

Θανάσης Ρεντζῆς

**ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ**

Έκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Θανάσης Ρεντζής

ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

Έκδόσεις Καστανιώτη

Αθήνα 1978

ΑΓΡΙΑΣ ΑΓΡΙΑ
ΧΕΙΡΟΠΟΔΟΝΤΟΣ
ΟΦΑΙΟΤΑΜΑΝΙΚΗΣ

Θανάσης Ρεντζῆς
ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

Φωτοστοιχειοθεσία: ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕ, Κεραμεικοῦ 23, Ἀθήνα
Λιθογράφηση: Μ. Εὐαγγελίου – Π. Κυριακόπουλος,
Δράκοντος 13, Ἀκαδημία Πλάτωνος

Κεντρική Διάθεση:
έκδόσεις Θ. Καστανιώτη
Ζ. Πηγῆς 3, Ἀθήνα 142
τηλ. 3603 234

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τό κείμενο γιά τίς ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΕΣ ἀποτέλεσε τήν εἰσήγησή μου στό συνέδριο πού ἔγινε πέρσι στό Παρίσι μέ τόν τίτλο THÉORIES/RECHERCHES CINÉMATOGRAPHIQUES πού δργάνωσαν τό τμῆμα ἐρευνῶν τοῦ Office de la Création Cinematographique καί τό Conseil International du Cinema et de la Télévision τῆς UNESCO.

Ἡ ἐκδοσή του δέν εἶναι ἡ πρώτη, μέρος του ἔχει δημοσιευτεῖ ἥδη στό τεῦχος 10 τοῦ περιοδικοῦ ΦΙΛΜ. Ὁμως μέ τήν εὐκαιρία τῆς συζήτησης μέ θέμα τίς ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΕΣ στό χῶρο τῶν τεχνῶν πού δργάνωσε ἡ γκαλλερί «ΩΡΑ» ἐκρινα πῶς ἐπρεπε νά ἐκδοθεῖ δλόκληρο τό κείμενο μαζί μέ τίς σημειώσεις πού δέν περιλαμβάνονται στή δημοσίευση τοῦ περιοδικοῦ. Ἀκόμα θέλω νά εὐχαριστήσω πολλούς ἀπ' τούς συμμετέχοντες τοῦ «συνεδρίου», τόν Christian Metz, τήν Annette Michelson, τόν Malcolm Le Grice, τήν Claudine Eizykman, τόν Dominique Noquez καί τόν Jean Paul Simon γιά τίς γόνιμες παρατηρήσεις τους πού πολλές ἀπ' αὐτές ἔχουν περάσει στίς σημειώσεις.

Θ.Ρ.

*Oἱ πρωτοπορίες εἶναι τομές στό χάος
καὶ φαντάζουν σάν χάος στήν τάξη.*

I

Τό νά έπιχειρήσει κανείς μιά ἀποτίμηση τῶν ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΩΝ μὲ τήν ίστορική πρόοψη τῶν σύγχρονων συσχετίσεων εἶναι σάν ἐγχείρημα ἔξαιρετικά δύσκολο ἃν ἔχει κανείς υπ' ὄψη του ὅτι ἡ βιβλιογραφία πού ἀφορᾶ στὸν κινηματογράφο δέν ἀναφαίρεται σχεδόν ποτέ ἡ μόνο κατά παρέκθαση σ' ὅτι πράγματικά πρωτότυπο συντελεῖται σ' αὐτόν. "Αν καὶ δέν δρισκόμαστε ἀκόμη στὰ χρόνια τοῦ '60 ὅπου αὐτή ἡ ἀποψη ἦταν κυριαρχη ὥστόσο δέν ἔχουμε ἀκόμα ἐπαρκῶς ἐπεξεργαστεῖ τίς γόνιμες ἐκείνες ἰδέες πού θ' ἀνέδυναν τὸν κινηματογράφο τῶν πρωτογενῶν καὶ πρωτότυπων σχημάτων πού συγκροτοῦν τό συνολικό πλέγμα ὅλων τῶν πρωτοποριακῶν τάσεων καὶ κινήσεων στή λιγόχρονη μέν ἀλλά πολυδιάστατη ίστορία τῆς κινηματογραφικῆς πρακτικῆς.¹

"Αν συγκρίνουντε τήν ίστορία τοῦ κινηματογράφου μὲ τίς ίστορίες τῶν ἄλλων τεχνῶν θά δοῦμε μιά οιζική διαφορά ἀπ' αὐτές. Κατ' ἀρχήν δέν ἔχουμε καμιά καθολική ίστορία τῆς τέχνης – ἡ καλούμενη «Ιστορία τῆς Τέχνης» εἶναι μιά ίστορία τῆς ζωγραφικῆς τῆς γλυπτικῆς καὶ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς – ξέχωρες τέχνες ἔχουν καὶ ξέχωρες ίστορίες. "Ετοι ἔχουμε μιά «Ιστορία τῆς Τέχνης» πού περιλαμβάνει τή ζωγραφική τή γλυπτική καὶ τήν ἀρχιτεκτονική χωρίς ν' ἀποκλείει ξέχωρες ίστορίες π.χ. γιά τή ζωγραφική ἡ τήν ἀρχιτεκτονική πού ὑπάρχουν. Τήν ίστορία τῆς Μουσικῆς» τήν «Ιστορία τοῦ Θεάτρου» τήν «Ιστορία τῆς Λογοτεχνίας» καὶ τήν «Ιστορία τοῦ Κινηματογράφου». "Ολες οἱ ίστορίες τῶν τεχνῶν πλήν τῆς ίστορίας τοῦ Κινηματογράφου ἔχουν κάτι τό κοινό, τό ὅτι καταγράφουν κάθε τι πού μπορεῖ

νά θεωρηθεί σάν πρωτογενές ή δομικό στοιχείο στό έσωτερικό τής τέχνης στήν δποία άναφέρονται πρωτίστως και μετά στίς μεγάλες παραδόσεις τής κοινοτύπιας και τῶν στερεότυπων ἐπαναλήψεων. "Ενα βασικό κριτήριο πού φαίνεται νά κυριαρχεί στίς ιστορίες τῶν ἄλλων τεχνῶν, τό τῆς μορφολογικῆς ἔξελιξης, και διαφοροποίησης στό τεχνικό, αἰσθητικό και γλωσσολογικό ἐπίπεδο φαίνεται νά λείπει παντελῶς ἀπό τίς ἀνάλογες πού ἀφοροῦν στόν κινηματογράφο. Κι' αὐτό γιατί ὅλες, οἱ ἀπό ιστορική, ἄλλα και θεωρητική σκοπιά θεωρήσεις ἔθεσαν σάν ἀφετηριακό σημεῖο τῆς γνησιού τού κινηματογράφου τό 1895.²

Μ' αὐτό τόν τρόπο ἀγνόησαν τήν ἀπό τρεῖς τουλάχιστον αἰώνες πρίν διαμόρφωση τοῦ «κινηματογράφου» σάν ὅργανο και θεώρησαν σάν ἀρχή του τή στιγμή τῆς ἔναρξης τῆς σταδιοδομίας του σάν λαϊκό θέαμα. Κατ' αὐτόν τόν τρόπο συνέχισαν ν' ἀγνοοῦν πάντα τίς βασικές τεχνικές, αἰσθητικές και γλωσσολογικές διαφοροποιήσεις καθώς και τίς μορφολογικές του ἔξελιξεις. "Ετοι «Ιστορία τοῦ Κινηματογράφου» εἶναι ή ίστορία τῶν ἐμπορικά διακινούμενων προϊόντων του και μόνο. 'Ενω θάταν κρίμα ν' ἀφιερώνονταν ἔστω και μιά σελίδα σέ δποια ίστορία τῆς λογοτεχνίας γιά τήν Agatha Kristi ή τόν Edgar Wallace δέν συμβαίνει τό ἕδιο μέ τά κινηματογραφικά τους ἀνάλογα. 'Αλλά πόσες σελίδες εἶναι ἀφιερωμένες στόν Joyce τοῦ Κινηματογράφου τόν Brakhage; Καμιά. "Ετοι λοιπόν οἱ ίστορίες μέχρι τώρα τοῦ Κινηματογράφου ἀφοροῦν κατά κύριο λόγο στό μέρος ἔκείνο πού ἔχει τό προνόμιο τῆς ἐμπορικῆς διακίνησης. Γιά παράδειγμα ή Agatha Kristi ἐμφανίζει πωλήσεις τῆς τάξεως τῶν 400.000 ἀντιτύπων τό χρόνο μόνο στήν ἀγγλική γλώσσα ἐνῶ δ Joyce μόνο 12.000. Ή ίστορία βέβαια τῆς λογοτεχνίας δέν γράφεται μέ μέτρο

τήν Kristi άλλά τόν Joyce, στόν Κινηματογράφο ὅμως τά πράγματα είναι ἀντίστροφα.

Ο λόγος πού γίνεται ἐδῶ ἀφορᾶ στό γεγονός ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο νά ὑπάρχει ἔνας ίστορικός σκελετός πάνω ἀπ' τόν δόποιο. Θά γίνει μιά δοπιαδήποτε θεώρηση τῶν ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΩΝ σάν τέτοιων μέσα στήν ίστορία κι' ὅχι στό περιθώριό της. Ἡ διαπίστωση τοῦ γεγονότος ὅτι κάτι τέτοιο δέν ὑπάρχει κατ' ἀρχήν, κάνει δύσκολο τό ἐγχείρημα ἀλλά ὅχι ἀδύνατο.

1. Είναι γεγονός πῶς ἔνα πλῆθος ἀπό κινηματογραφικές πρακτικές παλαιότερες καὶ τωρινές κρύβεται κάτω ἀπό τόν γενικευμένο ὅρο κινηματογράφος καλύπτοντας ἔτοι ἔνα τεράστιο φάσμα διαφορῶν μικρῶν ἢ μεγάλων μεταξύ αὐτῶν πρακτικῶν καὶ τῆς λειτουργικότητας τους.

2. Βλέπε Fielding R. — A Technological History of Motion Pictures and Television — Cambridge University Press 1968, — καθώς καὶ τό ARCHAEOLOGY OF CINEMA τοῦ C.W. CERAM.

II

Κατ' ἀρχήν εἶναι ἀπαραίτητο ν' ἀναπληρώσουμε κάποιο πλαίσιο πιθανό, ἀλλά γόνιμο σάν υπόθεση πού θά χρησίμευε σάν γέφυρα ἀνάμεσα στήν ίστορία καὶ τήν θεωρία ἔτσι δπως δ Comolli τό διατύπωσε σάν αἴτημα. Μιά τέτοια «θεωρηματική» ἀνασκόπιση τῆς ίστορίας τοῦ κινηματογράφου θά συνένωνε ὅλα τά σκόρπια μορφολογικά στοιχεῖα σέ μιά νομοτελούμενη συνισταμένη καὶ θά παρεῖχε τούς ἀπαραίτητους ὅδους τόσο γιά μιά δραγανωμένη ἀνάλυσή τους δσο καὶ γιά μιά κωδικοποίησή τους. Οἱ μέχρι τώρα τέτοιες καθολικές θεωρήσεις πού ἔχουμε, ή μιά ἀνήκει στόν ἀγγλοσαξωνικό ἐμπειρισμό κι' ή ἄλλη στόν γαλλικό θετικισμό.³

Ἡ πρώτη διατυπωμένη στά 1952 ἀπό τόν τσέχικης καταγωγῆς ἀγγλο-σκηνοθέτη Karel Reisz ἀφορᾶ στήν ἔξέλιξη τῶν ἀρθρώσεων τοῦ μοντάζ σάν βασικοῦ μορφοποιητικοῦ καὶ κωδικοποιοῦ μέσου στήν ἔξέλιξη τοῦ συμβατικοῦ κινηματογράφου.

Ἡ δεύτερη διατυπωμένη κυρίως σάν μέθοδος καὶ ἐλάχιστα σάν ἐφαρμογή εἶναι ή σημειολογία τοῦ Christian Metz πού πραγματεύεται τούς κινηματογραφικούς κώδικες μέσα στά εὐρύτερα πλαίσια τῆς γλωσσολογίας καὶ τῆς σημειολογίας. "Ομως καὶ αὐτή ἀφορᾶ μόνο στόν συμβατικό κινηματογράφο καὶ διαμορφώνεται βαθμηδόν σ' ἔνα βασικό καὶ πλήρες δργανο κινηματογραφικῆς ἀνάλυσης πάντα ὅμως στά πλαίσια ἐνός συμβατικά ἀφηγηματικοῦ κινηματογράφου.

Ἐν τέλει καὶ οἱ δυό θεωρήσεις ἀφοροῦν στήν συμβατικό κινηματογράφο (αὐτόν πού πολύ κακῶς ὅλοι οἱ δημοσιογραφοί ἀποκαλοῦν κλασικό), ή μιά ἀπ' τή μεριά τῆς φιλμονοργικῆς κι' ή ἄλλη ἀπ' τή μεριά τῆς φιλμολογίας δπως ἀντίστοιχα τῆς ποιητικῆς καὶ τῆς φιλολογίας.

Είναι φανερό λοιπόν πώς δέν έχουμε ένα θεωρητικό πλαίσιο μέ βάση τό δόποιο θά μπορούσαμε νά έπεξεργαστούμε τό θέμα ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΕΣ έκτός ίσως άπό τό λεξικό τῶν Hans Scheugl και Ernst Schmidt jr πού είναι ότι πληρέστερο έχουμε πάνω στό θέμα μας. Ἀλλά τό *Lexicon des Avantgarde — Experimental — und Undergroudfilms* παρ' όλο πού περιλαμβάνει κάθε τι γιά τό δόποιο είμαι άπόλυτα σύμφωνος πώς έντάσσεται στίς ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΕΣ δέν περιλαμβάνει τό κριτήριο τῆς ένταξή τους και είναι δομημένο, σάν λεξικό πού είναι ἄλλωστε, μέ τρόπο καταλογογραφικό. Πολύ χρήσιμο δέντραια σάν τέτοιο άλλα ὀνεπαρκές γιατί ἀπ' ότι φαίνεται κάνει χρήση μόνο τῶν πρόσφατων κριτηρίων γιά τίς ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΕΣ κι' ἔτσι δέν περιλαμβάνει δημιουργούς σάν τόν 'Αιζενστάιν ή τόν Resnais και ἀρκετούς άπό τήν περίοδο τοῦ βωβοῦ πού γιά τήν έποχή τους ἀποτελούσαν τήν ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ.⁴

"Ετσι λοιπόν δρισκόμαστε τουλάχιστον ἀπό διδιογραφική πλευρά χωρίς ένα συγκεκριμένο δδηγό στό θέμα ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΕΣ και πού μόνο ἀρνητικά μπορούμε νά τίς προσδιορίσουμε. Δηλαδή ότι δέν έντάσσεται μέ κάποιο δργανικό τρόπο στήν ίστορία τοῦ Κινηματογράφου είναι πιθανό νά δρίσκεται στήν περιοχή τῆς ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ. Αύτό φαίνεται νά είναι και τό κριτήριο τῶν Scheugl και Schmidt. Κι' ἔτσι δικαιολογεῖται ή ἀπουσία τοῦ 'Αιζενστάιν τοῦ Resnais ή ἀκόμα τοῦ Griffith και τοῦ Mélliès και τόσων ἄλλων ἀπ' τό λεξικό τους. Είναι ένα λεξικό λοιπόν τῶν ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΩΝ πού μέ τά κριτήρια τῶν προηγούμενων μελετητῶν δέν δρήκαν δργανική θέση στήν ίστορία τοῦ Κινηματογράφου. Ἐδῶ ἀκριβῶς δρίσκεται τό σημεῖο τῆς διαφορᾶς μου, δικαιολογούμενος ότι κινηματογράφος χρειάζεται μιά ἀποτίμηση τῶν ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΩΝ του πού νά έν-

τάσσεται δραγανικά στήν ίστορία του και νά μήν ἀποτελοῦν τίς κόγχες του· πράγμα πού συμβαίνει κυρίως στήν περίοδο τοῦ βωδοῦ ὅπου οἱ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΕΣ δέν ἀποτελοῦν παρά τή βασική ἐξέλιξη τοῦ ἵδιου τοῦ Κινηματογράφου και συνεπώς ἐντάσσονται μέ δραγανικό τρόπο στήν ίστορία αὐτῆς τῆς ἐξέλιξης.

3. Τολμῶ νά χαρακτηρίσω τή δουλειά τοῦ Metz σάν «θετικιστική» χωρίς αὐτό νά σημαίνει πῶς παραγνωρίζω τόν ἐντονο νομιναλιστικό χαρακτήρα πού διαπνέει τό ἔργο του πού είναι ἄλλωστε καθοριστικός ἀπό ἰδεολογική ἀποψη. Ὁ Θετικισμός αὐτός ἂν και δέν είναι προφανής είναι ὡστόσο κυρίαρχος κατά πρώτο λόγο στό ἔργο τῆς πρώτης περιόδου τοῦ Metz ἀπ' τόν ὅποιο προοδευτικά ἀπελευθερώνεται προσεγγίζοντας μέσω τῆς ψυχανάλυσης μά μορφή ἀντικειμενικοῦ ἰδεαλισμοῦ πού διαγράφεται στό «Signifiant Imaginaire» σάν ὑποκειμενική ἀντικειμενικότητα.

4. Ἐκείνος ὅμως πού ἀκόμα λιγάτερο ἀναφαίρεται είναι ὁ Βερτώφ. Ὁ Malcolm Le Grice στό βιβλίο ABSTRACT FILM AND BEYOND γιά πρώτη φορά τολμᾶ νά διατυπώσει ὅτι «ὁ Ἀϊζενστάϊν είναι πολύ λιγάτερο πρωτοπόρος ἀπό τόν Βερτώφ. Γιά τόν Βερτώφ, τό μοντάζ είναι κυρίως μά διαδικασία και μέθοδος δόμισης τοῦ ὄλικοῦ τῆς φιλμικῆς σκέψης – πού είναι ἡ συλλογή «πλάνων» και πού καταλήγει στή δόμιση τῆς ἴδιας τῆς ἐμπειρίας. Ἡ ἐνεργητική μέθοδος τοῦ σκέψη - μέσα ἀπό - τό - μοντάζ είναι ἡ σπονδυλική στήλη μιᾶς ταινίας, κι' εὐτυχῶς γιά μᾶς δέν ἔμεινε μά θεωρητική ἰδέα ἀλλά μπήκε στήν πρακτική μέ τήν ταινία «Ο Ἀνθρωπός μέ τήν κινηματογραφική μηχανή».

III

Γιά νά δεθοῦν ὅμως ὀργανικά οἱ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΕΣ μέ τόν ὑπόλοιπο κινηματογράφο εἶναι ἀπάραιτητες κάποιες διακρίσεις πέρα ἀπό τίς τώρα ὑπάρχουσες κατηγορίες τῶν εἰδῶν καὶ τῶν σχολῶν.

“Οτι ἀνήκει σ’ ἔνα εἶδος ἀνήκει πάντα σ’ αὐτό, ἔνα φίλμ ντοκυμανταίρ ἢ ἔνα φίλμ φανταστικό θ’ ἀνήκουν πάντα στήν κατηγορία τους ἔστω καὶ ἄν αὐτά ἐν τῷ μεταξύ ἔχουν διαφοροποιηθεῖ ἢ δέν ὑπάρχουν πλέον ἢ ἀκόμα οἱ ἀρειανοί πάτησαν πράγματι τό πόδι τους στή γῆ.⁵

“Οτι ἀνήκει σέ μιά σχολή ἀνήκει σχεδόν πάντα σ’ αὐτή μέ τόν ἴδιο τρόπο πού αὐτό συμβαίνει μέ τά εἰδή. Είναι πιθαγό ὅμως ἔνα φίλμ νά δρίσκεται στήν ἀκραία περιοχή μιᾶς σχολῆς καὶ μέ τόν καιρό αὐτή ἡ περιοχή νά διαμορφωθεῖ σέ μιά νέα τελείως διαφορετική σχολή καὶ νά θεωρήσει σάν ἀφετηρία της αὐτό τό φίλμ πού ἀρχικά ἀνήκε σέ ἄλλη σχολή ἢ ἀκόμα ν’ ἀλλάξει ἡ ἀντιμετώπιση μιᾶς σχολῆς καὶ μετά καὶ ἡ σχολή ἡ ἴδια. Αὐτά ὅμως μόνο σέ μικρό βαθμό μπορεῖ νάναι πιθανά καὶ σχεδόν ποτέ δέν χάνεται ἡ θεμελιακή ταυτότητα μιᾶς σχολῆς πού σφράγισε ἔνα φίλμ πού παρ’ ὅλες τίς μεταλλαγές πού μπορεῖ νά ὑποστεῖ διατηρεῖ πάντα τ’ ἀναλλοίωτα ἐκεῖνα στοιχεῖα πού τήν συγκροτοῦν σάν τέτοια καὶ τήν κάνουν ἴκανή νά συνιστᾶ μιά παράδοση.

Ἐκεῖνο ὅμως πού συμβαίνει μέ τίς ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΕΣ εἶναι τελείως διαφορετικό ἀπ’ αὐτό πού συμβαίνει μέ τά εἰδή καὶ τίς σχολές.

Πρῶτα ἀπ’ ὅλα, ὅ,τι ἀνήκει στήν πρωτοπορία μιά δρισμένη στιγμή δέν ἀνήκει πάντα σ’ αὐτήν καὶ ἐνῷ μπορεῖ νά γίνει ἔνα ντοκυμανταίρ μέ πρότυπο ἔνα ἄλλο δέν μπορεῖ νά γίνει τό ἴδιο μ’ ἔνα πρωτοποριακό

φίλμ, ή πρωτοπορία δέν ἔχει πρότυπα. "Οτι δημως συντελεστεῖ χωρίς πρότυπο και ἀποτελεῖ μέ τὸν ἔνα ἡ μὲ τὸν ἄλλο τρόπο ἔνα πειραματικό ἐγχειρήμα συννιστᾶ ἐκ τῶν ὑστέρων πρότυπο και σάν τέτοιο ἐντάσσεται (ἐκ τῶν ὑστέρων) στήν πλατιά σειρά τῶν γνωστῶν προτύπων. 'Ο βαθμός πού αὐτό γίνεται ἡ δέν γίνεται εἶναι και δ τρόπος πού κατατάσσεται τελικά μιά ταινία στήν ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ἡ ὅχι. Κι' ἔτσι πράγματι μεγάλα πειραματικά και πρωτοποριακά ἐγχειρήματα πού ἐκ τῶν ὑστέρων πέρασαν δραγανικά στήν παράδοση ἔχουν ξεχαστεῖ σάν τέτοια ἐνῷ μικρά και ἀσήμαντα ἐγχειρήματα πού δέν πέρασαν ἀναφέρονται πάντα σάν «πρωτοπορία». Τέτοια εἶναι λ.χ. τά ἐγχειρήματα τοῦ 'Αϊζενστάϊν ἀπ' τή μιά και τοῦ Hans Richter ἀπ' τήν ἄλλη. 'Άλλα αὐτό δέν σημαίνει πῶς τά ἐγχειρήματα τοῦ δεύτερου ὑπῆρξαν περισσότερο πρωτοποριακά ἀπ' τοῦ πρώτου, τό ἀντίθετο μάλιστα. Γι' αὐτό λέω πώς ή ὑπάρχουνσα βιβλιογραφία εἶναι κακός δόηγός στό θέμα τῶν ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΩΝ γιατί μεγάλα πειραματικά και πρωτοποριακά ἐγχειρήματα πού πέρασαν στήν παράδοση ἔχουν ξεχαστεῖ σάν τέτοια ἐνῷ ἄλλα μικρά ἀσήμαντα και ἀμφισβητήσιμα θεωροῦνται σάν πρωτοποριακά ἀπό μόνο τό γεγονός ὅτι δέν πέρασαν στήν παράδοση. "Έτσι κανείς πού θέλει νά δει τίς ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΕΣ δχι μόνο στό σύνολό τους ἄλλα στίς ἀναγκαῖες συνθήκες πού τίς ὑποστασιοποιοῦν σάν τέτοιες δόφείλει νά διατρέξει βῆμα μέ βῆμα ὅχι μόνο τά ἔξω ἀπ' τίς παραδόσεις δεδομένα ἄλλα κι' αὐτά πού δρίσκονται μέσα σ' αὐτές. 'Απ' τή μιά ὑπάρχουν ἐγχειρήματα πού ἀπό μόνο τό γεγονός ὅτι ἔμειναν ἐκτός ἐμπορικῆς διακίνησης (γιά πολλούς λόγους) θεωροῦνται πρωτοπορία και δέν ἀναφέρονται στίς παραδοσιακές ἴστορίες κι' ἀπ' τήν ἄλλη πράγματι μεγάλα πρωτοπο-

ριακά έγχειρήματα έπειδή πέρασαν στήν έμπορική διακίνηση και χωνεύτηκαν στήν παράδοση έχουν ξεχαστεί σάν τέτοια η δέν θεωρήθηκαν ποτέ. Τά παραδείγματα είναι πάμπολλα κι' ἀπ' τή μιά κι' ἀπ' τήν ἄλλη πλευρά, ἄλλα μιά ἀπαρίθμησή τους, στό βαθμό πού μπορεῖ νά είναι μέ πληρότητα δυνατή, δέν ἀρκεῖ γιά νά δοκιληρώσει τό θέμα. Τό αἰτημα είναι νά διαγραφοῦν τά κριτήρια ἐκεῖνα πού θά δίνουν τή δυνατότητα στόν ἔρευνητή νά κινηθεῖ μέ ἄνεση πέρα ἀπό τίς περιπτώσεις και μέσα στήν ίστορία ἔτσι πού μιά ἔρευνα γιά τίς ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΕΣ νά σημαίνει ταυτόχρονα και μιά διαγραφή τῆς Ἰδιας τῆς μορφολογικῆς ἔξελιξης τοῦ Κινηματογράφου.

5. Υπάρχει μιά μικρή ταινία τῆς Pathé τῶν ἀρχῶν τοῦ αἰώνα μέ τόν τίτλο «Un jour viendra». Σ' αὐτή τήν ταινία πού ὁ χαρακτήρας τῆς είναι «ἡθογραφικός» ὑπάρχει μιά «φανταστική ἀνατροπή» τῶν ὅρων ζωῆς – «οἱ γυναικες καπνίζουν, δέρνουν, δύργοιν ἄμαξες μέ ἄλογα κ.λ.π.»

Τό γεγονός ὅτι αὐτή η μέρα ἔχει ἡδη ἔρθει και οἱ γυναικες πράγματι δρίσκονται σέ θέση νά κάνουν ὅλα ὅσα στήν ταινία δείχνονται σάν φαντασίες πού ἀφοροῦν στό μέλλον δέν σημαίνει ὅτι η τανία είναι θεατική. Ἡταν και θὰναι πάντα μιά ταινία «φανταστικῆς ὑπόθεσης». Ἔτσι λοιπόν ἂν ἴσως κάποια μέρα ὅλα τά «φαντάσματα» πού γεμίζουν τά μυθιστορήματα και τίς ταινίες science fiction πατήσουν πράγματι τό πόδι τους στή γῆ και γίνουν μέρος τῆς πραγματικότητάς της δέν σημαίνει πῶς κάθε φανταστική ίστορία πού προηγήθηκε αὐτῆς τῆς πραγματικότητας γίνεται ἔξι αἰτίας αὐτοῦ τοῦ γεγονότος μιά ίστορία πραγματικότητας.

IV

Γιά κάθε γλώσσα η κώδικα ἐπικοινωνίας είναι ἀπαραίτητο ἔνα (στοιχειακό) ἀναγωγικό σύστημα πού ἡ σχέση του μέ τίς κωδικοποιές ἐκφάνσεις ὑπόκειται σέ νόμους πού ἀνήκουν στό ἴδιο ἀναγωγικό σύστημα. Ἡ γλωσσολογία, ή μουσικολογία καθώς καί ή κωδικολογία τῶν εἰδικῶν κωδίκων μᾶς ἔχουν διαγράψει μέ πληρότητα τό ἀναγωγικό σύστημα τοῦ ἀντικειμένου τους. Πράγματι σ' ἔνα πλῆθος ἀπό κώδικες μποροῦμε νά δροῦμε τό ἐσωτερικό ἀναγωγικό σύστημα καί νά διαγράψουμε τή νομοτέλειά του ἔτσι δπως ἀπ' τήν ἴδια τή λειτουργία τῆς ἐκάστοτε γλώσσας ὑπαγορεύεται σάν τέτοια. Στίς περιπτώσεις πού αὐτό είναι δυνατό δέν διαβλέπουμε μόνο μιά σύμβαση ἀνάμεσα στά σημεῖα καί τ' ἀντικείμενα πού αὐτά ἐκφράζουν ἀλλά καί μιά σύμβαση στή σχέση τῶν σημείων μεταξύ τους. Αὐτή η νομοτέλεια πού ἔχουν τά σημεῖα τόσο μεταξύ τους δσο καί σέ σχέση μέ τά στοιχεῖα τους ἀπ' τά δποῖα συγκροτοῦνται, δρίζεται σάν τό ἀναγωγικό σύστημα μᾶς γλώσσας η ἐνός κώδικα. Τό ἀναγωγικό σύστημα δέν ἀφορᾶ τόσο στή σχέση μεταξύ τῶν σημαινόντων πρός τά σημαινόμενα δσο μεταξύ τῶν ἐπάλληλων ἀρθρώσεων τοῦ συνόλου τῶν σημαινόντων. Ἀπ' αὐτή τήν ἄποψη τό δρι ἀναγωγῆς είναι τό ἀλφάριθτο, οί ἑπτά νότες ή δποιο ἄλλο στοιχειώδες σύνολο συνιστᾶ τά πρωταρχικά στοιχεῖα ἐνός κώδικα. Ἔτσι λοιπόν κάθε κώδικας η κάθε γλώσσα ἐνέχει ἔνα ἀναγωγικό σύστημα πού ἀποτελεῖ τήν θεμέλιακή του σύμβαση καί γίνεται η βάση ἐλέγχου γιά τό διατυπωμένο, τό λεκτόν, η τό ἀπεικονιζόμενο.

Ξεκινώντας ἀπ' αὐτό τό θεμελιακό γεγονός ὅτι κάθε σύστημα ἐπικοινωνίας ἔχει στή βάση του μιά σύμβαση μέ νομοτελειακή ἀναγωγικότητα μποροῦμε νά ἐντοπίσουμε αὐτή τή σύμβαση σέ κάθε τί πού μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ἀρχικά σάν σύστημα ἐπικοινωνίας. Ὁ Κινηματογράφος παρ' ὅλες τίς διαφορές πού ἔχει ἀπό ἄλλα συστήματα ἐπικοινωνίας συγκροτεῖται καί αὐτός ἀπό ἓνα ἀναγωγικό σύστημα καί μιά σύμβαση ἐξ ἵσου θεμελιακή μέ δποιο δήποτε ἄλλο. Ἡ διαφορά πού μπορεῖ νά ἐντοπίσει κανείς μεταξύ τῆς κινηματογραφικῆς καί τῆς γλωσσικῆς σύμβασης λ.χ. συνίσταται στό γεγονός ὅτι ἡ ἀναγωγικότητα τῆς μέν γλώσσας γίνεται πρός τά στοιχεῖα τῆς ἴδιας, τοῦ δέ κινηματογράφου πρός τά ἐπεικονιζόμενα. Δηλαδή ὁ ἔλεγχος τοῦ κινηματογραφικοῦ κειμένου δέν μπορεῖ νά γίνει ἀνεξάρτητα ἀπ' τό ἀπεικινιζόμενο ἐνῷ ἔλεγχος τοῦ γλωσσικοῦ κειμένου μπορεῖ. Παρ' ὅλες δύμως τίς διαφορές πού μποροῦν νά σημειωθοῦν σ' αὐτό τό ἐπίπεδο ὁ κινηματογράφος ἐνέχει μιά ἐξ ἵσου ἴσχυρή σύμβαση μέσα ἀπ' τήν δποία πραγματώνει τήν ἐπικοινωνιακή του λειτουργία. Αὐτό πού συμβαίνει συχνά στή γλώσσα καί πού χαρακτηρίζει τή σύμβασή της π.χ. τό «αὐτό δέν λέγεται ᾧ δέν γράφεται» ἔχει τό κινηματογραφικό του ἀνάλογο στό «αὐτό δέν δένει».⁶ Πράγματι ὁ κινηματογράφος σάν είριμός εἰκόνων δημιουργεῖ τή νομοτέλεια τῆς σύμβασής του σ' αὐτή τή σχέση καί δταν π.χ. λέμε «αὐτό δέν δένει» ἐπικαλούμαστε τή σύμβαση βάσει τῆς δποίας τά πλάνα (οἱ εἰκόνες) μποροῦν ᾧ δέν μποροῦν νά διαταχθοῦν μ' αὐτό ᾧ τόν ἄλλο τρόπο. Ἀλλά ποιά είναι αὐτή ἡ σύμβαση καί ποιά είναι τά στοιχεῖα πού τήν συγκροτοῦν; Στή γλώσσα λόγου χάρη πέντε σύμφωνα δέν μποροῦνε νά πάνε μαζί, ἀλλά στόν κινηματογράφο

πέντε γενικά πλάνα δέν μποροῦν; Στόν κινηματογράφο ή σύμβαση δέν είναι δεδομένη μέ τόν τρόπο πού αὐτό συμβαίνει στή γλώσσα. Ἐκεῖνο πού συμβαίνει είναι μιά ἀναγωγή τῶν ἀπεικονιζομένων σ' ἔνα ὑποθετικό φάσμα ἀντιληπτικότητας βάσει τοῦ δποίου δομεῖται τό κινηματογραφικό σύνταγμα.

Ἐτοι τό ἀναφερόμενο δέν είναι τόσο τό ἀπεικονιζόμενο ὅσο ή ἀντίληψη πού ή σύμβαση ὑποθέτει γι' αὐτό, δηλαδή ή κινηματογραφική σύμβαση δοίζεται ἀπ' τόν συσχετισμό ἀναφερόμενο / ἀπεικονιζόμενο μέ δριο τήν ἀντίληψη διά μέσου τοῦ ἀπεικονιζομένου πρός τό ἀναφερόμενο. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ή συμβατικότητα είναι βέβαια τελείως διαφορετική ἀπ' αὐτή τῆς γλώσσας πούναι καθορισμένη μέ γραμματική καί συντακτικό, ἀλλά ἐξ ίσου ίσχυρη:

Ἡ λειτουργία της σάν ἀναγωγικό σύστημα δέν είναι νά τείνει πρός τά στοιχεῖα πού ἀρθρώνουν τό ἀπεικονιζόμενό της ἀλλά πρός τό πλαίσιο τῆς ἀντίληψης διά μέσου τοῦ δποίου τό ἀπεικονιζόμενο κάνει δυνατή τήν κατανόηση τοῦ ἀναφερόμενου, κι' αὐτό είναι τό πλαίσιο τῆς συμβασής της.

6. Τό «αὐτό δέν δένει» δηλώνει τό βασικό νόμο πού διέπει κύρια τόν συμβατικό κινηματογράφο πού κυριαρχεῖται ἀπό τόν κώδικα τῆς ἀφήγησης καί τόν ὑπηρετεῖ μέ σκοπό νά πεῖ μιά ίστορία. Ὁ νόμος αὐτός ὑλοποιεῖται σ' αὐτό πού λέμε «κινηματογραφική συνέχεια» μέσω τῶν ποικιλότροπων *rac-cords* (συνδετικῶν) – τῶν πλάνων – καί ἀντανακλᾶ τή βασική λειτουργικότητα τοῦ κινηματογράφου σάν γλώσσα.

Δεδομένης τῆς κινηματογραφικῆς σύμβασης ὁ χῶρος τῶν ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΩΝ δέν δοίσκεται ἀρχικά στήν περιοχή της. Ἀλλά ὅποια μή συμβατική μορφή δέν συνιστᾶ αὐτόματα καὶ πρωτοπορία. Μεταξύ τοῦ συμβατικοῦ καὶ τοῦ πρωτοποριακοῦ κινηματογράφου ὑπάρχει μιά ἐνδιάμεση περιοχή πού χαρακτηρίζεται ἀπό τὸν ἐκτεταμένο συνδιαστικό χαρακτῆρα τῶν συμβατικῶν στοιχείων (ἢ ὥχι) τῶν ὅποιων κάνει χρήση. Αὐτός ὁ συνδιαστικός κινηματογράφος κάνει ἐπίσης εἰσαγωγή καινοφανῶν στοιχείων τά δόποια δργανώνει μέ τά ὑπόλοιπα τῆς σύμβασης σέ μιά νέα δλότητα. Γιά παράδειγμα τό EL Topo τοῦ Jodorowsky ἢ τό Antonio das Mortes τοῦ Rocha, εἶναι ἀκριβῶς τέτοιες ταινίες. Ἐτοι λοιπόν μποροῦμε νά χωρίσουμε τόν κινηματογράφο σέ τρεῖς μεγάλες ζῶνες πού ἀνεξάρτητα ἀπό τά εἰδη καὶ τίς σχολές διακρίνονται ἀπό τήν κωδική τους λειτουργία καὶ τούς βαθμούς πού τήν συμβατικοποιοῦν τήν ἀναμορφώνουν ἢ τήν ἀναιροῦν. Ἐχουμε λοιπόν ἔναν συμβατικό, ἔναν συνδιαστικό κι' ἔνα πρωτοποριακό κινηματογράφο. Ὁ πρώτος χαρακτηρίζεται ἀπ' τόν τρόπο πού κάνει χρήση τῶν κινηματογραφικῶν κωδίκων καὶ διαμορφώνει ἢ ὑπακούει στήν σύμβασή τους ώς πρός τήν ἀντίληψη καὶ τό ἀναφερόμενο. Εἶναι δηλαδή συμβατικός στό βαθμό πού τό ἀπεικονιζόμενο δέν συγκρούεται μέ τό ἀναφερόμενο στό χῶρο τῆς ἀντίληψης. Ὁ συνδιαστικός κινηματογράφος ὑπερβαίνει τό χῶρο τῆς σύμβασης μέ τή χρήση κωδίκων μέ διπλό ἀναφερόμενο ἢ ἀλλάζοντας τό νόημα τῶν συμβατικῶν κωδίκων ἢ συνδυάζοντας συμβατικούς κώδικες μέ μή συμβατικά στοιχεῖα. Πατάει πάντα πάνω στή σύμβαση ἀλλά τήν ὑπερβαίνει ὥχι τόσο στό ἐπίπεδο τῆς ἄμεσης ἐπικοινωνίας ὅσο στό ἐπίπεδο τοῦ νοήμα-

τος. 'Ο συμβατικός κινηματογράφος πού άποτελεῖ καί τό κύριο σῶμα τοῦ κινηματογράφου ὅπως αὐτό ἄλλωστε συμβαίνει καί μέ τή γλώσσα (δέ μιλάει κανείς σουρεαλιστικά) ὀδηγῆται στό ἀναφερόμενο μέ τρόπο πού νά μή ἔρχεται σέ σύγκρουση μέ τήν ἀντίληψη.

'Ο συνδυαστικός κινηματογράφος ὀδηγεῖται στό ἀναφερόμενο μέ τρόπο πού αἰρει ἔνα μέρος τῆς συμβατικῆς ἀντίληπτικότητας γιά ν' ἀποκαλύψει σ' αὐτό ἔνα νόημα πού δρίσκεται σέ σχέση μ' αὐτό καί πού ή δολοκλήρωσή του ἀπαιτεῖ κάποιο βαθμό ἀναδιάρθρωσης τῆς ἀντίληψης.⁷

Τί συμβαίνει ὅμως μέ τίς ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΕΣ καί ποιά είναι ή λειτουργική τους χαρακτηριστικότητα;

'Εδω τό ἀπεικονιζόμενο ἔρχεται σέ σύγκρουση μέ τήν ἀντίληψη πρός τό ἀναφερόμενο. "Ετσι κάθε φορά πού μιά προτεινόμενη μορφή ἔρχεται σέ σύγκρουση πρός τήν ἀντίληψη μέ τήν εἰσαγωγή ἐνός νέου ἀπεικονίζοντος ή ἐνός νέου ἀναφερόμενου (ή συνηθέστερα καί τῶν δύο μαζί) ή ἀντίληψη ἐνεργοποιεῖται, καί σέ κάποιο βαθμό μεταλλάσσεται.

Τά στοιχεία καί οἱ μορφές πού εἰσάγονται μ' αὐτό τόν τρόπο καί πού ἀποτελοῦν τή νόρμα τῆς πρωτοποριακῆς λειτουργίας δέν παραμένουν γιά πολύ στό σημεῖο τῆς ἀρχικῆς σύγκρουσης μέ τήν ἀντίληψη.

Μέ τόν καιρό ἀφομοιώνονται στήν ἀντίληπτική λειτουργικότητα καί περνᾶνε στό ἀδρανές σῶμα τῆς σύμβασης. "Ετσι βλέπουμε ὅτι μιά ταινία σάν τήν «Χιροσίμα, Ἀγάπη μου» τοῦ Resnais πού στά 1960 ἔθετε ἔνα τέτοιο πρόβλημα ἀντίληψης τοῦ ἀπεικονιζομένου σέ σχέση μέ τό ἀναφερόμενο λίγα χρόνια μετά νά μήν δημιουργεῖ πιά αὐτή τή σύγκρουση μέ τήν συμβατική ἀντίληπτικότητα, ἀλλά νά είναι μέρος αὐτῆς τῆς σύμβασης. "Ετσι λοιπόν ή πρωτοπορία είναι τέτοια στό

βαθμό πού συγκρούεται μέ τήν άντιληψη τῆς σύμβασης καί παύει νάναι τέτοια δταν ἀφομοιωθεῖ ἀπ' αὐτήν. Αὐτό εἶναι πού χαρακτηρίζει τίς ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΕΣ καί μέσα σ' αὐτό τό πλαίσιο ὁφείλουμε νά ἐρευνήσουμε τίς διαστάσεις τους τόσο ἀπό ίστορική ὅσο καί ἀπό μορφολογική ἄποψη.

7. Σ' ἔνα ἀπ' τά διαλείματα τοῦ συνεδρίου THÉORIES-RECHERCHES CINÉMATOGRAPHIQUES είχα μιά ἑκταμένη συζήτηση μέ τὸν Christian Metz πάνω στὸν «συνδιαστικό» χαρακτῆρα δχι μόνο δρισμένων ἔργων στά δποῖα αὐτός δ χαρακτῆρας εἶναι προφανῆς, ἀλλά γενικώτερα στὸν κινηματογράφο πού ἀρθρώνεται πάντα ἀπό περισσότερους ἀπό ἕναν κώδικες. Ο Metz παρετήρησε πῶς μέσα ἀπ' αὐτὸς τό πρίσμα πού ἄνετα μπορεῖ νά συνδιαστεῖ ἐπίσης μέ τήν κινηματογραφική ἴδιαιτερότητα μποροῦμε νά πραγματευτοῦμε τόν κινηματογράφο μέ τήν μεγαλύτερη δινατή πληρότητα.

Ἡ ἀπάντηση μου σέ μιά τέτοια παρατήρηση ἦταν (καί εἶναι) ὅτι αὐτό στό δποῖο κύρια ἀναφαίρομαι εἶναι ἡ ἐνσυνείδητη ὑλοποίηση ἀπό μέρους τοῦ δημιουργοῦ μιᾶς σύνθετης κινηματογραφικῆς φόρμας πού εἶναι συνδιασμός κωδίκων καί δχι ὁ συνδιασμός τῶν ἀναλυτικῶν δρῶν πού ἔχουν σάν σκοπό τήν ἀνάγνωση. Ἡ σκοπιά ἀπ' τήν δποῖα βλέπω τά πράγματα εἶναι αὐτή τῆς παραγωγῆς πού σάν καλλιτεχνική πρακτική στέκεται στόν ἀντίποδα τοῦ πουρισμοῦ πού διεκύρηξε ὁ Le Corbusier.

— Τόν ἔδιον καιρό είχα τήν εὐκαιρία νά δῶ τό Numero Deux τοῦ Godard — μιά ταινία πρότυπο συνδιαστικοῦ κινηματογράφου πού πραγματώνει μέ τόν πιό ἐνσυνείδητο τρόπο τήν ὀπτικοακουστική συνθετικότητα μιά μοναδικῆς ἀντιληπτικότητας πού βασίζεται στή συνδιαστική λειτουργικότητα τῶν στοιχείων τῆς.

VII

Από ίστορική άποψη μπορούμε νά δοῦμε τίς ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΕΣ μέ δυό ὄψεις. Ή μιά ἐμφανίζει στοιχεῖα πού ἐντάσσονται ἀμεσα στό σῶμα τῆς κύριας παράδοσης τοῦ συμβατικοῦ κινηματογράφου ἔνα εἶδος νεολογισμῶν σέ μικρή κλίμακα καί πού περνοῦν ἀπαραθήστα. Απ' τήν ἄλλη ἐμφανίζει ὀλοκληρωτικά μιά συμπεριφορά τοῦ κινηματογράφου σάν μοντέρνα τέχνη κ' ἔνα προϊόν πού σέ μικρό ή μεγάλο βαθμό φέρει τά στοιχεῖα αὐτοῦ πού ὀνομάζουμε «μοντέρνα τέχνη». Ο κινηματογράφος βέβαια πού γεννήθηκε σχεδόν ταυτόχρονα μέ τήν μοντέρνα τέχνη θά μποροῦσε νά πεῖ κανείς πῶς ἀνήκει ἀπό γεννησημοῦ του σ' αὐτή. Κάτι τέτοιο ὅμως δέν συμβαίνει γιατί πρώτα ἀπ' ὅλα είναι ἔνα μέσο πού κύρια συμπεριφέρεται σάν παραδοσιακή τέχνη μέ διομηχανική μορφή. Ή Claudine Eizykman κατονομάζει αὐτό τό εἶδος σάν κινηματογράφο N.R.I. Narrative Représentative Industrielle. (Διηγηματικό – Αναπαραστατικό – Βιομηχανικό). Αὐτόν τόν Κινηματογράφο τόν φαντάζονται κυρίως αὐτοί πού βλέπουν τά πράγματα ἀπό τήν πλευρά τῶν πρωτοποριῶν σάν καθηλωμένο στίς διομηχανικές νόρμες καί ἀγκυστωμένο στό νῆμα τῆς παράδοσης ἐνός ἀφηγηματικοῦ μοντέλου χωρίς κανένα περιθώριο γιά πειραματισμό καί ἐπέκταση. Θεωρῶ αὐτή τήν ἀποψη βασικά λαθεμένη γιατί δέν λείπουν ἀπό τόν συμβατικό κινηματογράφο οὔτε διαφοροποιεῖ τούς πειραματισμούς τῆς συμβατικότητας ἀπ' αὐτούς τῶν ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΩΝ είναι βασικά τό γεγονός ὅτι αὐτοί γίνονται μόνο καί μόνο γιά νά ὑπηρετήσουν καλύτερα τήν συμβατικότητα καί ὅχι γιατί μετέχουν στήν προοδηματική τῆς σύγχρο-

νης τέχνης. Τουναντίον κάθε μορφή ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ ἐκκινιά από τά φάσμα τῆς προβληματικῆς τῆς μοντέρνας τέχνης και μετέχει σ' αὐτό.

Οἱ τέχνες δύνασις μᾶς μᾶς τίς κληροδότησε ἡ Ἀναγέννηση μέχρι τὸ 19ο Αἰώνα ἔχουν διαγράψει τήν πλήρη καμπύλη τῆς ἀνάπτυξης τους και ἔχουν ὑποστεῖ και τήν Ἀκαδημαϊκή μουσικοποίηση. Μέ το τέλος τοῦ 19ου αἰώνα ἐμφανίζεται μιά ἀναταραχή σ' ὅλο τό φάσμα τῶν τεχνῶν και ἀπό τότε πάψαμε νά μιλάμε γιά τέχνες και λέμε ΤΕΧΝΗ ἔξαιτίας τοῦ ἑνιαίου προβληματισμοῦ πού κυριάρχησε πάνω και πέρα ἀπό τήν κάθε ἰδιαίτερη τέχνη. Ἡ ἐμφάνιση τοῦ κινηματογράφου δέν ἔχει ἄμεσες ἐπιπτώσεις στίς ἄλλες τέχνες γιατί δ τρόπος λειτουργίας του δέν δρίσκεται στά πεδία τους οὔτε οἱ ἀνθρώποι πού ἐργάζονται σ' αὐτόν είχαν τά ἀπαραίτητα ἐφόδια ὥστε νά συμετάσχουν στήν προβληματική τῆς μοντέρνας τέχνης ἀλλά οὔτε και οἱ ἀνθρώποι τῶν ἄλλων τεχνῶν μποροῦν νά συμπεριλάβουν τόν κινηματογράφο στίς συζητήσεις τους. Μετά δύμως ἀπ' τό Ντανταϊστικό κίνημα και τήν Ὁκτωβριανή ἐπανάσταση τά πράγματα ἀλλάζουν. Ὁ Βερτώφ και δ Ἀϊζενστάϊν ἀφιερώνονται στόν Κινηματογράφο ἐνώ ἄλλοι δύτες οἱ F. Leger, F. Picabia H. Richter, M. Ray V. Eggeling, L. M. Nagy χρησιμοποιοῦν και τόν κινηματογράφο. Ἀπό δῶ ἔχουμε τήν πρώτη ἔκφραση τοῦ κινηματογράφου σάν μοντέρνα τέχνη. Μίλησα γιά τό παρελθόν μόνο και μόνο γιά νά παραθέσω δίπλα στό θεωρητικό κριτήριο τῆς «ἀντίληψης» αὐτό πού είναι ἐπίσης βασικό τό ίστορικό κριτήριο τῆς «μορφῆς και τοῦ νοήματός» της. Είναι ἀπαραίτητο ν' ἀναφερόμαστε σ' αὐτά δταν μιλάμε γιά τούς πειραματισμούς τοῦ παρόντος και νά τούς ἀξιολογήσουμε γιατί ἀπ' αὐτό θά ἐξαρτηθοῦν οἱ πειραματισμοί τοῦ ἄμεσου μέλοντος και οἱ ἐπί μέρους προβληματικές κάθε τάσης.

VIII

Αφού κάνω ἄλλη μιά μικρή ἀναδρομή στό ἀπώτερο παρελθόν θά προσπαθήσω νά διαγράψω ἐν τέλει τά στοιχεία πού συνιστούν τήν τωρινή προβληματική του κινηματογράφου σάν μοντέρνας τέχνης πού λειτουργεῖ σ' ἐπίπεδο πρωτοποριακῆς αἰχμῆς. Στόν προαναγεννησιακό κόσμο δικαίους ἐργάζονταν γιά λογαριασμό τῆς «Ἐκκλησίας». Ἀπό τήν ἀναγέννηση ἐργάζεται γιά λογαριασμό τῆς «Κοινωνίας» και ἀπό τό τέλος τοῦ 19ου αἰώνα πού συμειώνεται τό πέρασμα σ' αὐτό πού λέμε «μοντέρνα τέχνη» δικαίους ἀνεξαρτοποιεῖται ἀπό τήν «Κοινωνία» χωρίς νά παύει ν' ἀναφαίρεται σ' αὐτή. Ἀπό τότε αὐτό πού χαρακτηρίζει τόν δημιουργικό και πρωτοποριακό Καλλιτέχνη εἶναι ή ἀνεξαρτησία του ἀπό μιά ἡ περισσότερες συγκεκριμένες κοινωνικές ἐπιταγές και κάθε εἰδους λειτουργικές σκοπιμότητες.⁸ Στόν ἀντίποδα δρίσκεται ή προπαγαδιστική τέχνη και στό ἐνδιάμεσο ή βιομηχανία και τό ἐμπόριο πού λειτουργούν μέ τόν ἴδιο ἐπιτακτικό χαρακτήρα.

Αὐτή δύναται ή ἀνεξαρτησία του μοντέρνου Καλλιτέχνη σέ τί ἀναφαίρεται τελικά, ποιά εἶναι ή *raison d'être* τῆς ὑπαρξής του και τής δημιουργίας του. Τήν ἀπάντηση περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλον τή δίνει δικαίος τόσο στό μέτρο πού πληρώνει τό διαρύ τίμημα τῆς ἀνεξαρτησίας του δόσο και στό μέτρο πού ἐπχειρεῖ διαρκῶς νά εύρισκει τό πεδίο τῆς ἔρευνάς του και νά πειραματίζεται σ' αὐτό μ' δλους τούς δυνατούς τρόπους.

Τό κάθε ἐγχείρημα ἔχει τό ἰδιαίτερο νόημα του και εἶναι μᾶλλον φυσικό νά πειραματίζεται διαρκῶς κανείς παρά νά ἐργάζεται κάτω ἀπό τίς ἐπιταγές τῆς βιομηχανίας. Ο πειραματισμός εἶναι ἀπαραίτητη προϋπό-

θεση διεύρυνσης τοῦ πεδίο τῆς ἀντιληπτικότητας. Κι' ἂν ὁ συμβατικός Κινηματογράφος ἀναπαραστᾶ τό δρατό καὶ ἀφηγεῖται τό ωητό δ πειραματικός ἐπιχειρεῖ νά καταστήσει δρατό τό μή δρατό καὶ νά διατυπώνει τό ἄρρητο.

Μ' αὐτή τήν ἔννοια μποροῦμε ν' ἀποδώσουμε σαφῶς μά λειτουργικότητα στά πειραματικά ἐγχειρήματα πού μέ τόν ἔνα ἡ τό ἄλλο τρόπο ἀναμορφώνουν τήν ἀντίληψή μας τήν διευρύνουν καὶ δημιουργοῦν νέες προϋποθέσεις γιά σκέψη καὶ πράξη.

8. "Οταν λέμε «λειτουργικές σκοπιμότητες» ἔννοοῦμε τόσο ἰδεολογικές ὅσο καὶ ἐμπορικές.
Τό ν' ἀντιταχθεῖ κανείς καὶ στίς δυό αὐτές καταστάσεις συνεπάγεται μιά ἐξαιρετικά ωμαλέα στάση ἀπό μέρους τοῦ καλλιτέχνη πού δέν είναι πάντα ἐφικτή.

IX

Ἡ ἀναγέννηση δέν κατέκτησε μόνο τό ἀντικείμενο καὶ τό χῶρο του ἀλλά καὶ τούς νόμους τῆς ὀπτικῆς. Αὐτοί οἱ νόμοι τῆς ὀπτικῆς ὑλοποιήθηκαν σ' ἔνα ὅργανο πού τούς ἀναπαράγει ἀφ' ἑαυτοῦ του, τὴν camera. Αὐτό πού γιά τούς ἀναγεννησιακούς ἀποτελοῦσε κατάκτηση γιά μᾶς εἶναι δεδομένη κληρονομιά. Μ' αὐτή τήν ἐννοια ὅλος ὁ προβληματισμός τῆς μοντέρνας τέχνης μαζί καὶ τοῦ κινηματογράφου ἐμφανίζει διαρκῶς φαινόμενα ἀνατροπῆς τοῦ ἀναγεννησιακοῦ πρότυπου ἐνῶ πατάει στή βάση του.

Τό κάθε τί μπορεῖ νά γίνει ἀντιληπτό μέ τρόπο ἀναιρετικό ἀλλά ὅχι στή βάση μιᾶς νέας ἀφετηρίας. Δηλαδή κάθε τί ἀποτελεῖ ἀναίρεση τῆς ἀναγεννησιακῆς ἀρχῆς τῆς ἀναπαράστασης καὶ τείνει νά κατακτήσει μιά νέα ἀρχή μή εἰσέτι δριζόμενη καὶ δρισκομένη σέ ἔξελιξη.

Ἡ ἀναψυλάφηση ὅμως αὐτῆς τῆς ἔξελικτικῆς διαδικασίας μᾶς δίνει μερικά στοιχεῖα πάνω στά δποια μποροῦμε νά διατυπώσουμε μιά σειρά ἀπό σκέψεις οἱ δποίες χαρακτηρίζονται περισσότερο ἀπό εὐφάνταστη δημιουργηκότητα παρά ἀπό ἀκρίβεια μέ τήν ἐννοια πού ὁ Volta τήν καθώρισε:

«Μπορεῖς νά μιλᾶς γιά κάτι μόνο
ὅταν μπορεῖς νά τό μετρήσεις».

Μ' αὐτές τίς προϋποθέσεις κάνοντας ἔνα ἀναψυλάφισμα στίς «κατακτήσεις» τῆς μοντέρνας τέχνης καὶ τοῦ κινηματογράφου μαζί στό βαθμό πού μετέχει σ' αὐτή διακρίνουμε ἀπ' τή μιά ἔναν βαθμό ἀναίρεσης (μεγάλο ἡ μικρό) σέ σχέση μέ τά ἀναγεννησιακά πρότυπα ἡ μιά διαφορετική τοποθέτηση λίγο ἡ πολύ θεμελιωμένη, λίγο ἡ πολύ ἀναπτυγμένη. Τήν ἀναίρεση χαρακτηρίζουν ἡ διάσπαση τοῦ ἀναγεννησιακοῦ «ὅλο-

γράμματος» και ή ίδιαίτερη άνάπτυξη ένός η περισσοτέρων στοιχείων του.

Η Derain έλεγε πώς ή αφηρημένη τέχνη ζωγραφίζει τή φλούδα. Μ' αυτό τόν τρόπο δήλωνε πώς ή φλούδα είναι τό μέρος ένός δλου.

Ένας άλλος τρόπος πιό δηλωτικός είναι οι διαφορετικές χρήσεις τών άναγεννησιακών μορφών και μεθόδων τών όποιων παράδειγμα είναι ό σουρεαλισμός. Σ' αυτές τίς περιπτώσεις ή μορφή παρουσιάζεται σάν ένα άποτέλεσμα μιᾶς άντιδικίας μέ τόν άντικείμενο η τήν παράδοση και σάν μιά προσπάθεια τοῦ ύποκειμένου νά ξαναορίσει τό άντικείμενο καί τήν παράδοση.

Ταυτόχρονα και σχεδόν μέσα στίς ίδιες μορφές μπορούμε νά διακρίνουμε και τά χαρακτηριστικά τής δεύτερης δύνης, τά ψήγματα μιᾶς νέας τοποθέτησης και τό βαθμαίο άναψυλάφισμά της.

Γιατί πρόκειται δύμως; νομίζω πώς έχουμε νά κάνουμε όχι μέ τό άντικείμενο τής συνείδησης πούναι ή άναίρεση άλλά μέ τή συνείδηση πού άντικειμενικοποιεῖται. Σάν καθαρά παραδείγματα αύτῶν τών δύο δύψεων θά μπορούσα ν' άναφέρω γιά τήν περίπτωση τής άναίρεσης τόν J. M. STRAUB παρότι δέν θεωρῶ τίς ταινίες του ίδιαίτερα σημάντικές άπό καλλιτεχνική άποψη, είναι δύμως τυπικά δείγματα αύτῆς τής τάσης.

Απ' τήν άλλη προτείνω άνεπιφύλακτα τόν Stan Brakhage και κυρίως γιά τήν περίπτωσή μας τό Dog, Star, Man. Έδω ή νέα θέση δέν παράγεται κυρίως άπό τόν δύπτικό δογματισμό τοῦ Brakhage δσο άπό τόν ίδιο τόν ρυθμό τής δύπτικοδιανοητικής άντιληψης πού ύπερδβαινει έξι δλοκλήρουν τό άναγεννησιακό πρότυπο. Φτάνοντας έτσι τά δρια μιᾶς νέας δομῆς στήν δύοια ή Κίνηση είναι πρωταρχική και όχι παράγωγη. Διαλογιζόμενος κανείς πάνω στό φάσμα τής προσβληματικής τής μον-

τέρνας τέχνης διαπιστώνει τό αἴτημά της, ἀπ' τή μιά εἶναι ή ἀναίρεση τῆς πρωτοκαδεδοίας τοῦ ἀντικειμένου σάν καθ' αὐτό (ἀναγεννησιακό πρότυπο) καὶ ἀπ' τήν ἄλλη ή ἔκφραση τῶν μορφῶν τῆς συνείδησης πού αὐτή διατυπώνει γιά τόν έαυτό της διά μέσου τῶν διαθέσιμων καὶ ἀναμορφούμενων γιά τό σκοπό αὐτό μέσων.⁹

9. Ἡ ἀναγέννηση ἔκφρασε μέσα ἀπ' τήν τέχνη τήν παθητικότητα τοῦ ἀντικειμένου.
Ἄπ' τούς ἴμπρεσιονιστές καὶ μετά ἀρχίζει μιά ἀντίστροφη πόρεια ὅπου ή ἐνάργεια τῆς συνείδησης ἀντανακλιέται ὅλο καὶ περισσότερο πάνω στό ἀντικείμενο.

Μπορούμε νά φανταστοῦμε ἔνα διάγραμμα στό δποϊο ἡ σειρά τῶν φιλμοαισθητικῶν μέσων παρουσιάζεται μέ μιά δρισμένη τάξη.¹⁰ Ή τάξη ἐκείνη πού δίνει τή μέγιστη δυνατή ἀντιστοιχία σημαινόντων σημαινομένων συγκροτεῖ τόν ἄξονα τῆς συμβατικῆς ἀντίληψης. Κι' ἔχει σάν ἀποτέλεσμα ἔνα αὐτονόητο κείμενο. "Ἐνα μή αὐτονόητο κείμενο πού μπορεῖ νᾶναι πειραματικό δφείλει νᾶναι σημαντικά διαφοροποιημένο ἀπό τή συμβατική σύνταξη. Οἱ δρόμοι πού βλέπονμε νά πέρνουν ἀπ' τό σημείο αὐτό οἱ κάθε εἰδους πειραματικές δραστηριότητες μποροῦμε νά τούς κατατάξουμε σέ τρεις μεγάλες κατηγορίες. Ἐδῶ τό κριτήριο πού χρησιμοποιῶ γι' αὐτή τήν κατάταξη δέν εῖναι καθόλου ἴστορικό ώς πρός τή σειρά ἐμφάνισης ἀλλά μόνο μορφολογικό.

α) Περιλαμβάνει ὅλες τίς περιπτώσεις τῶν Structural καὶ Minimal ταινιῶν.

Αὐτοῦ τοῦ εἰδους οἱ πειραματισμοί χαρακτηρίζονται ἀπό μιά ἐμφάνιση τοῦ συμπτωματικοῦ σάν ἀπόλυτου ἥ τήν ἐπίδειξη ἐνός τρόπου ἥ τήν μέ ἀπόλυτα σχηματικό τρόπο παρουσίαση ἐνός «θέματος».

β) Περιλαμβάνει τίς περιπτώσεις ἐγχειρημάτων πού ἀναιροῦν τίς παραδοσιακές μορφές καὶ ἔχουν σάν σκοπό νά δηγήσουν σέ μιά συνειδητοποίηση τόσο τῶν παραδοσικῶν μορφῶν καὶ μύθων ὅσο καὶ τῶν μέσων.

Αὐτοῦ τοῦ εἰδους οἱ πειραματισμοί χαρακτηρίζονται τόσο ἀπό μιά διαφορετική τοποθέτιση τῆς παράδοσης ὅσο καὶ ἀπό μιά διαφορετική κοινωνική λειτουργικότητα τοῦ κινηματογραφικοῦ μέσου μέ εύδιάκριτους ἰδεολογικούς στόχους.

γ) Περιλαμβάνει τίς περιπτώσεις τῶν ἐγχειρημάτων γιά τήν ἐπέκταση τοῦ Κινηματογραφικοῦ μέσου. Εἶναι

ή πιό πλούσια σέ έγχειρήματα κατηγορία ἄν και ὅχι σέ
ἴσο βαθμό πλούσια σ' ἀποτέλεσματα. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους
οἱ πειραματισμοί δέν διέπονται συνήθως ἀπό συγκε-
κριμένους ἴδεολογικούς προσανατολισμούς, ἐπιχειροῦν
πράγματα πού μπορεῖ νάχουν χρήση γενική, ἀπόλυτα
εἰδική ἡ καμία.

Θά πρέπει νά σημειωθεῖ πώς ή Κατηγορίες δέν εἶναι
ἀπόλυτες και πῶς τά περισσότερα παραδείγματα πού
μπορεῖ νά φανταστεῖ κανείς μποροῦν νά δρίσκονται σέ
περισσότερες ἀπό μιά ἀνάλογα μέ τό πιό θεωρεῖται
σάν τό βασικό τους χαρακτηριστικό μέ δομικά και
ἀξιολογικά κριτήρια. Ἀπό ἀποψη φιλμολογική τέτοιου
εἴδους κριτήρια ἵσως ἔχουν κάποια ἀξία ἀλλά ἀπό
ἀποψη φιλμουργική δέν μποροῦν νά ἔχουν. Ἐκεῖνο γιά
τό δόποιο ἐνδιαφέρεται κυρίως ἔνας πειραματικός φιλ-
μουργός δέν εἶναι τόσο τά κοινά χαρακτηριστικά τῆς
δουλειᾶς του μέ ἀλλα πού θά τόν ἐνέτασαν σέ μία ἀπό
τίς κατηγορίες ὅσο τά μή κοινά. Ὁ πειραματισμός στό¹⁰
χώρο τῆς τέχνης ἀπό τήν ἴδια του τή φύση εἶναι μιά
Λειτουργία διαφοροποίησης. Οἱ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΕΣ δέν
θέτουν στόν ἑαυτό τους παρά τή πιθανότητα νά κά-
νουν ἔνα βῆμα πέρα ἀπ' τό σῶμα τῆς γραμμένης
παράδοσης διά μέσου τοῦ πειραματισμοῦ. Κι' ἃς μήν
ξεχνᾶμε πώς ή ποιητική μεταμόρφωση κι' ὁ κοινωνικός
ἀγώνας πάνε πάντα μαζί.

10. Βλέπε τό κείμενο τοῦ Ekkat Kaemmerling — PHTO-
PIKH & MONTAZ στό τεῦχος 11 τοῦ περιοδικοῦ ΦΙΛΜ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

- GERNSHEIM H. καί A: *A CONCISE HISTORY OF PHOTOGRAPHY* — THAMES AND HUDSON — LONDON 1965.
- CERAM C.: *ARCHAEOLOGY OF THE CINEMA* — THAMES AND HUDSON — LONDON 1965.
- GOULD M.: *SURREALISM AND THE CINEMA* — A.S. Barnes and The Tantivy Press — New York/London 1976.
- KIRBY M.: *FUTURIST PERFORMANCE* — DUTTON — New York 1971.
- VIRMAUX A. & O.: *LES SURREALISTES ET LE CINEMA* — SEGHERS — PARIS 1976.
- LAWDER S.: *THE CUBIST CINEMA* — New York University Press — New York 1975.
- CURTIS D.: *EXPERIMENTAL CINEMA* — STUDIO VISTA — LONDON 1971.
- TYLER P.: *UNDERGROUND FILM (A Critical History)* — PENGUIN BOOKS — LONDON 1974.
- BERTETTO P.: *CINEMA FABRICA AVANGUARDIA* — MARSILIO EDITORI — VENEZIA/PADOVA 1975 — *STRUCTURAL FILM ANTHOLOGY* — BFI — LONDON 1976.
- (Περιέχει κείμενα τῶν Peter Cidal, Malcolm LeGrice, Michael Snow, Kurt Kren, Hollis Frampton, Ken Jacobs, Mike Dunford, Paul Sharits, David Crosswaite, Peter Kubelka, Birgit καί Wilhelm Hein, Gill Eatherley, George Landow, William Raban, Roger Hammond, Fred Drummond, Mike Legget, Tony Conrad, John Du Cane, Joyce Wieland)
- NOGUEZ D.: *LE CINEMA AUTREMENT* — 10/18 PARIS 1977.
- REICHARDT J.: *THE COMPUTER IN ART* — STUDIO VISTA/VAN NOSTRAND REINHOLD — LONDON/NEW YORK 1971
- SCHNEIDER I. καί KOROT B.: *VIDEO ART (An Anthology)* HAROURT BRACE JOVANONICH — New York/London 1975.

- REISZ K. καί MILLAR G.: *THE TECHNIQUE OF FILM EDITING* — FOCAL PRESS — LONDON 1973.
- MITRY J.: *LE CINEMA EXPERIMENTAL* — SEGHERS — PARIS 1974.
- SCHEUGL H. καί SCHMIDT E. JR.: *EINE SUBGESCHICHTE DES FILMS* — LEXIKON DES AVANTGARDE-, EXPERIMENTAL UND UNDERGROUND FILMS — Suhrkamp Verlag — FRANKFURT 1974 (2 TOMOI)
- YOUNGBLOOD G.: *EXPANDED CINEMA* — STUDIO VISTA — LONDON 1971.
- DWOSKIN S.: *FILM IS...* The International Free Cinema. — Peter Owen — London 1975.
- SITNEY P.A.: (Έκδότης) *FILM CULTURE* (An Anthology) Secker and Warburg — London 1971.
- RENAN S.: *THE UNDERGROUND FILM*. — Dutton — New York 1967.
- HALAS J.: *COMPUTER ANIMATION* — Focal Press — London 1974.
- METZ C.: *LE SIGNIFIANT IMAGINAIRE* — 10/18 — Paris 1977.
- ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ.: *CHAOS PHAOS* — TEMENOS — Φλωρεντία 1971 (4 Τόμοι)
- EPSTEIN J.: *ECRITS SUR LE CINEMA* 1946 — 53 — SEGHERS — Paris 1975
- ANGER K.: *HOLLYWOOD BABYLON* — Straight Arrow Books, — San Frncisco 1975
- MEKAS J.: *MOVIE JOURNAL* — The Rise of the New American Cinema, 1959 — 1971 — Macmillan — New York 1972
- BATTCOCK G. *THE NEW AMERICAN CINEMA* — Dutton — New York 1967
- SITNEY P.A.: *VISIONARY FILM*: The American Avant-gard — Oxford University Press — New York 1974
- LE GRICE M. *ABSTRACT FILM AND BEYOND* — Studio Vista — London 1977
- EİZYKMAN C.: *LA JOUISSANCE CINEMA* — 10/18 Paris 1976
- LUGIÑBUHL S.: *CINEMA UNDERGROUND OGGI* — IMAGES '70 — Padova 1975

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

AFTERIMAGE (London) τεύχη 1-2-4.

ARTFORUM (New York) Ειδικά τεύχη: Σεπτέμβριος '71 και Γενάρης '73.

FILM CULTURE (New York) (Σ' όλα τά τεύχη)

L' ART VIVANT (Paris) Αρ. 52, Οκτώβρης '74.

ΦΙΛΜ (Αθήνα) τεύχη 1-6-7-8-9-10-11.

- MELBA (Paris) τεύχη 1-2-3-4-/5.

- CA (Paris) τεύχος 12/13

ASIFA NEWS (Δελτίο της Association International Du Film D' Animation) Τεύχος 1/1977

TAKE ONE (Montreal) (Ποικίλα τεύχη)

MILLIMETER (New York) Τεύχος Απριλίου '75.

BIANCO E NERO (Roma) (Τεύχος 10/11/12 — Οκτώβρης /Νοέμβρης/Δεκέμβρης 1967.

CAHIERS DU CINEMA (Paris) (Ποικίλα τεύχη).

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

- UNE HISTOIRE DU CINEMA — Κατάλογος τοῦ Musée National d' Art Moderne έκδομένος μέ τήν διεύθυνση τοῦ Peter Kubelka — Paris 1976
- CINEMA DADAÏSTE ET SURREALISTE — Κατάλογος τοῦ Musée National d' Art moderne Paris 1976

