγη. Ἀπ’ αὐτή τήν ἀποψή ή ταινία εἶναι τό ἀντί – Μπάρου Λύντον: κάθε είκόνα δονεῖται ἀπό τούς κυματισμούς τῶν διακριτικῶν σημείων πού τήν διαπερνοῦν (τά χνάρια τοῦ βιβλίου τῆς φύσης) κι ἀπό τόν κοχλασμό τῆς φυσικῆς ἔνλης (διαθμέας μηδέν κάθε σημείου).’

Τό ταξίδι δέν ἔχει λοιπόν σκοπό η προορισμό. Ἐπαναλαμβανεται,
διακόπτεται, ξαναρχίζει, τελειώνει, δίχως παύση, δίχως ρυθμό. Ὁ χω-
ρος του (δάσος ή τάιγκα) είναι ἐκείνος μιᾶς ἀληθινῆς οὐτοπίας, μέσα
στήν όποια τό υποκείμενο διαλύνεται στά στοιχεῖα ἀπ' τά όποια φτι-
άχτηκε (στίς ἐντυπώσεις πού μέ τόσο κόπο ἀποτύπωσε ή κάμερα). ἐνω
παράλληλα περνά σ' ἕναν νέο χώρο, ὃπου κάθε σημάδι είναι ίσο μέ τ'
ἄλλα, ὃπου κάθε προτάσεις καταλύνεται μιά γιά πάντα, ὃπου τά πράγματα
ἀντηχοῦν ἀπ' τούς διφορούμενους θορύβους τους και τις ταξινομήσεις

Τό πρόσωπο του ήθοποιού Μαξίμ Μουντζούκ. "Ενα «τοπείο» σέ απόλυτη άρμονία με τό χώρο πού τό περιβάλλει.

τους. Κανένα σημείο δέν είναι άκινητο, δεδόμενο· κάθε κατάσταση γεννά τήν έρμηνεία της άναλογα με τόν χώρο πού τήν περικλείει. Αυτό πού δέν γράφτηκε ποτέ μπορεῖ ξάφνου νά γυρέψει τή δικαίωσή του. Ή άντρική φιλία δέν είναι (δύπως π.χ. στόν Χώουνκ) μιά κοινή πρακτική τού προσανατολισμού, άλλα αϊνιγμα τού ταξιδιού πού σφραγίζει κάθε συμπεριφορά με τόν πνευματικό άπόηχό του. Τό ταξίδι είναι ή έλπιδα μιάς καινούργιας κοινωνικότητας, άλλα καί εύκαιριακή συνάντηση τού άποκείμενου με τό ίερό (δ τίγρης, δ μαύρος ουρανός), στό μέτρο πού τό ίερό αύτό είναι τυχαίο, οίκειο, άλλα καί μή – έπίκαιρο! Ό χώρος καί δ χρόνος είναι ένα σύνολο άπό άλληλεξαρτήσεις καί εύκαιριες· δέν ύπάρχουν προκαθοριστικοί νόμοι καί διατάγματα. Άντιθέσεις δέν καθορίζουν ούτε τή φύση ούτε τή σκέψη: τή θέση τους παίρνουν οι διαφορές. Ή έννοια τού πεπρωμένου είναι άκαθόριστη, άλλα καί συγκεκριμένη, περικλείει μέσα της τή δυνατότητα τού παιχνιδιού, δηλαδή τόν κανόνα καί τό μοντέλο. Ή κοινωνικότητα τού Μογγόλου δέν είναι λοιπόν «άναρχη».

Τό Ονέάλα είναι ένα άπ' τά σπάνια μεγάλα έργα πού έχουν άντικεί- μενό τους τό ταξίδι, καί πού ταυτόχρονα άνυψωνουν τήν έννοια τού ταξιδιού· σέ μεγαλόπρεπη μεταφορά τού ίδιου τού έργου, τής διακίνησης τών σημείων του.

Νίκος Λυγγούρης

Σημειώσεις γιά τήν γιαπωνέζικη ίδιαιτερότητα

9 + 1*

τού Δημοσθένη Αγραφιώτη

1. «(...) "Όταν κοιτάζει κανείς τή γιαπωνέζικη τέχνη βλέπει πίσω της έναν άνθρωπο ξένπνο καί σοφό, πού περνάει τόν καιρό του δχι μέ τή μελέτη τής άπόστασης τής γῆς άπ' τή σελήνη ούτε μέ τήν άνάλυση τής πολιτικῆς τού Μπίσμαρκ, άλλα μέ τή μελέτη τού φύλλου ένός χόρτου.

(...) Τελικά αύτό πού μᾶς διδάσκουν οι γιαπωνέζοι δέν είναι σχεδόν μιά θρησκεία; Δέν είναι τόσο άπλοι, ώστε νά ζοῦν μέσ τήν φύση σάν νάτανε καί οι ίδιοι λουλούδια; (...) Ζηλεύω φτούς γιαπωνέζους τήν μεγάλη καθαρότητα πούχον γι' αύτούς δλα τά πρόγματα (...) Ή δουλειά τους είναι τόσο άπλη δσο ή άναπνοή· φτιάχνουν μιά μοσφή μέ μερικές σίγουρες γραμμές, μέ τήν ίδια άνεση πού κουμπώνεις τό γιλέκο σου». Vincent Van Gogh

Arles, Σεπτέμβρης 1888.

* Οι ταινίες πού άναφέρονται παρακάτω προβλήθηκαν στά πλαίσια τού Διεθνούς Φεστιβάλ Παρισιού, τόν περασμένο Νοέμβρη.

2. "Ένας κοινωνιολόγος¹ δίνει μερικές πληροφορίες γιά τήν σύγχρονη Ιαπωνία: «καλπάζων καπιταλισμός» μέ «ίνψηλούς ωυθμούς άνάπτυξης», έξαγωγικό δυναμικό, προχωρημένη τεχνολογία, μεγάλα ποσοστά κερδών, χαμηλοί μισθοί, άσχημη στέγαση, μόλυνση... Τό μοίρασμα τής έξουσίας γίνεται μέ κριτήριο τήν ήλικιά, τήν κοινωνική θέση. Ή έπαγγελματική έπιτυχία έξασφαλίζεται μέ τήν έργατικότητα, τήν πίστη, τόν σεβασμό, τήν μακρόχρονη παραμονή στήν έπιχείρηση. Ή πάλη γίνεται μεταξύ τών μεγάλων οίκογενειών πού συμμετέχουν σέ πολλές έπιχειρήσεις. Η κατανομή τής έξουσίας είναι πολύπλοκη άλλα περιορίζεται σ'

ένα μικρό κύκλο οίκογενειών. Οι μηχανισμοί άποφάσεων λειτουργούν κάτω από τό βάρος μιᾶς παραδοσιακής τελετουργίας και τήν ίδια στιγμή σύμφωνα μέ τόν δυτικό όρθολογισμό... Βασική θέση αντής τῆς παρουσίασης: ή Ιαπωνία μπήκε στόν καπιταλιστικό κόσμο άλλα έχει διατηρήσει πολλές άπό τίς παραδοσιακές τῆς δομές.

3. Μπούνρακου: παραδοσιακό θεατρικό είδος.

[Γιά μιά λεπτομερή παρουσίαση τῆς ἀντίληψης και τῆς λειτουργίας τοῦ εἰδούς, βλέπε στό ΐδιο τεῦχος τό ἄρθρο τοῦ R. Barthes «Μάθημα γραφῆς»].

Η ἀντίληψη τοῦ θεάτρου Μπούνρακου μπορεῖ νά τοποθετηθεῖ στήν (πολύ) τομή τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ θεάτρου και τοῦ ἀφηγηματικοῦ λόγου. Οι παρατηρήσεις, πού ἀκολουθοῦν, μποροῦν νά δικαιολογήσουν αντήν τήν τοποθέτηση.

– Τό ἀρχαῖο ἑλληνικό θέατρο σάν σύστημα ἀνα-παράστασης προβλέπει τήν σκηνή ὅπου γίνεται δυνατή ή ἀναγνώριση τῶν ἀπωθημένων ἀναπαραστάσεων και μορφῶν. Η ἀνα-παράσταση τῆς οἰκογενειακῆς τραγωδίας τοῦ Οἰδίποδα λειτουργεῖ σάν μιά «ἄλλη σκηνή» ὅπου οἱ ψυχικές ἀναπαραστάσεις τῶν θεατῶν ἐξωτερικεύονται ξεπερνώντας τίς ἀντιστάσεις. Η ἀνα-παράσταση είναι τό τέχνασμα γιά τήν «δίαιτη» ἐξωτερίκευση τῶν ἀπωθημένων ἀναπαραστάσεων και τό δόσιμό τους σάν ἀντικείμενο στήν ἀντίληψη.

– Ό ἀφηγηματικός λόγος ἀποκλείει τό στήσιμο μιᾶς σκηνῆς. Η διαδοχική ἀντιπαράσταση λέξεων και φράσεων τροφοδοτεῖ τήν παραγωγή ἀναπαραστάσεων μέ τήν ἀξίωση μιᾶς αἰσθητικῆς συνέπειας.

– Στό Μπούνρακου οἱ «κώδικες» είναι διαχωρισμένοι: ο κώδικας τῶν κινήσεων και τῶν χειρισμῶν τῶν μαριονετῶν συνυπάρχει, συμπληρώνει, σχολιάζει τούς κώδικες τῆς μουσικῆς, τῆς ἀφήγησης. Τό θέαμα δέν περιορίζεται στήν μίμηση, ἀλλά είναι μιά διάταξη, ένα τέχνασμα γιά τήν διέγερση τοῦ πόθου· ὅχι βέβαια γιά νά τόν δόηγήσει στό κανάλι τῆς ταύτισης, ἀλλά γιά νά τόν ἀφήσει νά κυκλοφορήσει πρός ὅλες τίς διαστάσεις πού ἀνοίγουν οἱ διαχωρισμένοι κώδικες.

4. Οι ταινίες Jidaigeki²: είδος τοῦ γιαπωνέζικου κινηματογράφου πού διαμορφώθηκε ἀπό τόν S. Makino (1878 – 1929). Ξεκινώντος ἀπό τό κινηματογραφοποιημένο θέατρο, και πέρονοντας περιστατικά ἀπό τήν ιστορία τῆς Ιαπωνίας ὁ Makino παρουσιάζει, τούς σαμουράϊ ντυμένους μέ τίς πολύπλοκες στολές τους σέ συνεχεῖς μάχες. Οι μάχες αὐτές ἔξελισσονται ὅμως σύμφωνα μέ ὡρισμένους κανόνες πού ἐπιβάλλει ή παράδοση τοῦ θεάματος και ὅχι ή ρεαλιστική ἀπεικόνιση τοῦ (μικροῦ) πολέμου. Στό τέλος ὁ θρίαμβος τοῦ ἥρωα – πού παίζεται ἀπό τόν περίφημο ἡθοποιό Matsumosuke Onoe – θά είναι μιά συμβατική κατάληξη, κι ἵσως μιά ὑπόσχεση ὅτι τό θέαμα θά συνεχιστεῖ η συνεχίζεται.

Οι ταινίες Minjutsu³: είδος τοῦ γιαπωνέζικου κινηματογράφου ὅπου ο «ἥρωας» μεταμορφώνεται και ἔξαφανίζεται. Τήν στιγμή τῆς μονομα-

χίας ο «ἥρωας» γίνεται βάτραχος, ἔξαφανίζεται και ἔμφανίζεται σ' ἄλλο μέρος. Η πάλη του μέ τήν πριγκίπισσα τοῦ βουνοῦ είναι «πολύ δύσκολη», γιατί ή πριγκίπισσα προσπαθεῖ νά τόν ἀφοπλίσει ρίχνοντάς του δίχτυ ἀπό κορδέλλες η μεταμορφώνεται σέ ἀράχνη. «Ένα θέαμα πού θυμίζει Μελιές και «σκηνές ἀπό τήν αὐτοκρατορική αὐλή τῆς Ιαπωνίας».

5. Μουσική και χοροί ἀπό τήν αὐλή τῆς αὐτοκρατορικῆς οἰκογένειας.

Τοποθέτηση τῶν δργάνων και τελική διευθέτηση. Ο χῶρος τῆς σκηνῆς διαθέσιμος. Αναμονή. Θί μουσικοί γλιστροῦν ἀθόρυβα και παίρνονται τίς θέσεις τους. Σιωπή. Υπόκλιση. Η μουσική: ένας ψίθυρος πού διακόπτεται ἀπό τίς ἐπικλήσεις τῶν πνευστῶν. Οι χορευτές καθένας μέ τήν σειρά του, προχωράει και πέρνει τήν θέση του. Σχηματίζεται τελικά ἔνα τετράγωνο πού σέ κάθε κορυφή του δρίσκεται ένας χορευτής. Ο καθένας κρατά ἀπό ένα ραβδί. Οι κινήσεις είναι ἀπλές και διαγράφονται μέ καθαρότητα, καταλήγονται σέ ἐνδιάμεσες στάσεις μικρού – ἴσορροπίας. Τό παιχνίδι τῆς κίνησης και τῆς ἀκτινησίας σ' ὅλες τίς παραλλαγές. Τά σώματα δέν δείχνονται· είναι κυκλωμένα ἀπό πολύπλοκα ροῦχα πού μέ τήν κίνηση δημιουργοῦν ἔνα διαφέρεις πεδίο παραγωγῆς σημειών. Δέν υπάρχει «έκφραση» παρά μόνο μιά συνεχής παραγωγή εἰκόνων, μιά συνεχής μεταμόρφωση ὅγκων και ἐπιφανειῶν πού ἀντιστοιχεῖ στίς «πρωτογενεῖς διαδικασίες», στήν ρευστότητα τῆς ἐνέργειας και τοῦ πόθου, στίς ἀσυνείδητες μεταμορφώσεις. Αναπαραστάνεται, λοιπόν, ο πόθος ὅχι σάν ἐπιθυμία ἐνός μερικοῦ ἀντικειμένου, μιᾶς πρωταρχικῆς ἔλειψης, μιᾶς μερικότητας, ἀλλά σάν δύναμη, σάν μιά ἐνέργεια, σάγια μιά

Σκηνή ἀπό τήν ταινία Οἱ παπαροῦνες (1935), τοῦ Κένζι Μιζογκούσι

θετικότητα ένός ζωντανού δργανισμού που μπορεί νά μεταμορφώσει καί νά μεταμορφωθεί, νά πιάσει (καί νά πιαστεί άπο) ένα άντικείμενο, μιά λέξη, μιά κίνηση, ένα βλέμμα, ένα χρώμα...

6. Γιά ένα είδος γιαπωνέζικης κουζίνας⁷ τό τραπέζι δέν είναι μιά έπιφάνεια τοποθέτησης ένός τελειωμένου προϊόντος, μιᾶς τροφής παρασκευασμένης σ' έναν άλλο χώρο, συνήθως άπομακρυσμένο, σχεδόν «άπωθημένο». Άλλα είναι μιά έπιφάνεια έκθεσης, άνα-παράστασης, μεταμόρφωσης, παραγωγής, κατανάλωσης. Λαχανικά, φρούτα, κρέας... τοποθετούνται στό κέντρο τού τραπεζιού – πού τό άποτελεί μιά θερμαινόμενη μεταλλική πλάκα – καί διαθέτονται ώστε νά δίνεται ή έντυπωση μιᾶς «νεκρής φύσης τῶν δυτικῶν» ή ένός πίνακα «άφηρημένης ζωγραφικῆς». Ο μάγειρος κόβει, ψήνει, καί μοιράζει τό φαγητό. «Ολες οι κινήσεις είναι ζυγισμένες καί άκριδεις. ή άποτελεσματικότητα συμπληρώνεται μέ μιά αἰσθητική χειρονομία. Προϊόν καί χειρονομία δρίσκονται στό ίδιο έπιπεδο αἰσθητικῆς. Κι οι πέντε αἰσθήσεις δέχονται τά έρεθίσματα. Δέν ύπάρχει αἰσθηση πού νά μήν γεννά είδωλα. Τό φαγητό γίνεται μιά μικρή τελετή τῆς παρουσίας, μιά διάταξη ήδονής. Η παραγωγή τῆς τροφής συνοδεύεται μέ τήν παραγωγή άναπαραστάσεων καί κεντρισμάτων τῆς έπιθυμίας. Η κατανάλωση τῆς τροφής έρχεται νά συμπληρώσει τήν παραγωγή είδωλων, νά κλείσει τόν συναγερμό πού προκάλεσε ή προπαρασκευή τού γεύματος. Η κατανάλωση τῆς τροφῆς διαδέχεται τά είδωλα, ή βιωματική έμπειρία διαδέχεται τήν παρασθητική ίκανοποίηση: τέ παιχνίδι τῆς βιωματικής έμπειρίας καί τῆς παραγωγῆς είδωλων – είκόνων – ψυχικῶν παραστάσεων σ' άλη του τήν άνάπτυξη.

7. *Oι παπαρούνες τού Κ. Μιζογκούσι⁴.*

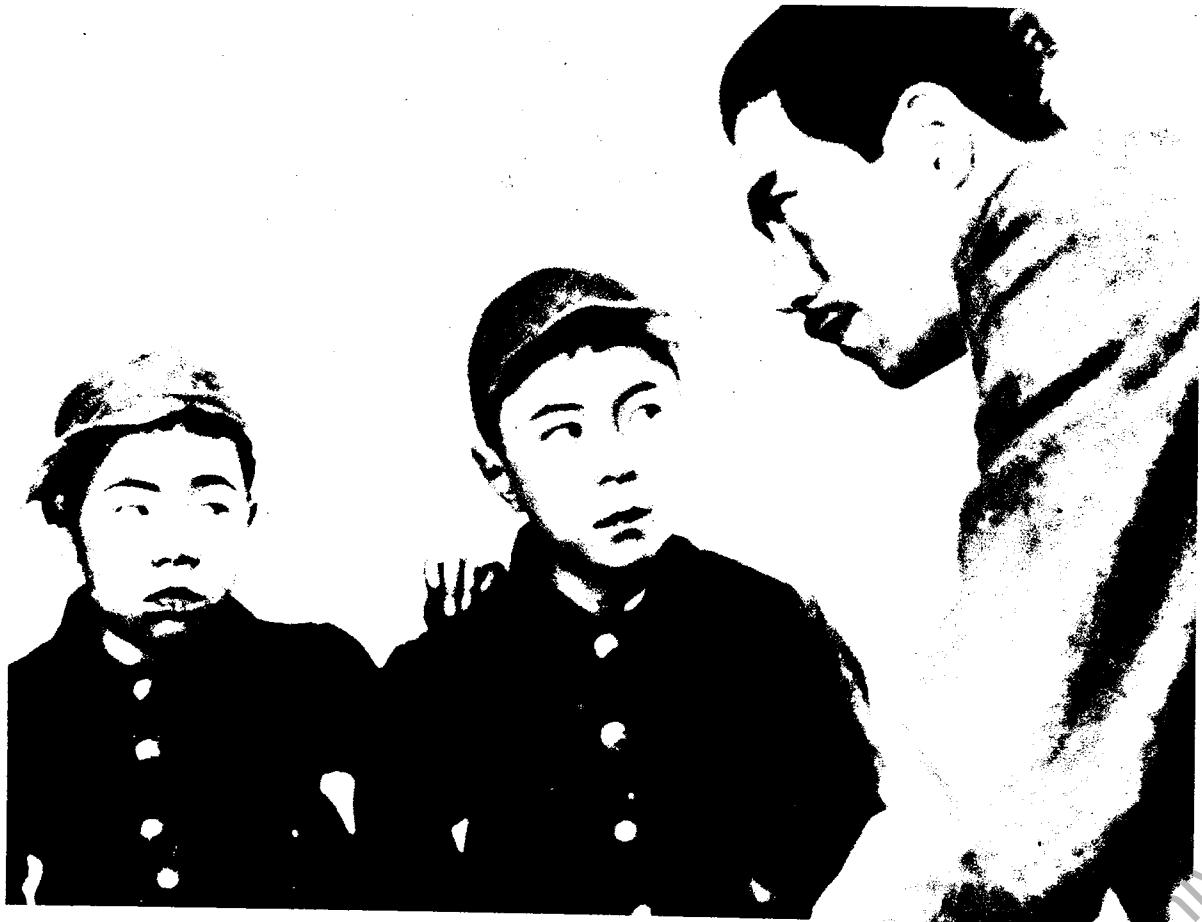
[Ένας γέρος καθηγητής πηγαίνει μέ τήν κόρη του στό Τόκνο γιά νά συναντήσει τόν πρώην μαθητή καί ύποψήφιο γαμπρό του, ό δροιος έχει έγκατασταθεί στήν μεγάλη πόλη κι έχει δημιουργήσει σχέσεις μέ μιά κοπέλλα τῆς δυτικοποιημένης εύπορης τάξης. Ανάμεσα στίς δύο παπαρούνες – κοπέλλες θά διαλέξει τήν κόρη τού δασκάλου του μένοντας πιστός στήν υπόσχεσή του].

Ο πατέρας τῆς πρώτης κοπέλλας – ό δάσκαλος τῆς έπαρχίας – κρατάει τήν κόρη του στήν σκιά τῶν γνώσεών του, τῆς θέσης του, τῆς παραδοσῆς. Η κοπέλλα άποκτά έτσι μιά εύγένεια, μιά χάρη, μιά εύαισθησία, άλλα τῆς λείπει ή δύναμη καί τό θάρρος μιᾶς άνεξάρτητης ζωής. Η ύποταγή έξιδανικεύει τήν μορφή τού πατέρα άλλα δημιουργεῖ έκρηκτική έσωτεροκευση. Τό ίδιο γιά τόν μαθητή του ό σεβασμός πρός τόν πατέρα – δάσκαλο είναι ή άποδοχή ένός καθήκοντος, μιᾶς πολιτιστικής παραδοσῆς. Αντίθετα ή δεύτερη κοπέλλα μέσα σ' ένα περιβάλλον έντονα έπηρεασμένο άπό τήν δύση (χτίσιμο μέ πέτρα, κήπος σέ άγγλικό στύλ, έπιπλα δυτικοῦ στύλ...) προσπαθεῖ νά έπιβάλλει τήν παρουσία τῆς καί «άγωνίζεται» γιά τήν κατάκτηση μιᾶς προσωπικῆς εύτυχίας. Ο πατέρας τῆς είναι σχεδόν άπων ή παρατηρεῖ άπό μακριά μέ ένδιαφέρον δέσμαια, άλλα χωρίς νά έπειβαίνει. Η άμφιταλάντευση τού νεαρού άντιμετωπίζεται άπ' αυτήν σάν μιά προσωπική δοκιμασία, ένω ή άλλη κοπέλα ξεσπάει σέ μικρή κρίση καί τρέχει στήν πατρική προστασία. Ο Κ. Μιζογκούσι μέ μιά σειρά άπό πίνακες δίνει άλη τήν πυκνότητα τῶν δύο μορφῶν πού παίρνουν οι σχέσεις πατέρα – κόρης στό πλαίσιο τῆς σύγκρουσης δύο πολιτιστικῶν μορφωμάτων – Ιαπωνίας καί Δύσης.

8.

Δ.Α, σινική, 20 έκ. χ 27 έκ., 1976.

'Απ' τήν ταινία *Ki ōmōi geninjihikame* (1932), τοῦ Yasujiro Ozu

9. Κι ōmōi geninjihikame... τοῦ Y. Ozu.

[Ένας υπάλληλος μετακομίζει στά προάστεια. Άπο τήν πρώτη στιγμή οι δύο γιοί του προσπαθοῦν νά ἐπιβληθοῦν στά νέα γειτονόπουλα. Μέ τήν πονηριά τους καταφέρουν νά ὑποτάξουν τ' ἄλλα παιδιά. Ενα ἀπό αὐτά είναι ὁ γυιός τοῦ ἀφεντικοῦ τοῦ πατέρα τους καί πού τελικά τους καλεῖ στό σπίτι τους γιά μιά κινηματογραφική προβολή. Τά δύο παιδιά ἀνακαλύπτουν στήν ταινία ότι ὁ πατέρας τους παριστάνει τόι «κλόσου» γιά νά εὑχαριστήσει τό ἀφεντικό του. Γιά νά τόν τιμωρήσει καταφεύγει στήν ἀπεργία πείνας].

Η προβολή τῆς ταινίας είναι μιά στιγμή ἀλήθειας. Ο πατέρας δὲν είναι οὕτε «ἥρωας» οὕτε ὁ πρώτος οὕτε ὁ πιό δυνατός· είναι ἔνας ἀπό τους τόσους μισθωτούς, ἔνας υπάλληλος μέ τις δυνατότητες – τόσο λίγες, πού τοῦ προσφέρει ὡ ἐπαγγελματική του ἔξελιξη γιά τήν δύοία είναι διατειμένος νά κάνει τό πᾶν. Ένας γυκημένος ἀπό τήν καθολικότητα τῆς ἀγωρᾶς καί τῆς ἰδιοκτησίας. «Ποιός δέν θέλει τό θάνατο τοῦ πατέρα;...». Τά παιδιά καταφεύγουν σέ μιά στρατηγική ἄμεση: τήν στέρηση τοῦ δόλου τοῦ πατέρα: μέ τήν ἀρνηση γά δεχτοῦν τήν φροντίδα του, τίς συμβούλες του καί τήν ἀγάπη του. Μέ τόν ἀργό θάνατο τους θά καταστρέψουν τό ἀντικείμενο τοῦ ἔξουσιασμού, τό ἀντικείμενο πού πάνω του μπλέκονται τά αἰσθήματά του καί οἱ ψυχικές του ἐπενδύσεις. Τελικά δ θάνατός τοῦ ἀντικείμενο θά είναι καί ὁ θάνατος τοῦ πατέρα. Καμμιά

σχέση λοιπόν μέ τήν ψυχολογική ἐπανατοποθέτηση τῆς (μικροῦ) οικογενειακῆς κατάστασης, καμμιά σχέση μ' ἔνα ἄϋλο λεκτικό σημαίνον, μόνο ἡ σκληρότητα καί ἡ δία τῆς «ἄγ(θ)ιας οίκογένειας». Στήν διωμηχανική κοινωνία ὅπου γρήγορα οἱ δόλοι δημιουργοῦνται γιά νά ἀλλαχτοῦν τό ἴδιο γρήγορα καί οἱ ἀξίες ὅπως ἡ καριέρα, ἡ ἀποδοτικότητα, δημιουργοῦν ψευτούποκείμενα, τό νά θεωρηθεῖ ἡ οίκογένεια σάν ἔνα λιμάνι ἐφησύχασης είναι τουλάχιστον χίμαιρα. Τό κεφάλαιο διαβρώνει ὅλους τούς θεσμούς γιά νά τούς ὑποτάξει στό νόμο της ἀξίας ἀνταλλαγῆς, τῆς ἰδιοκτησίας καί τῆς ἔξουσίας. Ο Y. Ozu προειδοποιεῖ δι τό διπολαρήποτε ἀναστήλωση τοῦ θεσμοῦ τῆς οίκογένειας σάν προσδιοριστικοῦ παράγοντα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, τουλάχιστον στήν καπιταλιστική κοινωνία, κι ἔνας μονομερής τονισμός μιᾶς συμβολικῆς τοῦ πατέρα θυμίζουν μιά θεολογία τοῦ θεού πατέρα. «Ποιός δέν θέλει τόν θάνατο τοῦ πατέρα;... τί;... ψεύτες, δόλοι οἱ ἄνθρωποι θέλουν τόν θάνατο τοῦ πατέρα τους» (Τίβαν Καραμάζωφ). Ιδιαίτερα ἐνός πατέρα πού κατάντησε «πιαράγων» τῆς οίκονομικῆς ἀνάπτυξης.

10. ... «ἔνα χρῶμα προκαλεῖ μιά φόρτιση ἐνέργειακή» – [διεγείρει μιά συναισθηματική πυκνότητα, διαβρώνει μιά ψευτοκαθημερινότητα, καταλύει μιά συγκινησιακή ἔκρηξη, δίνει ἔναν μουσικό τόνο στήν οοή τῆς ψυχικῆς ἐνέργειας, δείχνει μιά κατεύθυνση γιά μιά ἐπένδυση, τή διέξοδο, τόν τόπο γιά μιά παραγωγική μεταμόρφωση] – «ἔνα χρῶμα σ' αὐτόν πού τό παρατηρεῖ τόν σπρώχνει πρός τόν χορό. Κι ἀν είναι ἀνθρωπος τίμιος θά ἀρχίσει νά χορεύει. Κι ἀν είναι ἀνθρωπος στενόκαρδος (δυτικός) θά ἀρχίσει νά μιλάει».

à partir de Lyotard et...

Δημοσθένης Αγραφιώτης

1. Chie Natane: *La société japonaise*, Paris, U. prisme — A. Colin, 1974.
2. π.χ. Goketsuji Raiya (1921). *Σκηνοθεσία*: Shozo Makino. Έρμηνεία: Matsumo-suke Onoe, Suminojo Ichikau. 35 χιλ. χωρίς ήχο, ἀσπρόμαυρο, 1:33 – 25 λεπτά/18 είκονες τό δευτερόλεπτο.
3. π.χ. Shibukawa Bangoro (1920). *Σκηνοθέτης*: ἄγγωστος. Έρμηνεία: Matsuno-suke Onoe. 16 χιλ., χωρίς ήχο, ἀσπρόμαυρο, 75 λεπτά/18 είκονες τό δευτερόλεπτο.
4. *Oi παπαρούνες* (Gubijinso, 1935) τοῦ Kenji Mizoguchi. Σενάριο: Daishuke Ito ἀπό τό διβλίο τοῦ Soseki Natsume. Όπερατέρ: Minori Miki. Έρμηνεία: Kunito Miyake, Ichiro Tsukita, Chiyo Okura. 35 χιλ. – ἀσπρόμαυρο – μέ ήχο – 1:33 – 72'. Η μοναδική κόπια παρουσιάστηκε γιά πρώτη φορά στήν Εύρωπη τό 1976..
5. *Ki ōmōi geninjihikame* (Umaretewa mitakeredo, 1932). Διασκενή: Akira Fushimi ἀπό τό έργο τοῦ James Maki (ψευδώνυμο τοῦ Ozu). Όπερατέρ: Hideo Mohara. Έρμηνεία: Tatsuo Saiko, Mitsuko Yoshikawa, Takeshi Sakamoto. 16 χιλ. χωρίς ήχο, 90 λεπτά.
6. J.F. Lyotard: *Dispositifs pulsionnels*, 10/18, Paris, 1973.
7. Βλέπε καί Roland Barthes, *L' Empire des Signes*, σειρά Les Sentiers de la création, SKYRA, 1970.

δεωρία

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ

('Αναζητώντας μιά διαφορετική σχέση)

του Μανόλη Κούκιου

Δέν είναι στούς σκοπούς μας νά κρύψουμε τό εντονού ενδιαφέρον μας για τή σχέση κινηματογράφου / ίστορίας. Καί τούτο, γιατί θεωρούμε τή σχέση αυτή δχι διπλώς «σημαντική», άλλα σχέση - κλειδί, πρώτα γιά τήν κατανόηση τού σημερινού κινηματογράφου κι ἔπειτα γιά τή διαμόρφωση ένός καινούριου, οιζικά διαφορετικού, πού γι' αυτόν δπό καιρό άγωνιζόμαστε.¹ Ας προσέξουμε πώς γίνεται σιγά-σιγά άντιληπτό δτι ή οιζική άλλαγή τού κινηματογράφου περνά δπό τή συνειδητοποίηση αυτού πού θίσταται, καί ή στάση αυτή δέν συνεπάγεται τίποτε λιγότερο, άλλα καί τίποτε περισσότερο, δπό τό πού έρχεται άντιμετωπος δ κινηματογράφος μέ τήν ίστορία. Τήν ίστορία τή δική του, τήν ίστορία τού κοινωνικού σχηματισμού δπου έντάσσεται, τήν ίστορία πού τόσες φορές διάλεξε γιά θέμα του. "Ένα νέο πλησίασμα λοιπόν, τής κρίσιμης αυτής σχέσης, μιά προσπάθεια νά φωτιστούν μερικές δπό τίς πλευρές της γίνεται αυτόματα δούθημα στήν κατανόηση τής πραγματικής θέσης καί τού ρόλου τής κινηματογραφικής πρακτικής σήμερα. άνάμεσα στίς διάφορες κοινωνικές πρακτικές, καί, ταυτόχρονα. δπλο στόν άγωνα γιά άλλαγή αυτής τής θέσης κι έκείνου τού όδουν. Αυτή άκριδώς είναι καί ή πρόθεση τών σημειώσεων πού άκολουθούν.

1. Καί στή διαπίστωση αυτή δέν καταλήξαμε - φαίνεται - μόνο έμεις: πληθαίνοντας οι πληροφορίες γιά έναν γενικό προβληματισμό σχετικά μέ τό θέμα. Βλέπε γιά παράδειγμα τά κείμενα τού Z - Λ Κομολί στά τελευταία Cahiers (ἀρ. 277 καί 278), τό άφερωμα Κινηματογράφος / Ίστορία τού περιοδικού Ζα, (ἀρ. 10/11), άλλα καί μιά σειρά δπό ταίνιες πού θέτουν τό πρόβλημα μέσα δπό τήν τήν πρακτική. Οι ταίνιες τών Στράουμπ - Υγέ (Μαθήματα Ίστορίας, Φορτίν/Σκυλιά), άνήκουν σήμερα έδω.

I. Η διπλή σχέση

Θά άρχισουμε προσπαθώντας - τί άλλο: - νά διερευνήσουμε τό πλέγμα τών σγέσιων κινηματογράφου / ίστορίας από γενική σκοπιά, έτσι ώστε νά προκύψει στέρεη θεωρητική ομιλη γιά τή συνέχεια. Λοιπόν, τό πλέγμα αυτό παρουσιάζεται δργανωμένο σέ δύο διαφορετικά δομικά έπιπεδα ή, πράγμα πού είναι τό ίδιο, μπορεί νά άναλυθεί σύμφωνα μέ δύο διαφορετικές δημιουργίες:

A. Από έξωτερη σκοπιά διαπιστώνουμε τήν υπαρχη πρωταρχικής, θεμελιώδους σχέσης κινηματογράφου/ίστορίας, πού δφείλεται στήν αύτονότητη έγγραφη τής παραγωγής ταινιών μέσα στό εύρυτερο πεδίο τής κοινωνικής. (οίκονομικής, νομικής, πολιτικής, ίδεολογικής, γλωσσικής, αισθητικής) πρακτικής, δηλαδή άκριδως μέσα στό χώρο δράσης τών ίστορικών ύποκειμένων: τών κοινωνικών τάξεων, στρωμάτων καί διμάδων. Ή πρώτη αυτή γενική διαπίστωση μᾶς δδηγεί σ' ένα πλήθος δπό ίδιαίτερα προσβλήματα, πού έχουν σχέση μέ τή διερεύνηση τής πραγματικής θέσης τής κινηματογραφικής πρακτικής μέσα στό χώρο αυτό, δηλαδή τού τρόπου πού ή θέση αυτή καθορίζεται κι έπικαθορίζεται μέσα στήν έκαστοτε ταξική διαμόρφωση τού συγκεκριμένου κοινωνικού σχηματισμού². Άπαραιτητο γνωσιολογικό καί μεθοδολογικό βοήθημα έδω δ ίστορικός κι δ διαλεκτικός ύλισμός, κι οί συγκεκριμένες άναλυσεις πού θά προκύψουν χαρακτηρίζονται άλλοτε οίκονομικές, άλλοτε νομικο-πολιτικές κι άλλοτε ίδεολογικές.

2. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα μπορούμε νά δούμε στό έρώτημα: «ποιός είναι δ πραγματικός φόλος τού έλληνικού κινηματογράφου στό σημερινό έλληνικο κοινωνικό χαρακτήρα;» έρώτημα πού μέσα άπό τήν άπαντησή τον είναι έποχεωμένη νά περάσει κάθε άποτελεσμα γιά τή θεμελίωση μᾶς «Θεωρίας τού Έλληνικού Κινηματογράφου».

3. Πρόκειται γιά καθορισμούς μέ βάση τήν πρώτη (A) μορφή σχέσεων κινηματογράφου/ίστορίας πού μόλις ξεχωρίσαμε.

4. Τό δτι έπάρχουν ταίνιες μέ έλάχιστες ίστοριες άναφορές, ταίνιες ένθισμενες δαθία στήν αίώνια άκινησία τού μύθου, δέν είναι κάτι πού μπορούμε νά άμφισθητίσουμε - δέν πάνε θώμας ή άρνησης αυτής μᾶς (άναπαραστατικής) σχέσης μέ τήν ίστορία ν' άποτελει αυτής ή ίδια μά κάποια σχέση (πολύ χαρακτηριστική μάλιστα).

Τήν άντανάκλαση αυτής τής σχέσης ίδεολογίας - δργάνου της συνίσταται στό δτι, ένω δ κινηματογράφος (καί γενικότερα ή «τέχνη») χρησιμοποιείται γιά νά ύποδοθήσει τήν ίδεολογική πρακτική, πού μ' αυτήν ή κυρίαρχη τάξη έπιδιώκει νά έπιθάλει τήν ίδεολογία της, τήν ίδια στιγμή διατηρεῖ άπεναντι στήν πρακτική αυτή μιάν άποσταση, μιά σχετική αυτονομία. Έτσι λοιπόν μπορούμε νά πούμε πώς ή πρωταρχική, έξωτη σχέση κινηματογράφου / ίστορίας «άντανακλάται» στή δεύτερη, έσωτερη σχέση, θώμας ή πρώτη στήν πρακτική. Οι ταίνιες τών Στράουμπ - Υγέ (Μαθήματα Ίστορίας, Φορτίν/Σκυλιά), άνήκουν σήμερα έδω.

5. Τήν άντανάκλαση αυτής πρέπει βέβαια νά τήν κατανόησουμε ίλιστικά, σύμφωνα μέ τό παράδειγμα τού Λένιν, δπως έχει άναλυθεί άπό τόν Λεκούζ (Une Crise et son Enjeu, Maspero/Théorie). σάν άντανάκλαση δίχως καθόρεψη. Δές άμεως παρακάτω τί σημαίνει ή είσαγωγή ένος καθόρεψης πού δέν θίσταται.

1. "Αν άγονήσουμε τή διπλή φίνη της σχέσης κινηματογράφου/Ιστορίας. Άν δηλαδή ταυτίσουμε τά δύο έπιπεδα σχέσεων, άνάγοντας τό δεύτερο στό πρώτο, έφαρμόζουμε ουσιαστικά τό μοντέλο άστικής αισθητικής, τό διασιμένο στήν ύπαρξη ένός «καθρέφτη», τοῦ καθρέφτη τῆς Γέχνης (τῆς θήρας τοῦ κινηματογράφου), όπου έχονται νά καθρεφτιστοῦν ή Ζωή, ή Ιστορία, ή Κοινωνική Πραγματικότητα. Τό μοντέλο αύτό κυριαρχεῖ τόσο στίς παραδοσιακές μεταφυσικές θεωρήσεις, όσο και στίς δογματικές άντιλήψεις περί σοσιαλιστικού δεαλισμού.

2. "Αν άγνοήσουμε τήν *ιδιόμορφη σύνδεση* των δύο έπιπέδων των σχέσεων κινηματογράφου/ίστορίας, αν δηλαδή τα θεωρήσουμε τελείως άνεξάρτητα τό ενα από το άλλο, τότε η δουλειά μας έγγραφεται σ' ένα μοντέλο μικροαστικής έπαναστατημένης αίσθητικής, βασισμένο στήν *ιδέα μιάς «στρατευμένης τέχνης – όπλου γιά τήν ταξική πάλη»*. Ένός όπλου δηλαδή που μπορεί ν' άλλαξει χέρια δίχως νά έπηρεάζεται ή αποτελεσματικότητά του⁶.

Στή συνέχεια τών σημειώσεων μας αύτών θά άσχοληθούμε περισσότερο μέ τή δεύτερη, έσωτερική σχέση κινηματογράφου/ίστορίας, δηλαδή μέ τό «πῶς μᾶς μιλάει ό κινηματογράφος για τήν ίστορία», στήν προσπάθειά μας νά άνιχνεύσουμε τήν άναδυση μιάς "Άλλης, οιζικά διαφορετικής, σχέσης. "Αξονας τής άναζητησής μας αύτής θά γίνει ή διάκριση τριών ίστορικών μορφών έγγραφης τής ίστορίας μέσα στήν κινηματογραφική άναπταράσταση: αυτήν τοῦ κλασικοῦ κινηματογράφου, πού έφτασε ώς τήν καδικοποίηση τής σχέσης του μέ τήν ίστορία⁷ μέσα σέ χωριστό είδος, τήν «ίστορική» ταινία, αυτήν τοῦ «μοντέρνου» κινηματογράφου, πού έπιχειρησε νά άρνηθει μιά σχέση μέ τήν ίστορία μέσα από τό άντιστοιχο είδος καί νά «μιλήσει» γι' αυτήν δίχως τούς κλασικούς περιορισμούς (χωρίς ώστόσο καί νά τό καταφέρει, δπως θά δούμε), κι αυτήν ένδος "Άλλου κινηματογράφου, πού κάνει τήν παρουσία του όλο-ένα καί έντονότερη τά τελευταία χρόνια καί πού, δπως τό σημειώσαμε ήδη, δφείλει νά περάσει από τή οιζική μετατροπή τής σχέσης του μέ τήν ιστορία.

II. Ὁ ἐγκλωβισμός στό ιστορικό εἶδος.

Ανάμεσα στά πολλά χολιγουντιανά είδη (genres) ύπαρχει θέση και γιά τίς λεγόμενες «Ιστορικές» ταινίες, που άναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στά σπουδαῖα, «Ιστορικά» γεγονότα του παρελθόντος, καθώς και γιά τίς λεγόμενες ταινίες «έποχής», που στήνουν τήν άφηγηματική τους πλοκή (περιπτειώδη, έρωτική, φρασοκωμική) μέσα σέ κάποιο «Ιστορικό» κλίμα έποχής. Θυμίζουμε έδω πρόχειρα τίς ιταλικές σειρές ταινιών με θέματα άπό τή δωματική Ιστορία, τίς άμερικανικές σειρές τίς σχετικές με τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο κι άκομη έκεινες τής πρόσφατης δικτατορικής περιόδου με θέμα τήν Κατούν.

"Ολες αυτές οι ταινίες υπάκουούσαν άπόλυτα στούς νόμους ένός σύμπαντος δομημένου σύμφωνα με τό τριαδικό σχῆμα : σημαίνον - σημαίνομενο - παραπέμπον. έγγραφονται δηλαδή σ' αυτή τη δομή πού άποκαλούμε σήμερα ίδεολόγημα τοῦ σημείου. Σύμφωνα λοιπόν μέ τήν κυριαρχη πρακτική άνάγνωσης πού καθορίζει τό ίδεολόγημα τοῦ σημείου, οι ταινίες θά διαβάζονται μέ βάση τό παραπέμπον τους. "Ομως τά παραπέμποντά τους δρίσκονται συνήθως δύμαδοποιημένα σέ μεγάλες κατηγορίες, σέ διμοιογενή, σταθερά σύνοιλα, διού άναφέρονται κανονικά τά

Είναι οξισθμείωτο ὅτι αἱ τὰ δύο εἰδὶ διαστρελάσεωτα προϋποθέτουν κάκια παραγνώριση τῆς λεισουργίας τῆς ιδεολογίας: περεκτίμηση της και ὑποαγή σ' αὐτὴν κάθε πρακτικῆς που ἔχει σχέση μὲν ἡδέας στην πολιτική περιπτώση, ποτίμηση της και ἄγνοια συν-ιδεολογικοῦ φόρου τῶν ισθητικῶν πρακτικῶν στήν εύτερη.

Πίσω από τή διαμόρφωση κάθε κλασικού είλους, κάθε ιδιαίτερης πολιτικής άπλενταν στό σημαιόν, κρύβεται πάντοτε μάτι εμελιώδης σχέση του κινητογράφου με τήν ίδια του ήνων πρακτική καί τήν κοινωνική πραγματικότητα πού όν περιθάλλει σχέση πού. Υγραρχόνως, θεμελιώνει τό ίδος καί κρύβεται πίσω απ' ώτο. Βλέπε γιά παφάδειγμα το είδος «ταινίες τρόμου» αι τό κεψενό μας στόν Σ. 76, 9/10.

Αντή ή διαφορής άναφορά
' ένα λίγο-πολύ σταθερό¹⁰
αραιόπεμπον ἀποτελεῖ ἀχρι-
ώς τὴν οὐδίνα τῆς διάκρι-
την τῶν κλασικῶν εἰδῶν
ίμφωνα μέ τις μελέτες ει-
καίων σημειολόγων σάν τον
οντόφορο.

Τό διτί ή ὑπαρξεῖ καὶ ή
ειπονηργία τῶν εἰδῶν ἔταν
εμειλιώδης για τὸν κλασικὸν
ανηματογράφο θῶσα τὸ εἴ-
πει προαισθανθεῖ, τώρα
ιως δρίσκουμε τὴν ἐνκαί-
κα κανά τὸ στηρίζονμε
ρυκά.

Ο. Καὶ θέβαια γιὰ μᾶς τὸ παραπέμπον δὲν εἶναι κά-
ρια ἔξω-φιλική «πραγμα-
κότητα», ἀλλά ἔνα κύριο
υποτατικό τοῦ φιλικοῦ ση-
μείου, παράγεται ἐπομένως
ἔμφωνα μὲ μιὰ συγκεκρι-
μένη σημαίνουσα πρακτική.
Ἡ πρωτοκαθεδρία αὐτῆ-
νη παραπέμποντος δὲν
δέπει νά μᾶς κάνει λοιπόν
ἄμελήσουμε τή σημαί-
νουσα υλική βάση τῆς ται-
ας.

1. Πρόκειται γιά τό γνω-
ρό καθαρά ήδονοβλεπτικό
μηνίδι απονοσίας/παρου-
ας τοῦ ματιοῦ τοῦ θεατῆ-
σα στήν ἀναπαραστατική
επρήνη.

2. Έπιστροφή τοῦ ἀπω-
μένου στοιχείου κι ἔγκα-
στασή τον πίσω ἀπό μιά
φρά από ἥγη - συμπτώ-
τα πού, σύμφωνα μέ μιά
διάλυ συνθηκομένη πρακτική
ες ἀστικῆς κοινωνίας,
τελει στήν παγίωση ἐνός
διόμη μηχανισμού μέ νευ-
τική δομή. Είναι ἐνδι-
έρον νά ἔξετασει πῶς ή
έμβαση τῶν διαφόρων
ντεριούσων δόηγει στήν
τελευθέρωση και ἔντονη
δήλωση τῆς ἄλλοτε στα-
ροποιημένης ὑστερίας.

λασικά είδη. Π.χ. τό δομοιόμορφο παραπέμπον τοῦ εἰδους «γούεστερν» ἵναι οἱ μικρές πόλεις καὶ τά φαράγγια τοῦ Γουέστ, τά Σαλούν, οἱ Ἰνδι-
νοι, ὁ Σερίφης κ.λπ.⁸ Ἡ κυρίαρχη λοιπόν ἀνάγνωση τοῦ κλασικοῦ κι-
ηματογράφου βασίζεται στό «εἰδος» τῆς κάθε ταινίας, ἔτοι ὥστε νά
ποροῦμε νά ποῦμε πώς τό «εἰδος» αὐτό ἀποτελεῖ τήν κύρια νοηματική
αἱ συνάμα ἐμπορική ἐναλλακτική ἀξία τῶν ταινιῶν στό σύστημα κυ-
λοφορίας τῶν νοημάτων καί θεαμάτων.⁹

”Ας ξαναγυρίσουμε τώρα στό ίστορικό είδος. “Οπως φαίνεται έδωρό πάρειται γιά μιάν δέξιοσημείωτη συνάντηση: αύτήν της σχέσης μέτρη στορία και παράλληλα, μέτρη την κλασική ειδοποιητική – παραπεμπική ειτουργία. Η συνάντηση αυτή μεταφράζεται γιά μας σέ μια πρόταση: ή στορία έγγραφεται στή θέση του παραπέμποντος του ίστορικου είδους και έγκλωβιζεται έκει, δύναμης θά δούμε». Ετσι λοιπόν βλέπουμε πώς οι λαοικές ταινίες χωραστούν την ίστορικότητά τους στό ίδιο τους τό είδος αν «Ιστορικές», στό «Ιστορικό» τους παραπέμπον. Οι «ρωμαϊκές» σειρές, πού άναφέραμε πρόιν, γίνονται «Ιστορικές» παραπέμποντάς μας σε ια γνωστή άπο τό σχολείο περίοδο της ρωμαϊκής ίστορίας, πού άγανωρίζεται άμεσως άπο τό θεατή.

Κι ἐρχόμαστε στὸ σημαντικότερο σημεῖο: πῶς ἀκριβῶς παράγεται ἡ «ἰστορικότητα» αὐτή τοῦ παραπέμποντος¹⁰; ποιοί σημαίνοντες μηχανισμοί κατασκευάζουν αὐτήν τὴν «οἰκειότητα τῆς ἴστορίας», μέ σκοπό νά αγιδέψουν ἐκεῖ τὸ δλέμμα τοῦ θεατῆ;

Σέ πρώτη προσέγγιση, ή παγίδα αυτή φαίνεται νά χτίζεται μέ τήν γγραφή στήν ίστορική ταινία μιᾶς σειρᾶς ἀπό εξω-φιλμικούς κώδικες. Τό παρόδειγμά μας τῶν «ρωμαϊκῶν» ταινιῶν ἔχουμε τό ντύσιμο, τό τένισμα, τόν δόπλισμό, τίς φυσιογνωμίες τῶν ἡρώων, στοιχεῖα παραμένα πό τά γνωστά ρωμαϊκά γλυπτά, καθώς και τή διαμόρφωση τῶν χώρων, ἵν αρχιτεκτονική (ρωμαϊκή ἀγορά) κ.λπ. «Ολα αυτά ἀποκαθιστοῦν νάμεσα στό θεατή καί τό παραπέμπον τῆς ταινίας μιά σχέση οἰκειότητας, πού στηρίζεται στήν εἰκόνα τῆς ίστορίας, πού ἔχει προηγουμένως τιβληθεὶ στό μυαλό του μέσα ἀπό τή δράση τῶν κατάλληλων ἰδεολογιῶν μηχανισμῶν (σχολείο, Πανεπιστήμιο, μέσα ἐπικοινωνίας).

Θά ήταν οώμως λάθος νά σταθούμε σ' αυτή τήν άναγνωριση, πού δέν
έξηγει παρά μονάχα τό δόλωμα τής παγίδας, κάνοντάς μας νά
παραγνωρίσουμε τόν βαθύτερο μηχανισμό της. Κι ό μηχανισμός αυτός
έν μπορεί νά είναι παρά καθαρά φιλμικός. Συνίσταται σ' ένα άλογληρο
αιχνίδι πόθων καιί δλεμάτων, λίγο - πολύ κοινό στόν κλασικό κινημα-
τογράφο, πού χρησιμοποιείται έδω γιά νά αίχμαλωτίσει τό θεατή στή
νοναδική έπιτρεπτή άνάγνωση τής ταινίας: αυτήν πού σύμφωνα μέ τό
«στορικός» της παραπέμπον, γιά νά τόν κάνει νά πιστέψει πώς «ζει»
την ίστορία, ξεχνώντας πώς άπλως διαβάζει μιά δρισμένη έγγραφή
της¹¹, καιί νά παραγάγει τελικά αυτό πού μπορούμε νά άνομάσουμε ψευ-
μάθηση ίστορικότητας.

‘Η σημαίνουσα βάση τού παιχνιδιού αυτού είναι ή κυριαρχία στήν στορική’ ταινία μιᾶς μετωνυμικῆς έγγραφης τῆς ίστορίας μέ τή μορφή υ ίστορικοῦ ἀποστάσματος, τοῦ κομματιοῦ ἀφήγησης πού καλεῖται νά γιντι φαντασία περιβαλλόντος την ιστορίαν. Η μορφή της στορικής ταινίας είναι η μορφή της στορικής φαντασίας, η μορφή της στορικής φαντασίας είναι η μορφή της στορικής ταινίας.

τό περιπτέον τής άφηγησης¹³, έξασφαλίζοντας σ' αυτήν τήν τελευταία τήν άπαραιτητή (μετωνυμική) έντυπωση «ίστορικότητας», μιᾶς αστικής ίστορικότητας βέβαια.

Τό αποτέλεσμα: ότι θεατής πιστεύει πώς «βλέπει» τήν ίστορία, ένω άσυνείδητα άναγνωρίζει ό,τι ή κυρίαρχη ίδεολογία του έχει ήδη έπιβάλει σάν είκόνα τής ίστορίας. Κι ή διαπίστωση αυτή μᾶς οδηγεί στό νά δούμε πόσο ίδεώδης άντανάκλαση τής αστικής ίστοριογραφίας είναι ή ίστορική ταινία¹⁴ καί πόσο χρήσιμη θά ήταν π.χ. στό δάσκαλο τής σχολικής ίστορίας ή προδοτής κατάλληλων ταινιών γιά νά παραστήσει μέ τόν καλύτερο (καί, σίγουρα, πιό ένδιαφέροντα) τρόπο στούς μαθητές του τίς παραδόσεις του¹⁵.

III. "Αρνηση καί νοσταλγία τοῦ εἰδους.

Ξέρουμε σήμερα πώς ή έπιθεση πού δέχτηκαν οί σταθερές τοῦ κλασικού κινηματογράφου ήδη άπό τήν άρχη της 10ετίας τοῦ '60, μέ τά άλλεπάλληλα κύματα μοντερνισμού, άλλοτε τής αστικής πρωτοπορίας κι άνανέωσης κι άλλοτε τής μικροαστικής έπαναστατικότητας, δέν έθιξε τόν πυρήνα, τόν τρόπο παραγωγής τοῦ κινηματογραφικού θεάματος. Διαπίστωση πού, βέβαια, διατηρεῖ ήδη τή σημασία της καί γιά τήν έξέταση τής μορφής πού πήρε ή έγγραφή τής ίστορίας στόν «μοντέρνο» αυτό κινηματογράφο.

Ή έγγραφή λοιπόν τής ίστορίας στόν κινηματογράφο αυτό άκολούθησε λίγο - πολύ τούς άκολουθους γενικούς κανόνες:

1. *"Αρνήθηκε τό ίστορικό εἶδος. Θεωρήθηκε (καί σωστά) πώς ή είδο-ποιητική λειτουργία τοῦ κλασικού κινηματογράφου ήταν κάτι περισσότερο άπό μιά άπλη ταξινόμηση τῶν προϊόντων του¹⁶ κι ἔτσι οί γνώριμες ταινίες «έποχης» έξαφανίστηκαν άπό τά σχέδια τῶν μοντέρνων κινηματογραφιστῶν¹⁷.*

2. *"Επιχείρησε νά διαφροποιηθεῖ σέ σχέση μέ τήν κλασική, μέ τό νά φέρει τήν άπωθημένη ίστορία στό προσκήνιο τής άφηγησης. Τέλος πιά στίς έρωτικές ίστορίες σέ «ίστορικό» φόρτο! Ας δείξουμε στήν θόρη τίς πραγματικές κοινωνικές αντιθέσεις καί συγκρίσεις!*

"Άλλαγές έπιθυμητές; ναί, άλλα πάνω σέ ποιά σημαίνουσα βάση; Μέσα άπό ποιά πρακτική θά ξεφύγουμε άπό τή μετωνυμική ίστορικότητα τοῦ παλιού κινηματογράφου; Τό έπαναλαμδάνουμε σέ κάθε εύκαιρια: οχι μόνο δέν έθιξε τήν ούσια τοῦ κλασικού θεάματος ή μοντερνισμός, άλλα σέ πολλές περιπτώσεις ζήνεταις έντυπώσεις - ψευδαισθήσεις πού μέ τόση μαστοριά είχε έπειξεργαστεί τό Χόλυγουντ.

Κι ας δούμε τί συνέβει μέ τίς δύο τροποποιήσεις στήν άναπαράσταση τής ίστορίας πού διαπιστώσαμε μόλις πρίν:

1. Μπορεῖ ο μοντέρνος κινηματογράφος νά άπαρνήθηκε τήν παραγωγή σειρῶν ταινιών τοῦ τύπου τῶν «ρωμαϊκῶν ίστοριῶν» πού συναντήσαμε πρίν, όμως δέν κατάφερε γιά τούτο καί νά έξαφανίσει τό κλασικό ίστορικό «εἶδος». Αντίθετα άποδιώχνοντάς το άπό τά σύνολα, τίς διάδεις ταινιών¹⁸ τό άδηγησε

νά κρυψετού μέσα στίς μοντέρνες ταινίες μέ «ίστορικό περιεχόμενο», στό έσωτερο κάθε μιᾶς ταινίας άπ' αυτές, κομματιασμένο στά έπι μέρους στοιχεία του - τίς διάφορες συγκεκριμένες ίστορικές άναφορές - άλλα καί συνάμα υπερπολλαπλασιασμένο κι άκατανίκητο. Έπιμύθιο: στίς ταινίες

13. *'Εδω, καί μ' αὐτούς τούς ζρους, γίνεται δυνατή ή δουλειά τῶν έξω-φίλμικῶν κωδίκων πού θίξαμε πρίν.*

14. *Φαίνεται λίγο ύπερδολικό; Προσπαθεῖστε λοιπόν νά αφηγηθεῖται κινηματογραφικά, ένα όποιοδήποτε «πραγματικό» ίστορικό έπεισδιο καί θ' αντιληφθεῖτε άμεσως πώς οί αφηγηματικοί κανόνες τοῦ είδους θά «παρεμβληθοῦν» γιά νά μετασχηματίσουν τελικά τήν άφηγησή σας σέ χοληγούντιανή ίστορική ταινία!*

15. *Τά λεγόμενα έδω γύρω από τό κλασικό ίστορικό εἶδος δέν πρέπει νά μάς κάνουν νά πιστέψουμε πώς όλοκληρος ο κλασικός κινηματογράφος άντιμετωπίζει έτσι τήν ίστορία. Μιά τέτοια δομοιογενής άντιληψη αύτού τοῦ κινηματογράφου είναι μακριά άπό τίς προθέσεις μας. Αντίθετα, δηφεύομε νά σημειώσουμε ότι ύπαρχει καί μιά άλλη κυριαρχούμενη μορφή ίστορικότητας, μεταφορικού τύπου, διασιμένη δηλαδή, περισσότερο στή συσχέτιση παρά στή γενονεία τῶν σημαντινών των, στό χτίσιμο ένός όμοιογημένα φαντασιού κινηματογραφικού μικρόσωμον σάν μοντέλον τής ίστορίας παρά στήν ψευδαισθηση τοῦ ίστορικού άποστασμάτος, στήν ολοφάνερη παραγωγή μιᾶς μεγάλης παγίδας γιά τό δέλμα παρά στήν ψεύτικη παρονοία τοῦ ματιού. Τοπος μέ μεγάλο ένδιαφέρον καθώς, άγγιζοντας τήν ποίηση, αποτελεῖ έμμεση δομολογία τής φύσης καί τής λειτουργίας τοῦ κλασικού θεάματος καί έμβρυνόθη στοχασμό πάνω στίς ίδιες τίς προϋποθέσεις τής «ταινίας έποχης». Έδω άνήκουν σίγουρα πολλά άπό τά άριστον ηρήματα τοῦ άμερικανού κινηματογράφου (π.χ. Τό δειλινό τῆς μεγάλης σφαγῆς τοῦ Τζάν Φόρντ) πού άξιζουν σοδαφῆς άντιμετώπισης, στό πλαίσιο τοῦ θέματος «κινηματογράφος / ίστορία». Σήμερα ώστοσο στεκόμαστε στήν ίστορική ταινία «τῆς σειρᾶς», γιατί πιστεύομε πώς προσφέρεται γιά τήν έξέταση τῶν τυπικῶν χαρακτηριστικῶν τής κλασικής έγγραφης τής ίστορίας.*

Τό χοληγούντιανό «ίστορικό» εἶδος κωδικοποιεῖ τήν παραγωγή θεαμάτων φορτισμένων μέ έντυπωσεις «ίστορικότητας». Ή κατανόηση, έπομένως, τής σχέσης τοῦ είδους μέ τήν ιστορία περνά άπό τήν άναλυση τοῦ τρόπου παραγωγής τοῦ κλασικού θεάματος καί, πάνω άπό όλα, τοῦ ίδιατερου μηχανισμού δημιουργίας τής «ίστορικότητάς» του. (Ο Ρέες Χάριον καί ή Λίζ Ταίλορ στήν «Κλεοπάτρα» τοῦ Τζόζεφ Λ. Μάνκιεβιτς).

αύτές ή ίστορία δέν έχει άπελευθερωθεί άπό τή φυλακή τοῦ παραπέμποντος, όπου κρατιόταν καί πρίν, άντιθετα, τά δεσμά της τώρα έγιναν δυσδιάκριτα πίσω άπό τό θρυμμάτισμα τοῦ ίστορικού εἶδουις.

2. Πώς άλλιως θά μπορέσουμε νά «δείξουμε» τήν ίστορία στήν θόρη, χωρίς νά άπειλήσουμε τίς βάσεις τοῦ παραδοσιακού θεάματος, άν οχι φέροντας στό προσκήνιο καί ύπεροτινίζοντας μέσα στήν άφηγηση τά ίχνη έκείνα τής παρουσίας τής ίστορίας στό ντεκόρ καί τίς λεπτομέρειες; Αν μιά τραγιάσκα ίστορία είχε έπειξει τό δάρυ ή προστατεύει τής έργατική ήταν άλλοτε ένα άπλο στολίδι τής άφηγησης, ή τραγιάσκα αύτή τώρα θά έπωμισθεί τό δάρυ όρλο νά μεταμορφώσει τόν ήθοποιό πού θά τή φορά σέ «γνήσιο» έκπρόσωπο τής έργατικής τάξης²⁰.

Μέ δυό λόγια, οί μοντέρνες ίστορικές ταινίες άποτελούν στήν ούσια άναπαραγωγές ένός χαμένου, λημονησμένου γι' αύτές ίστορικού εἶδους²¹, πού ή ύπτερη άρνηση δρισμένων άπτο τά γιαπικτηριστικά τους ούδηγει στή διαστοφή τής λογικής τοῦ πόθου καί τοῦ παιχνιδιού τῶν διερμάτων πού στηρίζουν τήν παραδοσιακή κινηματογραφική άπολαυση, ένω τῶν στηρίζουν τήν παραδοσιακή κινηματογραφική άπολαυση, γνησιότητας, κοινωνικής πραγματικότητας²².

Βλέπουμε καθαρά τή διπλή φύση τής άπωθησης: άπωθησης ίστορίας / άπωθηση τοῦ κλασικού λόγου πάνω στήν ίστορία. Ή μοντέρνα ίστο-

ρική ταινία γίνεται λοιπόν έκεινη πού δέν έχει άλλο τρόπο νά μιλήσει γιά τήν ίστορία παρά μέσα από τούς παλαιούς κανόνες του είδους, αυτούς άκριθως πού άρνείται στήν προσπάθειά της νά μείνει «μοντέρνα». Στό νευρωτικό αυτό άδιέξοδο πιστεύουμε πώς οι ζώνες ή πρόσφατη μόδα «ρετρό», ίδωμένη δέβαια σάν μηχανισμός παραγωγής νοημάτων κι όχι σάν ύφος. σάν στύλ (όπως άντιμετωπίζεται συνήθως). Πάρτε τό 1900 τού Μπερτολούτσι: μιά ταινία «έποχης» πού έχει άπαρνηθεί τόν έαυτό της (γνώρισμα τού μοντερνισμού της), ένω άγωνίζεται νά κρύψει τό άδιέξοδό της υίοθετώντας κάθε λογής παμπάλαιες συνταγές (γνώρισμα «ρετρό»). Έδω, σ' αυτό τό χρύψιμο, σ' αυτό τό μπέρδεμα, πέρα από τήν δύοιαδήποτε ίδεολογική κριτική τών σημαινομένων τής ταινίας, θεμελιώνεται ή διαθειά άντιδραστική φύση τού «ρετρό». Δέν είναι λοιπόν παράξενο πού δύοης έχειται, παρά τήν κάποτε έκδηλη «έπαναστατική» του διτρίνα, στήν ίδεολογική ύπηρεσία τής δεξιάς, ώς κι αυτού άκομη τού φασισμού.

IV. Μάθημα μιᾶς «άλλης» ιστορικότητας

Τώρα πού έχουμε μάθει νά άναγνωρίζουμε τόν άστικό τρόπο άναπαράστασης τής ίστορίας καί μαζί νά προφυλαγόμαστε από τίς κάθε είδους μοντερνίζουσες άπόπειρες άνατροπής /σύγχυσης/ άνανεώσης του. είναι καιρός πιά νά δούμε πῶς είναι δυνατόν νά άρθρωθεί ένας διαφορετικός κινηματογραφικός λόγος πάνω στήν ίστορία, πῶς δηλαδή είναι δυνατή ή παραγωγή μιᾶς «άλλης» ιστορικότητας. Μιᾶς ιστορικότητας πού δέν θά συγκαλύπτει άλλα θά φωτίζει τίς πραγματικές κινητήριες δυνάμεις τής ίστορίας καί τήν πραγματική ίστορική κίνηση, καί έπομενως θά έρχεται αυτόματα νά τεθεί στήν ύπηρεσία τής τάξης έκεινης πού άπειλε τή σημερινή άστική κυριαρχία: τής έργατικής.

Δυστυχώς, στό σημείο αυτό δέν ύπάρχουν συνταγές, γενικοί κανόνες, πού ή έφαρμογή τους θά μας δύηγούσε στό ζητούμενο άποτέλεσμα. Ή κάθε ταινία είναι ύποχρεωμένη νά έπεξεργαστεί καί μιά διαφορετική έπαναστατική πολιτική άπειναντι στό σημαίνον της, έτσι ώστε νά τό μετασχηματίσει οικικά, μπλοκάροντας τό μηχανισμό παραγωγής έντυπώσεων ίστορικότητας καί θέτοντας σέ λειτουργία μηχανισμούς νέους, πού θά τή δοηθήσουν νά έγγραψει πάνω στό σάμα της μιά «Άλλη σχέση με τήν ίστορία». Έτσι τά τελευταία λίγα χρόνια, μέσα στή γνώριμη σύγχυσην έρημο, όπου κυριαρχούν οι άστικές καί μικροαστικές είκόνες τού κόσμου, δέν λείπουν κι οί κάποιες δάσεις μιᾶς τέτοιας, διαφορετικής δουλειάς. Θυμηθήτε τόν Αγγελόπουλο καί τήν προσπάθειά του νά «μιλήσει» γιά τήν έλληνική ίστορία μέ τρόπο πού νά ξεπερνά τό κλασικό άφηγηματικό μοντέλο (Μέρες τού '36, Θίασος). Τό καταφέρονει μέσω μιᾶς σειράς έπεμβάσεων στήν άφηγηματική λειτουργία. από έναν διαρκή έπικαθορισμό τών άναπαραστάσεων τών ταινιών του (μιά δεύτερη σκηνή μέσα στήν πρώτη), από τήν παραγωγή μιᾶς διόλκηρης συμβολικής τών θέσεων καί τών κινήσεων, μιᾶς διαλεκτικής τού μπρός μέ τό πίσω: τού μυθικού προσκήνιου μέ τό «ίστορικό» ντεκόρ²³. Θυμηθήτε άκομη τήν περίπτωση τής Γῆς ή Επαγγελίας τού Βάιντα, πού είδαμε φέτος τό χειμώνα. Έκει, μέσω μιᾶς πλούσιας χρήσης τού μπρεχτικού κινηματογράφου gestus, ένός συνόλου δηλαδή από έξωφιλμικούς κώδικες συμπεριφοράς (έμφανιση, μιμική) πού είσβαλλουν στήν άναπαράσταση. πετυχαίνεται τό συμβολικό σημάδεμα τών κινηματογράφων καί τής πάλης τους στήν Πολωνία κατά τίς άρχες τού αιώνα, άφηνεται νά άναδυθεί γιά λίγο ή ίστορία. Δέν ύπάρχουν λοιπόν συνταγές, κι άν δημιύνει

18. «Ενα φαινομενικά μοντέρνο είδος, ή «πολιτική» ταινία, άν τό έξετάσουμε από πιό κοντά, δέ φαίνεται νά άποτελεῖ «είδος» μέ τήν κλασική έννοια: Πιστεύουμε, καί ίσως δροῦμε άλλοτε τήν εύκαιρια νά τό άποδείξουμε, πώς πρόκειται γιά σύνολα ταινιών δχι μέ κάποιο θρόμορφο (πολιτικό) παραπέμπον, άλλα μέ θρόμορφη στάση άπειναντι σέ διάφορα παραπέμποντα (φορτίζονται δλα μέ «πολιτική» χροιά).

19. Δηλαδή ή άναγνωση τών έπιμερους ιστορικών έξακολονθεί νά γίνεται μέ βάση τό παραπέμπον, δσοδήποτε «έπαναστατικό».

20. Στοιχείο καθαρά ή στερικό, σύμφωνα μέ δσα λέγαμε στή σημείωση 12.

21. Άπο μιά άποψη τό «είδος» λειτουργεί σάν προσυιδήτο πεδίο σέ σχέση μέ τήν δύοιαδήποτε «συνέιδηση» τού μοντέρνου ίστορικου κινηματογράφου.

22. Μιά τέτια ένταση τής μετωνυμικής λειτουργίας τής άστικής ιστορικότητας δρίσκουμε πάντοτε έκει ποι μά ήποσχονται νά μας δείξουν τήν κινηματογραφική σύμφωνα μέ κάποια (δήθεν) προλεταριακή αντίληψη τής ίστορίας. ήπως π.χ στίς ταινίες τού Ρόζι.

23. Θά ήταν πολύ ένδιαφέρον νά έπιχειρούσαμε κάποτε μιά λεξικογραφική καταμέτρηση αντόν τού νέου διπλοστάσιον τών σημανούσων πρακτικών πού συντελούν στήν άναδυση τού «Άλλον κινηματογράφου: δουλειά διπλοστήσης, άλλα κι μεθοδολογικά άλισθηρή, άφού έπιδιώκει νά «τυποποιήσει τήν παραδίαιση καί τήν άνατροπή τών παληών «τύπων». Τό γεγονός πώς ποτέ δέν ήπηρξε κάτι τέτοιο είναι, πιστεύουμε, άφοκετα είγλωτο...

Αύτό πού έκρυβε ή χολλυγουντιανή ταινία, ο μοντερνισμός πού τή διαδέχτηκε έπιχειρεί νά τό θάψει, κι ο ρετρό άπογονός της φιλοδεξεί νά χτίσει κι ένα μνημείο πάνω στόν τάφο. Μνημείο άποθέωσης τού ντεκόρ, τής «άτμοσφαιρας», τών έντυπωσεων ιστορικότητας και μαζί λατρείας τού θρώματού, τού χαμηλού καί τού αισχρού καί υιοθέτησης μιᾶς κατά θάσος φασιστικής εικόνας τής άγροτικής καί τού προλεταριάτου. (Τό οίκογενειακό δείπνο τού 1900 (μέρος πρώτο), τού Μπ. Μπερτολούτσι).

Μιά ένδεχόμενη λύση στό άδιέξοδο τού «μοντέρνου» κινηματογράφου φαίνεται νά βρίσκεται στή συστηματική έπεξεργασία τών στοιχείων τού ίστορικου διάκοσμου (ντύσιμο, έκφραση, κινήσεις, κοινωνική συμπεριφορά) μέ τρόπο πού μεταθέτει τό κέντρο τής άνατραράστασης απόσπώντας το άπο τήν άγκαλια τού μύθου καί τήν φυλακή τής κλασικής σκηνής, καί συνάμα σημαδεύοντας τό δρόμο γιά μιά «άλλη» σκηνή, αύτήν τής ταξικής πάλης, τής έπαγγελίας. (Η γη τής έπαγγελίας, τού Αντρέι Βάιντα).

τελικά κάτι κοινό σέ όλες τίς προσπάθειες, πέρα δέδαια από τό στόχο τους, αυτό είναι ή κοινή τους άναγκη άναφορᾶς στή δουλειά τῶν μεγάλων ύλιστῶν προδοτών τους: τοῦ Μπρέχτ, τοῦ Βερτώφ, τοῦ Ἀϊζενστάιν²⁴.

Μέσα στήν όλη αύτή προσπάθεια παραγωγῆς μιᾶς "Άλλης ίστορικότητας δριακή θέσης κατέχει ή δουλειά τῶν Στράουμπ / 'Υγιέ, πού είχαμε τήν τύχη νά δούμε συγκεντρωμένη τήν ἄνοιξη στήν 'Αθήνα ('Εβδομάδα προδοτών δργανωμένη από τόν Σ.Κ. '77). Στή δουλειά αύτή, καί είδικά στά ύποδειγματικά Μαθήματα Ίστορίας (ἀλλά καί στήν Εἰσαγωγή, τό Φορτίνι / Σκυλιά), παρακολουθούμε τήν ἐπεξεργασία μιᾶς πολύ ἀποτελεσματικῆς ἐπαναστατικῆς πρακτικῆς, πού ἀναλαμβάνει νά δράσει πάνω στήν κλασική ἀναπαράσταση τής ίστορίας πετυχαίνοντας τά ἔξης ἀποτέλεσματα:

1. ὁ κλασικός λόγος προσδόλλεται στά πιό εύαίσθητά του σημεῖα: τά σημεῖα σύμπλεξης του, πού στηρίζουν τήν παραδοσιακή του ἑνότητα καί τού ἐπιτρέπουν νά γλιστρᾶ πάνω στήν ἐπιφάνεια τῶν κειμένων του χάρη σ' ἔνα καλομονταρισμένο μετωνυμικό παιχνίδι διλεμάτων καί πόθων.

2. ή ἀπο-σύμπλεξη αύτή, ή ἀπο-συναρμολόγηση τοῦ παραδοσιακού θεάματος - ἀφηγήματος παραδοτέλει τό μηχανισμό παραγωγῆς ἐντυπώσεων πραγματικότητας, ίστορικότητας, κ.λπ.²⁵ καί. παράλληλα, ἀνοίγει στήν καρδιά μιᾶς ἀλλοτε πανίσχυρης ὑλοποιητικῆς λειτουργίας πολυάριθμα χάσματα.

3. αύτά τά σημεῖα προσδοτής γίνονται κέντρα διάχυσης μιᾶς υλικῆς ἐτερογένειας, πού αὐλακώνει μέσα στό χῶρο καί τό χρόνο τό σῶμα τής ταινίας καί κάνει, ἐπιτέλους, δυνατή τήν ἐγγραφή πάνω στό σῶμα αύτό μιᾶς σχέσης μέ τήν ίστορία πού νά μήν ἐλέγχεται από τήν ἀστική ἰδεολογία.

"Αν τήν δούμε ἀπό πιό κοντά, ή πρακτική αύτή τῶν Στράουμπ / 'Υγιέ είναι πρακτική σχισμάτος, ἀπόσχισης, ἀποκόλλησης ἐνός "Άλλου κινηματογράφου μέσα ἀπό τά σπλάγχνα τοῦ "Ιδιου"²⁶, καί βασανιστικής παραμονῆς τοῦ "Άλλου δίπλα στό "Ιδιο, σέ μιά πιστή ἐφαρμογή τής ἀρχῆς τής λενινιστικῆς διαλεκτικῆς, ὅπου τό "Ἐνα σχίζεται σέ Δύο, Δύο, πού δέν είναι πιά δυνατό νά ἀναχθοῦν σ' αύτό τό "Ἐνα.

"Η πρακτική αύτή τοῦ σχισμάτος προσδόλλει πρῶτα - πρῶτα τό διλέμμα πού ἀπαιτεῖται γιά τήν ἀνάγνωση τής ταινίας. "Ἄς πάρουμε τά «περιέργα» αύτά κομμάτια τῶν Μαθημάτων Ίστορίας: τίς περιπλανήσεις μέ τό αὐτοκίνητο στή Ρώμη. 'Εμεῖς, ὁ παραδοσιακός θεατής, δροσκόμαστε καθισμένοι στό πίσω κάθισμα κι ὁ ἀντιπρόσωπός μας στήν ταινία, ὁ «ἥρωας», τό «δρῶν πρόσωπο», μᾶς δόηγει χωρίς ποτέ νά διέπουμε τό πρόσωπό του. Μά οὔτε καί τή Ρώμη μπορούμε νά δούμε ἀνετα καί νά τήν ἀπολαύσουμε, καθώς τό μόνο, κάπως ἀνοιχτό πέρασμα γιά τό διλέμμα μας δρίσκεται στήν ἄβολη θέση τής σκεπῆς τοῦ αὐτοκινήτου. Τήν ἴδια στιγμή, κατευθείαν μπροστά μας, στό κέντρο τής εἰκόνας, στόν γεωμετρικό πόλο ἔλξης τῶν διλεμάτων μας, συναντάμε ἐναν καθρέφτη, τό καθρεφτάκι τοῦ αὐτοκινήτου, καί μέσα σ' αύτόν δυθιζόμαστε σέ δυό μάτια πού, δίχως πρόσωπο, χαράζουν τή διαδομή μας. Δύο λοιπόν δυνατά διλέμματα ἔδω: τό ἐνα πρός τήν ἐκτός πεδίου ίστορική σκηνή, τίς ωμαϊκές συνοικίες, ἄβολο καί μή - ἀπολαυστικό γιά τόν παραδοσιακό θεατή, τό ἄλλο πρός τό φανταστικό δάθος τοῦ καθρέφτη, πρός τήν ταύτιση τής ματιάς πού διέπει μέ μιάν ἄλλη πού διέπεται, ξεγυμνωμένη ἀπό κάθε στολίδι ἀφαίρεση τοῦ ναρκισσιστικού μηχανισμοῦ τής κλασικῆς ἀπόλαυσης τοῦ θεάματος. Δύο λοιπόν διλέμματα, ἥ μᾶλλον κανένα: ἀγκύλωση τοῦ ματιοῦ, ἄρνησή του νά δεῖ ὁ, τιδήποτε, καί ἀδημονία... Τό

24. Στό σοβιετικό μοντέλο τής «κλασικής» περιόδου ύπαρχει ἡδη ἐγγεγραμμένη μιά ἄλλη σχέση μέ τήν ίστορία, κάτι πού ἀναμφισθήτητα σχετίζεται μέ τής ίστορικές συνθήκες γένησης τού κινηματογράφου: αὐτοὶ (προλεταριακή ἐπανάσταση, περιόδος οἰκοδόμησης σοσιαλισμοῦ). Θά ἡταν χρήσιμο νά ἀναλυθεῖ αύτή ἡ διαφορετική σοβιετική ἀπάντηση στό πρόβλημα τής ἀναπαράστασης τής ίστορίας, σέ σχέση μέ τίς λύσεις πού δόθηκαν. ἀντίστοιχα, μέσα στό κλασικό μοντέλο καθώς καί μέ ἐκείνην τού σύγχρονον σοβιετικού κινηματογράφου.

25. Αύτή ἡ παραδίνη τοῦ κυριαρχούν μέχρι σήμερα μηχανισμού (ψευδο)ἀνάγνωσης τής κινηματογραφικῆς δουλειᾶς ἀντανακλάται, πιστεύομε, στήν ἀμέρηνα τοῦ ἐθισμένου θεατή, ἀλλά καί στήν υπεροική ἀπάρτηση από τήν κυριαρχη κατική τής "Έβδομάδας Στράουμπ / 'Υγιέ".

26. Αύτή ἡ εικόνα τοῦ σχισμάτος δέ λείπει από καμά σχεδόν ἀνάγνωση τής δουλειᾶς τῶν Στράουμπ / 'Υγιέ. Βλέπε γιά παράδειγμα τήν παρουσία αὐτοῦ τοῦ «ἔξ» στήν παραδειγματική σειρά «έξορία έξοστρακισμός, ἔξεγεση, ἔξαρθρωση». στήν ἀνάγνωση τοῦ Νίκον Σαδάτη, κι ἀκόμη τό «χωρισμό στά δύο τής ἀφήγησης, πού διαπιστώνει ὁ Λούη Σεγκέν στό κείμενό του 'Η ίστορία. ή οἰκογένεια, τό μαθιστό ορημα (Σ.Κ. '77 τ. 12).

Αυτή ἡ «ἄλλη» σκηνή, ὅπου ή ίστορία δέν θά είναι πιά ζήτημα ἐντυπώσεων ιστορικότητας, είναι δυνατό - χάρη σε μιά ἐπίπονη, ἀντιφατική καί διαρκής αύτοαναρισμένη πρακτική - νά καταδηλώθει μέσα καί δίπλα στήν κλασική σκηνή. Αύτό τό σχίσμο σέ δύο τῆς ἀναπαράστασης δόηγει τό θεατή, ἀντί νά ἀπολαμβάνει μιά κάποια «ίστορική» στιγμή, νά διαβάζει τήν ίστορία μέσα στήν ταινία καί μέσα ἀπό τή σωστή ἀνάγνωση τής σχέσης τής ταινίας μέ τήν ίστορία. (Μέρες τοῦ '36, τοῦ Θ. 'Αγγελόπουλου).

Ή πολύ στενή σχέση πού ύπάρχει ἀνάμεσα στήν κινηματογραφική ἀναπαράσταση τής ίστορίας, στό μοντέλο παραγωγῆς τοῦ θεάματος πού ἀνοίγεται, καί στήν ιδεολογία πού δίνει κίνηση στό θέαμα κι ἀντλεῖ τά ώφελη της ἀπό αύτό, ἀποδεικνύεται ἀμέσως ἀπό μά πρόχειρη ἐξέταση τής σοβιετικής ιστορικής ταινίας. 'Εκει, ή ἀνάδυση μιᾶς ἀνέκαθεν κυριαρχούμενης ιδεολογίας κι ἐνός «ίστορικότητας» (πού ή ιδιαιτερότητά της, δίχως συνέχεια καθώς φαίνεται, μένει ν' ἀναλυθεῖ). - 'Απ' τόν 'Οκτώβρη, τοῦ Σ.Μ. Αιτενστάιν: πυροβολισμοί καί πανικός στό Πέτρογκραντ, τόν Ιούλη τοῦ 1917.

αιτοκίνητο μετασχηματίζεται σέ μιά συμβολική παγίδα θανάτου γιά τό διάμμα τού παραδοσιακού θεατή, σ' ένα κινούμενο φέρετρο πού περιφέρει τελετονογικά μέσα στό λαδύφινθο τών ιστορικών σημαντών (ἀρχιτεκτονική τών παλιών κτιρίων, έργατικές, μικροαστικές και μεγαλοαστικές συνοικίες) ένα μάτι πού προτιμά νά τυφλωθεί παρά νά σχιστεί στά δύο.

Η πρακτική αυτή τού σχισμάτος τού διάμματος τού θεατή διακρίνεται στίς «συνεντεύξεις» τού νεαρού μέ τούς Ρωμαίους: είναι άδινατο νά έπαρξει στό πλαίσιο τού κλασικού κινηματογράφου ένα μάτι γιά νά «δεῖ» αυτά τά πλάνα. Όμοια όπως πρόν, ή κίνηση τής μηχανής κι ή σύνθεση τού πλάνου ἀναγκάζουν τό διάμμα νά σχιστεί στά δύο: τό ενα νά μείνει ταυτισμένο μέ τόν συμπλέκτη τής ταινίας, πού παίρνει τίς συνεντεύξεις, και τό άλλο νά άρχισει σιγά - σιγά νά διαδίξει τή φωματική ιστορία μέ δάση τόν μπρεγκτικό λόγο πού έκφέρουν οι φωμαίοι²⁷.

Στίς «συνεντεύξεις» αυτές άκριθως τό σχίσμα επεκτείνεται στό ίπποκείμενο τού λόγου μέσα στήν ταινία. Όπως δέν είναι δυνατό νά έπαρξει ένα ίπποκείμενο μονάχα πού στήν έρωτηση «ποιός διάπει;» νά άπαντησει «έγώ», έτσι δέν είναι πιά δυνατό νά άπαντησει άπο ένα ίπποκείμενο κι ή έρωτηση «ποιός μιλάει;» Η ένοτητα αυτή καταστρέφεται ηδη άπο τό σωματικό έπίπεδο, μέ τήν είσθοτή τών άπωθημένων άπο τήν κλασική έκφορά τού λόγου στοιχείων: τού κόπου, τής δυσκολίας, τής προσφοράς, τού σφάλματος. Αλλά και στό έπίπεδο τής διατύπωσης και τού διατυπωμένου (énonciation - énoncé) τό παιχνίδι τών ίπποκειμένων τού λόγου: Στράουμπ/Υγιέ - Μπρέχτ - Ρωμαίος 1 - Ρωμαίος 2 - Ρωμαίος 3 - σιωπές και ἀπαγχέλια ένός σχολικού μαθήματος ίστορίας άπο τό νεαρό, δέν είναι πιά δυνατό νά άναγκει στήν κλασική ένοτητα τού Υποκειμένου τού κειμένου τού Λόγου Του. Τό ότι μέσα άπο αυτήν τήν πολλαπλή ένοτητα τών ίπποκειμένων και τών λόγων άφήνεται νά άναδυθεί ή φιλική αντίθεση τών δύο δινατών σήμερα, λόγων πάνω στήν ίστορία, τού κυριαρχου τής άστικής τάξης (Σχολική Ιστορία) έκείνου πού έπιδιώκει νά τών άνατρεψει. (Μπρέχτ/Μάρξ), είναι κάτι πού ξεπηδά αύθόρυμπτα μέσα άπο τό σχίσμα τού κλασικού λόγου.

Αύτό άκριθως τό σχίσμα τού ίπποκειμένου τών λόγων και τών διέμματων τής ταινίας, τού κύριου δηλαδή συμπλέκτη (embrayeur) τού παραδοσιακού κινηματογράφου, είναι πού μπλοκάρει τό μετωνυμικό ζεδίπλωμα τής άναταπάστασης και τήν παραγωγή τών έντυπωσεων πού τήν συνοδεύουν συνήθως. Από πού άπλωνται τώρα είναι τό ίδιο τό γάσμα: μπροστής έτσι νά ξαναεξετάσουμε τά μεγάλα τραύματα, μέσα στή Ρώμη και νά παρακολουθήσουμε πώς (άναδρομικά, άφού έχει ήδη άπο-συναρμολογηθεί ο κλασικός λόγος) κτίζονταν μέ άλλεπάλληλες έτερογενεῖς «φέτες», έναν άλλο χόρο κι έναν "Άλλο χόρο". Ένα πολύεπίπεδο σύμπαν σημαντών άπλωνται μπροστά μας, όπου ξετυλίγεται ένα ζεπούφασμένο πατζίδι τών ίπποκειμένων μέ τά άντικείμενα και τά κατηγορήματά τους: τού έδω μέ τό έκει, τού πάνω μέ τό κάτω, τού μπροστά μέ τό πίσω, τού μέσα μέ τό έξω, τού «Άδειου» μέ τό «γεμάτο» (άπο άποφη νοήματος). Η "Άλλη ίστορικότητα τών Μαθημάτων Ιστορίας στηρίζεται άκριθως σ' αυτό τό κομμάτιασμα τού χώρου καθώς και στό σχίσμα στά δύο τού παντοδύναμου (ίστορικον) ένεστότα τής (μετωνυμικής) παρουσίας: προκύπτει ένα παρελθόν (ή άρχιμα Ρώμη κι οι ταξικοί τής άγωνες) κι ένα μέλλον (ή μελλοντική ίστορική σκηνή). έτσι όπως καταδηλώνεται γιά μιά στιγμή άπο τή σφύζουσα άπο ξωτάνια «φύση» τού χείμαρρου δίπλα στό νερόμυλο - στή συζήτηση μέ τόν άγροτη - στρατιώτη).

"Αιλη ίστορικότητα λοιπόν, "Άλλος κινηματογράφος, "Άλλη σχέση μέ τήν ίστορία: νά τά πρώτα και διασκά μας εύρηματα άπο ένα Μάθημα Ιστορίας (και Κινηματογράφου) μέ τούς Στράουμπ/Υγιέ πού είχαμε τήν τύχη νά παρακολουθήσουμε.

Μανόλης Κούκιος

Υπάρχουν περιπτώσεις δουλειάς πού, ένω έγγραφονται στό πλαίσιο τού κλασικού είδους, τήν ίδια στιγμή πάζουν μέ τρόπο συνεπέρεπτο με τά κινδικοποιημένα στοιχεία και τους μηχανισμούς τους. Και άπο τή στιγμή πού διαταράσσεται ή κλασική ισορροπία άναμεσα στή μάσκα και τό πρόσωπο, τό κοστούμι και τό σώμα, τό περιπτό στολίδι τού ντεκόρ και τό δομικό συστατικό τής άφηγησης, ή λεια έπιφανεια τής «ιστορικότητας» σημαδεύεται μ' ένα ρήγμα... (Ο Λουδοθίκος 14ος, τού P. Ροσσελίνι)

Η ύλιστική και διαλεκτική στρασματική πρακτική τού «σχισμάτος», όπως άποδεικνύεται, έπεκτείνεται σέ όλα τά έπιπεδα όργανωσης τής ομαίνουσας υλής τής ταινίας: εικόνες φύσης / εικόνες πολιτισμού, έρωτήματα / άπαντησεις, άφηγηση, μύθος / ιστορία, ντύσιμο / σώμα, γλώσσα / διάλεκτος, παρόν / παρελθόν, έδω / έκει. Αποτελεί λοιπόν μιά ίδιατερη, δριακή στιγμή στήν ολη προσπάθεια τής σημερινής πρωτοπορείας γιά μιά άναθεώρηση τής σχέσης κινηματογράφου / ιστορίας (Μαθήματα ιστορίας, τών Z.M. Στράουμπ - Ντανιέλ Υγιέ).

27. Σημιτόνγια άδω, άπειλως πρόσωπα, τή χρήση τού πάγκου και τό τραπέζιον, σ' στηθανατική μέ το γνήσιμο τού ποσαρισμού, γιά τό στήμα τού περιπλοκού παιγνιδιού ή διεμάτιτον. Ήστων για λόγων. Τέτοια σταθούμενα και γιά μιά στιγμή σ' αντό τό περιφήμιο ποτήριο κόρινθο κρασί πού δημιουργείται στό τραπέζι, άναμεσα στόν γειτονάρ και τόν φωματού τραπεζίτη: πέρα από τό νά δημιουργείται τήν άποκατάσταση μιάς σχέσης άναμεσα στούς δύο αποτελεί (σάν είσθοτη ένός χρώματος πού λείπει) τό ίχνος τού σχισμάτος τού διέμματος τού θεατή και σημαδεύει τού παροντού τού αίματος στήν άναταπάσταση σημαντική σημαντική τήν ίππανη μιάς πλήρης πάνω στό σώμα τού κλασικού και μάρτιου.

Kai ēva γράμμα...

Μέ τήν πρώτη ματιά παρατηροῦμε ότι τό γράμμα τοῦ κ. Σφυρή είναι κομμένο στά δύο. Στό πρώτο μέρος προσπαθεῖ νά «άρθρωσει» μιά κριτική σε χλιαρό πάντως τόνο, μιά κριτική πού μέσα της μέ δυσκολία διακρίνουμε δρισμένες θέσεις. Τό μέρος αιντό άκολουθεῖται καί κλείνει μιά υδροστική παραγγραφος πού δίνει καί τό μέτρο τής προχειρότητάς καί τής φτώχειας τοῦ πρώτου. Οι δρισέες τοῦ τέλους δέ μᾶς άφορούν (είναι πρόβλημα σύνταξης). Πιστεύουμε όμως γι' αύτές, ότι έχουνε σχετικό ένδιαφέρον μόνο γιά τόν ίδιο, σημείο τό όποιο θά έννοήσει στό τέλος τοῦ γράμματός μας.

Μιλήσαμε προηγουμένως γιά προχειρότητα και φτώχεια. Πιστεύουμε ότι ο ἔδος συνειδητοποίησε τής ἀποτυχίας του καταφεύγοντας στο εἶδος ἐκεῖνο τῆς «κοριτικῆς» πού είναι τό δρόσιμο (εἴσατε φασίστες). Καί τό ότι ή παρέμβασή του ἔχει, τουλάχιστον, ἀποτύχει, είναι ἔνα γεγονός φανερό. Αὐτή θύμως ή ἀποτυχία θά γίνει γιά μᾶς ἐδώ ἀφετηρία μερικών σκέψεων γιά τήν ἔμπινετα και τό ξεπέφασμά της.

Ἡ γνώμη μας είναι ότι ἔχουμε ἐπλάναστα (1),

Η γνωμή μας είναι ότι εκάνε άπλούστατα (!) τήρηση κριτική του παρέμβαση έναντια στό περιοδικό αντικείμενο τού γραμματός του, αντί τό ίδιο του γράμμα νά τό κάνει «άντικείμενο πάλης, κριτικής μετασχηματισμού» (Μπονιτέσο). Έάν δηλαδή ανταποκρίθηκε τό τελευταίο έκανε μέ συνέπεια, δηλαδή έάν τίς ίδιες του τίς ίδεις τίς υπέβαλλε μέσα στό γράμμα του συνεχή έπειξεργασία και κριτική, πιστεύουμε ότι τότε μόνο θά ξδινε λαβή γιά συζήτηση

Μιλήσαμε γιά έπεξεργασία ίδεων. Θά μάς ουτώσει

τί ἐννοοῦμε. Καὶ θά τοῦ δόσουμε ἔνα παράδειγμα: γράφει, ποιό εἶναι τὸ ἐνδιαφέρον σκηνοθετῶν πού δέν πάιζονται στήν Ἑλλάδα, ἀντί, σωστότερα, δὲν εἶδος νά ἀναφωτηθεῖ (κριτικά) γιατί αὐτοί οἱ σκηνοθέτες δέν παίζονται στήν Ἑλλάδα. Ἐρώτηση πού τελικά εἶναι πολιτική καί πού, ἀν καί λογική, ἀπωθεῖται ἀπό τόν κ. Σφυρῆ μέ συνέπεια νά ἀδυνατεῖ νά καταλάβει πρός τί ή παρουσίαση τῆς κινηταρισμαφικῆς τους πραχτικῆς ἀπό τό περιοδικό. Ἔτσι μέ τόν τρόπο πού προτείνουμε, θά μποροῦσε ή παρέμβασή του νά είχε ἀξιόλογα ἀποτελέσματα πρώτα ἀπ' ὅλα γιά τόν εἶδον, ἀλλά καί γιά τούς ἀναγνώστες. Μέ τήν ἀπόφασή του, δημως, νά γράψει κάτι, μπήκαν μπροστά του ὅθελά του προβλήματα τῆς ὑλιστικῆς ἐπεξεργασίας τοῦ κριτικοῦ κειμένου. Προβλήματα καυτά καί ὑπαρκτά πού ἐκείνος δέν τά πονηρεύτηκε. Προβλήματα πού μᾶλλον ψιλά γράμματα εἶναι γιά τόν κ. Σφυρῆ.

Ἐμεῖς τελειώνοντας τοῦ προτείνουμε νά διαδάσσει τήν ἐξαιρετική (κατά τή γνώμη μας) κριτική τῆς Οἰκογενειακῆς Συνομωσίας στό τ. 12. Καλοπροσαίρετα ἐλπίζουμε ότι τουλάχιστον θά τοῦ γεννήσει τήν περιέργεια νά μάθει κάτι ἀπό μιά νέα ἐπιστήμη: τήν ψυχανάλυση τοῦ Φρόύντ. Ἡ ἐπαφή του μέ αὐτήν (και τόν ὑλισμό) θά τόν δοιθήσει νά ἐννοήσει πόσο ἔχει προχωρήσει ἡ κινηματογραφική κριτική στόν καιρό μας. Θά τοῦ μάθει ἐπίσης καί κάτι γιά τόν ἑαυτό του σέ συνάρτηση μέ τό ὑδριοτικό του γράμμα. Λίγη αὐτογνωσία δέ βλάπτει. Τό ἐπίπεδο τῆς ἐπιστολῆς του τήν ἐπιβάλλει.

**Μηνᾶς ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ
Κώστας ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ
φοιτητές ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
Σκηπαστού 10, 40 Έκκλιματ-**

Γραφτείτε συνδρομητές στόν «Σύγχρονο Κινηματογράφο '78»

Όνοματεπώνυμο πτ
Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Στέλνω..... δρχ. - γιά συνδρομή στόν «Σ.Κ.»
- γιά άνανέωση της συνδρομής

Η συνδρομή νά άρχιζει από το τευχος...
Επίσημη παρουσία της Ελληνικής Δημοκρατίας - Οι παιώνες την STRAUB/HUILLER

Παρακαλώ να μου σταλεί η εισιτήριο εκδόσης «Οι ταΐνιες των STKAC Έτήσια συνδρομή (6 τεύχη): έσωθεροικον 350 δοχ. έξωτ. 20 δολ.
Περιοδικό «Σύγχρονος Κυριατονόρμως '78» Υπατίας 5, τ.τ. 118

Της εργασίας σας για την προώθηση της Ελληνικής γλώσσας και της ιστορίας μας.

**ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ!**

ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΑΡΛΑΝ Η.Π.Α.

* HARLAN COUNTY U.S.A.*
Βραβείον ΟΣΚΑΡ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΥ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ 1977

ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΦΕΝΤΗΣ

* PADRE
PADRONE *

Τανά Άδελφων TABIANI * A! ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΝΝΩΝ 1977

ΡΑΣΟΜΟΝ

ζωή ΑΚΙΡΑ ΚΟΥΡΟΣΑΒΑ * RASHOMON *

ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ

τό αξέχαστο Ρωμαϊκό Άριστούρχημα

Ο ΓΑΜΟΣ

* THE WEDDING *

ζωή
ΑΝΤΡΕΪ ΒΑΪΝΤΑ

* Η βραβευμένη πολωνική ταινία

ΝΥΧΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ

* NIGHTS AND DAYS *

A! Βραβείον
Φεστιβάλ Βερολίνου
ζωή ΓΕΡΤΖΥ ΑΝΤΚΣΑΚ

ΕΝΑΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΦΙΛΟΣ

ζωή ΒΙΜ ΒΙΝΤΕΡΕ * A! ΒΡΑΒΕΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1977

ΑΝΑΤΑΣΗ

ζωή ΛΑΡΙΣΣΑ ΤΣΕΠΙΤΚΟ

* THE ASCENT *

A! ΒΡΑΒΕΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΣΧΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΑΓΑΠΗΣ

* LA DANTELLIERE *

ζωή ΚΛΩΤ ΓΚΟΡΕΤΑ

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΣ

* UNE FEMME A SA FENETRE *

ζωή ΠΙΕΡ ΓΚΡΑΝΙΕ ΝΤΕΦΕΡ • Μέτιν ROMY ΣΝΑΪΝΤΕΡ

dialectiques

Revue trimestrielle

No 21: ANTHROPOLOGIE TOUS TERRAINS

L' idéologie. supplément au voyage?

par M. Abeles, J. Copans, M. Godelier, M. Augé, M. Izard.

Ici c'est comme ailleurs

par G. Althage/M. Abeles, H. Giordan

Les femmes, les esclaves, les cadets et les autres: le partage des classes

par P. Bonte, P-P. Rey, E. Terray, Cl. Meillassoux

La revue **dialectiques** offre par ailleurs des conditions intéressantes d'abonnement:

1 an	4 Numéros	80F
2 ans	8 Numéros	140F

77bis, rue Legendre - 75 017 - PARIS - FRANCE -

ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ

Κινηματογράφος Τέχνης

Kai φέτος...

- Σπάνιες κλασικές ταινίες
- Καινούριοι δημιουργοί
- Αφιερώματα σε σκηνοθέτες και έθνικούς κινηματογράφους

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΧΝΗΣ

O
I
D
H
P
T
S

Robert Kramer
ICE

Vassili Choukchine
ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΗΜΥΔΑ

Gleb Panfilov
ΖΗΤΩ ΤΟ ΛΟΓΟ

Carlos Saura
Η ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΥΚΟΙ

Victor Erice
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΙΟΥ

Marta Meszaros
ΤΑΞΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Istvan Dardai
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Zsolt Keszdi — Kovacs
ΟΤΑΝ ΓΥΡΙΣΕΙ Ο ΖΟΖΕΦ

Judith Elek
ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Yussef Chahine
Η ΓΗ

Satyajit Ray
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Kristof Zanussi
ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ

Rainer Werner Fassbinder
Ο ΦΟΒΟΣ ΤΡΩΕΙ ΤΑ ΣΩΘΙΚΑ

Werner Herzog
ΑΓΚΙΡΕ, Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Bernardo Bertolucci
ΑΡΓΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

Pier-Paolo Pasolini
ACCATTONE

Federico Fellini
ΟΙ ΒΙΤΕΛΟΝΙ

cahiers du CINEMA

No 281: Programmation du regard

Pour une nouvelle approche de l'enseignement de la technique du cinéma.
1. L'image, par Claude Baillé

A propos de cet « Obscur objet du désir »

J.-P. Oudart: Un homme, une femme et quelques bêtes

Critiques

Pascal Bonitzer: Le secret du placard (*Les enfants du placard*)
Pascal Kané: Nouvelles de l'anti-rétro (*Une journée particulière*)
Serge Toubiana: Social-dépression (*Dernière sortie avant Roissy*)
J.-P. Oudart: Le routier et le routard (*Dernière sortie avant Roissy*)
J.-C. Biette: Revoir Wichita

Lettre aux « Cahiers » sur la question juive au cinéma, par L. Bloch.

No 282: Programmation du regard

Pour une nouvelle approche de l'enseignement de la technique du cinéma.
1. L'image (suite), par Cl. Baillé

Le cinéma Italien en question

Pascal Kané: Les fils ne valent pas les pères
Danièle Dubroux: Lait caillé (*Padre padrone*)

Critiques

Jean Narboni: Traquenards (*L'ami américain*)
J.-C. Biette: Imaginez deux enfants (*Gloria*)
Serge Daney: Le cinéphile à la voix forte (*Annie Hall*)
Serge Toubiana: Bernard, Pierre, Anne et les autres (*Des enfants gâtés*)

Cinéma Français (3)

Entretien avec Paul VECCHIALI
Serge Le Peron: La Bête humaine (*La machine*)
Petit Journal, Festivals

NOM

Prénom

ADRESSE

Code Postal

POUR 12 NUMÉROS:

FRANCE: 118F ETRANGER: 128F
Etudiants, Ciné-Club, Libraires: FRANCE: 104F ETRANGER: 112F

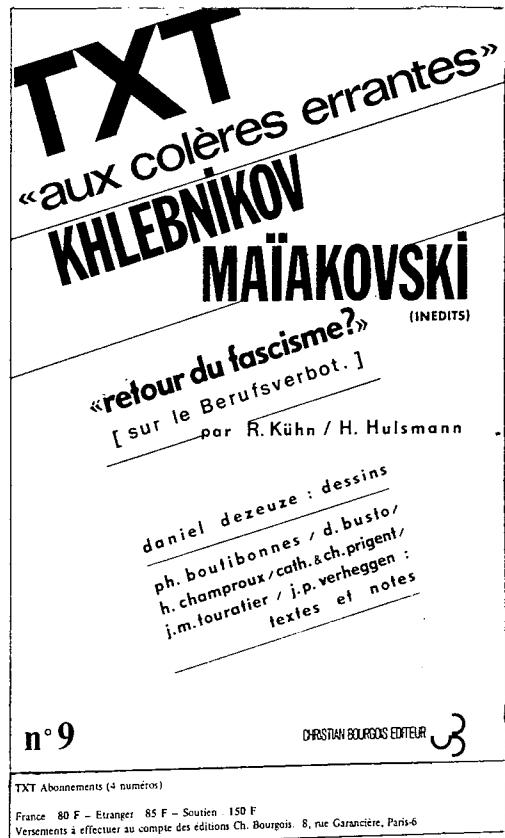
BULLETIN
D'ABONNEMENT
A nous retourner

POUR 24 NUMÉROS:

FRANCE: 230F ETRANGER: 250F
Etudiants, Ciné-Club, Libraires: FRANCE: 200F ETRANGER: 220F

9, passage de la Boule Blanche

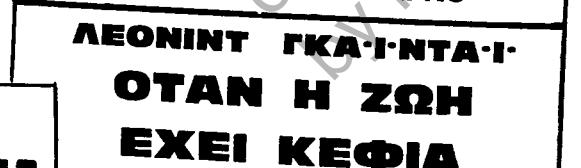
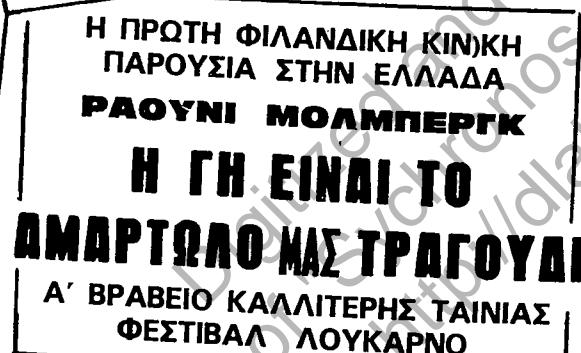
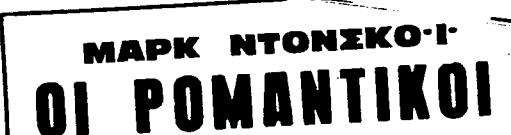
Paris 75012

Τό γραφείον

I. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Και γι' αύτή τή χρονιά δά δώσο κάτι ξεχωριστό:

Digitized and archived issues
of Kinimatografos 1969-1973
http://kinimatografos1969-1973.phs.uoa.gr/angelakis