

concerned for saving sun
no **no** /nʌv/ (not yes) motion picture
audience

industry: How often do you go to the ~s?
mow /məʊ/ vt (pt mowed pp mown) mow the cinema, the

mownward 1. **mown** /mʌn/ (not forced, strict
responsible for staining sth.

movie /'muːvɪ/ n (colloq) 1 motion picture

~ adder, the ~s, the cinema; then
industry. How often do you go to the ~s?

mow /məʊ/ vt (pt mowed pp mown) mow the cinema, the

/ ɪc / -in. manic

Γιατί κάνω κινηματογράφο;

Πέρασαν δέκα χρόνια πού συντάξαμε μαζί μέ τόν Τσιριάκο Τίζο αντό το μικρό μανιφέστο.
Ακόμα το πιστεύω.

Ισχυρισμός

Ο κινηματογράφος Δεν είναι τό εργο τών Δισεκατομμυρίων.

Ο κινηματογράφος Δεν είναι έργο Αστέρων .

Ο κινηματογράφος Δεν είναι τό θέαμα των πολυεθνικών .

Ο κινηματογράφος Δεν είναι εγγραφή βιντεοταινίας.

Ο κινηματογράφος Δεν είναι έργο της όμορφης φωτογραφίας του τέλειου πλαισίου, της καθαρής και κατά συνθήκην ηχητικής μπάντας, της πλούσιας σκηνογραφίας.

Ο κινηματογράφος Δέν υπάρχει χωρίς φίλμ. Άλλα φίλμ υπάρχει μόνο οτον ξεκινά από την απόφαση βαθιά μέσ' απ' τα σπλάχνα εκείνου που το κάνει και ΟΧΙ από την ηλιθια αποφασιστικότητα τών Προγραμματιστών, Χειριστών της κουλτούρας, παραγωγών τής ψωλής, Στελεχών επιχειρήσεων, Λειτουργών διαφόρων, Τραπεζιτών, Γραφειοκρατών, Βοηθητικών .

Ο κινηματογράφος Είναι τα Δικά μας φίλμ.

Ο κινηματογράφος Είναι η άρνηση του τεχνικισμού και του σημειολογισμού.

Ο κινηματογράφος Είναι ο τόπος που Εσύ και Εγώ γνωρίζομαστε, «Εγώ» και Άλλοι αγκαλιαζόμαστε.

Ο κινηματογράφος Είναι όλα τα έργα που δεν έγιναν αλλά θεάθηκαν εκστατικά μέσα στήν έκρηξη της Υπαρξής.

Ο κινηματογράφος Είναι η απελευθερωτική προσήλωση του Περιθωρίου στην αναζήτηση του ατομικού του Κόσμου.

Ο κινηματογράφος Είναι ο χώρος της Κατάρας και της Μέθης.

Ο κινηματογράφος Είναι αιώνια αναλογία του Είναι.

Ο κινηματογράφος Είναι η Κοινωνία που αναπαράγεται κάτω από μιά μοναδική συνθήκη: να αφήσει να διαφανεί το Είναι, ο Χρόνος (Κόσμος), πίσω από τίς πλευρές του Λογισμού.

Ο κινηματογράφος Είναι τό σημείο συνάντησης-σύγκρουσης μεταξύ του πραγματικού και του αδιανόητου, του φανταστικού και του αδύνατου.

Ο κινηματογράφος Είναι αυτή η Υπόσχεση- Απειλή: η επιστροφή του Ασύλληπτου, η τόλμη του Απρόβλεπτου.

Ο κινηματογράφος Δεν είναι οι ταινίες πού παίζονται στήν τηλεόραση.

Ο κινηματογράφος Δεν είναι τα δασκαλέματα των ειδικών . ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ ΜΑΙΟΣ 1987

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ III

«Όποιος δε γεμίζει τον κόσμο του με φαντάσματα, μένει μονάχος»

Antonio Porchia

Όσο μεγαλώνεις τόσο πιο μόνος μένεις. Μοιάζει με διαστροφή να προσπαθείς να νικήσεις τον χρόνο, ενώ ζέρεις τον τελικό νικητή. Η σκέψη μας φέρνει τον πόνο και ο πόνος την απελπισία. Η απελπισία εμπρός στον χρόνο γεννά την τέχνη, συνεπώς και την τέχνη του κινηματογράφου. Τέχνη λοιπόν είναι μια εκδήλωση και είναι σχεδόν σα θαύμα όταν γίνεται ομορφιά. Για να κρατήσει ένα θαύμα για πάντα, όπως ένα λουλούδι να έχει την πρώτη παρθένα μεθυστική μυρωδιά του, πρέπει να μην ανήκει ούτε στον δημιουργό του. Να ζει τη δική του ανεξάρτητη ζωή, να έχει οπωσδήποτε μια ισορροπία τόσο στο θέμα, όσο και στην εποχή που απευθύνεται. Μπορεί να απομένουμε τελικά μονάχοι και να τα χάνουμε όλα στο τέλος, αλλά μοιάζει παρήγορη η σκέψη πως οτι αγαπήσαμε θα ζει αιώνια.

Γιώργος Ψ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ;

Δυνόμισυ ημερολογιακά έτη μετά το CUT του δεύτερου πλάνου, η ανανεωμένη συντακτική ομάδα-συνεργείο συγκεντρώνεται και πάλι με σκοπό το «γύρισμα» του τρίτου πλάνου μιας ταινίας, που δεν κινηματογραφείται αλλά «γραφοκινείται». Γράφει δηλαδή για τις κινούμενες εικόνες, τους ήχους αλλά και τις μυρωδιές ακόμη του σινεμά.(βλ.πλάνο 1)...

Η ομάδα είναι όμως αποφασισμένη να δραστηριοποιηθεί όχι μόνο στο πεδίο της ανεξάρτητης παραγωγής αλλά και στην οργάνωση προβολών στα πλαίσια ενός ποθούμενου φεστιβάλ φανταστικού κινηματογράφου. Σκοπός μας είναι το φεστιβάλ να έχει διεθνή χαρακτήρα έτσι ώστε να γίνει πόλος έλξης για όλους τους φίλους του φανταστικού. Επειδή ένα τέτοιο εγχείρημα είναι αρκετά μεγαλεπίβολο για μια μικρή ομάδα απόμων θα επιθυμούσαμε και την δική σας συμβολή. Οποιοσδήποτε πιστεύει πως μπορεί να βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο, είτε οργανωτικά είτε δηλώνοντας συμμετοχή όταν με το καλό γίνει η ανακοίνωση υποβολής, θα παρακαλούσαμε να επικοινωνήσει με το φανζίν.

Επίσης θα θέλαμε τη γνώμη σας σχετικά με το καθεστώς της ανεξάρτητης κινηματογραφικής παραγωγής. Με δεδομένη την εναισθησία του φανζίν στις ανεξάρτητες προσπάθειες σε συνδυασμό με μια ιδιαίτερη συμπάθεια για την μουσική δημιουργία η

ΔΙΑΓΩΓΗ 0 αποφάσισε να υποστηρίξει με κάθε μέσο την υλοποίηση ενός κινηματογραφικού ντοκυμαντέρ μεγάλου μήκους για τη ανεξάρτητη μουσική δημιουργία σε σχέση με το ροκ στην Ελλάδα, με τίτλο “Fly in the milk”. Το στοίχημα που έχουμε βάλει είναι κατά πόσον είναι εφικτή η παραγωγή μιας ταινίας ανεξάρτητα από μεσολαβητές (κέντρα, κανάλια) με μόνη τη θέληση των δημιουργών και του κοινού.

- Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής: Θα σας ενδιέφερε να παρακολουθήσετε ένα μουσικό ντοκυμαντέρ για το συγκεκριμένο θέμα και αν ναι κατά πόσο θα είσασταν διατεθειμένοι να προπληρώσετε το εισιτήριο προβολής, έτσι ώστε να

Τετραθλητικός Πύργος
Διεύθυνση Επικοινωνίας III

πραγματοποιηθεί η ταινία; Δεν τρέφουμε κανενός είδους αυταπάτες. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως ακούγεται από αδύνατο εως ακατόρθωτο αλλά παραμένει ένα πείραμα που αν πετύχει θα ανοίξει νέους δρόμους για τον ανεξάρτητο κινηματογράφο.

Η γνώμη σας και η αποψή σας είναι απαραίτητη για τη συνέχεια αυτής της προσπάθειας. Οποιος κάνει τον κόπο να επικοινωνήσει με το φαντίν είτε μέσω ταχυδρομείου είτε με e-mail θα παραλάβει ως δώρο μια βιντεοκασσότα -συλλογή με μουσικά σινεκλίπ από Ελληνικά ροκ συγκροτήματα.

ΔΙΑΓΩΓΗ 0

Διεύθυνση επικοινωνίας: Γιώργος Ψούχλος

Μακρυνίτσας 9

115 22 Αμπελόκηποι

Αθήνα

E-mail: diagoge0@xoommail.com

Ενας αιώνας Animation

Μια συντομη ιστορική αναδρομή στην τέχνη της εμψύχωσης

Ο αγγλικός όρος “Stop Motion Animation” σημαίνει στην κυριολεξία την εμψύχωση μεσω της διακεκομένης κινησης. Δηλαδή το σταμάτημα της δράσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταγραφής της. Οι

κινηματογραφιστές δεν άργησαν ν' ανακαλύψουν οτι οι χειροκίνητες μηχανές λήγεως μπορούσαν να δημιουργήσουν μια πρωτη μορφή ειδικών εφφέ κάνοντας διακοπή της λήψης και επανεκκίνηση κατά την διάρκεια της δράσης. Δημιούργησαν «μαγεία» σταματώντας την κάμερα και κάνοντας μερικές αλλαγές-όπως ένας ηθοποιός που εξαφανίζεται ή ένα άψυχο αντικείμενο που κινείται-χωρίς να πειραχθεί το περιβάλλον σκηνικό. Ετσι γεννήθηκε ο όρος stop-action ή stop-motion που έμελλε να εφαρμοστεί σε διάφορα είδη τεχνικών εμψύχωσης. Αν και άλλες μορφές animation- όπως τα cut-outs, pixilation και άμμος για παράδειγμα- συχνά συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία του “stop-motion”, το είδος ορίζεται σωστότερα ως σειριακή κίνηση τρισδιάστατων άγυρων αντικειμένων που καταγράφονται με τεχνική λήψης καρέ-καρέ σε φίλμ ή βίντεο.

Μια ιστορία του “stop-motion animation” θα απαιτούσε πολλούς τόμους για να γραφτεί. Αυτή είναι μια επιλεκτική παράθεση των σημαντικότερων επιτευγμάτων που επηρέασαν την ανάπτυξη αυτής της τέχνης.

Το 1899 ο Arthur Melbourne Cooper έφτιαξε ένα μικρό ταινιάκι με τίτλο «Σπίρτα : μια γοητεία», εμψυχώνοντας κοινά σπίρτα. Το φίλμ αυτό πιστεύεται πως είναι η πρώτη ταινία animation, κάνοντας το 1999 την εκατοστή επέτειο της δημιουργίας της.

Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20^{ου} αιώνα, διαφορετικοί άνθρωποι εξερεύνησαν και ανέπτυξαν τις τεχνικές εμψύχωσης stop-motion, όπως φαίνεται σε ταινίες σαν το «Στοιχειωμένο ξενοδοχείο» (1907) του Stuart Blackston, «Τα όνειρα της παιχνιδούπολης» (1908) του Cooper, την «Τραγωδία στη παιχνιδούπολη» (1911) της Kalem Company, «Τα μαγεμένα σπίρτα» (1913) του Emil Cohl και «Αυτοκινούμενη συντροφιά» (1912) του Romeo Bosetti.

Η Επανάσταση των εφφέ

Η τεχνική stop-motion έχει γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό με τη μορφή των ειδικών εφφέ. Ο Αμερικανός τεχνίτης animation, Willis O'Brien χρησιμοποίησε τεχνική stop-motion για να δημιουργήσει υπερμεγέθη πλάσματα για την ταινία «Ο χαμένος κόσμος» (1925), «ΚΙΝΚ Γ ΚΟΝΓΚ»(1933) και «Mighty Joe Young» (1949). Ο βοηθός του Ray Harryhausen, δημιούργησε την δική του καριέρα στα ειδικά εφφέ stop-motion δουλεύοντας για ταινίες όπως «Το τέρας των 20000 φαντασμάτων»(1953), «Το έβδομο ταξίδι του SINBAD»(1958) και «Ιάσων και οι Αργοναύτες»(1963). Ο Harryhausen έγινε τόσο διάσημος ώστε το ονομά του φιγουράριζε στις διαφημιστικές αφίσες δίπλα στα ονόματα των πρωταγωνιστών.

Ενώ η χρήση των εφφέ stop-motion συνεχίστηκε στις δεκαετίες του 70 και του 80, τεχνίτες όπως ο Jim Danforth, Randy Cook και David Allen δεν έτυχαν της ίδιας αναγνώρισης και φήμης. Πρόσφατα την τεχνική stop-motion τη διαδέχθηκε η δημιουργία εφφέ μέσω υπολογιστών.

Iσορροπώντας αναμεσά τους βρίσκεται ο Phill Tippet, ένας από τους πιο φημισμένους μάστορες των ειδικών εφφέ, που έχει δουλέψει σε μια πλειάδα ταινιών στις οποίες περιλαμβάνεται ο «Πόλεμος των αστρων»(1977). Στην ταινία «Στρατιώτες του διαστήματος»(1997), οι τεχνικοί animation του στούντιο Tippet στο San Fransisco, δούλεψαν με DII (Συσκευές Ψηφιακής Εισαγωγής) όπως πχ. ενας σκελετός ανδρείκελου που χρησιμοποιείται για την καταγραφή των κινήσεων στον υπολογιστή.

Εκτός από τη γνωστή εκμετάλλευση των τεχνικών stop-motion από τα στούντιο του Hollywood, υπάρχει και μια πιο άγνωστη πλευρά του animation ως μορφή τέχνης. Ελάχιστες από αυτές τις ανεξάρτητες ταινίες έχουν προβληθεί σε ευρύ κοινό έξω από τα φεστιβάλ animation και τις ταινιοθήκες των πανεπιστημίων.

Οι ταινίες

Ο Ρώσσος κινηματογραφιστής Ladislas Starewich είναι ο πρωτοπόρος του stop-motion animation. Ενας χομπίστας εντομολόγος που προσπαθώντας να φτιάξει μια ταινία για τις συνήθειες αναπαραγωγής των σκαθαριών, βρήκε αρκετές δυσκολίες με τις υποκριτικές τους ικανότητες. Ήταν χρησιμοποιώντας βαλσαμωμένα σκαθάρια έφτιαξε μερικές ταινίες όπως «Η μάχη των σκαθαριών»(1910) και «Η εκδίκηση του οπερατέρ»(1911) πριν υιοθετήσει χειροποίητες κούκλες σε ταινίες όπως «Το μυρμήγκι και η ακρίδα»(1911) και «Οι τέσσερις διάβολοι»(1911). Το 1919 μετανάστευσε στη Γαλλία όπου γύρισε πάνω από 20 ταινίες με κούκλες όπου περιλαμβάνονται «Το σκιάχτρο»(1921), «Βατραχοχώρα»(1922) και «Η Μασκότ»(1933). Το 1930 ολοκλήρωσε την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία με κινούμενες κούκλες με τίτλο «Η ιστορία της αλεπούς». Ομως αυτή η διάκριση συνήθως αμφισβητείται γιατί η ταινία προβλήθηκε στο κοινό το 1937.

Πίσω στη Ρωσία, ο Aleksander Lukich Ptushko δημιούργησε παιδικές ταινίες όπως «Ο νέος Γκιούλιβερ»(1935) συνδυάζοντας ζωντανή δράση με κινούμενες κούκλες. Στην Εσθονία ο Elbert Tuganov γύρισε περισσότερες από 37 ταινίες animation, όπως «Το όνειρο του Πετράκη»(1958) στο κρατικό στούντιο Tallinfilm. Υπό την καθοδηγησή του μια ολόκληρη γενιά νέων τεχνιτών animation εκπαιδεύτηκε με κατάληξη την ίδρυση το 1933 της “Nuku Film Studio” από μια ομάδα εμψυχωτών κούκλας με πιο γνωστούς τους Riho Unt («Πίσω στην Ευρώπη»(1997)) και Rao Heidmets («Το θέατρο του πατέρο Κάρλο»(1988)).

Στη Γερμανία, οι αδελφοί Diehl ξεκίνησαν την παραγωγή ταινιών με κινούμενες κούκλες στα τέλη του 1920, με τίτλους όπως «Η Ευα και η ακρίδα» (1928), «Ο Πους μέσα σε μπότες» (1938) και την μεγάλου μήκους «Τα εφτά κοράκια» (1937).

Πρόσφατα, εξαιρετικές σχολές της Γερμανίας ανέδειξαν μια νέα φουρνιά καλλιτεχνών που ασχολούνται με το animation, συμπεριλαμβανομένων και δύο βραβευμένων με Oscar. Οι δίδυμοι αδελφοί Christoph και Wolfgang Lauenstein, που το κέρδισαν για την ταινία τους «Ισορροπία» (1989) και οι Thomas Stellmach και Tyron Montgomery για την ταινία «Quest» (1996) που βραβεύτηκε και στο 19^ο φεστιβάλ της Δράμας.

Ο παγκοσμίου φήμης δημιουργός George Pal (Gyorgy Pal Marczincak, 1908) δούλεψε στην χώρα του την Ουγγαρία και στη Γερμανία πριν κάνει καριέρα στην παραγωγή διαφημιστικών ταινιών, στην Ολλανδία και Βρετανία. Το 1932 εφήυρε την τεχνική αντικατάστασης (χρησιμοποιώντας διαφορετικό μοντέλο σε κάθε νέα θέση και για κάθε στάση), μια τακτική που αργότερα νιοθετήθηκε από τους Henry Selick, Paul Betty και άλλους.

Το 1940 ο Pal μετανάστευσε στο Hollywood όπου παρήγαγε πάνω από 20 “Puppetoon” μικρού μήκους, για την Paramount, όπως «Η πριγκίπισσα του ουρανού» (1942), «Οι τουλίπες θ' ανθίσουν» (1942), «Tubby the Tuba» (1947) και η σειρά “Jasper” (1942-46). Στις δεκαετίες που ακολούθησαν ο Pal συμμετείχε στην παραγωγή αρκετών κλασσικών ταινιών με ειδικά εφφέ που του απέφεραν πέντε βραβεία Oscar.

Μια από τις πρωτοπόρες χώρες στον τομέα των ταινιών “stop-motion” εμψύχωσης μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν η Τσεχοσλοβακία, λόγω της μεγάλης παράδοσης στη τέχνη του κουκλοθέατρου και της ισχυρής κρατικής επιχορήγησης. Το 1946 ιδρύθηκε στην Πράγα το Στούντιο Jiri Trnka, το οποίο για πάνω από 40 χρόνια παρήγαγε εκατοντάδες ταινίες με εμψυχωμένες κούκλες υπό την καθοδήγηση του Jiri Trnka. Ταινίες όπως «Ο καλός στρατιώτης Σβέιτο» (1954) και «Το χέρι» (1956). Οι άλλοι σκηνοθέτες ήταν ο Bretislav Pojar – «Η μηλονεράϊδα» (1973), ο Jiri Barta – «Ο απίθανος κόσμος των γαντιών» (1982) και η Vlastra Posilova – «Η λαίδη Φτώχεια» (1983). Ο Jan Svankmajer που δούλευε ανεξάρτητα, έγινε ευρύτερα γνωστός για τις εντυπωσιακές σουρρεαλιστικές ταινίες του, όπως «Punch and Judy» (1966) και «Οι διαστάσεις του Διαλόγου» (1982). Πολλές από αυτές τις ταινίες απαγορεύτηκαν στην πατρίδα του αν και κέρδισαν βραβεία σε Ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Πρόσφατα στην δημοκρατία της Τσεχίας, ιδρύθηκε ειδικό μουσείο για να διαφυλάξει τα απομεινάρια της «χρυσής εποχής» του κινηματογράφου animation.

Η Τσέχικη παράδοση στη δημιουργία ταινιών εμψύχωσης με κούκλες συνεχίστηκε όμως από ξένους σκηνοθέτες που σπούδασαν στο στούντιο Trnka στη δεκαετία του 60. Αναμεσά τους ήταν ο Lesley Keen, που έφτιαξε αργότερα το δικό του στούντιο στην Γλασκώβη της Σκωτίας και ο Kihhiro Kawamoto που είναι και ο κορυφαίος εμψυχωτής κούκλας στην Ιαπωνία. Σε πολύπλοκες ταινίες όπως «Μη σπας τα κλαδιά» (1968) και «Το σπίτι καίγεται» (1979) ο Kawamoto συνδυάζει την Ιαπωνική παράδοση του κουκλοθέατρου Bunraku με τις τεχνικές εμψύχωσης που έμαθε από τους Τσέχους μάστορες.

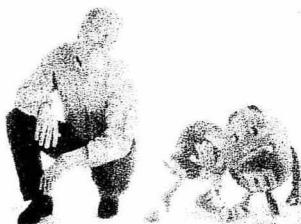

Το κέντρο κινηματογράφου του Καναδά (NFBC) αποτέλεσε κατά κάποιο τρόπο το λιμάνι όλων των δημιουργών animation αφού συγκέντρωσε σκηνοθέτες από όλο τον κόσμο σ'ένα περιβάλλον που ενθάρρυνε τον πειραματισμό. Ο Lo Hoedeman, ένας Ολλανδός σπουδαστής του Trnka έγινε ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς ταινιών εμψύχωσης με κούκλες στον Καναδά, κάνοντας ταινίες όπως το βραβευμένο με Oscar «Καστρο στην άμμο» το 1977.

Σε αντίθεση με τους βόρειους γείτονες στις ΗΠΑ δεν είχαν ποτέ υποστήριξη από κρατικές επιχορηγήσεις για την παραγωγή animation. Παρ'όλα αυτά πολλοί ανεξάρτητοι σκηνοθέτες- εμψυχωτές κατέληξαν στην τεχνική stop-motion για τις ταινίες τους. Το 1917 ο Howard S. Moss παρήγαγε μικρού μήκους ταινίες για προβολή στις αίθουσες όπως το “Goldilocks and the three bears” και «Εξω στη βροχή». Στη δεκαετία του 1920 ο Charles Bowers, ένας πρωτοπόρος της βιομηχανίας ταινιών κινουμένων σχεδίων, χρησιμοποίησε stop-motion σε αρκετές ταινίες με κούκλες, από τις οποίες ελάχιστες έχουν διασωθεί.

Το 1953 ο Art Clokey σκηνοθέτησε την πειραματική ταινία GUMBASIA, χρησιμοποιώντας μαλακό πηλό ή πλαστελίνη, μια τεχνική που έγινε το σήμα κατατεθέν του. Στις δεκαετίες του 60 και 70, η εμψύχωση πηλού έγινε μια πολύ δημοφιλής μέθοδος ανάμεσα στους Αμερικανούς καλλιτέχνες που πειραματίζονταν με stop-motion τεχνικές, όπως ο Eli Noyes («Πηλός» 1964) και ο Bruce Bickford («Φιδάκια» 1979). Το 1974, ο Robert Gardiner δημιούργησαν την ταινία μικρού βραβείο Oscar με Κυριακές». Ο τον όρο ίδρυσε τα Will επέβλεπε την παραγωγής “Studio style” που χαρακτηρίζοταν από ολόκληρα σώματα φτιαγμένα από πηλό με διογκωμένα χαρακτηριστικά. Ανάμεσα στον όγκο των διαφημιστικών, το στούντιο από το Oregon παρήγαγε αρκετές μικρού μήκους ταινίες “claymation” όπως ο «Δεινόσαυρος» (1980) και “The great Cognito” (1982), όπως και πολλά τηλεοπτικά ταινιάκια, καταλήγοντας σε ταινίες μεγάλου μήκους όπως «Οι περιπέτειες του Mark Twain» (1985).

Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 80 έγιναν τόσες πολλές ταινίες που είναι αδύνατον να αναφερθούν εδώ, από διάφορους σκηνοθέτες όπως ο Tim Burton (Vincent,1982), ο Jimmy Picketer (Sundae in New York 1984),

Craig Bartlett (Arnold escapes from church 1990), και ο Timothy Hittle (Potatohunter 1991).

Ο Henry Selick σκηνοθέτησε πολλές μικρούς μήκους ταινίες stop-motion και διαφημιστικά spot, πριν αναλάβει τη σκηνοθεσία δύο ταινιών για την Disney «Ο χριστουγεννιάτικος εφιάλτης» (1993) και «Ο James και το γιγαντοροδάκινο» (1996). Ο Selick σκηνοθέτησε πρόσφατα μια ταινία που συνδυάζει ζωντανή δράση με εμψύχωμένες κούκλες, με τίτλο “Monkey Bones”.

Οι Αμερικάνοι δίδυμοι αδελφοί Steven και Timothy Quay πήγαν στην Αγγλία μετά το κολλέγιο, όπου έγιναν κάτι σαν εθνικός θησαυρός για τους Αγγλους, παράγοντας πολύπλοκες ταινίες με κούκλες, πολύ κοντά στο ύφος της Anatolian eurorapaïkής παράδοσης όπως «Ο δρόμος των κροκοδειλών» (1986) και «Δοκιμές για απωλεσθέντες ανατομίες» (1988). Λόγω της μοναδικής σύμπτωσης επιχορηγήσεων από την τηλεόραση (BBC και CHANEL 4) και εξαιρετικών προγραμμάτων εκπαίδευσης (Royal College of Art και National Film and Television School), η Αγγλία κατάφερε να γίνει το θερμοκήπιο για την ανάπτυξη των κορυφαίων ταλέντων στην εμψύχωση stop-motion.

Το 1972, οι David Sproxton και Peter Lord ίδρυσαν την εταιρία. ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΜΠΙΛΙΑΤΙΩΝ
Η παραγωγή τους συμπεριλαμβάνει ταινίες μικρού μήκους για την τηλεόραση, όπως το “Conversation Pieces” (1989) και το video-clip του Peter Gabriel “Sledgehammer” (1986). Από το 1986 στην ομάδα προστέθηκε ο απόφοιτος του NFTS Nick Park και η Aardman έγινε διάσημη για το ιδιότυπο ύφος των ταινιών της που χαρακτηρίζονται από Βρεττανικό χιούμορ και κωμικές φάτσες όπως πρωτοπαρουσιάστηκαν στην ταινία “Creature comforts” (1990) και στις τρεις επιτυχημένες ταινίες των “Wallace and Gromit”: «Μια υπέροχη μέρα έξω» (1992), «Το λάθος παντελόνι» (1993) και «Παρ’ολίγον ξύρισμα» (1995). Ο Park με τον Lord συνσκηνοθετούν την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του στούντιο με τίτλο “Chicken Run” που προβάλεται ήδη με εξαιρετική επιτυχία.

Το 1993, ένα διαφημιστικό στούντιο με τίτλο “Bolex Brothers” έκανε την παραγωγή μιας ταινίας μεγάλου μήκους με τίτλο «Οι μυστικές περιπέτειες του Tom Thumb» όπου χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές stop-motion/pixilation (δηλ. εμψύχωση πραγματικών ηθοποιών). Ακολούθησε η βραβευμένη μικρού μήκους «Ο Αγιος επιθεωρητής» (1996). Οι ταινίες του Barley Purves «Επόμενος» (1989), «Σενάριο» (1992) και «Αχιλλέας» (1995) χρησιμοποίησαν κούκλες με τηλεκατευθυνόμενο

χειρισμό των κινησεών τους, δημιουργήματα της εταιρίας McKinnon and Saunders, που φτάνουν σε τιμή τις 30000 δολ. κάθε μία. Τον τελευταίο καιρό, οι περισσότεροι ανεξάρτητοι παραγωγοί της Βρεττανίας εργάζονται στο χώρο της διαφήμισης όπου τους δίνεται η ευκαιρία να αναπτύσσουν τις δεξιοτητές τους στην κατασκευή και στη σκηνοθεσία.

Διαφήμιση

Η τεχνική stop-motion εμψύχωσης κάνει θραύση στον χώρο της παραγωγής διαφημιστικών σποτ, ίσως διότι τα αντικείμενα (όπως τα προϊόντα) αποκτούν μαγικές ιδιότητες δίνοντας αληθοφανείς παραστάσεις. Σε πολλές χώρες, η τεχνική stop-motion χρησιμοποιήθηκε στα πρώτα κινηματογραφικά διαφημιστικά σποτ, όπως αυτό για τα τσιγάρα Muratti το 1930, σε σκηνοθεσία του Γερμανού Oscar Fischinger.

Κάποιες από τις πιο αξιομνημόνευτες διαφημιστικές εκστρατείες έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση stop-motion, από αυτή των καλιφορνέζικων σταφίδων (Will Vinton Studios) μέχρι τα ομιλούντα αυτοκινητάκια της Chevron (Aardman) και τις προσομοιώσεις διασημοτήτων για το Lipton Ice Tea (Loose Moose). Πολλές εταιρίες παραγωγής ειδικεύονται σε διαφημιστικές ταινίες stop-motion όπως η Passion Pictures (Λονδίνο), Olive Jar Animation (Βοστώνη) και Curious Pictures (Νέα Υόρκη).

Τηλεόραση

Πολλά από τα προαναφερθέντα ταινιάκια, ειδικά τα Ευρωπαϊκά, δημιουργήθηκαν ειδικά για την τηλεόραση ή την είχαν ως τελικό προορισμό. Στις ΗΠΑ υπήρχε μεγάλη προσφορά από σειρές και ειδικά αφιερώματα stop-motion κινηματογράφου. Το 1955, οι ταινίες μικρού μήκους του Art Clokey με ήρωα τον Gumby, παρουσιάστηκαν στο HOWDY DOODY SHOW (1947-60), συστήνοντας στο τηλεοπτικό κοινό μια πράσινη φιγούρα από πλαστελίνη με έφεση στις καλές πράξεις μαζί με τον πορτοκαλί σκύλο του τον Pokey. Το 1957 ο Gumby είχε το δικό του σήριαλ στο NBC. Στη δεκαετία του 60, όταν η σειρά πέρασε στα καλωδιακά κανάλια, ο Clokey δημιουργήσε μια νέα θρησκευτικό περιεχομένου σειρά με τίτλο «Δαυίδ και Γολιάθ».

Οι πρωτοπόροι των ειδικών εορταστικών show είναι ο Arthur Rankin με τον Jules Bass, δημιουργοί της δημοφιλέστατης ταινίας “RUDOLPH, THE RED NOSED REINDEER” (1964) και πολλών ακόμη .

Στη δεκαετία του 80 , η σειρά “Pee Wee’s Playhouse” φιλοξένησε αρκετές μικρού μήκους ταινίες φτιαγμένες με τεχνική εμψυχωμένης πλαστελίνης που ανήκουν στη σειρά με τίτλο “Penny” και δουλεύονταν από εξειδικευμένους τεχνίτες όπως οι Peter Lord, David Daniels και Steve Oakes. Το 1994, μια εταιρία από το San Francisco με όνομα Douger Productions, δημιούργησε μια σειρά που προβαλλόταν τα πρωινά του Σαββάτου από το ABC με τίτλο “Bump in the night”. Οι δυο βασικοί συντελεστές της σειράς, ο Ken Pontac με τον

Dave Blieman, δούλευαν πρόσφατα με τα στούντιο του Will Vinton στο Χριστουγεννιάτικο show του 1996 με τίτλο “The online adventures of Ozzie the Elf”. Σχεδόν 25 χρόνια μετά την κατοχύρωση του όρου “Claymation” (εμψυχωμένη πλαστελίνη), ο διορατικός επιχειρηματίας Will Vinton λανσάρισε πρόσφατα τον όρο “Foamation” (εμψυχωμένο αφρολέξ) για να ορίσει την τεχνική που χρησιμοποιήθηκε στην τηλεοπτική σειρά “The PJ’s” που έχει αναλάβει το στοунτιό του για το κανάλι FOX.

Το MTV, από την εναρξή του έκανε παραγγελίες για διάφορα διαφημιστικά σποτάκια σε φημισμένους καλλιτέχνες όπως ο Selick, οι Quays, ο Svankmajer κλπ. Οι εκπομπές “Liquid Television” και “Cartoon Sushi” φιλοξένησαν ασυνήθιστες ταινίες όπως το “Slow Bob in the lower dimensions” (1990) του Henry Selick. Στο συνεργατικό δίκτυο Nickelodeon η εκπομπή “Kablam” ανέθεσε αρκετές πρωτοποριακές μικρού μήκους ταινίες, όπως το “Action League now!” και “The Brothers Tiki”, σε δημιουργούς όπως ο Tim Hill και Wild Brain. Με έδρα το Los Angeles, ο Corky Quekenbush, ένας νεοεισερχόμενος στο χώρο κινηματογραφιστής, έγινε διάσημος λόγω των «πρωτόγονων» και ακραίων ταινιών του , με τεχνική εμψυχωμένης πλαστελίνης, που προβάλλονται μεσω της τηλεοπτικής σειράς MAD TV από το 1996, στο κανάλι FOX. Ειδικοτητά του η σάτιρα των κινούμενων ηρώων, από τον Pilsbury Doughboy μέχρι τον Gumby.

Στη Βρετανία, οι τηλεοπτικές σειρές κινουμένων σχεδίων ή stop-motion είχαν ιδιαίτερη επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το “The wind in the willows” (1983-84) και το “Bramly Hedge” (1996-)

του Consgrove Hall, το “Gogs” (1994) του Deiniol Morris και το “Crapston Villas” της Sarah Ann Kennedy.

Παιχνίδια

Ενα νέο πεδίο για τις ταινίες stop-motion, είναι τα video παιχνίδια. Πρόσφατα, η τεχνολογία έκανε δυνατή τη δημιουργία διαδραστικών παιχνιδιών όπως το CLAYFIGHTER (Interplay), THE NEVERHOOD και SKULL MONKEYS (και τα δύο από το στούντιο του Doug Ten Napel, THE NEVERHOOD). Ομως η ζήτηση για τρισδιάστατες κινούμενες εικόνες είναι τέτοια, που ακόμη και στούντιο όπως το NEVERHOOD, υιοθετούν τη σχεδίαση μέσω υπολογιστών για τη δημιουργία νέων παιχνιδιών.

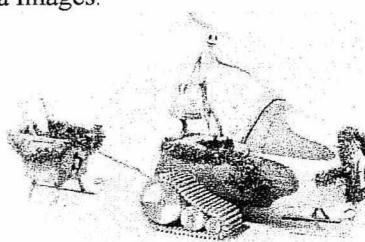
Επίλογος

Ενώ η τεχνική stop-motion χρησιμοποιείται ακόμη σε διαφημιστικά σποτ και ανεξάρτητες ταινίες, η βιωσιμοτητά της ως το κατεξοχήν κυρίαρχο μέσο της κινηματογραφικής βιομηχανίας αμφισβειτείται διαρκώς.

Η επιτυχία ταινιών όπως το TOY STORY ενισχύει τη νέα εποχή του computer animation, αφήνοντας ελάχιστο χώρο για τις «παλιομοδίτικες» και απαιτητικές τεχνικές stop-motion. Στις ταινίες μεγάλου μήκους, οι παραδοσιακές τεχνικές έχουν αντικατασταθεί από συνθετικές εικόνες μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (CGI) και ψηφιοποιημένης κίνησης.

Πολλοί τεχνίτες stop-motion της δεκαετίας του 80 και των αρχών της επόμενης, που δούλευαν σε ταινίες όπως «Χριστουγεννιάτικος εφιάλτης», έχουν στρατολογηθεί από στούντιο Computer animation όπως της Disney, Pixar και Pacific Data Images.

Οι φανατικοί
motion τεχνικής
(και υπάρχουν
ισχυρίζονται πως
εγγενής μαγεία
διαδικασία που
στις τεχνικά
εικόνες του

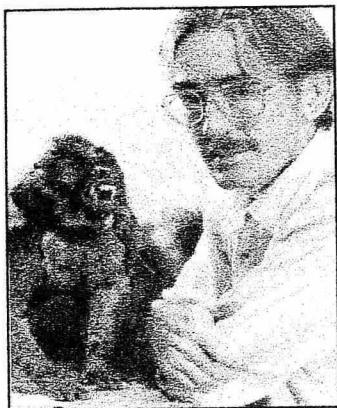

οπαδοί της stop-
του παρελθόντος
αρκετοί),
υπάρχει μια
στην όλη
δεν συναντάται
άρτιες ηλεκτρονικές
παρόντος.

Υποστηρίζοντας τις νέες παραγωγές stop-motion ίσως καταφέρουμε να διασφαλίσουμε το μέλλον αυτής της παραδοσιακής αλλά και γοητευτικής τεχνικής.

JIM DANFORTH : Ενας βετεράνος του animation μιλάει για τη Stop-motion τεχνική

« Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της stop-motion, που την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική είναι οτι μπορεί να παρέχει σ'ένα άτομο τη δυνατότητα, με σχετικά οικονομικό τρόπο, να δράσει ως «δημιουργός» συνδυάζοντας τις ειδικότητες του παραγωγού, του σεναριογράφου, του σκηνοθέτη, του οπερατέρ, του σκηνογράφου, έχοντας μια ολική εποπτεία του έργου του.

Δυστυχώς πολλοί από αυτούς που χρησιμοποιούν αυτήν την τεχνική για να προσομοιώσουν ζωντανά προϊστορικά ή γηγαντιαία πλάσματα θεωρούνται στο χώρο του Χόλλυγουντ ως δευτεροκλασάτοι τεχνικοί. Ισως

αυτό να οφείλεται στο ότι μερικοί αισθάνονταν υποχρεωμένοι να δουν αυτή τη διεργασία ως μέρος μιας «πραγματικότητας» και όχι ως «θεατροποιημένη πραγματικότητα» και έτσι πάντα έβρισκαν μειονεκτήματα. Παρά τους δυσφημιστές της, η τεχνική stop-motion εξακολουθεί να καλύπτει τα κριτήρια μιας μορφής τέχνης:

- Μπορεί να εκφέρεται από ένα άτομο και να αντιπροσωπεύει μια προσωπική άποψη.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μετάδοση ιδεών
- Μπορεί να παράγει μια επιθυμητή συναίσθηματική ανταπόκριση στον δέκτη της
- Πολλοί καλλιτέχνες σ'όλο τον κόσμο επέλεξαν να ασχοληθούν ενεργά με το μέσο αυτό
- Αποτελεί ιδανικό μέσο ψυχαγωγίας και ενημέρωσης για ένα μεγάλο κοινό

Νομίζω πως οποιοσδήποτε έχει δει την ταινία του Jiri Trnka «Ονειρο Θερινής νυκτός», το «Χριστουγεννιάτικο εφιάλτη» του Tim Burton και τις ταινίες “Wallace and Gromit” του Nick Park θα συμφωνούσε οτι η χρήση stop-motion δίνει τη δυνατότητα στους καλλιτέχνες να δημιουργήσουν μια θαυμαστή ποικιλία ανεξάντλητων φανταστικών κόσμων που δεν έχουμε καν αρχίσει να εξερευνούμε. Είναι αναμφισβήτητη μια μορφή τέχνης και το ζήτημα είναι πως το Χόλλυγουντ δεν ένιωσε ποτέ άνετα με αυτή την προοπτική...Το μόνο που επιθυμεί είναι να παραμένει στα μάτια της κινηματογραφικής βιομηχανίας σαν μια ακόμη τεχνική. Και τώρα δεν τη θέλουν ούτε ως τέτοια, χάρις στην εισβολή του Computer animation που αφάνισε κυριολεκτικά τη χρήση stop-motion, τουλάχιστον για τα τέρατα και τα διάφορα πλάσματα. Ισως έχει ακόμη λίγη ζωή για ταινίες με κούκλες όπως «Ο Χριστουγεννιάτικος εφιάλτης» ή κάτι παρόμοιο. Κατά τη γνώμη μου, πάντα βρισκόταν σε μια περίεργη απομονωμένη περιοχή όπου όσοι από εμάς

την υπηρετούμε πιστεύουμε πως είναι μια μορφή τέχνης και όλοι αυτοί που την καταναλώνουν νομίζουν πως είναι κάτι που αγοράζουν με το μέτρο. Αυτή η κατάσταση είναι ιδιαίτερα αγχωτική για τους δημιουργούς.

Μας προσλάμβαναν να υπηρετήσουμε το συγκεκριμένο σενάριο αλλά και να συνεισφέρουμε το δικό μας όραμα ή την υποκειμενική μας ερμηνεία σ' αυτό. Ενας έξυπνος παραγωγός αγόραζε ακριβώς αυτές τις ιδιότητες. Με την πάροδο των ετών και καθώς η αγορά κατακλυζόταν από όλο και περισσότερους ειδικούς εμψυχωτές, καθένας είχε όλο και λιγότερες ευκαιρίες να δώσει το στίγμα του, γιατί αν δεν συμβάδιζε με αυτό που ήθελε ο παραγωγός, θα προσλάμβαναν κάποιον άλλον. Σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις κατά την διάρκεια της καριέρας μου, έτυχε να διασώσω ταινίες με διάφορους τρόπους, μόνο και μόνο επειδή έθεσα βέτο και είπα "Με προσλάβατε για το γούστο μου και την επιδεξιοτάτα μου και αυτά ακριβώς θέλω να δείξω" και έτσι αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Δεν νομίζω πως μπορεί κάποιος να κάνει το ίδιο σήμερα. Ακόμη κι αν υπήρχε stop-motion θα το μετέφερναν στο κομπιούτερ και θα έκαναν ότι ήθελαν..."

DAVID ALLEN

καταστάσεις θεωρείτο κάτι σαν επαρχιωτισμός.

Οι ταινίες του Hargyhausen προσπάθησαν να πλησιάσουν την πραγματικότητα όσο γίνεται πιο κοντά γι' αυτό και δεν θεωρούνται πολύ σημαντικές εκφράσεις τέχνης. Παρ' όλα αυτά σίγουρα με επηρέασε και υποθέτω πως ολόκληρη η πορεία της καριέρας μου επικεντρώθηκε στην προσπαθεία μου να ξεπληρώσω/εκφράσω την ιδιαίτερη σημασία που είχαν για μένα αυτές οι ταινίες μέσω μιας φόρμας που πηγάζει από αυτές, αλλά είναι συγχρόνως και πιο κοντά στο νέο κοινό χωρίς βέβαια να χάνεται η γοητεία και η μαγεία της δημιουργικής διαδικασίας που ασκούσε πάντα μεγάλη επιρροή στη ζωή μου.

Ο βετεράνος (με +35 χρόνια δουλειάς) της stop-motion που πέθανε το 1999 κάνει ένα μικρό απολογισμό της τέχνης του

Ισως η «τέχνη» του stop-motion να είναι κάτι που οι τεχνοκριτικοί νομίζουν πως μόνο πολύ πρόσφατα άρχισε να έχει το ειδικό βάρος που της αξίζει. Από το δεύτερο μισό του 19^ο αιώνα κάθε προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί η τέχνη για να αναπαραστήσει νατουραλιστικές

«Το φανταστικό είναι σαν τη ψίχα του καρυδιού, για να το γεντείς πρέπει να σπάσεις το τσόφλι της πραγματικότητας»

Πιστεύω πως είναι πολύ σπουδαίο να ζεις μέσα σου, μια δεύτερη ζωή εντελώς ξέχωρη από τη φαινομενική σου. Μια ζωή που θα διαλέγει άλλοτε εντελώς φανταστικά τοπία για να εκδηλωθεί, κι άλλοτε θα τα δημιουργεί από την ίδια την επιφάνεια της καθημερινότητας, αναπλάθωντάς την και κοιτώντας την από την σωστή απόσταση. Γιατί όλα τα πράγματα έχουν το μαγικό φωτοστέφανο της φαντασίας και της εσωτερικής ζωής πάνω τους. Για να το δεις όμως χρειάζεται η σωστή απόσταση και η σωστή στάση των «ματιών» και φυσικά η κατάλληλη εξωτερική ησυχία και απομόνωση.

Δύο όμοιες καταστάσεις: Απ' τη μια ο άνθρωπος που ζει και θέλει να τοποθετήσει το πνευματικό του κέντρο σ' έναν φανταστικό υπερβατικό χώρο απ' όπου θα επιπτεύει τη ζωή στο σύνολό της, σαν ένα θαυμάσιο θέαμα που προσφέρεται σ' αυτόν για την τέρψη του. Απ' την άλλη ο άνθρωπος που φτιάχνει ιστορίες και παραμύθια, πετυχαίνει με φανταστικούς ήρωες αυτό που επιδιώκει ο προηγούμενος για την πραγματική ζωή.

Από έναν φανταστικό υπερβατικό χώρο επιπτεύγχανται η επιπτεία αυτού εδώ του πραγματικού κι από αυτόν εδώ το χώρο, η επιπτεία ενός φανταστικού μικρόκοσμου, απέιρως πλουσιότερου και θαυμαστότερου του πραγματικού.

Τα όρια του φανταστικού με το πραγματικό είναι τα όρια μεταξύ των αισθήσεων που διαθέτουμε και αυτών που μας λείπουν. Μ' αυτήν την έννοια νομίζω πως η φαντασία και η μυστικοπάθεια είναι πιο σημαντικά μέσα σύλληψης από την όραση και την προσεκτική παρατήρηση της καθημερινής μιζέριας.

Τελικά, το σπουδαιότερο πράγμα που μπορώ να κάνω είναι να ονειροπολώ και να θυμάμαι σκηνές από παλιοδιαβασμένα βιβλία φανταστικών περιπτειών όπως αυτά του Ιουλίου Βέρν. Θα πρέπει να ήταν υπέροχη εμπειρία το ταξίδι του «Άγιου Ενώχη» με τον Καμπιντουλέν να ακονίζει τη φαντασία και των πιο ρεαλιστών με ιστορίες μυθικές και ξεχασμένους θρύλους για θαλάσσια τέρατα. Και κάθε βράδυ,

ο ήχος της θάλασσας να νανουρίζει τους φόβους και να τους παίρνει μακριά, δινοντάς τους για αντάλλαγμα την μακάρια γαλήνη, ύστερα από μια μέρα κοπιαστική. Κι όμως, αυτό που άξιζε σ' όλες τις παλιές αυτές ιστορίες δεν ήταν σε καμιά περίπτωση η πλοκή, η αγωνία, η δικαίωση του καλού ή η σωτηρία.

Το πιο μαγικό ήταν ότι μπορούσες αυτά τα πράγματα να τα φαντάζεσαι σαν κάτι

τελειωμένο, κάπου στο παρελθόν που μπορούσαν να ξαναζούνε για πάντα όσο κάποιος θα μπορούσε να τα διαβάζει στο ήσυχο περιβάλλον ενός δωματίου, όσο κάποιος θα θυμότανε αργότερα τα διαβάσματα της παιδικότητάς του. Σε κάθε τέτοιο βιβλίο, πίσω από τις αραδιασμένες λέξεις κρύβεται ένα κομμάτι ζωής απειρωνών αραιότερο, απέιρως σπουδαιότερο και αληθινότερο της πραγματικότητας.

ΕΝΑ μικρό ορθογώνιο κομμάτι από ραμμένα χαρτιά: πακέτα ονείρων.

Γιώργος Τ.

DARIO ARGENTO

Ιταλός σκηνοθέτης που ξεκίνησε ως σεναριογράφος σπαγγέτι γουέστερν και ως βοηθός σκηνοθέτη του Σέρτζιο Λεόνε. Το 1970 θα γυρίσει την πρώτη του ταινία και από τότε θα γίνει ένας από τους πιο διάσημους στυλίστες του φανταστικού, με τεράστια cult φήμη και φανατικούς οπαδούς. Ξεκίνησε με θρίλερ μυστηρίου στα πρότυπα του Χίτσκοκ (ονομάστηκε και ως Χίτσκοκ της Ιταλίας, αδόκιμος όρος) για να συνεχίσει με τις επόμενες δουλειές του, πάνω στα χνάρια του θρυλικού συμπατριώτη του, Μάριο Μπάβα. Οι τελευταίες δουλειές του, δυστυχώς ξεπέφτουν στο είδος των splatter movies.

Ιδιόμορφος, με έντονο αναγνωρίσιμο στυλ, δεξιοτέχνης και μπαρόκ, θα γοητευτεί ιδιαίτερα με το θέμα της βίας, παρουσιάζοντας την ως ένα γκραν γκινιόλ θέατρο του παραλόγου. Από τα μεγαλύτερα ονόματα της γενιάς του 70, (Ρομέρο-Κάρπεντερ-Χούπερ) θα συνδεθεί μαζί τους σαν οι εκπρόσωποι του νατουραλιστικού ύφους της σύγχρονης ταινίας τρόμου. Με φανατικούς πολέμιους και οπαδούς, ο Ντάριο Αρτζέντο είναι μια μεγάλη μορφή του σύγχρονου φανταστικού κινηματογράφου. Ο Σαμ Ράιμι, ο Τζο Ντάντε, ο Στήβεν Κινγκ, και οι Αδελφοί Κοέν έχουν δηλώσει την εκτίμησή τους στον ιταλό μετρ.

1970

L'uccello Dalle piume di Cristallo

"The Bird with the Crystal Plumage"

"Το Πουλί με τα Κρυσταλλένια Φτερά"

Παιζουν: Τόνι Μουζάντε, Σούζι Κένταλ, Ενα Ρενζί, Ενρίκο Μαρία Σαλέρνο,

Μάριο Αντορφ, Ρενάτο Ρομάνο

98' (εγχρ)

Θρίλερ μυστηρίου, η πρώτη ταινία του Αρτζέντο, που για συνεργάτες έχει στην φωτογραφία τον Βιττόριο Στοράρο και στη μουσική τον Έννιο Μορρικόνε. Ένας αμερικανός συγγραφέας που βρίσκεται στην Ρώμη για διακοπές, θα γίνει μάρτυρας μιας δολοφονικής επίθεσης σε μια γκαλερί. Θα σώσει το θύμα αλλά στην συνέχεια θα γίνει ο ίδιος στόχος του φονιά. Το φιλμ αυτό, αποτελεί ένα έξοχο δείγμα σκηνοθετικής δεξιοτεχνίας και είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό. Η αφήγηση συνδυάζει μια πλειάδα εκκεντρικών χαρακτήρων που όλοι τους έχουν κάποιο λόγο να διαπράζουν φόνο, το οποίο κάνει τον θεατή να αισθάνεται μέρος του θεάματος-πιόνι δηλαδή, μια άψυχη κούκλα στα χέρια επιδέξιου μαριονετίστα. Το καθαρά προσωπικό, εκφραστικό και νατουραλιστικό ύφος του

σκηνοθέτη γίνεται αντιληπτό από τις πρώτες κιόλας εικόνες και η βία είναι ιδιαίτερα έντονη. Τα επανειλημμένα φλας-μπακ δίνουν την ευκαιρία στον θεατή να συμμετάσχει σ' ένα παιγνίδι νεύρων και αντοχής, η μηχανή δεν σταματά ποτέ να κινείται ενώ πάνω από το φιλμ περιπλανιέται μια μακάβρια αύρα. Πρόκειται λοιπόν για ένα όμορφο στυλιζαρισμένο θρίλερ, το οποίο απέκτησε cult φήμη, ένα μικρό φιλμικό διαμάντι.

1971

Il Gatto a nove Code

“Cat O’ Nine Tails”

“Ο Γάτος με τις Εννέα Ουρές”

Παιζουν: Καρλ Μάλντεν, Κατρίν Σπάακ, Τζέιμς Φραντζίσκους, Κάρλο

Αλιγκιέρο, Κίνζια Ντε Κάρολις, Βιττόριο Κόνζια

112' (εγχρ)

IL GATTO A NOVE CODE

Η ταινία αυτή, ανήκει στο είδος των θρίλερ που η επαγγελματική δεξιοτεχνία και η οπτική κομψότητα προσδίδουν τον τόνο και το ύφος σ' ένα πολύ μέτριο σενάριο. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως είναι ότι και εδώ όπως και στο προηγούμενο φιλμ, ο Αρτζέντο ενδιαφέρεται για την συστηματική εξερεύνηση των δυνατοτήτων της βίας που πηγάζουν μέσα από την πλοκή και στήνει ένα ρεαλιστικό γαϊτανάκι βίας. Ένας τυφλός, πρώην δημοσιογράφος και ο νυν συνάδελφος του, ενώνουν τις δυνάμεις τους στην προσπάθεια να διελευκάνουν μια σειρά

ανατριχιαστικών εγκλημάτων. Η σκηνοθεσία εκμεταλλεύεται όλους τους μηχανισμούς τρόμου και σασπένς ενώ σε αντίθεση με την πρώτη ταινία, εδώ έχουμε την υποκειμενική άποψη του φονιά καθώς κυνηγά τα θύματα του. Η πλοκή όμως εξελίσσεται πρόχειρα και χωρίς συνοχή, με την εμφάνιση μιας πληθώρας μονοδιάστατων χαρακτήρων, που προκαλούν περισσότερο σύγχυση και η τελική εξήγηση δεν πείθει. Σαφώς η ταινία δεν φτάνει σε αποτέλεσμα την πρώτη του αλλά και σε αυτήν εδώ υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν το ταλέντο του ιταλού δημιουργού.

1975

Profondo Rosso

“Deep Red”

“Σχιζοφρένεια”

Παιζουν: Ντέιβιντ Χέμινγκς, Ντάρια Νικολόντι, Κλάρα Κλαμά, Γκαμπριέλα Λάβια, Μάρσια Μέριλ, Τζιάννα Μπρέτζι, Ερως Πάνι

104' (εγχρ)

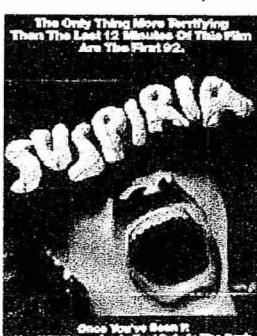

Βίαιο θρίλερ που ακολουθεί το πρότυπο της πρώτης του ταινίας. Ένας πιανίστας γίνεται ακούσιος μάρτυρας του φριχτού μακελέματος μιας γυναίκας και πολύ σύντομα θ' αρχίσει να αναζήτα τον δράστη και θα ανακαλύψει ότι έχει γίνει υποψήφια λεία του αποτρόπαιου φονιά. Το φιλμ από την αρχή μας βυθίζει σ' έναν κόσμο αναπάντεχων εκπλήξεων, ζωντανεμένο με φαντασία και ευρηματικότητα. Τα τρομερά φονικά διαδέχονται το ένα το άλλο και ο θάνατος προφταίνει όλους όσους αναμειγνύονται στην υπόθεση, με μια εικονογραφία περισσότερο ωμή από τις προγενέστερες δουλειές του και με μια κάμερα να περιπλανιέται σαδιστικά στους χώρους των εγκλημάτων (υπάρχουν βίαιες σκηνές ανθολογίας, έξοχα κινηματογραφημένες). Όμως, το καινούριο στοιχείο της ταινίας αυτής που την διαφοροποιεί από τις δύο προηγούμενες είναι ότι στην αρχική σεκάνς μας έχει αποκαλύψει το δολοφόνο και ότι ξέρουμε το κίνητρο του και είναι εντυπωσιακό επειδή σε πείσμα της πάγιας τακτικής του δεν μας εγκλωβίζει σ' ένα ψυχολογικό πατιγχινί αλλά μας καλεί να παρακολουθήσουμε ένα χρονικό βίας και αίματος. Με το "Profondo Rosso" ο Αρτζέντο μεταπηδάει από τον Άλφρεντ Χίτσκοκ στον Μάριο Μπάβα και από το σασπένς και το μυστήριο στον τρόμο και την βία.

1976

Suspiria

"Η Ανάσα του Διαβόλου"

Παιζουν: Τζέσικα Χάρπερ, Στεφανία Καζίνι, Αλίντα Βάλι, Τζοάν Μπενέτ, Φλαβιό Μπούσι, Ούντο Κιέρ 97' (εγχρ)

Από τις σπουδαιότερες ευρωπαικές ταινίες τρόμου και με μια τεράστια cult δόξα. Εδώ ο Αρτζέντο αποφάσισε να περάσει στο χώρο του υπερφυσικού θρίλερ, αφήνοντας κατά μέρος τους ψυχωτικούς δολοφόνους. Μια βροχερή νύχτα, μια νεαρή αμερικανίδα χορεύτρια φθάνει σε μια ακαδημία χορού με έγκλειστες μαθήτριες, το ίδιο εκείνο βράδυ δολοφονείται μια κοπέλα. Την επόμενη μέρα, η

αστυνομία θα κλείσει σε καραντίνα την σχολή αλλά θα πεθάνει και ο πιανίστας της ακαδημίας ενώ περίεργα συμβάντα τρομοκρατούν τις μαθήτριες. Η πρωταγωνίστρια μαζί με μια συμφοιτήτριά της αρχίζουν να υποψιάζονται τους καθηγητές και αποφασίζουν να κάνουν μερικές έρευνες. Τίποτα όμως δεν είναι ρεαλιστικό σε αυτό το φίλμ καθώς ούτε και η βία του που ξεχύνεται και πλημμυρίζει την ατμόσφαιρα. Ο Ιταλός σκηνοθέτης βυθίζει τον θεατή σ' έναν παραισθησιακό, ονειρικό κόσμο με εντυπωσιακούς φωτισμούς, αφύσικες γωνίες λήψης και εκκωφαντικούς ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα αφόρητο κρεσέντο έντασης και τρόμου, που μιλά στα αισθήματα και όχι στην λογική. Η αφήγηση ξετυλίγεται αργά με μια χαλαρή δομή και είναι γεμάτο από σκηνές που ξαφνιάζουν, βιθισμένες στο κόκκινο και στο μπλε (η φωτογραφία ανήκει στον Λουτσιάνο Τόβολι) και δημιουργούν μια σχεδόν νεο-εξπρεσσιονιστική ατμόσφαιρα. Οι σκηνές βίας της, αν και άγριες, έχουν ένα παράξενο ποιητικό και νοσηρό τόνο. Ο Αρτζέντο σκοπεύει ξεκάθαρα στην καθήλωση του θεατή, ηλεκτρίζει την σκηνοθεσία του, αδιαφορώντας από κάποιο σημείο και μετά για το σενάριο, «παίζειν» με τα νεύρα του θεατή και στο τέλος δημιουργεί μια ελλειπτικότητα, γοητευμένος από τα δικά του μορφικά κόλπα μέσα στα οποία αναδύεται όλο το μεγαλείο της βίας. Αυτό το τελευταίο είναι που θα κάνει πολλούς θεατές να της γυρίσουν την πλάτη. Το σίγουρο είναι πάντως ότι η ταινία είναι των άκρων (ή θα την αγαπήσεις ή θα την μισήσεις), μια μεγάλη στιγμή του ευρωπαϊκού φανταστικού κινηματογράφου και η καλύτερη δουλειά του ιταλού μετρ.

1979

Inferno

“Οι Τρεις Πύλες της Κολάσεως”

Παιζούν: Ελεονόρα Τζόρτζι, Σάσα Πιτόεφ, Αλίντα Βάλι, Λι Μακ Κλόσκι, Ιρένε

Μίρακλ, Ντάρια Νικολόντι, Φεοντόρ Καλιάπιν

107’ (εγχρ)

Με τούτο το φίλμ, ο Αρτζέντο συνεχίζει την περιήγησή του στο χώρο του υπερφυσικού θρύλου. Ένας σπουδαστής της μουσικής στη Ρώμη έρχεται στην Αμερική να εξερευνήσει τα αίτια της μυστηριώδους εξαφάνισης της αδελφής του που χάθηκαν τα ίχνη της σ' ένα νέο-γοτθικό αρχοντικό της Νέας Υόρκης. Και σε αυτήν την ταινία όπως και στο “Suspiria” αυτό που κυριαρχεί είναι ο θάνατος, με τους χαρακτήρες ο ένας μετά τον άλλον να δολοφονούνται με ανατριχιαστικούς τρόπους (εδώ το στοιχείο του σπλάτερ είναι εμφανές) και ο προκαλούμενος τρόμος μεγιστοποιείται από την μαεστρία του σκηνοθέτη πάνω στα ντεκόρ και την χρήση των ειδικών εφφέ. Το σενάριο όμως, έχει μια έντονη αφηγηματική χαλάρωση (το μεγάλο ταλέντο του Αρζέντο είναι ότι και σε αυτές τις περιπτώσεις κατορθώνει να προκαλεί τον τρόμο) και αργότερα γίνεται τόσο μπερδεμένο που πραγματικά δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Η ταινία δυστυχώς

Ο Αρτζέντο καθοδηγεί τον Τζουλιαν Σαντς στην τελευταία του ταινία, διασκευή του κλασσικού μυθιστορήματος του Γκαστόν Λερού, «Το φάντασμα της όπερας»

Η Πολέτ (Κίττυ Κέρυ) τρομοκρατείται από το είδωλο του φαντάσματος

Ο Αλφρεντ
(Ντέιβιντ Ντίντζεο)
γίνεται θύμα του
φαντάσματος σε μια
χαρακτηριστική
σκηνή splatter όταν
καρφώνεται πάνω
σ'έναν σταλαγμίτη.

Ο Αρτζέντο
έγραψε τον
ρόλο της
Χριστίνας
για την κόρη
του Άσια ,
εδώ με τον
Αντρέα Ντι
Στέφανο,
αντίζηλο του
Φαντάσματος

είναι αρκετά βαρυφορτωμένη και κουραστική και η σκηνοθεσία περισσότερο μπαρόκ από όσο θα έπρεπε.

1982

Tenebre

«Unsané»

«Παρανοϊκός Δολοφόνος»

Παιζον : Άντονι Φραντσιόζα, Ντόρια Νικολόντι, Τζον Σάξον, Τζουλιάνο Τζέμα, Τζον Στάινερ, Κριστιάν Μπορομέο, Βερόνικα Λάριο
Διάρκεια 101' (εγχρ)

Με αυτήν την ταινία, ο Ιταλός σκηνοθέτης, αποφασίζει να επιστρέψει στο αρχικό του θέμα: τα παρανοϊκά έργα ενός ψυχωτικού δολοφόνου. Και τούτη η ταινία δεν είναι παρά ένα ακόμα νατουραλιστικό θρίλερ τρόμου, εναρμονισμένο απόλυτα με τις επιταγές των σύγχρονων δειγμάτων του είδους δηλ. την υπερβολική ωμότητα και τις σπλάτερ σκηνές. Εδώ στήνει έναν πραγματικά φρικιαστικό χορό αίματος και τα πτώματα σωριάζονται το ένα πάνω στο άλλο, δολοφονημένα με κάθε λογής αιχμηρό αντικείμενο. Η ένταση και η δοκιμασία των νεύρων του θεατή, δημιουργείται εν μέρει στο αιματηρό γαίτανάκι των φονικών των τρομοκρατημένων πλασμάτων, όπου η κάμερα τα δείχνει με όλη την φρικτή μεγαλοπρεπεία τους. Μολονότι το φίλμ, εμφανίζει αρκετές ομοιότητες με « το πουλί με τα κρυσταλλένια φτερά» εδώ έχει έναν πολύ πιο ρεαλιστικό χαρακτήρα και παράλληλα, εμφανίζει πολλά κοινά σημεία με κάποιες άλλες σημερινές ταινίες: τα εντυπωσιακά εφφέ και τον έντονο μισογυνισμό. Αυτή η νατουραλιστική επίδειξη φρίκης, δεν αποτελεί παρά μέρος της τάσης του Ιταλού σκηνοθέτη, να εξισώνει τη δική του οπτική φρίκη με την υπαρκτή πραγματικότητα. Δυστυχώς, η αγάπη του Αρτζέντο για τον Χίτσκοκ και τον Μπάρα, ξέπεσε στις εμπορικές επιταγές ενός Λούτσιο Φούλτσι. Πάντως η ταινία και cult έγινε και εμπορική επιτυχία είχε και είναι η αγαπημένη των πιστών θαυμαστών του σκηνοθέτη. Ολα αυτά όμως δεν έχουν καμιά σημασία.

1985

Creepers

«Φαινόμενα»

Παιζον: Τζένιφερ Ο'Κόνελι, Ντόναλντ Πλέζανς, Ντάρια Νικολόντι, Νταλίλα Ντι Λάζαρο
82' (Εγχρ.)

Αποτελεί εξ' ολοκλήρου αμερικανική παραγωγή
(η εμπορική επιτυχία του Tenebre στην

αμερικάνικη αγορά, έκανε τους εκεί παραγωγούς να τον εμπιστευτούν) το Creepers είναι λιγότερο βάρβαρο από την προηγούμενη ταινία (κόπηκαν αρκετές σπλάτερ σκηνές) και γυρισμένο με πιο καλλιτεχνική διάθεση. Το πιο περίεργο είναι, ότι αν και η ταινία έχει εμπορικές προδιαγραφές, απέτυχε εισπρακτικά και ο λόγος είναι, ότι ο Αρτζέντο και στις αδύναμες στιγμές του δεν ξεπέφτει ποτέ στο επίπεδο ταινιών σαν το «Παρασκευή και 13» και οτι, η εθρωπαϊκή του κουλτούρα και το ιδιόμορφο στυλ του, ακόμα και όταν κάνει εμπορικό σινεμά όπως εδώ, πέφτει πολύ μακριά από τις συμβατικές αμερικανικές ταινίες τρόμου. Εδώ, είναι μια από τις αδύναμες στιγμές του, με πράγματα που έχουν ξαναειπωθεί στο παρελθόν (φονιάς μακελεύει κοπέλες σ' ένα έγκλειστο κολλέγιο θηλέων) μ' έντονο πάλι μισογυνισμό, αδιάφορο σενάριο και το μόνο που μένει είναι κάποιες σεκάνς σκηνοθετικής βιρτουοζιτέ.

1987

Opera

“Terror at the Opera”

«Η όπερα του τρόμου»

Παιζουν: Iav Τσάρλεστον, Ντάρια Νικολόντι, Κριστίνα Μέισερλατς

107' (Εγχρ.)

Ανώτερο του Creepers αν και αυτό το φίλμ, έγινε μ' εμπορική διάθεση. Μια νεαρή όμορφη ντίβα της όπερας τρομοκρατείται από έναν μανιακό θαυμαστή της, την οποία χρησιμοποιεί ως μάρτυρα των αποτρόπαιων φόνων του. Ολες οι έμμονες ιδέες του Αρτζέντο, βρίσκονται και εδώ, το σενάριο από την μέση της ταινίας και πέρα δεν παίζει κανένα ρόλο, το γκραν γκινιόλ θέατρο του αίματος παίρνει μπρος με τον σκηνοθέτη να το τροφοδοτεί μ' εκπληκτικές σε σύλληψη σξηνές βίας, με ρεαλιστικά εφφέ και με μπαρόκ αισθητική. Η ταινία δεν κρύβει ότι είναι μια splatter-movie για εμπορική κατανάλωση, τουλάχιστον όμως είναι μια στυλάτη σπλάτερ ταινία, με κάποιες στιγμές της να θυμίζουν τον παλιό Αρτζέντο.

1990

Due occhi diabolici

“Two evil eyes”

«Δυο διαβολικά μάτια»

Συν-σκηνοθεσία: Τζορτζ Ρομέρο

Παιζουν: Χάρβεϊ Καϊτέλ, Αντριεν Μπαρμπό, Ε. Γκ. Μάρσαλ, Τζον Έιμος

121' (Εγχρ.)

Δυο διάσημοι λοιπόν σκηνοθέτες του φανταστικού, ο Αρτζέντο και ο Ρομέρο (ο άνθρωπος ξεκίνησε ένα καινούργιο υπό-είδος του φανταστικού σινεμά, τις ταινίες με ζόμπι) ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια ταινία που αποτελείται από δύο σκέτς. Η αποστολή είναι δύσκολη γιατί οι δύο ιστορίες είναι βασισμένες σε διηγήματα του μεγάλου Edgar Allan Poe : “The facts in the Case of M.

Valdemar” και “The Black Cat”. Το πρώτο διήγημα το μεταφέρει στην οθόνη ο Ρομέρο, όπου δυστυχώς αποτυγχάνει πλήρως, επιβεβαίωντας τη μεγάλη καλλιτεχνική κρίση που περνάει αυτός ο ταλαντούχος σκηνοθέτης τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας ένα ανούσιο και βαρετό φιλμάκι, που δεν τον τιμά καθόλου. Τ απροσχήματα ευτυχώς κρατάει ο Αρτζέντο με το δεύτερο σκέτς, όπου δείχνει ότι έχει ακόμα μέσα του την φλόγα του δημιουργού. Το παράδοξο βέβαια είναι οτι η υπόθεση του “The Black Cat” δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το ύφος του σκηνοθέτη (γενικότερα, το ονειρώδες και λυρικό ύφος του Πόε, έρχεται σε άμεση αντίθεση μ' αυτούς τους δύο σκηνοθέτες, οι οποίοι είναι κύριοι εκπρόσωποι του νατουραλιστικού ύφους στη σύγχρονη ταινία τρόμου) ο οποίος όμως τα καταφέρνει, κάνωντας μία συμπαθητική δουλειά.

1993

Trauma

Δεν παίχτηκε ποτέ στις ελληνικές αίθουσες

Παιζουν: Κρις Ρίντελ, Άσια Αρτζέντο, Λάουρα Τζόνσον, Τζέφις Ρούσο, Μπραντ Ντούριφ
106' (εγχρ.)

Γυρισμένο και αυτό εξ' ολοκλήρου στην Αμερική με ντόπιους χρηματοδότες και σε μεγάλη αυτή τη φορά εταιρία, το TRAUMA παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ το στοίχημα είναι μεγάλο: να διατηρήσει ο Ιταλός την αυτονομία του ύφους του, μέσα στο χολυγουντιανό σύστημα, ένα ύφος που έχει μια βαθιά μεσογειακή κι ευρωπαϊκή σύλληψη και τα καταφέρνει, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι ένας σκηνοθέτης της σειράς (παρά τα όποια λάθη έχει κάνει στο παρελθόν) αλλά ένας μεγάλος μαίτρ του φανταστικού. Η ταινία αυτή είναι το πιο φιλόδοξο σχέδιό του αφού συνοψίζει κατά κάποιο τρόπο όλη την προηγούμενη κινηματογραφική δουλειά το, αλλά κυρίως είναι μια απότιση φόρου τιμής στον εαυτό του. Ολοι οι serial killers των προηγούμενων ταινιών του, εδώ εμφανίζονται ως ένας άνθρωπος, ένας ανίκητος φονιάς που τα νήματά το, τα καθοφηγούν οι ίδιοι οι θεατές, ένας φονιάς που δεν είναι ούτε αρσενικός ούτε θηλυκός (δεν έχει σημασία) που η θέα του έχει αντικατασταθεί από την κάμερα που εξαπολύει βίαια και χωρίς προειδοποίηση στον θεατή, το παραληρηματικό σύμπαν του ψυχοπαθή και περισσότερο από κάθε τι, τον αναγκάζει να ταυτιστεί μαζί του. Σ' αυτό τον βοηθάει και η ασημαντότητα της προσωπικότητας του δολοφόνου και ο Αρτζέντο κάπου μέσα του ξέρει ότι ο κύκλος κλείνει κι έτσι, με μια σοφή κίνηση τοποθετεί τον δολοφόνο της οθόνης αυτόματα στην πλατεία. Το φιλμ αποτελεί ένα μικρό διαμάντι, ένα δώρο του

Ιταλού δημιουργού στους ανθρώπους που έχουν γνωρίσει τον κινηματογράφο του. Αρκετά κατασταλαγμένος πια, κοιτάζει στωϊκα πίσω του, τις παλιές του δουλειές, τις επανεκτιμεί και τις καλές τους στιγμές τις μεταφέρει ως φόρος τιμής, σε αυτή εδώ τη δουλειά.

Επίσης γύρισε τις εξής ταινίες:

- “Quattro mosche di vellutto grigio” (1972)
Παιζουν : Μελ Μπράντον, Μιμσι Φάρμερ
Θρίλερ μυστηρίου του οποίου οι κόπιες έχουν χαθεί.
- “Le cinque giornate” (1973) Κωμωδία
Παιζουν: Αντριανο Τσελετάνο, Μαριλού Τολό
- «Το σύνδρομο του Σταντάλ» (1996)
Παιζουν: Άσια Αρτζέντο, Τόμας Κρέτσμαν, Μάρκο Λεονάρντι, Λουίτζι Ντιμπέρτι, Τζούλιεν Λαμπροσκίνι, Τζον Κουέντιν, Φράνκο Ντιογκένε

- «Το Φάντασμα της όπερας» (1998)
Παιζουν: Άσια Αρτζέντο, Τζούλιαν Σάντς, Αντρέα Ντι Στέφανο

Το αφιέρωμα στο φανταστικό θα συνεχιστεί στο επόμενο τεύχος με την παρουσίαση των ταινιών του σκηνοθέτη Jack Arnold.

Πάνος Λ.

Θου-Βου Ταινίες Γέλιου

Αν ο Οιδίποδας ήταν γιος της μούρας, της πλέον τυφλής όπως όρισαν και οι Θεοί, στην πορεία της πτώσης και της συμφοράς ενός λαού, ο Καραγκιόζης στην άλλη όψη του ελληνικού νομίσματος είναι γιος της τυφλής ανάγκης.

Ψάχνοτας τα χαρακτηριστικά του Θανάση Βέγγου στις ταινίες του, εύκολα αναγνωρίζεις την αδελφική του σχέση με το αξεπέραστο λαϊκό αρχέτυπο του Καραγκιόζη.

Ο Θανάσης Βέγγος είναι ταυτόχρονα η πιο ολοκληρωμένη περίπτωση ηθοποιού που μπόρεσε να διαταράξει τις μυθοπλασίες του χθές, επιβάλλοντας έναν τρομαχτικό ξέφρενο και σπασμωδικό ρυθμό που δεν είχε σχέση με κανένα άλλο παραγωγικό αφήνιασμα.

Με το ήθος και την συνέπεια του κατάφερε ξορκίσει τα φαντάσματα ενός μυθοποιημένου παρελθόντος ανασύροντας τα από το σκοτάδι όπου κυκλοφορούν, εμπιοδίζοντας τα να στοιχειώνουν την σημερινή ωχρότητα ηθοποιών στις ελληνικές και μη κινηματογραφικές οθόνες.

Όταν βλέπεις τον Θανάση Βέγγο να διασχίζει τρέχοντας το πανί από την μια άκρη στην άλλη σε χρόνο μηδέν, όταν βλέπεις εκείνο το χαμόγελο του και το βλέμμα το παράξενο, δεν μπορείς να αποφασίσεις να θέλεις να κλάψεις ή να γελάσεις.

Προστάθησε και πέτυχε να ενσαρκώσει την πεμπτουσία του έλληνα “ανθρωπάκου” που συνεχώς υποφέρει και βασανίζεται, που τον κατατρέχει μια αναπόδραστη μούρα από τους εκάστοτε κραταιούς.

Είναι ο άνθρωπος, ο δικός μας άνθρωπος, που προσπαθεί μάταια να βγει από την αφάνεια και την μιζέρια, να ορθοποιήσει δίχως να χάσει το χαμόγελο από το στόμα του.

Άκακος και μειλίχιος, παλεύει απεγνωσμένα μέσα σε αντίξεις συνθήκες, χωρίς να κουράζεται, δίχως να κακολογεί.

Μικρό, ελάχιστο φόρο τιμής στον άνθρωπο που μας κάνει χρόνια ολόκληρα να δακρύζουμε, έστω κι από τα γέλια.

Ευχαριστούμε Θανάση, για όλα.

Χρήστος Βατάκης

ΑΙ ΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑΣ ΗΛΛΗΝΙΚΗΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΑΙ ΕΡΓΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΙ ΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΗ
ΕΚΑΝΕΣ
ΣΤΟΝ
ΠΟΛΕΜΟ
ΟΝΑΣ→

ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΩΜΕΝΗ ΛΑΥΡΑ
ΤΟΥ ΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΡΙΔΗ

ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ...

Ο χρόνος αποτελούσε πάντοτε, μια από τις πιο θεμελιώδης και ανεξήγητες αξίες, στους πολιτιστικούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς τομείς στην ζωή του ανθρώπου από την αρχή σχεδόν της ύπαρξης του. Ο χρόνος, ως έννοια, λόγω αυτής ακριβώς της μη εξήγησης του, όπως επί παραδείγματι η γέννηση του, η διάρκεια, ο προορισμός του, αναπάντητα ερωτήματα, απασχόλησε ανά τους αιώνες πλήθος ανθρώπων, ιδιαίτερα από τον χώρο της τέχνης, που προσπαθούσε πάντα να εξηγήσει τα μυστήρια της ανθρώπινης ύπαρξης σε θεωρητική βάση και λιγότερο σε επιστημονική.

Τόσο στην Λογοτεχνία, όσο και στην Ζωγραφική, ο χρόνος είναι παρόν, έτοιμος να γοητεύσει αλλά και να εμπνεύσει, ποιητές, φιλοσόφους, εικαστικούς, που αφιέρωσαν ολόκληρη τη ζωή τους στο να τον ερμηνεύσουν. Στα μέσα του δεκάτου ενάτου αιώνα, με την εισβολή μιας ακόμη τέχνης στο προσκήνιο, της φωτογραφικής τέχνης, οι πιθανότητες ερμηνείας του αυξήθηκαν. Αυτό γιατί η ύπαρξη της φωτογραφίας έγκειται στην “φυλάκιση” μιας στιγμής χρόνου, στο “πάγωμα” του και στην αναλοιώτη δύψη του κατά την πάροδο του. Ο χρόνος βρήκε λοιπόν το εργαλείο εκείνο που θα του έπετρεπε να αποτυπωθεί, με την έννοια βέβαια του πραγματικού χρόνου, δηλαδή τον χρόνο ενός γεγονότος ή ενός αντικειμένου μέσα στην ροή εκείνη που γίνεται αντιληπτή και είναι πραγματική από τον ίδιο τον άνθρωπο.

Σπουδαίοι φωτογράφοι είναι εκείνοι, που κατάφεραν να κλείσουν σε μια φωτογραφία όλη την ύπαρξη του χρόνου, την ροή του και την διάρκεια του, μέσα στις δεκαετίες, ανασύροντάς την κάθε φορά από τα ντουλαπάκια της μνήμης και επενδύοντας σε αυτήν ακριβώς την ψυχοεγκεφαλική λειτουργική πλευρά του ανθρώπου, την Μνήμη. Βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλες οι φωτογραφίες μιλούν για το χρόνο, από την στιγμή που τον “αποτυπώνουν”. Άλλα μιλούν για τον “απομνημονευτικό” χρόνο, μιλούν για το χρόνο που η ίδια η φύση του φωτογραφικού εργαλείου τους προσφέρει, δεν μιλούν για το χρόνο ως έννοια και ως αξία. δεν “φιλοσοφούν” για τον χρόνο.

Ο Walker Evans (1903-1975), είναι από εκείνοι το κάρμα των καλλιτεχνών, που ασχολήθηκε με το θέμα-χρόνος τόσο καλά, όσο κανένας άλλος της γενιάς του, επηρεάζοντας κι άλλους μετέπειτα καλλιτέχνες. Αν και μου είναι δύσκολο να επιλέξω μια φωτογραφία από το συνολικό του έργο, προτιμώ μια εικόνα που μου παρέχει την δυνατότητα ανάλυσης, τόσο από την φυσιολογία της όσο και από την αίσθηση της.

Η φωτογραφία εκ' πρώτης όψεως είναι απλή ως απλοϊκή, είναι μάλλον αδιάφορη λόγω της θεματολογίας της. Ποιόν ενδιαφέρουν μια καρέκλα,

μια σκούπα και ένα πανί σε μια παλιά κουζίνα και τι μπορούν να αποδώσουν ή πως μπορούν να ερεθίσουν ένα κοινό, πέρα από αυτό που είναι και δείχνουν. Στην ιστορία των τεχνών, τις περισσότερες φορές τα αριστουργηματικά έργα ήταν αυτά που εκ' πρώτης άποψης δεν "είχαν να πουν τίποτα", δεν δικαιολογούσαν τίποτα, δεν αποδείκνυαν τίποτα. Στην φωτογραφία λόγω της μαζικής της κατανάλωσης και της λαϊκής της αποδοχής, είναι πολύ δύσκολο να μιλάμε για αριστουργήματα και ακόμα πιο δύσκολα να αντιληφθούμε την αξία μιας φωτογραφίας μέσα από την αντοχή της στο χρόνο. Μπορούμε όμως να μιλάμε για φωτογραφίες καλαίσθητες ή κακές, για προθέσεις βαρυσήμαντες ή απλοϊκές και τελικά για τους λόγους που μας αρέσει μια φωτογραφία λειτουργούμε περισσότερο συναισθηματικά ή βιωματικά και λιγότερο σημειολογικά. Σχεδόν πάντα αυτό που μας ενδιαφέρει να δούμε σε μια φωτογραφία είναι τι κρύβει και όχι τι αποκαλύπτει.

Στην προκειμένη φωτογραφία το πέρασμα του χρόνου είναι εμφανές. Η φθορά που επιφέρει ο χρόνος στα αντικείμενα, άρα και στην ζωή μας είναι εμφανή. Τώρα τι κάνει αυτά τα τρία αντικείμενα καθημερινής χρήσης να μιλάνε για το χρόνο, είναι γιατί τα τρία αυτά αντικείμενα χρησιμοποιούνται από ανθρώπους και πολύ απλά η οπτική μνήμη δίνει και διατηρεί ενδιαφέρον σε αντικείμενα ή πράγματα λόγω της χρηστικότητας τους ή από το άγγιγμα ενός ανθρώπου. Ένα αντικείμενο ζωντανεύει μπροστά μας επειδή το συνδέουμε με τον άνθρωπο που το χρησιμοποιεί και μόνο ως ανθρώπινα μπορούμε να τα αντιληφθούμε. Η γωνιά της κουζίνας, αρκετά αναγνωρίσιμη και οικεία μας υπαγορεύει την ύπαρξη του ανθρώπου χωρίς να μας τον δείχνει, μας υποδηλώνει την ανθρώπινη παρουσία άρα μας αφήνει πιο ελεύθερους να ταυτιστούμε με αυτήν και να την νιώσουμε αβίαστα.

Το κάδρο λιτό όσο και περιεκτικό, μας εισαγάγει κατευθείαν στο θέμα, νιώθουμε άνετα απέναντι στην φωτογραφία, δεν μας περιπλέκει, την διαβάζουμε και την αναγνωρίζουμε εύκολα, τον χώρο επίσης, μένει μονάχα να αντιληφθούμε ότι πίσω από όλο αυτό το "σκηνικό" βρίσκεται ο άνθρωπος και ο χρόνος. Δεν χρειάζεται να δούμε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο σε μια φωτογραφία για να αντιληφθούμε ότι η φωτογραφία αυτή μας μιλά για το χρόνο που φεύγει, φτάνει και μια φωτογραφία που δείχνει έναν χώρο εξ' ολοκλήρου φτιαγμένο για τις ανθρώπινες ανάγκες και τα τρία αντικείμενα καθημερινής χρήσης που η υλική τους φθορά μας μιλά για το πέρασμα του χρόνου χωρίς σημειολογικές αναφορές αλλά με την οικειοποίηση της καθημερινότητας σε όλους μας.

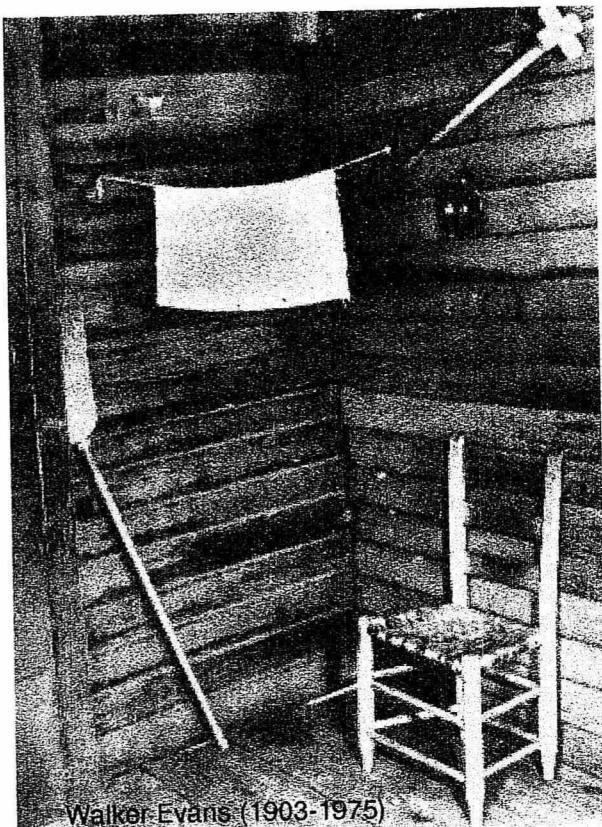
Ο φωτογράφος ήταν εκεί. Εμείς είμαστε εκεί κάθε φορά που την κοιτάμε. Η καρέκλα, η σκούπα και το πανί γίνονται δικά μας, επειδή δεν διαθέτουν κανένα εικαστικό ενδιαφέρον, είναι τόσο εμφανή η λειτουργικότητας τους

που αφαιρούν οποιαδήποτε δυσκολία για να ταυτιστούμε με αυτά σε πρώτο επίπεδο και σε δεύτερο να μας εισαγάγουν σε μια κουζίνα που μπορεί να είναι σε ένα σπίτι, που μπορεί να είναι σε μια πόλη, που μπορεί να είναι σε έναν κόσμο που κατοικείται από ανθρώπους που γεννιούνται, που ζουν και πεθαίνουν σ' αυτόν.

Αν μια φωτογραφία μπορεί μέσα στην απλότητα της, να σε ταξιδέψει, να σου δημιουργήσει άλλες εικόνες, να σου μιλήσει απλά για τις πιο δύσκολες έννοιες μέσα στην λιτή καταγραφή της χωρίς να δίνει απάντησεις αλλά να δημιουργεί ερωτήματα, δηλαδή να σου κρύβει περισσότερα από αυτά που σου φανερώνει, τότε η Φωτογραφία γίνεται τέχνη που φτιάχνεται από ανθρώπους για να “υπηρετεί” ανθρώπους.

Ιουλία Λαδογιάννη

Walker Evans (1903-1975)

ΤΟ ΛΑΧΑΝΟΠΑΙΔΟ, Ο ΣΑΛΑΤΟΓΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ

Διαδραστικό παραμυθί ζαρζαχαροπλαστικής φαντασιας

Λοκαρνο- καλοκαιρι και αστραπή ψιλη δυναμωνει στον οριζοντα.Λευκα δοντια παραστρατημενης πυγολαμπιδας κατευθυνονται ισια επανω στην κοιλια της αγελαδας.Κοντοστεκεται και χαμηλωνει το βλεμμα.Η πυγολαμπιδα μαγνητιζει την ουρα της καθως ακομη ενα συννεφο σκεπαζει την πολη.Δυο ζευγαρια θολωτα λαξευμενα ματια σημαδενουν τη γλωσσα της.Η αγελαδιτσα κρατιεται με τα χιλια και ενα ζορια να μη βαλει τα γελια.Θα ηταν απρεπο και αγενες μπροστα στην κριτικη επιτροπη του φεστιβαλ ζαρζαβογραφου.Οι ζαρζαβοπαραγωγοι που εχουν συρρευσει απο ολες τις πλατεις κα τις κοιλιες του πλανητη ζεφαντωνουν μεσα στις κατσαρολες των πολυτελεστατων καταλυματων τους.Η τουριστικη κινηση ειναι αυξημενη σε σχεση παντα με τις προηγουμενες κοψοχρονιες.Οι καταστηματαρχες τριβουν τα κοτσανια τους απο τη χαρα τους αλλα ειναι ακομη ανικανοι να συμφωνησουν σε μια συγκεκριμενη τιμη πωλησης των σουβενιρικων που αραδιαζουν στις ατελειωτες βιτρινες των παγκων τους.Λιγοστοι πελατες φαινεται να τσιμπανε απο τις προσφορες που προσπαθουν να προσελκυσουν τους περιεργους.Σε καθε τρεις αγελαδιτσες χαριζεται και μια σκελιδα σκορδα απο αυτα που οταν τα καταπινεις αμασητα γινεσαι σοφοτερος κατα ενα σκορδοστουπι.Η συνταγη χαλαιει απο τη στιγμη που οι πεισματωμενοι πωλητες αποφασιζουν να διαλαλησουν τα προιοντα τους.Καποιος κραταει μια τρομπετα ετοιμος να τη χωσει στο στομα μιας αγελαδας που εχει αρχισει να ψυχεδελιζεται επικινδυνα με τις φωνακλαδκες αιχες του αφεντικου της.Σαπουνοφουσκες διασκορπισμενες στην παραλιακη λεωφορο ταξιδευουν παραλληλα με τα μιλιονια των τουριστων που απολαμβανουν το ηλιοβασιλεμα μεσα στην καρδια ενος μαρουλιου.Κλεφτες ματιες της πιο εξυπνης απο τις αγελαδες προοριζονται για τον προεδρο της επιτροπης που ανασαινει ασθμαινοντας μετα την ξεναγηση του στα θερμοκηπια προβολης.Τελευταιας τεχνολογιας μηχανες εχουν εγκατασταθει με τη βοηθεια βεβαια του αρμοδιου υπουργου της Πανλαχανικης Ενωσης που κοκο-ρευεται ενθουσιασμενος διπλα στον πρεσβη της Φαιδροπορτοκαλιας στη καθιερωμενη δεξιωση των επισημων κουνουπιδιων.Τα θερμοκηπια διαθετουν για πρωτη φορα στην ιστορια του θεσμου,ανατομικες πολυλθρονες γα να κανουν την προβολη μα αξεχαστη μπυραρια, οπως διαφημιζεται και στην τηλεψωραση.Τα τοπικα καναλια σπευδουν να κουκουλωσουν το γεγονος που αποκτα ετσι τη λαμψη μιας

φαντασμαγορικής εκδηλωσης ανταξιας ενος καρναναβαλιου του Ριουριουν.Ο θρησκευτικός γηγετης της θερμοκοιτίδας αναλαμβανει τις μεταφυσικες ανησυχιες των απιστων ντοματοειδων που εχουν πρασινισει απο την ελλειψη πιστης στο θεαρεστο και δημιουργικο εργο του αντιπροσωπου του μοναδικου Θεου στην φρεσκοοργωμενη και μισοκατεστραμενη γη - που την πατουμε.

Λαστιχακια πιπινελι διαφημιζονται σε υπαιθριες γιγαντοαφισες κατα μηκος της εθνικης οδου, με σκοπο την υποστηριξη της εθνικης ομαδας πεπονοσφαιρου στο Πανλαχανικο πρωταθλημα.Μεσα σ'ολο αυτο το χαος,ξεπεταγεται και το λαχανοπαιδακι απο την κοιλια της μανας του για να διαμαρτυρηθει εντονα στον διαιτητη που δεν αφησε τη φαση να εξελιχτει,με αποτελεσμα η ομαδα του να χασει το κυπελλο και μαζι μ'αυτο την πολυτιμη παρεα του σαλατογλυκουν.Ας παρουμε ομως την ιστορια απο την αρχη.

Μια φορα κι ενα καιρο η σημαια ευκολιας κυμματιζε μεσιστια στην πλωρη του τελευταιου προφιτερολ. Αιτια; Η απωλεια ενος αναντικαταστατου μελους του πληρωματος.Του κερασιου.Τωρα για ποιο λογο εξαφανιστηκε το κερασακι απο το προφιτερολ αυτο ειναι μια αλλη ιστορια.

Η δικη μας ξεκιναει απο τη στιγμη που ενα ροζ φεγγαρι ανετειλε μια ζεστη καλοκαιρινη νυχτα, για να φωτισει με τη λαμψη του δυο μοναχικα αστερακια που ταξιδευαν στα περατα του γαλαξια.Χαρμοσυνοι παιανες περικυκλωναν τα δυο αστερια για να τα προσελκυσουν σ'ενα κοσμικο σμιξιμο μοναδικης κατανυξης, μεσα στη δινη της ακτινοβολουσας συναστριας. Απο αυτη τη συμπτωση μας προεκυψε το ροκ γκρουπ της αιωνιοτητας. Μελη του το πληρουν ευαισθησιας και ζουμερης καλλιφωνιας λαχανοπαιδο και ο ακραιας δεξιοτεχνιας και υψηλης αναισθησιας σαλατογλυκος.Δυο πλασματα προορισμενα γα τα τοπ του πανσυμπαντικου πινακα επιτυχιων. Με αυτη τη συνθεση και κατω απο το κοινως αποδεκτο ονομα "Λος Προφιτερολος" κατεκτησαν τα ακροατηρια ανα τους γαλαξιες δημιουργωντας εκρηξεις πανικου στις ζωντανες τους εμφανισεις που συνοδευονταν απο ξεσπασματα χαχανητων και καταρρακτες δακρυων.

Ελαχιστα ειναι γνωστα γα την μυστικη τους συμφωνια να χωρισουν αμεσως μετα την πρωτη τους επιτυχια, ετσι ωστε να περισωσουν τη θαλπωρη της δημιουργικης τους ανατασης απο την απατηλη λαμψη των προβολεων της δημιοσιοτητας.Κατι που οπως φαινεται αθετηθηκε και απο τις δυο πλευρες.Οι φημες λενε πως η μυστικη συμφωνια επικυρωθηκε αμεσως μετα απο ενα επιτυχημενο τζαμαρισμα απο αυτα που θα

μπορουσαν να αναστησουν και νεκρους, βαζοντας τους να χορευουν στον κυκλωνα της αναβιωμενης συμπαντικης αρμονιας ,σαν σπαστικα κουρδισμενα στρατιωτακια που χανουν τη μαχη της ζωης, γα να κερδισουν μοναχα τη δοξα μας τσιχλοφουσκας με γευση κερασι.

Το μονο σιγουρο ειναι πως τα δυο πλασματα μεθυσμενα απο το νεκταρ της επιτυχιας λοξοδρομησαν απο τη μυστικη τους συμφωνια και επαναπαντηκαν στην αφρατη κλινη της πλανευτρας πορνης με το ονομα Ευτυχια.Οι κιθαρες τους, βουιζαν σαν τις μελισσες και τα φωνητικα - αλλεπαληλα μαστιγωματα ανατριχιαστικων μελωδιων, ανοιγαν ρηγματα ευφροσυνης εξαλλοσυνης στο περασμα τους.Το μεγαλειο της στιγμης, εγινε η μοναδικη στιγμη μεγαλειου στην αυθορμητη εκφραση.Τα περιγραμματα τους, σε αρμονικες περιπτυξεις παιχνιδιαρικης διαθεσης, πρωτοστατουσαν στην αποδοση φευγαλεων παραστασεων του δαιμονικου πυρηνα της υπαρξης τους.Ξεχασμενοι μυθοι και λεξεις πυρωμενες, θρυλοι μεσαιωνικοι για τερατα θαλασσινα και ιπποτες -ποτες της αμβροσιας των θεων του Ολυμπου, σε μια μοναδικη συνυπαρξη υπερβατικων συγχορδιων, στο ονομα μιας παραμυθιας σπανιας στα χρονικα της προφιτερολαγνειας.

Το μεγα βασανιστικο ερωτημα που απασχολει ακομη τους απανταχου προφιτερολογους παραμενει αναπαντητο.Ποιος εφαγε τελικα το κερασακι με αποτελεσμα οι "Λος Προφιτερολος" να καταντησουν στα τελευταια τους ενα ακομη γκρουπακι του συρμου που αναμασα με στομφο τις προηγουμενες επιτυχιες του, αρνουμενο να αποδεχθει την αληθεια μιας αποτυχημενης συνταγης; Και γιατι αυτο το κερασακι ηταν ικανο να κρατησει το προφιτερολ ανεγγιχτο απο τις ζηλοφθονες αποπειρες να καταβροχθιστει απο τους αδηφαγους Αντιτροφιτες; Πως εξηγειται η επιτυχημενη πορεια του γκρουπ και η απηχηση του σ'ενα διευρυμενο ακροατηριο εργαστηριων ζαχαροπλαστικης; Ποια η σχεση της σοκολατενιας τρουφας με την μιγαδικη κρεμα σαντιγυ; Γιατι το λαχανοπαιδι ασπαστηκε την αιρεση των υποκαταστατων ζαχαρεως και ποια η αντιδραση του σαλατογλυκου μπροστα στο ενδεχομενο της επ' αοριστον ολοκληρωτικης διαιτας; Ανεξιχνιαστες υποθεσεις που απαιτουν σχολαστικη ερευνα και διεξοδικη αναλυση για την καταγραφη των συστατικων του μοναδικου προφιτερολ, που αψηφωντας τους νομους της ζαχαροφυσικης καταφερε να αναδειχθει σε πανσυμπαντικο συμβολο γλυκαντικης πληροτητας.

Λαχανοφαντασιωση απομακρυσμενων αστερων υπεργαλαξιακης εμβελειας.Η πρωτη εμφανιση του λαχανοπαιδιου σε εργο ζαρζαβογραφικης τεχνης.Ολοι οι εναπομειναντες οπαδοι του γκρουπ αναμενουν με απιστευτη υπομονη στην ουρα της αγελαδας για να εξασφαλισουν ενα εισιτηριο για

τον τελικό, δηλαδή την πρεμιέρα της ταινιας στη γλωσσα των ζαρζαβατολογων. Ξεσπασματα υστεριας και εκρηξεις ρεβυθοσουπας ειναι συχνο γνωρισμα καθε δημιοτιας εμφανισης του λαχανοπαιδου μπροστα στο φανατικο κοινο των θνητων ζαρζαβατυβριδιων.

Τα μεσα μαζικης αποβλαστησης ακολουθουν κατα ριζας τις ορεξεις του πληθους και αναμασανε τα ιδια τους τα φυλλα προσπαθωντας να ακολουθησουν την μυθοποιημενη εικονα που προβαλουν στον εξω κοσμο. Λεπτοδεικτες ξηρασιας και υπερβολικης βλαστησης μετρανε τις αντιδρασεις διαρκως, χωρις να υπολογιζεται η εξτρα διαφημιση απο τα κατεψυγμενα και τυποποιημενα πριοντα του Μπαρμπα Κιτσου ,μεγαλοπαραγωγου ζαρζαβογραφικων εργων με ειδικοτητα στις νεροβραστες πατατες.

Τα φραουλοπαιδα εχουν οργανωσει ενα μεγαλο αντιφεστιβαλ με σκοπο να διαδηλωσουν την αντιθεση τους στην εμπορευματοποιημενη εκδοχη της ζαρζαβογραφικης τεχνης με τη μορφη που πλασαρεται και ελεγχεται απο τους μεσαζοντες της κεντρικης λαχαναγορας. Το βασικο τους συνθημα ειναι "ανθοφορια ή ξεριζωμα". Επιστης εκφραζουν την αντισταση τους στην πρακτικη ντοπαρισματος των λαχανικων που αποσκοπει στην επιδιωξη μεγαλυτερου κερδους μεσω της υπερβολικης καρποφοριας, αδιαφορωντας για τις συνεπειες στην υγεια των καταναλωτων ζαρζαβογραφικων εργων.

Μετα την οριστικη απωλεια του κερασιου και την αναποφευκτη διαλυση του γκρουπ το λαχανοπαιδο προσελαβε σεσσιον μουσικους για να αναπληρωσουν το κενο απ την απουσια του σαλατογλυκου και συνεχισε κατω απο το ιδιο παντα ονομα, να παιζει το γνωστο ιδιωμα μουσικης που τους εφερε την επιτυχια. Ενα μιγμα απο αλα Αριθα Φρανκλιν φωνητικα,μικρες δοσεις Μαιλς Ντειβις αυτοσχεδιαστικου οιστρου, σ'ενα Φιλσπεκτορικο σκηνικο,ολα αυτα αλεσμενα στο μυλο της σαλτσα και της ρεγγας, χωρις οιμως τις εκτροχιασμενες δοσεις φαζαρισμενης ελεκτρονικα του παρελθοντος αλλα με την χαρακτηριστικη ψυχεδελομπιρυγαργαλιαρικη φωνουλα του λαχανοπαιδου παντα παρουσα...

Συνεχιζεται...

Βαγγέλης Β.

ΗΧΟΣ ΣΤΑ 24 ΚΑΡΕ

• THE BUTCHER BOY

Πώς σας φαίνεται μια ταινία Ιρλανδικής προέλευσης για την παιδική αθωό-τητά που όμως μετατρέπεται στο πεδίο των συείρων σε αγνό τρόμο.

Ενδιαφέρον ε! Την ταινία υπογράφει ο NIALL TZOPNTAN και θυμίζει πιο πολύ την ΠΑΡΕΑ ΤΩΝ ΛΥΚΩΝ παρά ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΕΝΑ ΒΑΜΠΙΡ.

Το πιο ενδιαφέρον εκτός από το βιβλίο του PATRICK McCABE είναι η νοσταλγική μουσική του ELLIOT COLDENTHAL που συνδυάζεται με ρυθμούς από την δεκαετία του 50 και παραδοσιακό τραγούδι της Ιρλανδίας από την Sinead o' Connor. Δείτε την ταινία και ακούστε τη μουσική.

• L.A CONFIDENTIAL

Μία ταινία σταθμός, ένα καταπληκτικό Soundtrack.

Από Chet Baker, Betty Hutton, Lee Wiley και Dean Martin μέχρι την

αυθεντική μουσική του μεγάλου δασκάλου Jerry Goldsmith.
Τίποτε άλλο.

• EUROPA

Τώρα που ο Lars Von Trier είναι στη μόδα, ευκαιρία να ακούσουμε κάτι από τις παλιές καλές μέρες. Ο JOACHIM HOLBEK συνθέτει μια μουσική που ταιριάζει με το άσπρο μαύρο, την εποχή που εξελίσ-

σεται η ταινία και είναι αυτή που τονίζει την ατμόσφαιρά της. Αν το βρείτε ακούστε το.

- NOWHERE

To Soundtrack από την ταινία του Greg Araki βασίζεται στην γνωστή συνταγή, τραγούδια νέων εμπορικών συγκροτημάτων όπως οι Radiohead, Elastica, Massive Attack και ο Chuck D σε ένα ρευμίξ όπως δεν τον έχετε ξανακούσει. Μέτριο.

- MANIAC

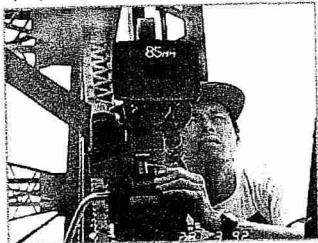
Μουσική από μια ιστορική ταινία τρό μου της δεκαετίας του 80 που υπογράφει ο Jay Chattaway. Ακούγωντας το Soundtrack τίποτα δεν σας προδιαθέτει για την οπτική βία της ταινίας. Είναι όμως περίεργο πόσο ταιριάζει μαζί της όταν τη βλέπεις. Αρπάξτε το.

Νίκος Τ.

ΕΝΑΣ ΡΙΝΓΚΟ ΧΩΡΙΣ ΟΠΛΟ

Αν πριν 10 χρόνια σας έλεγαν ότι σε όλο τον κόσμο θα έβλεπταν ταινίες που προέρχονταν από μια μικρή ασιατική χώρα, με κινέζικους διαλόγους και οι σκηνοθέτες των ταινιών θα γύριζαν ταινίες με τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλυγουντ, θα νομίζατε οτι σας κορδίευαν. Σήμερα όμως στην Αμερική και στην Ευρώπη όλοι κοιτάνε προς το Χονγκ-Κονγκ, τους σκηνοθέτες και τους ηθοποιούς που έχουν ξεχωρίσει στον χώρο του κινηματογράφου, αυτής της αναπτυγμένης οικονομικά και πολιτιστικά χώρας. Η ένωση με την Κίνα τον Ιούλιο του 1997 ανάγκασε πολλούς συντελεστές ταινιών να φύγουν για την Αμερική. Ένας από αυτούς και ο ΡΙΝΓΚΟ ΛΑΜ ή LAM LING TUNG, που ξε-

κίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 70 στην τηλεόραση του Χονγκ-Κονγκ με κοινωνικές-δραματικές σειρές. Στη συνέχεια πηγάδινε για σπουδές στον Καναδά, στο πανεπιστήμιο του Τορόντο. Αφού γυρνά στην πατρίδα του, γυρίζει ταξιδιωτικά φίλμ αλλά γίνεται γνωστός στα 1987 με την ταινία CITY ON FIRE όπου βραβεύεται σαν ο καλύτερος σκηνοθέτης της χώρας του.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ένα γνωστό δίδυμο από τις ταινίες του Τζον Γου, οι Chow Yun Fat και Danny Lee. Η υπόθεση της ταινίας στηρίζεται σε μια ομάδα ληστών ενός κοσμηματοπωλείου που διεισδύει ανάμεσα τους ένας μυστικός αστυνομικός όπου έρχεται αντιμέτωπος με τον βασικό ύποπτο, έναν ανεξέλεγκτο γκάγκστερ. Μοιάζει βέβαια με το RESERVOIR DOGS του Ταραντίνο.

Και είναι σίγουρο ότι ο Ταραντίνο είχε δει την ταινία αλλά υπάρχουν και βασικές διαφορές, όπως η γυναικεία παρουσία στην πρώτη ταινία, διαφορές στην ατμόσφαιρα και στην κινηματογράφηση των δύο ταινιών. Η ταινία γίνεται γνωστή στην Αμερική, δυστυχώς, από την ταινία του Ταραντίνο.

Την ίδια χρονιά, στα 1987, ο ΛΑΜ γυρίζει το PRISON ON FIRE και το PRISON ON FIRE 2 και ο δύο με πρωταγωνιστή τον CHOW YUN FAT. Αυτή την φορά το σενάριο γράφει ο NAM YIN, ένας γνωστός σεναριογράφος του Χονγκ Κονγκ. Επηρεασμένος από τις αμερικανικές ταινίες φυλακής και το νουάρ ο Λαμ γυρίζει δυο ταινίες που είναι μίγμα γκαγκστερικής ταινίας (εμπορικό είδος στο Χονγκ Κονγκ), περιπέτειας και κοινωνικού δράματος. Οι ταινίες έχουν μεγάλη εμπορική επιτυχία (ισάξια με τη σειρά ταινιών A BETTER TOMORROW του JOHN WOO) αλλά είναι και η εισαγωγή του Λαμ στην ξένη αγορά αφού παίζονται στό ε-

μπορικό κύκλωμα της Αμερικής.

Την επόμενη χρονιά είναι το τέλος της τριλογίας της φωτιάς με το SCHOOL ON FIRE. Είναι η πιο σκοτεινή και η πιο αιματηρή ταινία του ως

τότε. Η ιστορία είναι μίγμα γκαγκστερισμού και σχολικής βίας με έμφαση στα προβλήματα των εφήβων, ναρκωτικά, σεξ, παιδεία, είναι τυπικό δείγμα κινηματογράφου του Λαμ εκείνης της εποχής. Κάτι που συμβαίνει και στην επόμενη ταινία του, το WILD SEARCH, μια τυπική αστυνομική ταινία με δραματικά στοιχεία.

Η συνέχεια όμως είναι διαφορετική. Στα 1992 ο Λαμ σκηνοθετεί το αριστουργημά του, την ταινία που θα τον απογειώσει και θα τον κάνει γνωστό στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη, το FULL CONTACT. Πρωταγωνιστεί πάλι ο CHOW YUN FAT και η ταινία είναι γεμάτη από κακούς αντιήρωες και όλο τον περίγυρο τέτοιου είδους ταινιών. Η στυλιζαρισμένη σκηνοθεσία, η τρομερή μουσική, ο φωτισμός και το σενάριο δημιουργούν μια ταινία μοναδική. Είναι σίγουρο ότι αν η ταινία ήταν αμερικανική παραγωγή θα ήταν η εμπορική επιτυχία της χρονιάς.

Στα 1994 αποφασίζει να κάνει μια στροφή στην καριέρα του με δυο ταινίες, το BURNING PARADISE, μια ταινία πολεμικών τεχνών στην παράδοση των ταινιών τέτοιου είδους της δεκαετίας του 70 των αδελφών SHAW και το THE ADVENTURERS(1995) μια κοινωνική ταινία με βασικό θέμα μια εκδίκηση από το παρελθόν, του πολέμου της Καμπότζης.

Στα 1993 λαμβάνει μέρος και στην παραγωγή μαζί με τον TSUI HARK μιας ταινίας του ΤΣΑΚΙ ΤΣΑΝ ΜΕ τίτλο TWIN DRAGONS.

Στα 1997 αποφασίζει το μεγάλο ταξίδι στην Αμερική. Ως αρχή του προτείνουν να γυρίσει μια ταινία με τον ZAN KLONT BAN NTAM και την γνωστή από το SPECIES, NATAΣΑ ΧΕΣΤΡΙΝΤΖ με τίτλο MAXIMUM RISK. Η υπόθεση είναι απλή, ένας δίδυμος αδελφός ενός γάλλου αστυνομικού πεθαίνει από διεφθαρμένους πράκτορες του FBI και ο ήρωας προσπαθεί να βρει την αιτία θανάτου. Μπλέκει με την ρωσική μαφία, με την γκόμενα του αδελφού του και στο τέλος νικά με το όπλο του. Ενα σχεδόν ηλίθιο σενάριο που ξεχωρίζει επίσης στην Αμερική όπου συνεχίζει και

την καριέρα του με μελλοντικά σχέδια για μια ταινία με τον ήρωα του τον CHOW YUN FAT όπου και αυτός μετοίκησε στην γη της ελπίδας. Ετσι λοιπόν θα περιμένουμε την επόμενη ταινία αυτής της μεγάλης κίτρινης ελπίδας που μαζί με τον JOHN WOO, τον TSUI HARK και τον WONG KAR WAI αποτελούν την χρυσή τετράδα του Χονγκ Κονγκ στην Αμερική για την επόμενη χρονιά.-

Νίκος Τ.

ΧΑΜΕΝΟΙ ΛΕΩΦΟΡΟΙ...

Η σχέση μου με τον κινηματογράφο είναι κάπως ιδιότυπη. Τον παρομοιάζω σα φίλο που δε θα με προδώσει ποτέ, σα γυναίκα που **δε** μου είναι μονίμως πιστή. Τα όνειρα μου εκεί γίνονται πραγματικότητα, εκεί φοβάμαι ελτίζοντας σε κάτι καλύτερο, εκεί κλαίω ή γελάω, εκεί για λίγες ώρες ξεφεύγω από την επίπεδη και κλειστή ζωή μου. Με τη λογοτεχνία ψάχνω τον εαυτό μου, με τον κινηματόγραφο τον χάνω. Ο Ρολάν Μπάρτ το έχει περιγράψει πολύ επιτυχημένα: «μια καλή ταινία όταν τελειώνει σε κάνει να νιώθεις μαγικά - νιώθεις για λίγα λεπτά ό,τι κάτι συνέβηκε, χάνεις την αίσθηση του χρόνου». Όμως τα τελευταία χρόνια οι ταινίες δε με ακουμπούν πια. Στην αρχή το απέδωσα στην αδηφαγία μου: βλέποντας συνέχεια ταινίες, ζητούσα κάθε φορά κάτι πιο πρωτότυπο, κάτι πιο συγκλονιστικό, κάτι πιο νέο, κάτι πιο πολύ. Αργότερα ξεγέλασα τον εαυτό μου αποδίδοντας του ευθύνες, ίσως από την κούραση που ενδεχομένως να ένιωσα από αυτή την ιδεοληψία, την ηδονοβλεψία με τις εικόνες. Σήμερα πιστεύω ακράδαντα ότι ο κινηματόγραφος έτσι όπως τον γνώρισα και τον αγάπησα, πέθανε. Είναι σαν τον πρώτο έρωτα που πάντα τον θυμάσαι τον νοσταλγείς, κάτι - μουρμουρίζεις - δεν πήγε όπως τα περίμενες...και έτσι καταλήγεις με την γεύση του ανεκπλήρωτου - μια γεύση καθόλου νόστιμη και καθόλου πρωτότυπη φαντάζομαι για κανέναν.

Οι περισσότερες σημερινές ταινίες δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Μια ταινία για μένα πρέπει να δικαιολογεί την παρουσία της. Μπορεί από την δεκαετία του '90 έως σήμερα που γράφονται αυτές οι γραμμές, το σινεμά να απέκτησε καινούργιους κώδικες, καινούργια γλώσσα και έχει πετύχει μια αξιοθαύμαστη τεχνική κατάρτιση αλλά προς τι όλα αυτά ; Τι με νοιάζει εμένα να βλέπω δεινόσαυρους που δεν υπάρχουν, ανύπαρκτες ψηφιακές φωνές, κύματα τεχνητά, καρχαρίες ή λιοντάρια που επιτίθονται όταν δεν υπάρχει ένας λόγος για να συστωρεύονται όλα αυτά εμπρός στα μάτια μας; Πολλοί λένε ότι η τηλεόραση κατέστρεψε τον κινηματογράφο. Από τη μία επειδή τον αποδυνάμωσε εισπρακτικά, από την άλλη επειδή γυρίζονται ταινίες με καθαρά τηλεοπτικές προδιαγραφές. Άλλοι τόσοι βρίζουν τον Αμερικάνικο κινηματογράφο είτε επειδή κυριαρχεί στην παγκόσμια αγορά είτε αναγκάζει σημαντικούς δημιουργούς να κάνουν τις ταινίες τους πιο διαυγείς, πιο φωτεινές, πιο βατές, πιο εμπορικές. Πιο λίγοι κάνουν λόγο για την απουσία σοβαρής κριτικής εκ μέρους των δημοσιογράφων, με συνέπεια

το κοινό να συνδράμει σωρηδόν σε ταινίες τύπου «Jurassic Park» ή «Safe Sex» - δημιουργίες που στερούνται από σοβαρότητα και σίγουρα αμφιβολης καλλιτεχνικής αξίας. Ας απαντήσω σιγά-σιγά σ'όλα.

Για να διακρίνεις την γραμμή που ξεχωρίζει μια ταινία από τις άλλες, πρέπει να ψηλαφίσεις τα βήματα που έκανε μέσα σου. Ας μου επιτραπεί να την παρομοιάσω με τα χάδια ή τα φιλιά μιας γυναίκας. Αν αυτά είναι ίδια, τότε η γυναίκα αυτή θα σου θυμίσει κάποια άλλη. Πρέπει κάτι διαφορετικό να γίνει, έτσι ώστε όταν φύγει να έχει μείνει κάποιο σημάδι μέσα σου. Το παρήγορο είναι ότι οι γυναίκες είναι πιο ευέλικτες από τις ταινίες. Έτσι καταλήγουμε να βλέπουμε ταινίες που μοιάζουν με προηγούμενες, η λέξη «εξέλιξη» να απουσιάζει από το λεξικό των σκηνοθετών. Βλέπουμε σκηνοθετημένη την πλήξη τους, την ερωτική τους ανεπάρκεια, (οι περισσότερες εμπορικές Ελληνικές ταινίες διαλαλούν ένα sex που ποτέ δεν κατέκτησαν}, την ευκολία που ένας πόθος γίνεται πραγματικότητα (οι Αμερικάνοι βιώνουν τον έρωτα σαν παιχνιδάκι), ένα ασύνδετο πάζλ εικόνων και λόγων (οι νέες Ευρωπαϊκές ταινίες είναι μνημεία άδειων εικόνων, τόπων που μοιάζουν ορφανοί στο τελικό εγχείρημα ή κυρίως οι Γαλλικές, περιέχουν τόσο παρατεταμένους διαλόγους, λες και οι σεναριογράφοι δε μίλησαν ποτέ στη ζωή τους). Πιστεύω ότι σίγουρα η τηλεόραση διέπραξε κακό στον κινηματογράφο. Άλλα και οι ίδιοι οι δημιουργοί δε μου φαίνεται να αμύνονται, να σκέφτονται, να προτείνουν κάτι καινούργιο. Όμως ούτε ο Αμερικάνικος κινηματογραφος φταίει για την πτώση του παγκόσμιου. Μήπως και οι Ευρωπαϊκές ταινίες στην προσπάθεια τους να νικήσουν εισπρακτικά τις Αμερικάνικες παραγωγές, χάνουν και στο θέαμα και στην ποιότητα ;

Όσο για τις κριτικές που γράφονται, οι περισσότερες σου δίνουν την εντύπωση ότι ή γράφονται κυριολεκτικά στο πόδι (βρίθοντας από απίστευτες ασάφειες και στερούμενες από νόημα ή ουσίας) ή εξαντλούνται σε λεπτομέρειες των προσωπικών σχέσεων των ηθοποιών.

Οι πρώτοι έρωτες πεθαίνουν πάντα τελευταίοι. Όσο περνούν τα χρόνια τόσο βλέπω όλο και πιο παλιές ταινίες. Ψάχνω πάντα για μια ατμόσφαιρα που μένει ακόμη μαγική εμπρός στα μάτια μου. Βλέπω ένα δρόμο που η Ατλαντίδα βρίσκεται πίσω μου και που μπροστά αχνοφέγγεται ένα πρωινό σκοτάδι. Σας γράφω από το πρώτο σπίτι που βρήκα ανοιχτό.

Γ.Ψ.

ΜΙΚΡΟ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

«Η χλωμή λογική μας κρύβει τη θέα του απείρου»

Arthur Rimbaud

Κάθε φορά η αγωνία που μας καταλαμβάνει για την κυκλοφορία αυτής της έκδοσης μοιάζει με την προσπάθεια του Οδυσσέα να φτάσει στην Ιθάκη. Εχουμε γίνει λίγο πολύ συνεπείς στην ασυνεπειά μας. Ετσι αν σας υποσχεθούμε μια πιο σταθερή κυκλοφορία σίγουρα θα χαμογελάσετε ειρωνικά.

Το τεύχος αυτό ήταν αφιερωμένο στη μυθική μορφή του Βαγγέλη Κοτρώνη, ενός ανθρώπου που η μοίρα δε θέλησε να συναντηθούμε ποτέ μαζί του. Αλλά η αγάπη για τον κινηματογράφο μας έκανε να τον συναντήσουμε στο «Cine Φανταστικό» ή στα πρώτα τεύχη της «Βαβέλ». Τα ίδια ισχύουν και για τον εκδότη του «Έξωστη» Τάσο Μιχαηλίδη. Επιστρέψεις, ένα έστω και καθυστερημένο, μεγάλο «ευχαριστούμε» στον Κώστα Κοντοδήμο...και «σε όλους όσοι δεν μετράνε την ψυχή τους με δίφραγκα».

responsible for shooting such

movie /'muːvɪ/ *n* (colloq) 1 motion picture
addict 2 **the ~s.** the cinema; the

industry: *How often do you go to the ~s?*

mow¹ /maʊ̯/ *vt* (pl mowed *pp* mown /məʊ̯n/) 1 motion picture
mowed ² /'muːvɪd/ *adj* cut (grass etc)
responsible for starting sth.

movie /'muːvɪ/ *n* (colloq) 1 motion picture
~ addict 2 **the ~s.** the cinema; the
industry: *How often do you go to the ~s?*

mow /maʊ̯/ *vt* (pl mowed *pp* mown /məʊ̯n/)
mowed ² /'muːvɪd/ *adj* cut grass etc

• **adjective** /ə'dʒɪktɪv/

11

(ic) **adjective** /ə'dʒɪktɪv/