

КИНОТЕКА НА СР МАКЕДОНИЈА

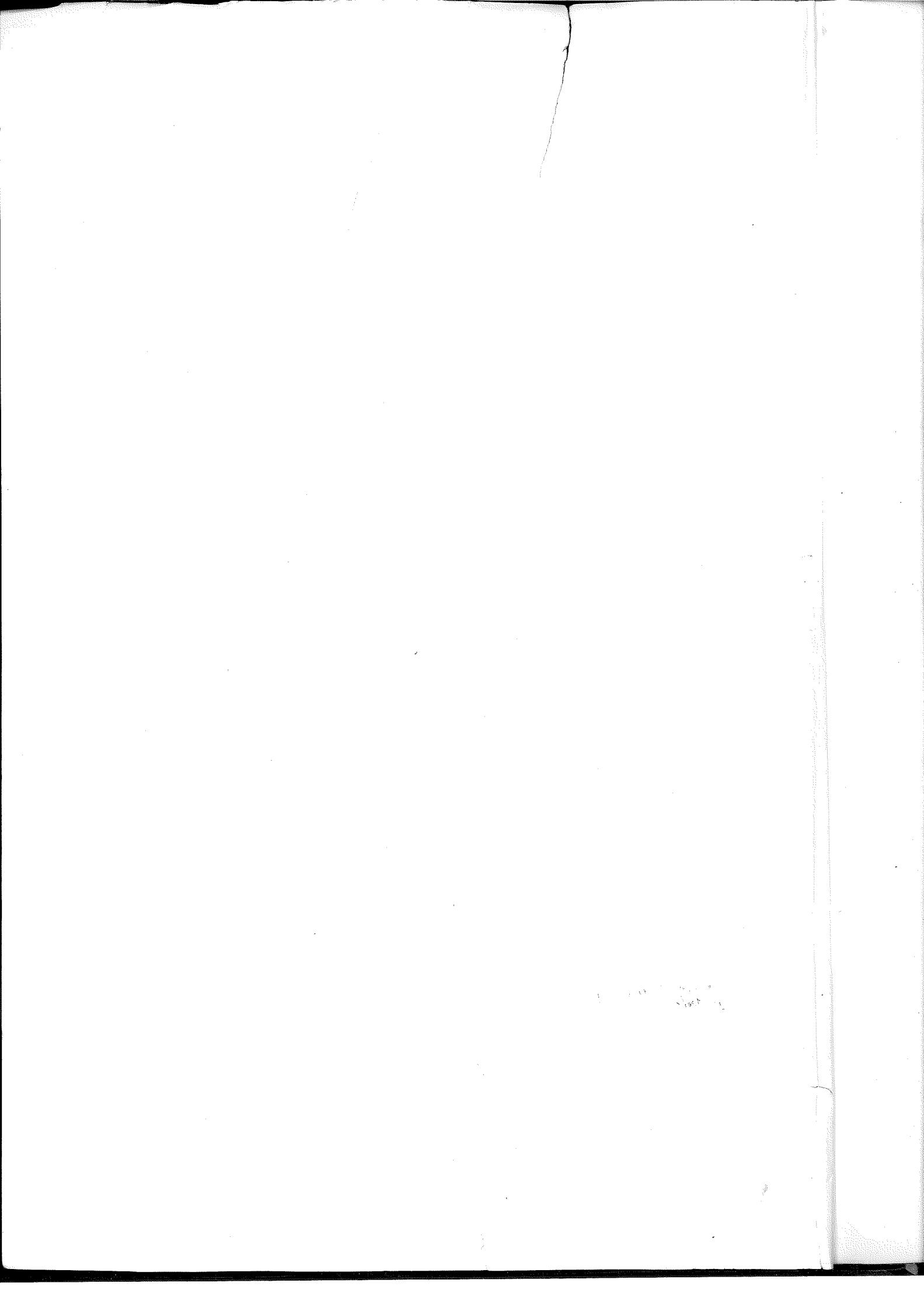

КИНОТЕЧЕН МЕСЕЧНИК

БИЛДЕН

4

АПРИЛ, СКОПЈЕ 1977

VI кинотечен циклус
М У З И Ч К И Ф И Л М
29 март - 11 април 1977

циклус:

М У З И Ч К И Ф И Л М

29 - 30 март

ПАСТИРОТ КОСТЈА

(17,30 и 19,30 часот)

31 март - 1 април

БЕЛИОТ ЈОРГОВАН

(17,30 и 19,30 часот)

2 април

ЛИЛИ

(17,30 и 19,30 часот)

5 - 6 април

КАСТА ДИВА

(17,30 и 19,30 часот)

7 - 8 април

СЛАТКАТА ЙРМА

(16,30 и 19,30 часото)

9 април

МОЈА ДРАГА ЛЕДИ

(16,30 и 19,30 часот)

11 април

ФИЛМСКА ТРИБИНА

домаќин Томислав Зографски

(18,30 часот)

Филмска трибина

М У З И Ч К И Ф И Л М

домаќин Томислав ЗОГРАФСКИ

Истакнатиот македонски композитор Томислав Зографски е автор на музиката на повеќе домашни играли филмови, меѓу кои и за филмовите "Денови на искушението" на Бранко Гапо, "Татко" на Коле Ангеловски (за кој ја доби Златната арена за музика на фестивалот во Пулă во 1972 година) и "Најдолгиот пат" на Бранко Гапо.

Кинотечен месечник: Дали филмот е погоден уметнички медиум за презентирање на музиката?

Томислав Зографски: ФИЛМОТ НЕ Ј Е ПОТРЕБЕН НА МУЗИКАТА!

Кинотечен месечник: Кој е, според Ваше мислење, најдобар музички филм досега?

Томислав Зографски: ДОСЕГА НЕ Е НАПРАВЕН НИТУ ЕДЕН ВИСТИНСКИ МУЗИЧКИ ФИЛМ!

ПАСТИРОТ КОСТЈА

(ВЕСЕЉИЕ РЕБЈАТА)

Режија: Григориј АЛЕКСАНДРОВ

Сценарио: В.МАС. Н. ЕРДМАН и

Г. АЛЕКСАНДРОВ

Фотографија: В.НИЛСЕН (В.Нильсен)

Музика: Исаак ДУНАЕВСКИ (Дунаевский)

Производство: Москинокомбинат, 1934, СССР

Улоги: Л.Утесов, Ј.Орлова, Стрелкова

БЕЛИОТ ЈОРГОВАН

(Maytime)

Режија: Роберт ЛЕОНARD

(Robert Leonard)

Сценарио: Ноел ЛАНГЛЕЈ (Noel Langley)

според делото на Рид

Џонсон Јанг (R.J. Young)

Музика: Зигмунд РОМБЕРГ (Sigmund Romberg),

музика адаптација Херберт Стодард

(Herbert Stodhart)

Производство: MGM , 1937 САД

Улоги: Женет Макдоналд (Jeanette Mac Donald)

Нелсон Еди (Nelson Eddy), Џон

Баримур (John Barrymore)

ЛИЛИ

(LILI)

Режија: Чарлс ВОЛТЕРС

(Charles Walters)

Сценарио: Хелен ДОЈЧ (Helen Deutsch)

според новелата на Пол Галико

(Paul Gallico)

Фотографија: Роберт Пленк (Robert Planck)

Музикæ: Бронислав Кејпер (Bronislau Kaper)

Производство: *MGM*, 1952, САД

Улоги: Лесли Карон (*Leslie Caron*),

Мел Ферер (*Mel Ferrer*),

Жан Пјер Омон (*Jean Pierre Aumont*),

Заза Габор (*Zsa Zsa Gabor*)

КАСТА ДИВА

Филмувана биографија на италијанскиот композитор Винченцо Белини.

Режија: Кармине ГАЛОНЕ (*Carmine Gallone*)

Производство: Италија, 1955

Улоги: Антонела Луалди (*Antonella Lualdi*),

Наџа Греј (*Nadia Gray*),

Морис Роне (*Maurice Ronet*)

СЛАТКАТА ИРМА

(*IRMA LA DOUCE*)

Режија: Били ВАЈДЕР (*Billy Wilder*),

Сценарио: А.Л.ДИЈАМОНД (*A.L.Diamond*),

според музичката комедија на
Ал. БРЕФОР (*Al. Breffort*),

Фотографија: Џозеф ЛАШЕЛ (*Joseph Leshelle*)

Музика: Андре ПРЕВЕН (*Andre Previn*),

Џек Лемон (*Jack Lemmon*),

Улоги: Ширли Маклејн (*Shirley MacLaine*)

Производство: *United Artists*, 1963, САД

МОЈА ДРАГА ЛЕДИ

(*MY FAIR LADY*)

Режија: Џорџ ЦУКОР (*George Cukor*)

Сценарио: Ален Џој Лернер (*Alan Jay Lerner*),

според истоимениот мјузикл работен
според драмското дело "Пигмалион"
на Џорџ Бернад Шо

Фотографија: Хари СТРЕДЛИН (*Harry Stradling*)

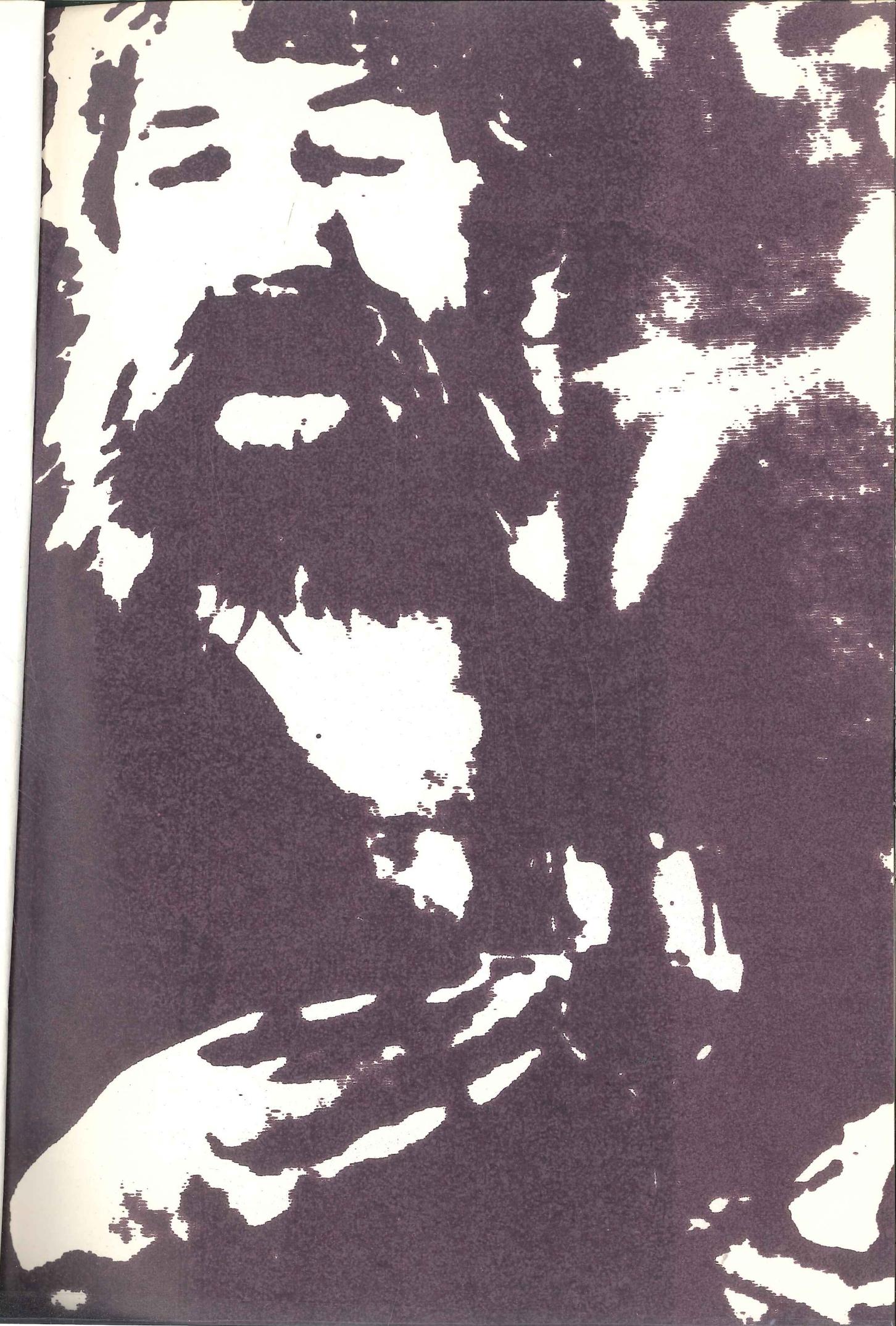
Музика: Фредрик Лју (*Frederick Loewe*),

музичка режија Андре Превен (*Andre Preven*)

Производство: Warner Bros, 1964, САД

Улоги: Одри Хепберн (*Audrey Hepburn*),

Рекс Харисон (*Rex Harrison*)

САД
и,

V кинотечен циклус

ФРАНЦУСКИОТ ФИЛМСКИ РЕАЛИЗАМ

Ги покануваме сите филмски работници, како и сите оние што го сакаат и ги интересира филмот, да соработуваат во овој, рецензентски дел од Месечникот, во кој се објавуваат прилози за историската и уметничката вредност на прикажаните филмови од изминатиот циклус.

ЖАК ФЕЈДЕР

(1888-1948)

Жак Фејдер (*Jacques Feyder*) е секако еден од позначајните француски филмски творци, кој, во тоа време, во реализмот го гледаше единствениот излез од ќорсокакот што со себе го донесоа авангардистите.

Својот творечки пат го започнува во Франција како актер (заедно со својата сопруга Франсоаз Розеј), за да веќе во 1916 година пристапи кон самостојни режиски проекти. Неговите остварувања "Кренкбиј", "Детски лица", "Слика" и "Тереза Ракен" ќе и го донесат на француската кинематографија чувството за вистинска реалност, за верна опсервација. По реализацијата на овие филмови Фејдер ќе замине за Холивуд. Таму тој ќе изгуби пет драгоценi творечки години, како што ќе забележи Жорж Садул, но неговото враќање во Франција ќе биде обележано со успехот на филмот "Големата игра", а малу подоцна и со "Пансионот Мимоза", типичен за поетскиот реализам, и "Херојскиот кермес", дело реализирано како во знак на сеќавање на големите сликари од неговата родна Фландрија. Со овие дела Фејдер го изградува новиот стил во францускиот филм, стил во кој ќе има место за еден вистински реализам. За новите, млади сценаристи, Спак, Превер, Жансон, и режисерите Реноар, Карне, Дививије, стилот на Фејдер ќе стане патоказ кој што францускиот филм ќе го доведе до ренесанса, за која залудно чезнесе и петнаесет години порано ја навести Делик.

Не е без значење да се свати дека Фејдер, секако најмногу од француските уметници од оваа епоха, го совладал проблемот на филмското создавање. Еве како тој го дефинира својот филм: "Најнапред атмосфера, средина, потоа фабула, што е можно поедноставна и со сите елементи на фељтонистиката. На крај, реализација: прецизна, префинета." И не е случајно што Фејдер, а не некој друг, му бил учител на Рене Клер.

Уште во 1925 година Фејдер пишува: "Се може да се преведе со јазикот на еcranот. Се може да се искаже со сликата во движење. Но, за сето тоа е потребно да се има синеастички дух."

("Историја на филмот" - Р. Новаковиќ, "Dictionnaire du Cinema" - J. Mitry, "Dictionnaire des cinéastes" - G. Sadoul)

ФИЛМОГРАFIЈА НА ЖАК ФЕЈДЕР

- *L'ATLANTIDE*, (АТЛАНТИДА), 1920-21
- *CRAINQUEBILLE* (КРЕНКБИЈ), 1922-23
- *VISAGES D'ENFANTS*, (ДЕТСКИ ЛИЦА), 1923-24
- *L'IMAGE* (СЛИКА), 1925
- *GRIBICHE* (ГРИБИШ), 1926
- *CARMEN* (КАРМЕН), 1926
- *THERESE RAQUIN* (ТЕРЕЗА РАКЕН), 1928
- *LES NOUVEAUX MESSIEURS* (НОВИТЕ ГОСПОДА), 1929
- *LE BAISER* (БАКНЕЖ), 1929
- *LE SPECTRE VERT* (ЗЕЛЕНИОТ СПЕКТАР), 1930
- *SI L'EMPEREUR SAVAIT CA* (АКО ИМПЕРАТОРОТ ГО ЗАНЕШЕ ТОА), 1930
- *LA FILLE DU RADJAH* (КЕРКАТА НА РАЏАХ), 1931
- *L'AUBE* (ЗОРА), 1931
- *LE GRAND JEU* (ГОЛЕМАТА ИГРА), 1934
- *PENSION MIMOSAS* (ПАНСИОН МИМОЗА), 1935
- *LA KERMESSE HEROIQUE* (ХЕРОЈСКИОТ КЕРМЕС), 1935-36
- *LE CHEVALIER SANS ARMURE* (ВИТЕЗ БЕЗ ОКЛОП), 1937
- *LES GENS DU VOYAGE* (ЛУЃЕ КОИ ПАТУВААТ), 1938
- *LA LOI DU NORD* (ЗАКОНОТ ОД СЕВЕР), 1939
- *UNE FEMME DISPARAÎT* (ЖЕНАТА ИСЧЕЗНА), 1942

ХЕРОЈСКИОТ КЕРМЕС

Режија: Жак Фејдер

Сценарио: Бернар Зимер, според новелата на Шарл Спак

Фотографија: Хари Стредлин

Производство: *Tobis production*, 1935, Франција

Улоги: Франсоа Розеј, Жан Мира, Луј Жуве

"Херојскиот кermес" е еден од филмовите што заземаат особено почетно место во голем број истории на филмот, во голем број кинофилски прирачници и азбучници. Почитувачите на кинотечките вреднувања не се воздржуваат на неговиот автор Жак Фејдер да му припишат дури и заслуги рамни на оние што еден Реноар, Карне или Клер ги поставуваат на самиот врв од т.н. филмски партенон.

Дали на ваквите високи оцени за уметничките дострели на Фејдер може да им се приговори дека се поттикнати од известна емотивна приврзаност кон еден надживеан естетски манир, па дури и од/извесна пристраснот кон авторската артистичка постапка? Дали неговите почитувачи не им даваат преоголем замав на барањата на еден вкус формиран главно во традициите на театарот? Зашто денес, речиси, и не може да се спори дека "Херојскиот кермес" е еден вид снимен театар. Драмскиот простор, на пример, во кој се развиваат инаку извонредно духовитите дејствија, како да е стеснет меѓу "трите сценски сида"; камерата, иако прибегнува мошне спонтано кон употреба на сите швенкови, сите фарови и сите планови, најчесто ни го открива видното поле на начин како што рампата ни ја открива сцената од кај гледалиштето.

Крајната последица на ова двојно доживување на гледката - како имитација на сценскиот простор и како ослободување од неговите конвенции - ќе го доведе гледачот во забуна: дали се сакало ситуациите да се затворат во зборовите или, пак, тие, зборовите и нивните носители, да еманираат и да се "разлеат" по кадарот? Овој не така наивен "естетички грев" на Фејдер ќе поттикне и други сомневања во доследноста на естетиката на овој инаку прониклив и воздржан уметник. Тој, како што знаеме, е и коавтор на сценариото, работено според истоимената новела на Шарл Спак, а токму сценариото, ќе забележиме, не изгубило многу од својата привлечност ни денес. Во него необично вешто се преплетуваат, како во некоја од класичните музички форми, повеќето теми: од оние најделикатни по своите морални импликации, како што е мобилизирањето на жените да го спасат достоинството на градчето Бом, до онаа традиционална, речиси, незабиколлива - љубовта меѓу ќерката на градоначалникот и младиот, непризнат сликар што го носи презимето на прочуениот Бројгел, а слика, еве, како конвенционалниот Франс Халс.

Можеме со сигурност да предвидиме дека, кога не би ни пречела таа натраплива театрска рампа, длабоко би уживаале во повеќето проникливо произведени аналогии. На пример, во онаа кога оживуваат и се "населуваат" во кадарот сцените од Бројгеловите платна, а визите на уметникот - каков ли парадокс - се вкаменуваат токму низ "волшебната" палета на сомнителниот гениј.

Жак Фејдер очигледно не е уметник без фантазија, без култура и талент. Тој, меѓудругото, умеје така пикантно да не засмее со анимирањето на костумите на своите личности и уште повеќе, претпазливо и умерено да не заведе со зачудувачки незастарената игра на артистите, кои за жал, веќе одамна останаа без достојни наследници во францускиот, па и светскиот филм. Кој знае дали на Фејдеровиот талент не му требаа поблиски допири со изворите што не ја насочуваат својата матица кон ноблесниот мир на театрските ложи.

Г. Василевски

ЖАН РЕНОАР

(1894)

Ако сакаме да се доближиме до делото на еден автор, тогаш неговите сопствени размислувања и оценките за неговото творештво, исказани по различни поводи, можат да ни бидат вонредно корисни. Меѓу повеќето мајстори на францускиот филм, Жан Реноар, гледан од перспективите на денешнината, е секако најпогоден за ваков пристап.

Од огромниот материјал напишан за филмовите на Реноар (Трифо, Базен, Ривет, Садул и тн.) една од најубавите кратки белешки за него е онаа на Ендрју Сарис: "Кариерата на Жан Реноар е река на лична експресија. Тука и таму, водите можеби се разликуваат по длабочина и брзина, но нејзиниот сопствен ток е секогаш константно насочен кон својот краен влив во морето на животот".

Кога се зборува за Реноар, не е сосема лесно да се одреди видлив "белег" на неговиот стил, како што е тоа можно со Хичкок или Ѓубич. Тоа сигурно не значи дека стилот на Реноар не е определен, на еден поинаков, дури и положен начин. Најчесто во филмската литература се вели дека главната компонента на Реноаровиот период кон филмот произлегува од неговата љубов кон театарот и респектот кон глумата. Но, разговорите, и интервјуата со него упатуваат кон нешто повеќе. Тој вели дека "во театарот постои поголема слобода бидејќи во него има дисциплина... Најстрашното во филмот е тоа што тој поседува можност во него да се прави се онака како што ќе се посака. Тоа е многу погодно, но ако со таа можност се решаваат сите наши намери, тогаш тоа е и слабост. Ако морате да објасните едно чувство само преку однесувањето на човекот (глумецот), тогаш тоа е дисциплина која носи и посебна слобода". Дали ова се однесува само на театарот, или, пред се, на неговото почитување на човечката личност? "Не верувам во глобални идеи или теории, туку во мали идеи, кои во одредена ситуация и време носат пошироки значења. Надворешната реалност е често израз или симбол на внатрешната истиница" - вели Реноар. Потврда ќе најдеме во филмот "Правило на играта" ("La règle du jeu", 1939). Во него Реноар ја има сета слобода што еден режисер може да ја посака: тој е и продуцент и сценарист и режисер и глумец.

Ослободувајќи се од натурализмот на своите предходни дела, "Правило на играта" Реноар го прави поинаку, филмот е далеку пред своето време, во него сликата на општеството и пресметките на Реноар со сите нешта на кои тој во филмот се конфронтира, се назираат низ индивидуалните страсти и карактеристики на личностите во филмот.

Ако го почитуваме верувањето на Реноар во мали идеи-вистини, тогаш во неговите филмови тоа се повремени враќања на натурализмот на Зола, Флобер, потен огромното влијание на неговиот татко (сликарот Огист Реноар), на театарот, на Штрохаймовите филмови, на "психолошкиот континуитет, а не на формалното врзување на движењата во кадрите", како што Реноар самиот го вели и тн. Но ваквите барања се сепак малку значајни и на крајот недоволно веродостојни.

"Од сите филмски режисери-вели Ерих фон Штрохайм, зборувајќи за својата соработка со Реноар-кои ги запознав во текот на мојата кариера се воодушевував со неколкумина, а обожавав само еден. Тоа беше Д.В.Грифит. Постоеше уште еден човек, кон кого од првиот момент почувствувајќи безграницни симпатии. Тоа беше Жан Реноар. Морам да призnam дека пред нашата средба бев претпазлив. Веќе имав неколку несрекни искуства со моите американски колеги, па морав да се откажам од својата работа и да ја напуштам земјата... Ни за момент не симнувајќи го погледот од мене, тој (Реноар) ми објасни колку ги почитува моите филмови. За некои од нив се сеќаваше подобро и од мене. Зборувавме за "Големата илузија" и за мојата улога со толкав ентузијазам што тоа предизвика солзи кај мене. Вакво задоволство веќе одамна бев заборавил. Го следев додека ги снимаше најважните секвенци во "Големата илузија". Се беше против Реноар: во сред снимањето почна да паѓа снег. Паѓаше толку долго, што Реноар мораше да ја преработува книгата на снимање. По пет денонокија на непрекината работа, сонцето пак се појави, топејќи ги неговите огромни напори. Никогаш не бев сретнал човек со такво трпение. Реноар мирно продолжи со нова работа. Тој беше најголем од сите професионалци кои ги познавав".

Ако се обидеме да направиме краток хронолошки преглед на филмографијата на Жан Реноар, прегледот ќе прерасне во далеку подолг од очекуваниот. И самите ќе видеме изненадени од бројот на филмови кои едноставно не смеат или, поради различни причини, не можат да бидат заобиколени.

По првиот филм, во кој учествува како продуцент, сценарист и глумец, "Живот без радост" ("Une vie sans joie", 1924), кој беше направен по неговите средби со делата на Чаплин и Штрохайм ("Foolish wives, 1921), Реноар ќе го режира филмот "Керка на водата" ("La fille de l'eau", 1924). Во него веќе се појавуваат и теми кои Реноар ќе ги развива во своите подоцнежни филмови: испрелтеност на радоста и трагата, на сонот и стварноста, класните бариери итн.

Филмот "Нана" (1926) кој претрпе полн финансиски неуспех, му беше следниот, многу поамбициозен потфат. Работен во француско-германска копродукција, овој "филм-смета Андре Базен-е поблизок на Штрохайм и германската филмска школа отколку на идните дела на Реноар". По наредните два филма, во кои тој експериментира ќе ја започне сре-

кната соработка со Мишел Симон во филмот "Tire au flank" (1928). Во почетокот на соработката на Реноар на звучниот филм (првиот звучен филм на Реноар, вклучувајќи ги и "On purge bébé" 1931), Мишел Симон повторно ќе ги носи главните улоги во "Кучка" ("La chienne", 1931) и "Буди, спасен од вода" ("Boudu sauve des eaux", 1932). И во двета филма "тој е симпатично анархична личност која ги одбива хипокризите на бужоаскиот живот и со задоволство останува скитник". Треба да се споменат и "Мадам Бовари" (1934) и "Тони" (1935), кој донесува нова социјална заинтересираност, а посебно "Злочинот на господин Ланг" (*Le crime de Monsieur Lange*, 1936), поради соработката со Жак Превер и лево ориентираната "Groupe Octobre". За француската комунистичка партија Реноар ќе го направи филмот "Живот ни припаѓа нам" ("La vie est à nous", 1936).

Трите најголеми дела на Реноар се од периодот на следните неколку години - "Големата илузија" ("La grande illusion", 1937), "Човек звер" ("La bête humaine", 1938), и веќе споменатиот, "Правило на играта". За "Големата илузија" ќе го чуеме самиот Реноар во едно интервју направено 25 години подоцна. На забелешките дека "тој е денес наивен" и други слични (П.Кови) - а Марешал (Жан Габен) и неговото време никако не се толку далеку од нашето" - Реноар одговори: "Ако во "Големата илузија" се зборува за класните, социјални разлики, денес се тоа политичките поделби".
"Марешал:...Германскиот и швајцарскиот снег ми изгледаат многу слични!"

Розентал: Не се грижи. Природата не ја признавам, но границата е онаму - создадена од човекот.

Марешал: И јас не ја признавам... кога војната ќе заврши, ќе дојдам по Елза... Мораме да ја завршиме оваа проклета војна. Да се надеваме дека е последна.

Розентал: Сето тоа е илузија!"

Во еден поглед простор, веројатно би било интересно филмовите "Човек-звер" и "Правило на играта" да се разгледуваат паралелно. Во прашање се два сосема различни дела ("Работејќи на првиот - вели Реноар - ја добив желбата да го направам вториот"). Во "Човек-звер" Реноар не ја следи дури ни фабулата на романот. Тука се е исцепло потчинето на натуралистичкиот дух на Зола. "Од секогаш сум верувал дека е подобро да се биде верен на духот на делото одколку на формата", објаснува Реноар. Во "Правило на играта" натурализмот го нема, тој е послободен и поетичен; "импровизираш толку многу што и глумците се автори на филмот".

На почетокот на Втората војна, Реноар ќе помине во САД, каде во следните десетина години ќе режира повеќе филми. Во соработка со сценаристот Дадли Николс, Реноар ќе го направи филмот "Мочуриште" ("The swamp water",

1941), кој, заедно со "Дневникот на една прислужничка" ("The diary of a chambermaid", 1946), е негов најдобар филм од овој период. Реноар во Холивуд беше одлично пречекан и во почетокот ги прави сите возможни напори да се прилагоди на американскиот метод на работата. Но, за среќа, тоа никако не значеше и правење на компромиси со своите предходни филмски ставови. "Повеќе сакам ништо да не работам одколку "Мочуриште" да го работам во студио. Пејсажот на Џорџија сакам да го снимам во Џорџија" – категорично му изјави Реноар на продуцентот Занук. Во Америка Реноар ќе направи уште неколку филма: "Оваа земја е моја" ("This land is mine" 1943), "Човекот од југ" ("The Southerner", 1945), и "Жена на плажа" ("The woman on the beach", 1947).

После првиот колор филм "Река" ("The river", 1951), снимен во Индија, за кој Базин вели дека ги достигнува вредностите на неговите најдобри дела од предвоениот период, Реноар се враќа во Европа. Во педесетите години ќе направи неколку филма со тогашните големи звезди Ана Мањани, Жан Габен, Ингрид Бергман ("The golden coach" 1953), "French Can-Can", 1955, "Elena et les hommes", 1956). Со филмот "Елена и мажите", Реноар ќе ја почувствува горчливата мок на американските дистрибутери: "Во американската верзија на филмот му беше додаден нов почеток и крај. Претпоставувам дека и други промени беа направени, но јас не можам да ви кажам до кој степен одеше масакрирањето. Одбив да го гледам филмот кој повеќе и не е мој".

Кон крајот на својата кариера, Реноар, секогаш подготвен за ново, ќе сними два филма, употребувајќи бруза телевизиска техника ("Тестаментот на доктор Колделие" и "Појадок на трева", 1959). "Малиот театар на Жан Реноар" ("Le petit theatre de Jean Renoir"), е прикажан на француската телевизија во 1970 година и представува негово забогување со филмот. Својата автобиографија ("Les films de ma vie"), Реноар ја посвети на режисерите на францускиот "Нов бран" а тие, со своите написи, разговори и студии со почит кон него, му го потврдија неговото високо место во хиерархијата на филмските великани.

Илија Пенушлиски

Жан Реноар за филмот

РЕНОАР:

Јас верувам во преданието за Вавилонската кула. Таквите приказни не се без значење. Приказната е можеби симболична, бидејќи нештата не се случуваат секогаш

онака како што се прикажуваат. Но, сите тие имаат една поента - тенденција на лубето за зближување... Навистина мислам дека разликите што се создаваат во човекот се вредни само кога му помагаат да разбере што се случува околу него. Тие не претставуваат ништо идеално и крајно. Често се прашував зошто прифаќав известни теории, што сега ми изгледаат толку непостојани. Теориите најчесто ги споредувам со брзината. Се возите со кола по тесен пат со дрвореди. Тие ќе прелетуваат покрај нас, создавајќи илузија на голема брзина. На филм тоа изгледа прекрасно. Но, ако сте во авион и ја проценувате брзината со промените во дистанците помеѓу сонцето и одделни предели, ќе ви се чини дека одвај се движите. Како и за теориите, се зависи од стандардите на компарацијата.

- Кога денес повторно би ги правеле филмовите "Правило на играта" и "Големата илузија" дали би ги направиле поинаку?

РЕНОАР:

"Правило на играта" и "Големата илузија" се еден вид реконструирани документарни филмови за состојбата на едно општество во даден момент. Период од 25 години е една генерација. Денес разликите се гледаат потешко, но тие се тука, во посуптилни, внатрешни форми.

Сторијата на филмот "Големата илузија" е истините и ми беше раскажана во војната. Се разбира, зборувам за 1914, кога светот не знаеше за Хитлер и пред времето на нацистите, кои за малку ќе ги натераа лубето да забораваат дека Германците се човечки суштества. Разумот се уште не беше деформиран од тоталитарни религии и расизам... Но, за војната нема никакво оправдување. Доброто однесување и витештвото не го оправдуваат масакрот...

Штрохайм беше голема личност. Тој имаше огромно влијание врз мене и беше, како и сите Американци, непотполн Американец. Погледнете го Џон Форд и неговиот ирски сентиментализам! Или филмовите на Чаплин, кои ќе беа многу поинакви ако тој не беше роден во Англија. Би сакал да бидам како Чаплин и да побегнам сосема од реалноста на екстериерот. Но и покрај сите обиди, јас не сум доволно силен за тоа...

- Дали се уште снимате со повеќе камери и зарем тоа не Ви причинува посебни тешкотии во монтажата?

РЕНОАР:

Употребувам најчесто три камери, тонот се снима директно, така што синхронизацијата е избегната. Со монтажата немам

посебни проблеми. Се е земено во предвид. Таа станува само метод на селекција и составување... Ваквиот начин на работа им дава посебна слобода на глумците. Се разбира, пробите со нив се по многубројни и попрецизни. Треба точно да се одреди емоцијата, а и да се следи физичкото движење.

- Во филмот "До последен здив" Годар се обидува да избега од познатите начини на монтажата на вештачкото врзување на кадрите и да употреби многу пофрагментарен начин. Што мислите за тоа?

РЕНОАР:

Да, тоа е навистина извонредно, но морам да ви кажам дека јас не им давам голема важност на кадрите во континуитетот... Верувам дека емоциите и мислите на еден глумец не треба да се губат залудно... Мојот татко ја мразеше имагинацијата. Велеше дека е тоа најголемиот возможен хазард за еден уметник. Треба да се впива материјалот, да се преработи и да се пренесе понатаму. Јас се сложувам со него дека човекот не може да создава од ништо... Се сложувам со Трифо: морате да правите филмови кои ќе им бидат достапни на сите гледачи. Во спротивно, ќе навлезете во свои приватности, ќе станете претенциозни и, како што јас мислам ќе го загубите чувството за вистинското во филмот.

- Што мислите за слободата и новите откритија во филмот?

РЕНОАР:

Филмот користи се. Тој изнемоштува идеи, стории, теми и ненадејно се најдува пред еден понор преку кој треба да премине за да досегне нови, непознати и наполно не-преевидливи територии. "Новиот бран" мораше да прескокне еден таков понор. Некои процеси не се случуваат во сите земји истовремено. Новите движења се поврзани со појавата на известни луѓе. Во Франција, на пример, со групата околу "Cahiers du cinéma" и Кинотеката, а во Англија со групата околу Кавалканти, кои одигра огромна улога заанглискиот документарен филм... Документарниот филм е значаен. Во практиката, тоа е единствената филмска школа што постои за еден млад режисер. Погледајте го Ален Рене и неговите документарни студии!

- За филмската критика?

РЕНОАР:

Се зависи од критичарот. Некои, како Базен, даваат многу - не само преку своите критики, туку и преку она што

а са-
на
ра,
то
-
н
-
за
е
т?
не
е
а

произлегува од целото негово пишување. Тој има поглед, визија на светот, оформена преку филмот. Критицизмот е секундарна работа. Мислам и верувам дека ова е точно за сите добри критичари... Верувам дека модерните критичари помогнаа во формирањето на извесни филмски тенденции... Не се срамам да го променам своето мислење и да појдам во трагање на ново без да знам каде одам.

/Од интервјуата водени со Реноар:
"Sight and Sound"/1962/, "Cahiers du cinema "/1954/, "Film /1959/,
извод од необјавениот ракопис на Реноар од "Masterworks of the French Cinema", 1974/

превод и адаптација: И.Пенушлиски

ФИЛМОГРАФИЈА НА ЖАН РЕНОАР

- *LA FILLE DE L'EAU* /КЕРКА НА ВОДАТА/, 1924
- *NANA*, 1926
- *CHARLESTON*, 1927
- *MARQUITTA*, 1927
- *LA PETITE MARCHANDE D'ALLUMETTES* /МЛАДАТА ПРОДАВАЧКА НА КИБРИТИ/ 1928
- *TIRE AU FLANC* /ЗАБУШАНТ/, 1928
- *LE TOURNOI* /ТУРНИР/, 1929
- *LE BLED* /КОЛОНИЈА/, 1929
- *ON PURGE BEBE* /ЧИСТЕЊЕ НА БЕБЕ/, 1931
- *LA CHIENNE* /КУЧКА/, 1931
- *LA NUIT DU CARREFOUR* /НОќ НА РАСПАЌЕ/, 1932
- *BOUDU SAUVE DES EAUX* /БУДИ, СПАСЕН ОД ВОДА/, 1932
- *MADAME BOVARY* /ГОСПОГА БОВАРИ/, 1934
- *TONI*, 1935
- *LE CRIME DE MONSIEUR LANGE* /ЗЛОЧИНОТ НА ГОСПОДИН ЛАНГ/, 1936
- *LA VIE EST A NOUS* /ЖИВОТОТ НИ ПРИПАГА НАМ/, 1936
- *LES BAS-FONDS* /НА ДНОТО/, 1936
- *UNE PARTIE DE CAMPAGNE* /ИЗЛЕТ/, 1936
- *LA GRANDE ILLUSION* /ГОЛЕМАТА ИЛУЗИЈА/, 1937
- *LA MARSEILLAISE* /МАРСЕЉЕЗА/, 1938

- *LA BETE HUMAINE* /ЧОВЕК СВЕР/, 1938
- *LA REGLE DU JEU* /ПРАВИЛО НА ИГРАТА/, 1939
- *THE SWAMP WATER* /МОЧУРИШТЕ/, 1941
- *THIS LAND IS MINE* /ТОА Е МОЈА ЗЕМЈА/, 1943
- *SALUTE TO FRANCE* /ПОЗДРАВ НА ФРАНЦИЈА/, 1944
- *THE SOUTHERNER* /ЧОВЕКОТ ОД ЈУГ/, 1945
- *THE DIARY OF A CHAMBERMAID*/ДНЕВНИКОТ НА ЕДНА ПРИСЛУЖНИЧКА/,1946
- *THE WOMAN ON THE BEACH*/ЖЕНА НА ПЛАЖА/, 1947
- *THE RIVER* /РЕКА/, 1950
- *LA CARROSSE D'OR* /ЗЛАТНА КОЛА/, 1953
- *FRENCH CANCAN*, 1950,
- *ELENA ET LES HOMMES* /ЕЛЕНА И МАЖИТЕ/, 1956
- *LE DEJEUNER SUR L'HERBE* /ПОЈАДОК НА ТРЕВА/, 1959
- *LE TESTAMENT DU DR CORDELLIER*/ТЕСТАМЕНТОТ НА ДР. КОРДЕЛЛЕРИ/, 1959
- *CAPORAL EPINGLE* /ДОСЕТЛИВИОТ КАПЛАР/, 1962

БУДИ, СПАСЕН ОД ВОДА

Режија: Жан Реноар

Сценарио: Жан Реноар, според театарската пиеса на Рене Фошоа

Производство: *Pathé films*, 1932, Франција

Улоги: Мишел Симон, Шарл Гранвал, Марсел Хениа, Северин Лержинска, Макс Далбак, Жак Бекер и др.

Интересирањето на Жан Реноар за комедијата не е случајност која би делувала изненадувачки за неговите денешни гледачи. Секогаш свртен кон убавата, посветлата страна на животот, тој нема да ја пренебрегне и онаа мошне делкатна врвица што одвреме-навреме ја преминуваме, заборавајќи или напрсто не забележувајќи ја нејзината присутност. Врвица која значи едновремено и пат кон убавината на едно постоење, но и пат до простор кој нормално е населен со луѓе кои не мораат да мислат како ние, чии чувства дури можат да ни се чинат непознати.

Комедијата тутка на себе превзема своевидна откривачка улога, имено, ни го покажува патот кој води до сознавање на еден хуманиитет кој постои независно од нашите претстави и желби за него и независно од тоа дали неговата егзистенција ќе ја прифатиме или не. Овде, секако се работи за еден добро сокриен подсвесен механизам, кој, за среќа токму на тие врвици, никогаш не им поставува непремостливи пречки, бидејќи исамиот не може нив веднаш да ги открие и преброди. Без оглед на несовршестноста на човечката природа, ваквите и слични особини Реноар ги зема како можна гаранција лутето еднаш да се ослободат од присилните рамки на нивното бесцелно живеење.

Можеби оваа теза во филмот "Буди, спасен од вода" и не е секогаш во просторот предвиден за перцепција на гледачот, но таа секако постои како далечна или блиска (дистанца впрочем овдека не воопшто важна) роднина на некои постапки и личности на Брехт, особено на оние од "Питачката опера". Ситуациите, пак, кои го исполнуваат комедиографскиот простор во Реноаровиот филм имавме можност да ги сртнеме и кај некои посовремени авангардни драматурзи, како што се, пред се Бекет, а потоа и Олби, Копит и Пинтер. Оваа паралела не ја докажува актуелноста на Реноаровата комедија, но би кажале дека можне успешно не убедува во нејзината универзалност, што секако е проблем достоен на неговиот талент. Во допирот со класичното и блискоста со авангардата, Реноаровата творечка замисла и постапка се претставуваат како едно помалку стилизирано чекорење по онаа деликатна врвица која го дели вистинското од лажното и, што за една комедија е од особена важност, тажното од смешното. Ќе бидеме измамени ако ни се причини дека во таа стилизација одвременавреме прозвучува несигурност. Иако еден од првите Реноарови филмови, на "Буди, спасен од вода" тешко ќе му ги определиме хронологијата и рангот во опусот на неговиот творец. Но, тоа е случај и со безмалку сите филмови на Жан Реноар.

Оставајќи им и на подоцните генерации гледачи да се мачат околу една ваква класификација, која нам сега ни се чини залудна, можеме да речеме, од она што сме го сознале за Реноар, а уште повеќе од она што сме го виделе во неговите филмови, дека е тој неповторливо и нераскинливо врзан исклучително за една тематска област, а тоа е човекот. Човекот со сите можни парадокси што во себе ги соединува, како несовршенство, но не и како проклетство. Клошарот Буди е токму таква креатура, во која ќе се најдат хаотично мнозинство спротивности, кои на мигови, бајќи го својот израз, ќе проблеснат низ магистралниот микромимички простор од лицето на Мишел Симон. Соблазнувачкиот талент на Буди ќе го поткрене дотогаш мирното буржоаско гнездо и ќе ги предизвика неговите жители да ја побараат од животот и онаа непозната но можна страна, се разбира, препуштајќи им го и сиот ризик на еден таков потфат. А тука е можноста на една самонегација, процес на отфр-

лување на грижливо одгледуваните општи и лични митови и култови, кои зборуваат за субјективното и општественото совершенство. Наеднаш филантропските напори на самозадоволниот буржуј ќе ни заличат на своевиден егоизам, трагање по незадоволената љубов на жената ќе се престори во чиста сензуалност, а привидната скромност на собарката ќе открие во себе притаена алчност. Низ овој паноптикум на духовните деформации на јунациите од оваа комедија-на која како таква би можеле да и ја припишеме и онаа класицистичка етикета "комедија на наравите" - се движи Буди, една актуелизирана варијанта на Шекспировиот Пук од "Сонот на летната ноќ". Во оваа личност, во која навистина се присутни многу од фееријските елементи така драги на средновековните миракули па и на ренесансните комедии, може да се почувствува и една дијаболичност прилично очигледна во него-вото анархоидно постапување и воискажаните реплики полни со цинична духовитост. Раката на Реноар овде го поставува Буди како персонификација на она што се вели "нечиста совест" на една средина, или пак се обидува критички да се однесува кон во тоа време помодниот русоовски концепт на природниот човек.

Тоа се воедно и само два од можните клучеви за отворање на оваа комедија. Ги спомнуваме но не ги препорачуваме, бидејќи можеби токму оние што засега нема да ги наброиме се тие вистинските. Впрочем, нашето искуство зборува дека клучевите за сфаќање на овој, како и на останатите филмови на Жан Реноар, секој индивидуално треба да ги побара во себе, а и во филмот кој го следи.

Мирослав Чепинчик

ГОЛЕМАТА ИЛУЗИЈА

Режија: Жан Реноар

Сценарио: Жан Реноар и Шарл Спак

Производство: R.C.Production, 1937, Франција

Улоги: Жан Габен, Ерих Фон Штрохайм, Пјер Фресне

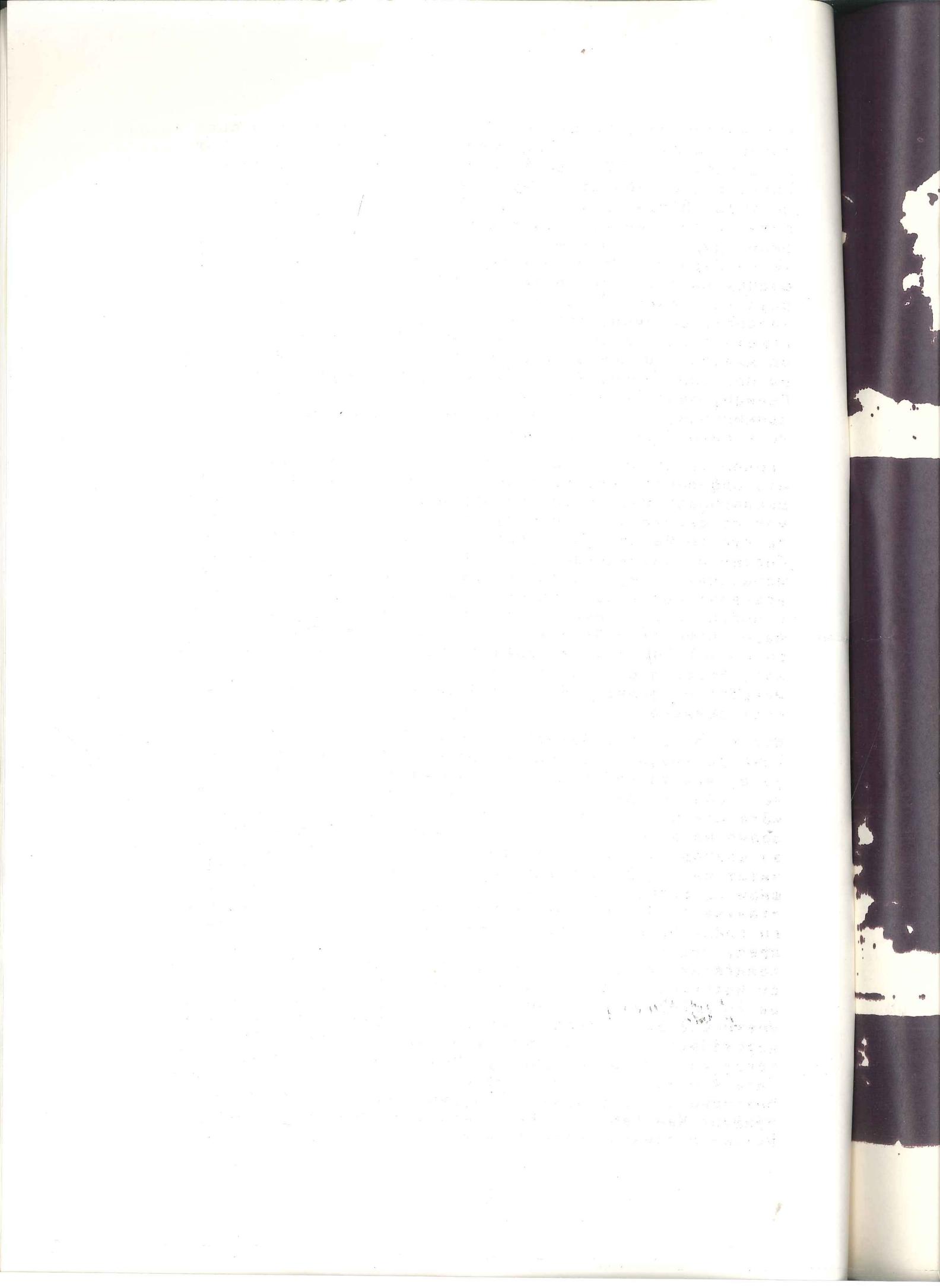
Не е тешко да се одгатне (ако воопшто и има некоја загатка) како тоа наеднаш и по малку неочекувано Жан Виго, Жил Дивије, Рене Клер, Жан Гримијон, Жак Фејдер и, се разбира, Жан Реноар кон почетокот на четвртата деценија од овој век со силна уметничка трансфузија го кренеа веќе уморниот француски филм, збогатувајќи го, пред се, содржински но и со едно своевидно, ново и убедливо видување на светот. Со "По повод Ница", "Нула од поведение" и "Аталанта" на Виго, "Знамето" и "Четворицата пријатели" на Дивије, "Големата игра" на Фејдер, "14 Јули" на Клер, "Големата илузија" и "Излет" на Реноар, како и со уште десетина други филмски остварувања што во ова набројување не ги спомнавме, францускиот филм се сврте

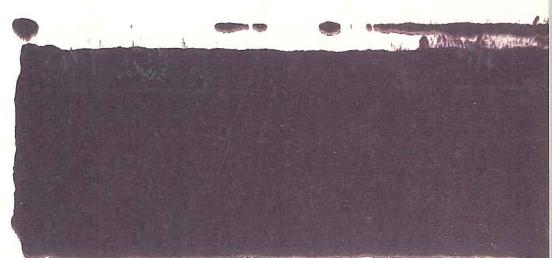
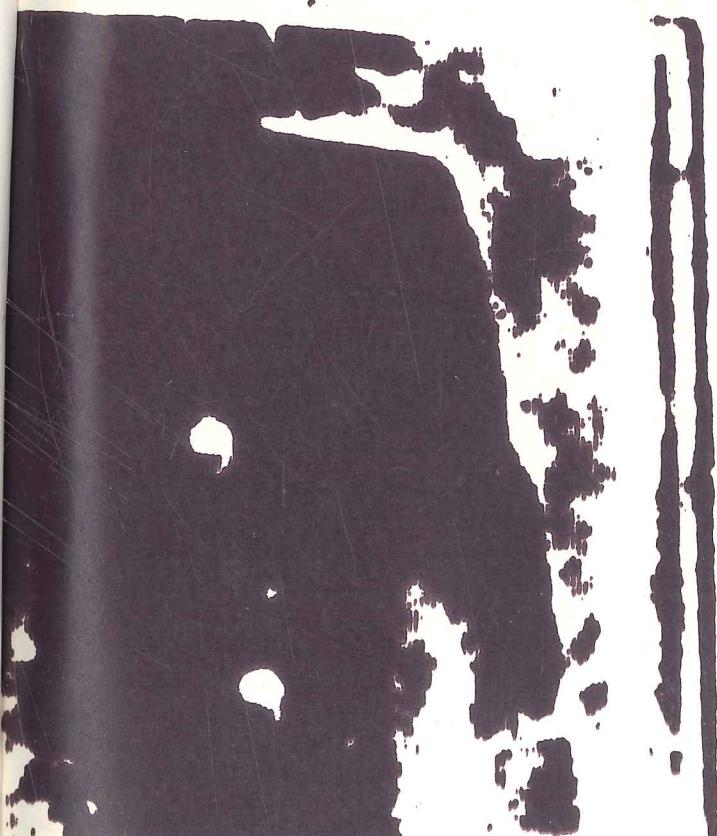
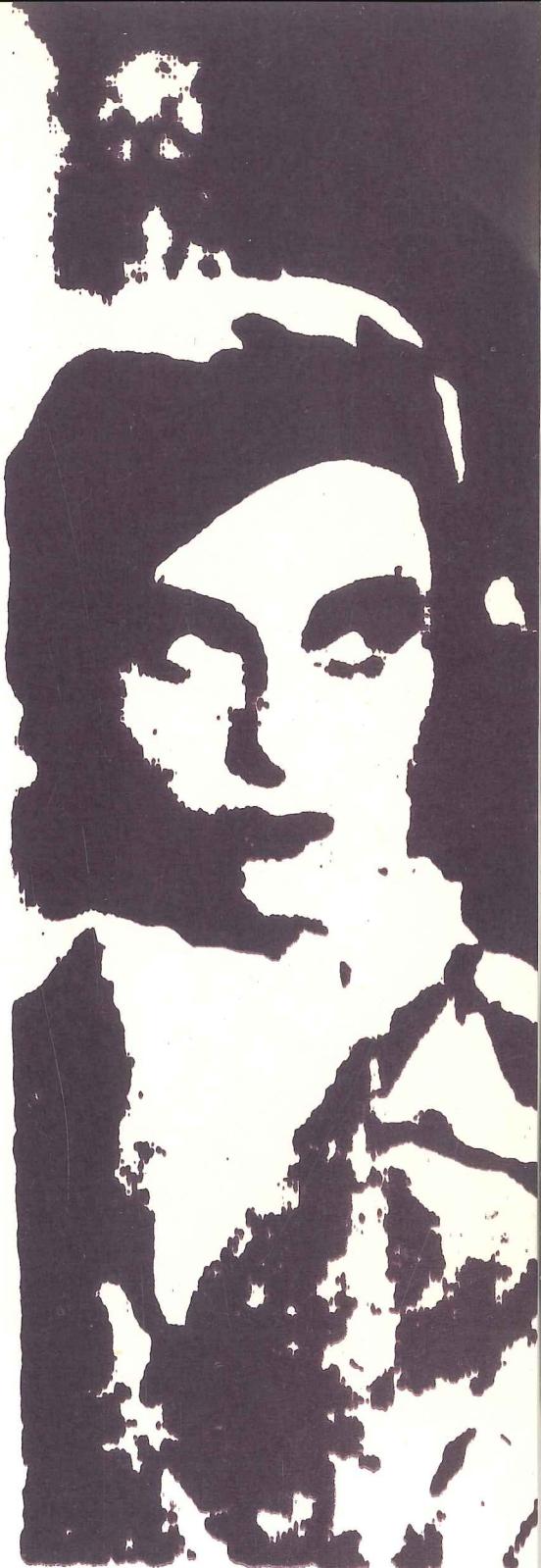
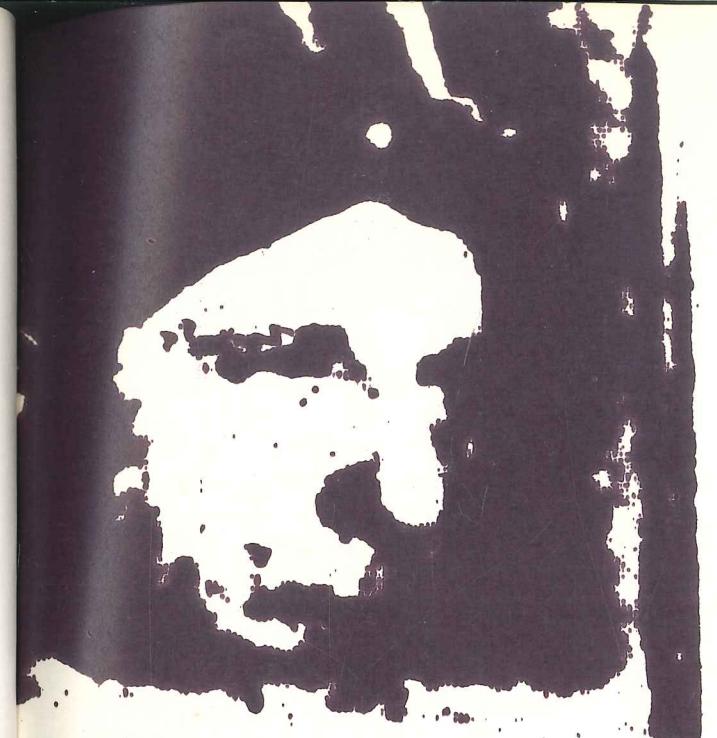
кон вистинскиот живот, инспирирајќи се од него и посветувајќи му се. Тоа беше нешто сосема ново во светот на филмот: звучниот филм се здоби со една нова димензија, што го збогати и му отвори дотогаш невидена перспектива. Патем, дотогаш, (1929-1932 година) звучниот филм се сметаше само за голема можност на музичкиот филм. Дури и првите филмови на Рене Клер ("Под покривите на Париз" и "Милион") беа музички филмови. Младите француски режисери, потпомогнати со вонредните сценарија на Превер, Спак, Жансон и уште неколкумина други, напрото физички, ако може така да се рече, му се наметнаа на гледачот со филмови чија содржина ја црпеа од животот. Откривајќи се и препознавајќи се во ликовите на Марешал, Пепе, Тони, во француските беззначајни службеници, дезертери, селанки, загрижени трговци и ситни криминалци, малиот човек можеше да види дека филмот не е само бурлеска и операта.

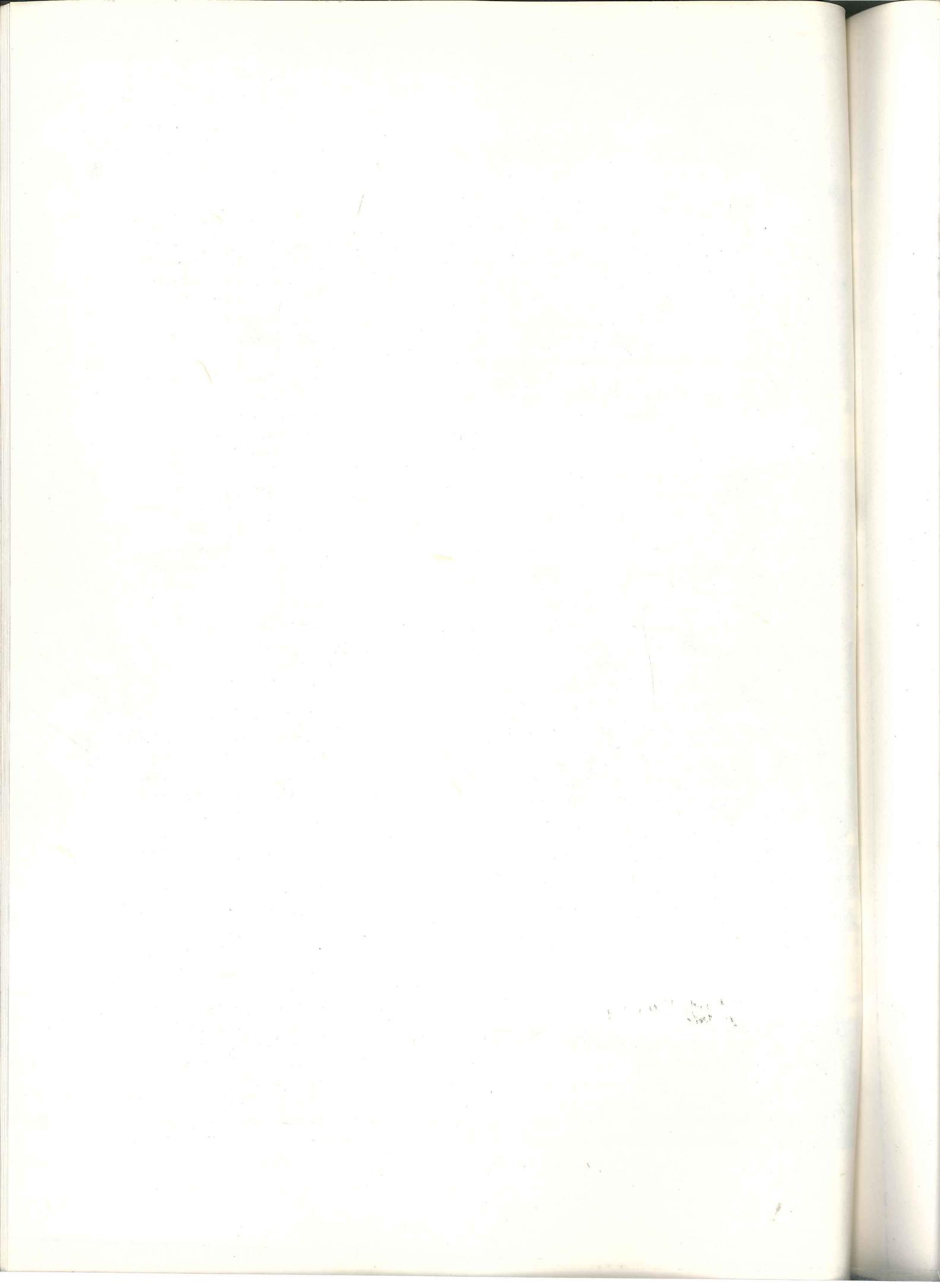
"Големата илузија" едно е од оние филмски остварувања што одбележаа цела една епоха. И Реноар и Спак, како декларирани пацифисти (Реноар дури и изјави дека "филмот го снимив затоа што сум пацифист; ќе дојде ден кога луѓето ќе изнајдат терен за подобро меѓусебно разбирање и комуницирање") се обидоа преку доста јасно изразената идеја на филмот да покажат дека луѓето се врзуваат врз класна основа. Па, така маркизот Боаелдие е поблизок со германскиот офицер Рофенштајн, а механичарот Марешал поблизок со германската селанка отколку со својот сограѓанин банкарот, со кого е во бегство. За жал, Втората светска војна, само неколку години по премиерата на филмот, во низа елементи го демантира големиот режисер.

Што е тоа што "Големата илузија" го прави ремек дело? Едно до крајни граници синхронизирано единство на идејата, играта на артистите и формата на која Реноар не и дава предимство, но не ја ни запоставува. "Големата илузија" е секогаш и во секое време повторлива драма на заробениците и на нивната непресушна жед за слобода. Филмот се здобива со некој внатрешен интензитет од кадар во кадар, неговата поливалентност се шире со секоја измината секвенца, драмите на луѓето стануваат се почовечки и почовечки. Своите ликови Реноар ги гради наеднаш: преку постапки што не се очекуваат, преку чудесни дијалози, преку ситни и навидум незабележителни детали. Гледајќи ја "Големата илузија" по речиси четириесет години од нејзиното настанување, можевме да го забележиме она што го карактеризира вистинското уметничко дело секаде и секогаш: незгасната свежина на дејствието, јасната мисла што авторот ја развива во текот на сето раскажување, феноменалната игра на артистите. А и како би можело да биде поинаку, кога во филмот повторно се потврдуваат големиот Ерих фон Штрохайм и младиот Жан Габен, чија интернационална слава тогаш добиваше прецизно оформени контури...

Јован Павловски

КАРНЕОВИОТ ЦРНО-ПОЕТСКИ РЕАЛИЗАМ

За големата традиција на францускиот филм сведочат, уште од самите почетоци на седмата уметност-браќата Лимиер, а потоа, во првиот-немиот период: Линдер, Мелие, Делик, Епштајн - се до пресвртот кон звучниот филм. Тој пресврт најнапред го понесе генијалниот синеаст Рене Клер, чиј надреалистички "Мегучин" (1924) ќе биде патоказ за Буњуеловиот "Андалузиски пес" (1928) и Вертовиот "Човек со камера" (1928), за постепено да го подготви тенрот за огромниот талент на рано починатиот Жан Виго, чиј импресионистички документарец "По повод Ница", а потоа и филмовите "Нула од поведение" (1932) и "Атала-нта" (1934), суштински ќе го овозможат навлегувањето на францускиот филм во својата звучна етапа. Прераната смрт на Виго беше голема загуба за тоа, полно со искушенија, време на првите звучни пробивања на францускиот филм. "Породилните маки" беа големи, некој мораше да ја презеде "штафетата", и таа чест му падна најнапред на Жак Фејдер, кој од 1935 година беше оној што

ги правеше првите чекори на новата школа на францускиот звучен филм, која тогаш беше означена како реалистичка. По 1935 - та година, на сцената стапуваат двајцата великаны на францускиот звучен филм - Реноар и Карне, чии снажни авторски личности ќе остават длабоки корени во богатата ризница на францускиот филм се до нашиве дни. Обајцата, Реноар и Карне, своите најдобри дела ќе ги создадат, речиси, истовремено, како столбови на францускиот "црн реализам", од кои најзначајните дела, заедно со "Херојскиот кермес" на нивниот предходник Фејдер, ги видовме во петтиот кинотечен циклус. Во оваа авторска тројка, Карне (*Carne*, 1909-) не случајно беше претставен со своите три најкарактеристични остварувања: "Кеј во магла", "Денот се раѓа" и "Децата на рајот". Првите два се tandem, ги одразуваат типичностите на тогашната филмска школа. Тие се идеална синтеза на поетскиот реализам на сценаријата на Жак Превер, пригушената асимилација на Карнеовата "Камершпил" (надрасната во неговата синеастишка рафинираност, мајсторска атмосфера) и ликот на извонредниот артист Жан Габен, кој на најадекватен начин ги транспонира замислите на сценаристот Превер и режисерот Карне. Во филмовите "Кеј во магла" и "Денот се раѓа" поетскиот здив на Преверовите сценарија, особено дијалозите во нив, се измешува со меланхолијата на Карнеовите артисти и дисперзијата на црно-белата Фотографија, која создава посебен штимунг на "затишје пред бура". Бурата, тој имплус на црниот реализам, всушност трагизам, во обата филма доаѓа како резултат на несреќните околности, во кои главните личности (Габен-дезертерот и Габен-работникот) ќе бидат турнати кон несакано злосторство, кое воедно ќе предизвика и нивен крај. Тоа тлеење на злото во воз-

ФИЛМОГРАФИЈА НА МАРСЕЛ КАРНЕ

- *JENNY*, 1936
- *DRÔLE DE DRAME /СМЕШНА ДРАМА/, 1937*
- *QUAI DES BRUMES /КЕЈ ВО МАГЛА/, 1938*
- *HOTEL DU NORD /ХОТЕЛ НОРД/, 1938*
- *LE JOUR SE LEVE /ДЕНОТ СЕ РАГА/, 1939*
- *LES VISITEURS DU SOIR /НОЌНИ ПОСЕТИТЕЛИ/, 1942*
- *LES ENFANTS DU PARADIS /ДЕЦАТА НА РАЈОТ/, 1943-45*
- *LES PORTES DE LA NUIT /ВРATАТА НА НОЌТА/, 1946*
- *LA MARIE DU PORT /МАРИЈА ОД ПРИСТАНИШТЕТО/, 1950*
- *JULIETTE OU LA CLEF DES SONGES /ЈУЛИЈА ИЛИ КЛУЧ НА СО-
НИШТАТА/, 1951*
- *THÉRÈSE RAQUIN, 1953*
- *LES TRICHEURS /ИЗМАМНИЦИ/, 1958*
- *TROIS CHAMBRES A MANHATTAN /ТРИ СОБИ ВО МЕНХЕТЕН/, 1965*
- *LE JEUNES LOUPS /МЛАДИ ВОЛЦИ/, 1968*
- *LES ASSASSINS DE L'ORDRE /УБИЈЦИ ПО НАРЕДБА/, 1971*

КЕЈ ВО МАГЛА

Режија - Марсел Карне

Сценарио и дијалог: Жак Превер, според романот на
Пјер Мак Орлан

Производство: 1938, Франција

Улоги: Мишел Морган, Жан Габен, Мишел Симон, Пјер Брасер

"Гледам работи кои се кријат зад нештата. На пример, ако некој плива во морето, јас гледам труп на удавен човек." Овие зборови на сликарот во почетокот на филмот "Кеј во магла", повторени од главниот јунак на филмот пред неговиот трагичен крај, претставуваат своевиден клуч и за авторската постапка во овој филм. Во инверзија, покажувајќи трупови на луѓе удавени во вртлогот на судбината, Карне и Превер ни ги откриваат "работите кои се кријат зад нештата"; ни ја откриваат

топлината, убавината, љубовта, која се крие во длабочината на човешките олупини со кои е населен светот на филмот "Кеј во магла".

Чуден е тој свет. Свет во кој вистински-те мотиви за постапките на актерите се прикриени, како што е прикриен и самиот град Авр под постојан притисок на маглата. "Маглата секаде ме следи" - вели главиот јунак на филмот.-"Таа е тука, во главата". Се што се случува е производ на една неизбежна судбинска предодреденост. Сликарот мора да отплива во смрт за да му остави на дезертерот цивилна облека и пасош, бидејќи тоа е единствен начин да се откачи од сivilото на животот и да ја изрази сета топлина и човешка солидарност што се крие во него. Девојката мора да се најде таа нок во кафаната "Панама" и да се вљуби во дезертерот за да излезе од зачараниот круг на злостори и очај во кој ја затворил нејзиниот очув. Дезертерот мора да го напушти бродот со кој би отпловил кон слободата и да се врати во смрт, затоа што не постои друг начин да му даде некаква смисла на својот промашен живот. Сите се присилни да ја следат својата судбина, како што кучето неизбежно мора да го следи дезертерот, кој го ризикуваше животот за да го спаси.

Филмот ги покажува јунаците во моментот кога, водени од силите на судбината, се наоѓаат на најниската точка на својот живот, кога се доведени во состојба да немаат понатаму каде да пропаѓаат, немаат повеќе што да изгубат. И, навидум како парадокс, во последните кадрови на филмот го гледаме клошарот, кој цел живот сонува за кревет со бели чаршави, како го остварува својот сон во моментот кога главните јунаци го доживуваат трагичниот крај. Но, од овој чуден спој се јавува едно ново значење, одеднаш ни станува јасно дека и другите јунаци ги остварија своите соништа, успеаа зад очајот и безнадежноста да ја откријат и изразат својата вистинска природа, зад сivilото во кое дотогаш живееја да видат скриена една нова убавина.

Ретки се филмовите кои, понирајќи толку длабоко во резигнацијата, очајот, безнадежноста, прикажувајќи една навидум крајна црна слика на животот, успеваат да ни прикажат една нова перспектива скриена зад привидот на нештата.

Стево Црвенковски

Филмот "Кеј во магла" се гледа од самиот почеток па до крајот со една голема наклонетост и сочувство кон неговите јунаци. Нивните изместени судбини не присилуваат, ако не на потполна идентификација, тогаш на едно заедничтво во доживување на радоста и тагата на бунтот и љубовта. Во еден миг стануваме свесни за длабоката поврзаност со нив, за една искрена комуникација, што е една од најголемите вредности на ова филмско дело. Се чувствуваат не само како сведоци, туку како актери, погодени од ударот што ќе им го зададе судбината на овие луѓе загубени во маглата на животот, во пустошот што го навестуваат настаните пред Втората светска војна.

Марсел Карне, по сценариото на Жак Превер, работено според романот на Пјер Мак Орлан, успева да оствари филм полн со експресија за луфето изместени од животната нормала, опседнати со страст и желба за еден поинаков живот од оној што го живеат. За да ја оствари својата цел, односно своите јунаци да ги издигне до симбол, Карне во извесна смисла нив ги изолира од самата реалност, од општествениот контекст, лишувајќи ги од општествена реалност. Ваквата постапка на Марсел Карне му дава една друга можност, да оствари проекција на свет од едно поопшто значење, свет на еден поинаков морал и етика, свет на симболи. Иако неговите јунаци убиваат, нивниот чин не можеме да го третираме во рамките на граѓанскиот морал. Карне ги поместува надвор од канонот на овој морал, при што вистината и моралот добиваат сосема нови значења и вредности. Во овој филм децидно се нагласени добрите и лошите, но не по она што го прават, туку според побудите на своите постапки.

Оттаму и јунаците на овој филм не оставаат впечаток дека ги глумат своите улоги, туку ликовите како да ги ослободуваат од длабочината на својата душа. Тие се искрени и чисти и нивните понесени срца во една сосема нова и чиста љубовна авантура, полна со топлина и нежност, е не само поетска димензија на овој филм, туку и контрапункт на оној свет што ги опкружува, од кого им нема бегство.

Во фокусот на вниманието на овој филм се размислувањата за моралниот лик на човекот, кого животот така лесно го изопачува и го присилува на злостор и кому му е вонредно тешко да ја поврати поранешната целост и човештина. Во тој обид, Марсел Карне, заедно со Жак Превер, не оди кон морализирање, туку и дозволува на судбинаата да го каже својот последен збор. Иако тој збор е трагичен, се чини дека е бескомпромисен и единствен. Всушност смртта (независно колку била болна) на Жан Габен ја издига целата содржина на филмот во размислување за човекот воопшто (за одговорноста на човекот).

Бескомпромисен во својот став, Марсел Карне од филмот "Ќеј во магла" остварува скоро класична трагедија. Натопен од поетичноста и романтизмот на Жак Превер и со брилијантни креации на Мишел Морган, Жан Габен, Мишел Симон, овој филм го издигаат до врвот на француската кинематографија, особено од епохата на таканаречениот поетски реализам.

Мето Петровски

ДЕНОТ СЕ РАЃА

Режија: Марсел Карне

Сценарио: Жан Вијо

Дијалози: Жак Превер

Фотографија: Курт Куран и Филип Агостињи

Производство: 1939, Франција

Улоги: Жан Габен, Жил Бери, Арлети

За нокта на гордиот човек, чиј поглед никогаш нема да биде покорен, за неговата верба во искреноста и сознанието за превласта на лагата - ни зборува овој филм на Марсел Карне. Изолирајќи го својот јунак во една самечка соба, наспроти сивилото на едноличното во животот, авторот ни прикажува за еден судир меѓу илузииите и стварноста. Нокта тука го омегува дејствието и представува оаза за самопреиспитување на еден убиец, кој е растрган меѓу својот чин и мотивот, а повеќе меѓу сопствената положба и нејзиниот безизлез, меѓу плановите и изгубените идеали. Сето тоа ќе се наруши со првите сончеви зраци кои ќе го најават доаѓањето на денот и ќе потврдат дека животот е само едно вечно повторување без смисла. Еден истрел, и на идеалистот ќе му биде вратено спокојството. Ќе се потврди тезата на Превер, кој е тука автор на дијалозите, дека "оние кои ја прават светлината се осудени да живеат во темнина".

Со оглед на фактот дека овој филм беше прикажан во рамките на циклусот "Француски филмски реализам" можеби би било најинтересно да направиме релација помеѓу самиот

филм и карактеристиките на овој синеастички правец. Пред се, во "Денот се раѓа" јасно ни се нуди сознанието дека тука се сретнуваме со еден умерен оптимизам кој е задушен од притаениот пессимизам. Дури, би рекле, и самата композиција на филмот е подредена на тој однос меѓу "белото" и "црното". На кадрите преку кои ние заедно со главниот лик (Франсоа) се потсетуваме на минатото, во кое тој се уште копнеа за искрен меѓучовечки однос верувајќи дека љубовната врска со една девојка од сиротиштето (Франсоаз) дава надеж за постоење на такво нешто, се надоврзуваат кадри кои не враќаат во периодот на јунаковата "сегашност" и каде го сретнуваме немоќен пред предрасудите на животот, сега веќе увен во бесмислата на својот идеализам. Во таквото наизменично преплетување на минатото и сегашноста, на вербата и разочарувањето, па, во крајна линија, на две сосема спротивни емоции, во фокусот го сретнуваме и животот како што тој се пројавува. Значи, тоа не е документарен приказ, бидејќи доста често ја сретнуваме импровизацијата, туку повеќе имитирање на животот, без некоја невнимателна сугестија која битежнеела кон некоја крајност. Дури и самиот гост на самоубиство на главниот лик нас не не уверува во постоењето на лажната фасада на невиноста на неговата љубена, освен можеби во тоа дека едно лице не издржало пред предизвикот на сомнението. Тајната на случајот станува енигма за гледачот, како што за авторот е речиси негибната енигмата на животот. За Карне е јасно дека денот се гасне одново за да се роди, а во тоа траење опстанува самопреиспитувањето како белег на човечката егзистенција.

Всушност, "Денот се раѓа" е добра прилика да се потврди тврдењето на некои автори (Базен) дека е реалистичен овој филм кој е целосно преокупиран од приказната, како што писателот - реалист е целосно свртен кон текот на своето прикажување. Ние уште од почетокот, кога ќе видиме како еден труп се тркала по скалилата, па се до самиот крај остануваме само сведоци на постапното откривање на мотивите на едно убиство и на предвестувањето на едно самоубиство. Сите тези кои евентуално се наклонети да зборуваат за комплексноста на животот се ставени во втор план пред сценаристичкото градење на драмскиот заплет, а за што сведочи конечно напнатоста кај гледачот за време на целиот тек на дејствието, што е добра индиција со оглед на жанрот на филмот (психолошка драма). Она што е вон приказната (да речеме - кадарот каде е импровизиран судир меѓу високите фабрички офаџи и облаците кои се гонети од ветерот, кадар - мошне впечатлив заради времетраењето и богатата музичка илустрација) е само исклучок кој го потврдува правилото: издвоени од сижето, таквите призори делуваат мошне експресионистички.

Допадливоста на Карнеовиот филм е надополнета со еден свет типичен за Преверовата поезија: провинцијски цирку-

зант кој завршил филозофија и чија вешта игра на зборови гради прекрасна поема на лага, девојката со цвекиња во рацете која ги оплемнува грубите силуети на фабричките машини, пареа на локомотивата која за миг ги претвора трошните куки од предградието во објект на наше завидување... Затоа слободно можеме да речеме дека "Денот се раѓа" е филм на драматичното и поезијата.

Љубомир Костовски

ДЕЦАТА НА РАЈОТ

Режија: Марсел Карне

Сценарио: Жак Превер

Фотографија: Роже Ибер

Производство: Pathé 1943-1945, Франција

Улоги: Жан Луј Баро, Марија Казарес, Арлети, Пјер

Брасер, Марсел Еран

"... Жак (Превер - ред.) беше веќе на Југ. Мене ништо не ме задржуваше во Париз, та наскоро и јас заминав на Азурниот брег. Се сместив во еден пансион во Негреко. Речиси секој ден, ние двајцата се симнувавме до Ница. Така, еден ден, шетајќи по крајбрежната авенија, го забележавме носот на Баро на терасата на едно бифе. Се разбира, не се двоумевме, туку и ние се сместивме крај него и така започаа бескрајните разговори за се и сешто. Жан Луј Баро, се разбира, зборуваше за театарот, постојано за театарот и само за театарот. Тоа беше една бескрајна река од анегдоти, кои што Баро ги раскажуваше со само нему својствениот жар. Жак и јас со интерес ги следевме неговите зборови, но останавме воодушевени од една мала сторија од животот на славниот пантомимичар од минатиот век Батист Дебиро. Настанот беше едноставен: "Еден ден Дебиро шетал, заедно со својата љубена, по познатиот Булевар на злосторите. Некој минувач ја навредил девојката и Дебиро, за да ја одбрани нејзината чест, го удрил виновникот со стап. Но, за жал, ударот бил мошне силен и човекот умрел. Дебиро го одвеле во суд. Кога за ова се прочуло низ Париз, врвулица луѓе се упатиле кон судската зграда, за да ја чујат одбраната на Дебиро. За да го чујат, за прв пат, гласот на славниот пантомимичар Дебиро!"

Идејата ни се стори сензионална. Да се оживее Булеварот на злосторите! "Слушај, му реков на Жак, јас се враќам во Париз, ќе појдам во музејот Карнавале и ќе копам по документите од периодот што не интересира".

Прави како знаеш, ми одговори Жак, јас пак од своја страна ќе видам што може да се стори".

И така почнав да истражувам. Пронајдов извонредни документи не само за животот на Булеварот на злосторите и За лубето околу него, туку и материјали за театритите од таа епоха, потоа за амфитеатарот наречен "Рај" и друго. Жак, од своја страна, пак, се закопа во Националната библиотека, извлекувајќи оттаму документи за животот на Дебиро, Леметр и Лесенер, трите вистински личности од имагинарната сторија на мојот филм.

Се разбира, случката што ни ја раскажа Жан Луј Баро беше само повод и искра за да се зафатиме со работа. Жак направи сценарио (кој нема врска со вистинскиот настан) со наслов "Акробати" (*Funambules*). Конечниот наслов на филмот беше "Децата на рајот". Започнавме со снимање на 16 август 1943 година во Викторин, во Ница, а премиерата се одржа во Палатата Шајо во Париз на 9 март 1945 година..."

Марсел Карне

/од книгата сеќавања "Животот на малите озборувања/

Марсел Карне му беше асистент на Жак Фејдер додека овој го снимаше "Херојскиот кермес", па можеби оттука оној фатализам кај јунациите во неговите филмови, а тајкарактеристичен за Фејдер. Меѓутоа, филмовите на Карне нагласено се збогатени со една широка и секогаш присутна нотка на поетичност, која таа темна атмосфера на животот и живеењето ја претвораат во прифатливо резонирање и неминовност. Познато е: по просечните филмови "Цени" и "Смешна драма", Карне го сними ремек-делото "Кеј во магла", кој на овој млад синаеац не само што му донесе интернационално признание, туку и го зацврсти меѓу водечките режисери на француската филмска школа пред Втората војна. По филмовите "Хотел Север", "Денот се раѓа", "Вечерниот посетител" и други, Марсел Карне, во мошне скудните услови на окупацијата на Франција, го снима тричасовниот филм "Децата на рајот", уште едно свое ремек-дело, во кое на најсублимиран начин ги исповеда и своите гледања на животот и своето филмско *credo*.

Приказната што ја раскажува Карне по многу нешто е романтична: жестоката и несрекна љубов меѓу пантомимичар и една куртизана. Постоеја сите претпоставки на оваа тема да се направи заштетена мелодрама. Меѓутоа, Карне оваа кревка и тенка идеја ја искористува и проширува до чудесни граници, откривајќи во неа можност да ги проанализира лубето во сите можни ситуации: и кога се сака, и кога се мрази, и кога се љубомори, и кога се копнене. Цела дузина

ликови љубат и страдаат, се вознемираат и чезнеат во "Децата на рајот", каде совршената естетика на раскажувањето се надополнува со животноста на она што се случува.

Значи, меланхоличниот пантомимичар Батист Дебиро (Жан Луј Баро) се вљубува во рационалната и убава куртизана Гаранс (Арлети). Во Дебиро е вљубена ќерката на патрот на пантомимскиот театар (Марија Казарес). Тука е и боемот, самоуверениот и убав Фредрик Леметр (Пјер Брасер), но и анархистот, писател и убиец Лесенер (Марсел Еран). Интересите и чувствата на сите овие личности се преплетуваат во еден жив јазел од кој Карне извлекува една по друга нитка. И пред гледачот се открива цел еден свет на љубов, пороци, страсти, самодоверба, верност, алчност, кој се врти како рингишпилите на Пигал, каде што дејствието, главно, и се одигрува. Убеден дека ќе гледа сентиментална приказна за двајца смртно вљубени, гледачот открива дека присуствува на величенствено составен, убедлив и нов трактат за љубовта и за односот на животот спрема театарот и на театарот спрема животот. Се се меша во слатка и неповторлива целина.

Рамнотежата меѓу уметничкото кажување и илузијата дека присуствуваме на дел од вистинскиот живот Карне ја запазува најповеќе токму во филмот "Децата на рајот". Се тече по строго определени правци што авторот ги најавил и зацртал. Карне не прави отстапки, иако се игра, предизвикувачки, со острицата на мелодрамата, особено во финалето на филмот. Но мајсторот останува мајстор: филмот завршува убедливо, совршено потврдувајќи ја логиката на живеењето.

Не ќе речеме ништо ново, бидејќи станува збор за артисти проверени на театриските штици и пред филмските камери, дека Баро, Арлети, Казарес, Брасер, Еран, Пјер Реноар и десетина други, што има помали или поголеми улоги, манифестираат високо мајсторство на соживување со ликовите, доближувајќи им ги и влевајќи во нив сокови на постојана актуелност. Актуелност, која, еве, веќе триесет и неколку години, не се исцрпува.

• Јован Павловски

Метафората со театарот, кога се говори за животот, е многу стара. Римските стоичари, оние кои морале да наоѓаат утеша за постоењето, во најнемирното време на пропаѓањето, еднаш веќе ја испортуваа. Но, во судбинска смисла-дека животот е театар во кој секој ја игра улогата која му е доделена. Драмата ја пишува и ја режира судбината, затоа ништо не може да се промени. Останува само добро да се носи маската. Тогаш, театарот е утеша.

Само добро да се носи маската

Но, спроти тоа, гледајќи го филмот "Децата на рајот" на М. Карне, влегуваме во илузијата на театарот, која е посилна и од животот. Тоа е другата можност, да се живее со поетската фантазија и театрската илузија како во најголема и единствена стварност. Тогаш реалниот живот станува театар. Се е во завесата, таа се крева кога започнува реалниот живот. Зошто сонот да не е пореален од животот? Тоа е дилемата на големиот пантомимичар од филмот. Тоа се нашите рефлекси предизвикани од доживувањето на овој филм.

Парадоксот на театрската игра се раѓа и живее во моментот кога претставата завршува. Можеби тогаш започнува играта, случајноста, болката, злите сили, можеби животот е само сон? Во филмот ликот на злочинецот е тој кој не е директно поврзан со театарот, а е личност што се појавува низ целиот филм и ги создава и ги разрешува драмските конфликти. Тој ги создава "драмските" ситуации во прикажаниот живот. Тој е и неостварен драмски писател, кој во својата "животна" фарса, трагикомедија, го убива своето "лице од оперетата"! Тој живот многу повеќе личи на театар, а можеби и последниот негов гест кој го видовме (повикувањето на слугата) е спуштање на завесата? Тој во филмот вели "глумецот е никој и ништо", а тој е секој и никој, под плаштот на лажните имиња! Тоа е еден одблесок и водејќи не низ сите живи "сцени" не доведува до крајот, завеса! А зошто па тоа да е единствената вистина? Пак сонот, сонувањето!

А зошто сонот да не биде најголемата реалност? Сега сме во играта на Дебиро. Во уметноста и сонот може да трае вечно, и болката да ја снема, а љубовта секогаш да е среќна. Зошто мораат сосила да ме разбудат, ако сонот е единствената реалност?

Колку дијалозите и сиот филм се израз на интелектуалната клима во која филмот е создаван, а тоа е времето на филозофијата на егзистенцијата и филозофијата на апсурдот, не потсетува и најголемиот трагичен "јунак" на филозофијата на апсурдот-Албер Ками. "Правилото на театарот е срцето да се изразува и толкува само со движењата и телото-или со гласот кој е колку душа толку и тело. Молчењата овде треба да се чујат. Љубовта го повишува тонот и самото мирување станува спектакуларно. Телото е крал. Глумецот е овде натрапник. Тој ја тргнува магијата од таа окована душа, и страстите нагрнуваат на сцената. Тие говорат со своите движења, тие живеат само во криците". ("Митот за Сизиф").

Играта на Играта на животот е вечна. "Она што е од значење, вели Ниче, "тоа не е вечниот живот, тоа е вечната животост". Да се биде само, или да се чувствува дека најсилно се постои кога се игра живата игра, токму тоа е изборот меѓу сонот на илузијата и јавето на животот. И повторно, имагинарна завеса! Застанете од

спротивната страна и или ќе сонувате или сиот живот ќе останете будни. Сиромашни за најголемиот и најдолгигот сон. Но, понекогаш, болката и во сонот продолжува и токму тоа е големината на пантомимичарот кој и преку маската ја покажува тагата. Но тоа е и познатиот веќе "митски" израз за кловнот кој се маскира за да ја скрие тагата.

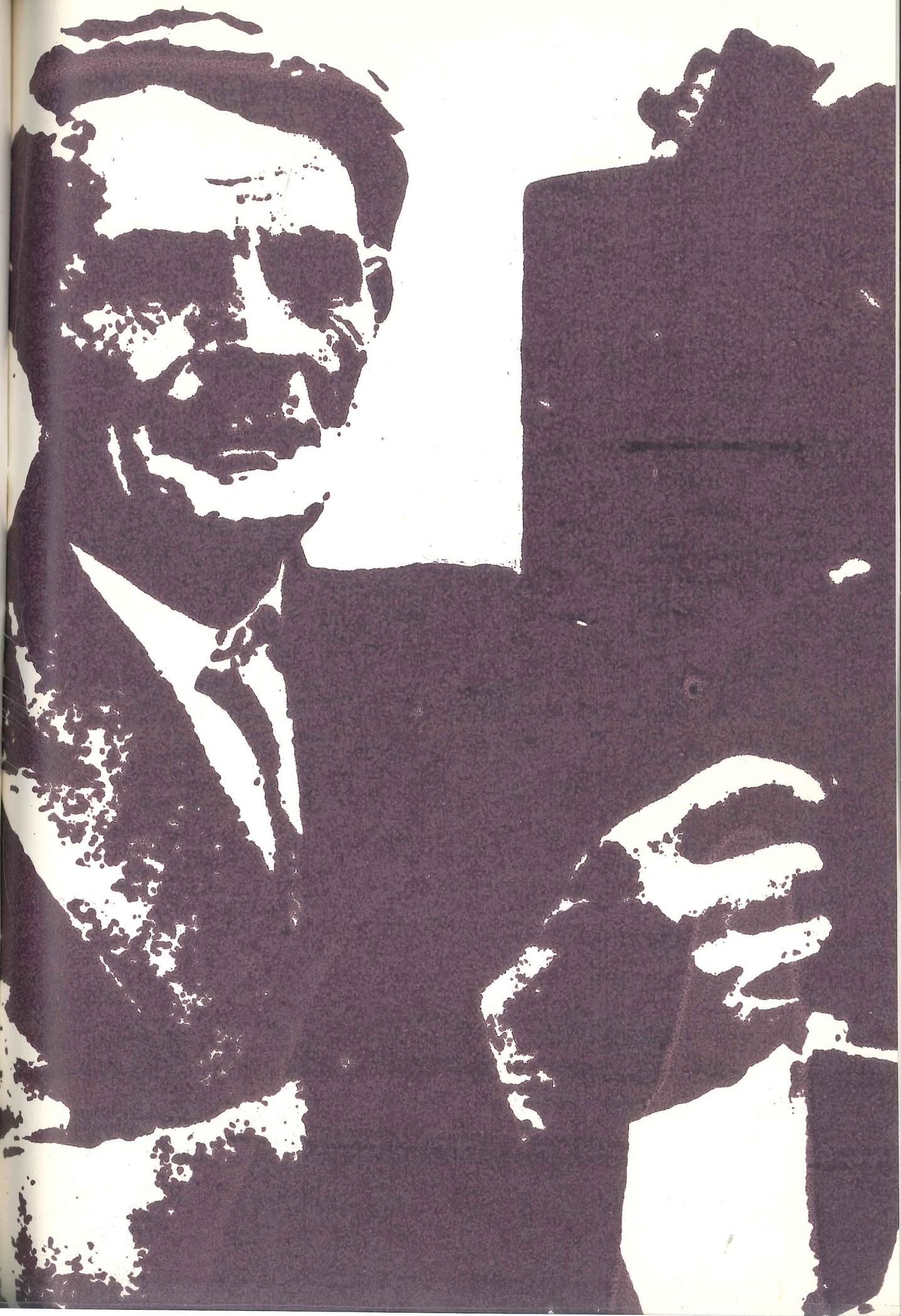
Во апсурдниот свет (а војната секогаш светот го покажува како таков) љубовта и уметноста се единствените оази каде "повторно" може да се живее. Па дури и со несреќната љубов, бидејќи тогаш, како и во несреќата, најсилно се живее со спомените. Низ сиот филм појавата на љубовта е чудесно водена до кончениот апсурден крај. Или можеби тоа не е крај, бидејќи кој е тажен кога е карнавал? Дебиро го спречуваат да стигне до својата сакана токму учесниците на карнавалот, кои се "маскирани" во неговата животна облека и маска од сцената. Или можеби е тоа само игра?

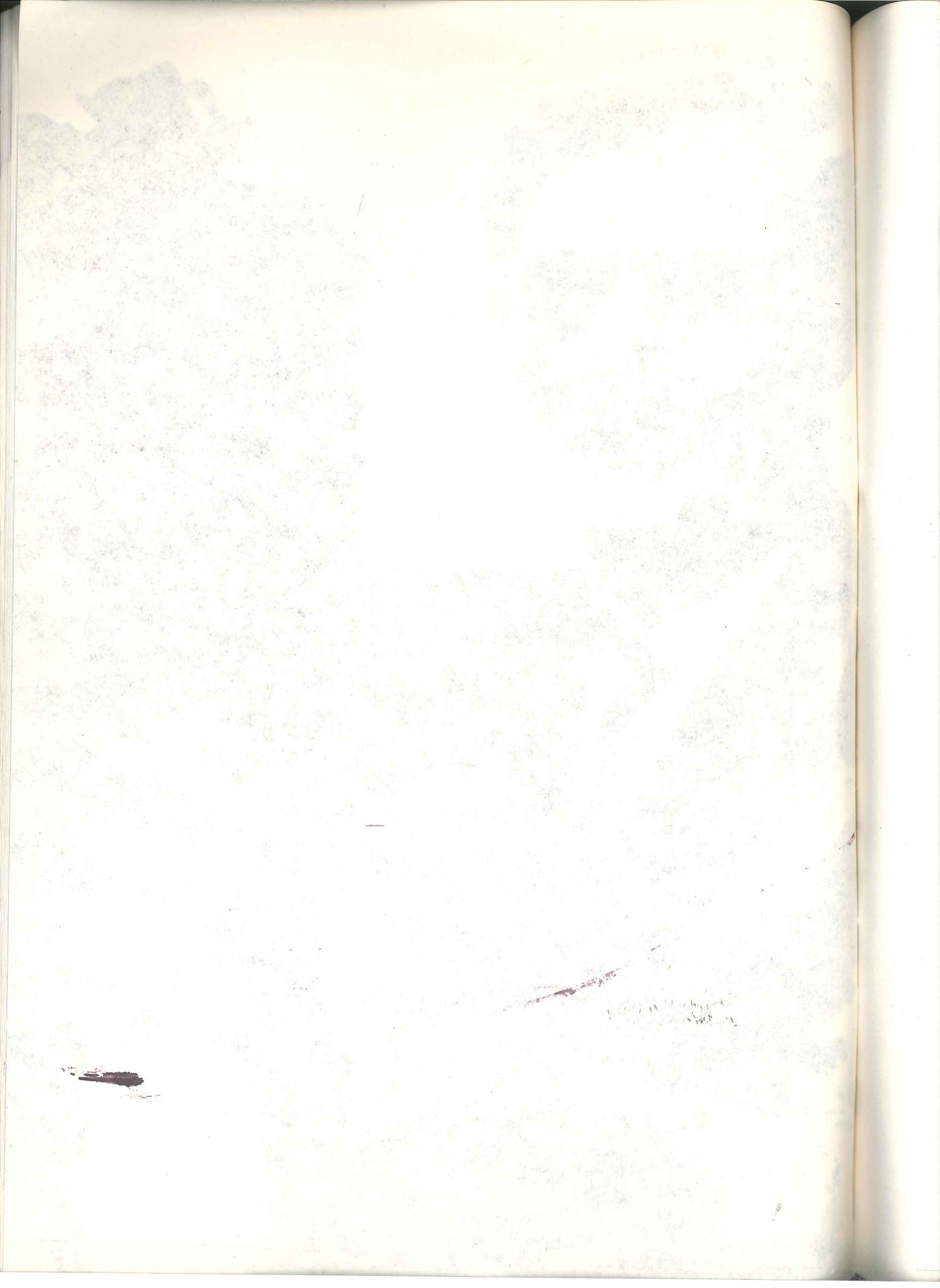
Глумецот е тој кој владее со времето, бидејќи во неговата моќ е дали ќе ги врати настаните, претставувајќи ги и очи-вивајќи ги на сцената. Тој живее наспроти времето, бидејќи живее во минатото кога е во најреалната сегашнина. Тој е оној кој го губи идентитетот за да ја преземе целината на вечното постоење преку другите. Тој е секаде, овде и сега за него не постои. Зошто тогаш животот да е пореален?

Заглумецот границата меѓу "да изгледа" и "да биде" не постои. А изгледа и за човекот воопшто. Понекогаш, кога реалноста е толку многу "реална", сонот е најголемата реалност. Како вечно живост.

Но, како сонот да трае вечно, кога секогаш сосила ве разбудуваат?

Кица Барчиева

А Р Х И В

НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ

Новата рубрика "АРХИВ НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ" редакцијата на Кинотечниот месечник ја воведува како трибина за сознанијата кои се резултат на една од основните функции на Кинотеката на СРМ - аналитички и документарно да го истражува македонското филмско творештво и практика.

Во рубриката "АРХИВ НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ" ќе бидат објавувани материјали и граѓа и историски, естетички и теориски осврти за филмското творештво во Македонија од неговите почетоци до денес.

Слободан МИЦКОВИЌ

МАНАКИ СНИМА

Од животот на Милтон Манаки (1880-1964),
първиот филмски снимател на Балканот

I. КОРЕНИ

Во родното место Авдела

Родното место на Милтон е Авдела. Семејството на Манаки води потекло од блиското место Клисура од кое е, според сведочењето на таткото на Милтон Димитрија, и Бранислав Нушиќ. Во Авдела Димитрија Манаки дошол да работи како службеник, собирач на данок во неколку околни села. Платата му бил процентот што го добивал од Турците за собраниот данок. Во Авдела е роден Милтон Манаки 1880 година. Во тој планински крај под планината Василица живеал бил и пред стотина години стеснет во камен и немаштина. Кога снегот во долгите планински зими ќе ги заравнал суводолците и врвците на Василица, во Авдела никој не останувал. Слегувале луѓето кон топлите долини, кон градовите и кон морето. Авдела во зимските месеци се распремнувал по печалба и по засолниште низ белиот свет. И во тие нови краишта селаните авделчани се чувствувале исто толку привремено како и во својот роден, често напуштан крај. Зимите ги носеа селидбите и на семејството Манаки. Годините не ги менуваа зимите и под планината Василица беше пусто, секоја година попусто. Секоја пролет, кога се враќаа, колоните на печалбарите беа речиси преполовени. Најслабите и најсилните останувале низ белиот свет. Едните останувале по гробиштата на Букурешт, Лариса, Гребена, Драч, а другите се пробиваа низ животот засекогаш одделени од родниот крај. Од Авдела е поетот Нуши Туљи, кој во Букурешт пишува на влашки, еден висок чиновник во Цариград, деканот на природно-математичкиот факултет во Букурешт при крајот на минатиот век... Сите тие луѓе биле во роднински врски со семејството Манаки.

Во Јанина заедно со братот Јанаки

Беше тоа 1891 година кога малиот Милтон засекогаш го напушти родното место. Во Авдела го беше завршил основното училиште и замина во Јанина, да продолжи со гимназиско школување. Во Јанина семејството Манаки по некогаш ја поминуваше зимата, имаше и некои роднини. Истата година во Јанина дојде и постариот брат на Милтон - Јанаки. Тој веќе имаше завршено гимназија во Битола и вонредно студираше сликарство во Париз. Во Јанина

Јанаки се запосли како наставник по цртање во гимназијата. Јанаки во осумте години на своето школување, далеку од родниот дом, речиси и немаше прилика да го запознае својот најмал брат. Тоа единаесетгодишно момче, немирно и љубопитно, работливо и упорно, дојде до Јанина под него-во покровителство, братско и татковско. Оттогаш браката, до смртта на Јанаки, ќе останат приврзани еден кон друг, и речиси никогаш нема вистински да се разделат. Тие остварија една голема соработка, работеа на едно заедничко дело повеќе од триесетина години. Јанаки беше образован и надарен човек. Неговите разбирања за животната цел, речиси уште во неговото интелектуално созревање, беа мошне јасни: сакаше да стане сликар, но, судејќи по репродукциите на неговите платна, и тука тој имаше еден документаристички инстинкт - сакаше да ги овековечи на точен начин носиите, физиономиите, обичаите, краиштата од родната почва. Тука станува на извесен начин јасно како се родил стремежот на браката Манаки низ фотографија да ги сочуват за иднината животните појави околу себе. Веројатно тоа потекнува од сликарските преокупации на Јанаки. Него ликовното го возбудувало како факт, како живот кој треба да се одбележи во еден одреден момент. Завладувањето на една нова техника на бележење, фотографијата, се вклопи во неговите напори верно да го отслика своето време. Помладиот Милтон, во тоа прво време на заедничкото живеење, е под силно влијание на Јанаки. Тој од него на прво место учи како може да препознае што е вредно да се забележи со камерата, а што не. Ликовната култура на постариот брат му помогнала и на Милтон да научи како да го компонира кадарот, што да истакне, што да затскрие, што да осветли или засенчи. Но, немирниот дух на Милтона сите тие идеи и разбирања ги прима своевидно, многу попрактично, со една несопирлива енергија и динамика што ќе ги пројавува низ целиот живот. Суптилните сфаќања на својот брат за тоа како да се направи една слика, можеби и без да го разбере до крај тоа учено толкување, Милтон своевидно ги применива и развива еден личен критериум и афинитет кон историските настани и кон фолклорното богатство на Балканот.

1898 - ателје на браката Манаки

Сите знаења Милтон ги прими од својот постар брат за неполна година од нивното заедничко работење. Едно утро во 1898 година во центарот на Јанина осамна фирмата на фотографското ателје на браката Манаки. Јанаки во тоа време одеше често во Париз на студии, за да го заврши своето ликовно образование. Таа година од Париз ја купи првата фотографска камера за ателјето. Беше тоа дрвен апарат "Фото-хал", со тежок дрвен триножник и црно платно од едната страна. Пред тој фотоапарат требаше да се стои мирно неколку секунди за да може сликата да излезе јасна. Ако објективот и објектот кој

се снима мораа да мируваат, не мируваше духот на Милтон Манаки. Неговото љубопитство почна да го гони на патувања, долги, непрестани талкања по балканските земји, за да се задоволи гладта по нови краишта, нови настани, нови луѓе и предмети. Милтон умееше да биде вистински патник. Тој не ја носеше камерата како сегашен индолент-ентен турист кој своето помнење и го препушта на својата "лајка". Милтон гледаше околу себе. Неговото паметење и денес е подобро од паметењето на неговите камери. На снимка врз која времето го направило своето тој, според најмал сочуван детал, ќе си приспомне каде е тоа снимано и што е снимано. На тие први патувања тој се труди да сними сè што ќе го возбуди и заинтересира. Ателјето на Јанаки почнува да се полни со купишта фотографски материјал.

III. ПАТУВАЊА

Прво патување до Мецово

Првото, неколкудневно патување Милтон го прави до селото Мецово и некои околни села. Беше пролетно време, почеток на еден нов век. Милтон јаваше на црн коњ, се чувствуваше млад, силен. Зад него, на високото седло беше големиот дрвен апарат со месингени украси и бакарни плочки и кутијата со стаклени плочи премачкани со чувствителна емулзија која Милтон сам ја правеше во лабораторијата, зад ателјето. Милтон го носеше со себе и големиот тефтер во кој запишуваше што, кого и каде снима.

Во Мецово Милтон Манаки се интересираше за носии, за свадбени обичаи, за ентериери на селските куќи. Селаните бргу се насобраа околу првиот фотограф кој дојде во селото. Тешко се одлучуваа да застанат пред објекти-вот, беа недоверчиви и нерасположени да го отворат ќесето. Сепак се јавија првите муштерии, побогати луѓе со своите големи семејства. Меѓутоа, на носијата на побогатите Милтон забележуваше извесно пограѓанчување. Жените носеа градски фустани со народни украси, мажите палта и купени панталони. Милтон ги правеше тие снимки, ги забележуваше порачките и гледаше околу себе во постарите жени, во посиромашните девојки кои со срамежливо љубопитство стојаа наоколу. Него повеќе го интересираше, тие луѓе и жени во стапински носии и ги снимаше за себе, без да им наплатува. Тој ќе го прави тоа низ целиот свој живот, ќе снима не само како патувачки фотограф по порачка, туку и се она што ќе го види околу себе, што ќе му се стори интересно и вредно да се запази од заборавот, да се сочува пред да изумре во плимата на пограѓанчувањето. Милтон секогаш коректно и чисто стилски ги прави тие фотографии "за себе". Тој не од-

бегнуваше да снима и во градот учители, трговци еснафи - но само нивни типични претствници, луѓе на кои може да им се погоди професијата по надворешноста, по облеката.

Првиот "автоклипс" на Балканот

Тоа прво патување Милтон го направи во една планинска пролет, кога југ веќе дуваше некаде од далечното, но сепак близкото море, низ пејзажи кои потсеќаа на детството. Пејзажот занесуваше, но Милтон никогаш не правеше снимки на празна природа. Секогаш во таа рамка мораше да има и некаква содржина - човек. Често правеше панорами на селата и градовите покрај кои минуваше, но и тука е потенцирано на некаков недоразбиралив, флуиден начин, присуството на човекот: живеалиштата снимени во тие лутања имаат некоја скриена присутност на лубето зад камените фасади, зад прозорците кои живо гледаат во далечната камера. Милтон и тоа утро го сними пејзажот под планините и во средиштето на сликата пак беше човек - самиот тој. Милтон долго се трудеше околу камерата, ја зацврстуваше на високиот триножник, фиксираше точно во којот кој мирно стоеше пред објективот. Во далечнината се гледаше бистро небо над планините и монистра на камени покриви од некое влашко село. Милтон го врза со конец капачето над објективот, се качи накојот, се подготви во една ненаметлива, весела поза воседлото и криејќи го движењето од окото на камерата го крена капакот, го задржа неколку секунди отворен објективот и пак со незабележливо движење го спушти капакот. Пролетта 1900 година направена е на Балканот првата снимка со итро замислен "автоклипс".

Краток прекин на патувањата

Од пролетта, од неговото прво патување минаа неколку месеци. Тој и натаму патуваше низ подалечната околина на Јанина, доаѓаше до Битола, Солун, Гопеш. Но времето почна да се заматува. На Балканот почнаа силни вриежи за национално ослободување. Сепак Милтон патуваше, патуваше брзо, за да може секогаш да се најде во близината на домот. Понекогаш остануваше без прекин и по петнаесет часа во седло. Во текот на тие интензивни патувања, кога Милтон донесуваше море снимен материјал во ателјето во Јанина, турските власти го интернираа Јанаки во Битола под сомневање дека работи на националното освествување и ослободување на Власите. Јанаки заминува за Битола есента 1901 година, а Милтон мора да остане во ателјето. Речиси никаде не патува до следната пролет. Работи на средување на снимениот материјал. Многу од плочите не успева ни да ги копира, ги остава за посредни времиња. Многу од тој материјал никогаш не е

откопиран -пропаднаа во несреќите што втекот на времето ќе го снаоѓаат Милтона. Чувствува дека и неговата положба во Јанина станува несигурна. Власта не гледа со добро око на човекот кој толку многу се интересира за фолклорот, за животот на влашките и македонските села. Mu недостасува и близината на Јанаки, без него се чувствува некако напуштен и оставен сам на себе во тие тешки времиња. Братот му пишува да дојде во Битола да се договорат за некои работи кои треба заеднички да ги преземат во иднина.

Милтон доаѓа во Битола

Милтон во тоа време, пролетта 1902 година, неколку пати патува меѓу Јанина и Битола. Се договораат со Јанаки да отворат ателје и во Битола, а да го задржат и она во Јанина. Милтон уште долго време не може да се помири со по-мислата дека за секогаш ќе ги напушти старите краишта. Сепак, кон крајот на пролетта 1902 година, конечно доаѓа во Битола, во новото ателје на браката Манаки. Две години потоа речиси постојано патува. Патува безброј пати од Битола до Јанина, низ цела Егејска Македонија, по јужната страна на Кајмакчалан, низ Албанија, во Солун. Снима и само снима. Но, патиштата стануваат понесигурни, во народот се чувствува вриеж, турците стануваат недоверчиви, зулумот расте. Милтон конечно се определува. Се усталува во Битола, ретко патува во Јанина, ателјето таму работи уште извесно време под раководство то на најстариот калфа.

Сведоштва за востанието

Пламнува 1903 година и Милтон настојчиво собира материјал. Не може директно да ги следи настаните од востанието, зошто Турците оневозможуваат секаков вид движење. Сепак и во Битола се случуваат многу работи. Во Битола постои голем затвор и централен суд. Тука страда и невината раја, но Турците успеваат понекогаш да донесат на судење и по некој востаник. Милтон особено грижливо ги следи тие судења. Застануваат пред неговата камера строги редици на комити, востаници, војводи со раце врзани со жица, со лица студени и строги. Понекогаш успева да стигне до некоја од четите во шумата. Се редат фотографии на брадести мажи, со долги пушки и редици околу телото. Сепак најмногу време поминува во Битола. Јанаки тие години често оди во странство поради студите и за набавка на материјали за снимање. Три години по востанието не се смируваат патиштата по турските балкански краишта. Милтон може само многу ретко да патува. Снима запалени села и загрижени селани.

Патување во Букурешт

Три години по востанието, Милтон прв пат презема едно поголемо патување. Во 1906 година тој и брат му се поканети директно од Букурешт, од дворот на кралот Карол I. Романија во тоа време е заинтересирана за националната еманципација на балканските Власи, кои јакнат со трговијата, и се труди да ги привлече да гравитираат кон Букурешт и национално и економски. Тешко да можеа да бидат пронајдени на целиот Балкан позаслужени Власи од браќата Манаки. И тие во Романија беа пречекани како заслужни уметници, прогласени за дворски сликари, добиваат медалji и признанија. Патувањето во Букурешт браќата го забележуваат на голем број фотографски плочи. Снимаат раскошни ентериери на дворот: приемни сали, работни кабинети и се друго. Патувањето е забележано и на стотина метри филмска лента.

Две интересни патувања: до Дебар...

Интересно е патувањето на Милтон во Дебар. Беше тоа во 1909 година. Во Дебар беше закажан за 10 јули Албансkiот конгрес. Конгресот имаше национален карактер и еден од главните разговори требаше да се води околу тоа дали Албанија, која имаше изборено право за национален јазик, ќе употребува турска азбука, како што предлагаа Турците, или ќе ја усвои латинската азбука за што се залагаа албанските националисти. Милтон го поканија свикувачите на Конгресот да дојде и да направи таму неколку снимки. Цела ноќ Милтон, на пајтон, со своите апарати, патуваше до Струга. Натаму пајтон не можеше да оди и долгата колона делегати тргна на коњи за Дебар. Патем Милтон правеше снимки на тој караван, изнаките и забрзан низ животписната клисура на Дримот. Во Дебар ги пречекаа организаторите. Конгресот започна со над петстотини делегати со уводната реч на Исмаил-паша. Пашата се искачи на говорницата - стар, богат Турчин кој имаше палата во Дебар, имоти, села низ полето, Милтон почна да снима. Пашата говореше за балканското единство, за Албанија во тој скlop, за турската сила која ќе го оствари тоа единство која по Хуриетот почна да се движи по некаков пат на радикални реформи и либерализација. Исмаил-паша еден елемент на тоа единство гледаше и во заедничкото писмо, во турската азбука. И токму говорникот почна да зборува за тоа, и дали од жешкото јулско сонце, дали од возбуда, напор или старост - пашата падна мртов од говорницата. Камерата на Милтон во тој момент беше празна. И можеби најбрзо во својот живот тој уфрли нова плоча и ја сними говорницата без дотогашниот говорник, мешаницата на лубето под неа наведнати над паднатиот паша. Со вистински фоторепортерски рефлекс Милтон го сними тоа паѓање кое значеше повеќе од една

смрт: Албанците, на чело со Абдул Ѓури, ја избраа за своја азбука латиницата. Една од многубројните националности на многунационалниот Балкан избори едно право. Таа идеја на Милтон му беше блиска и затоа беше задоволен. Од Дебар до Струга снимамаше "селски носии", случајни минувачи на коњи, џамии среде високите тополи во мусиманските села.

... и до Баница

Милтон никогаш не го заборави патувањето кое еден месец по враќањето од Дебар го направи до селото Баница. Таа година Милтон имаше добиено од валијата дозвола да се движи на секаде по балканските турски краишта. Валијата други му определи четири аскери "да го чуваат од армиите" - како што му рече - кои што пак се појавија на патиштата". Всушност и таа година на Балканот почнаа да засилуваат разни пропаганди, особено во Македонија. А нароздот незадоволен од неисполнетите ветувања на младотурците пак беше склон да се крене во чети по шумите. Тој августовски ден Милтон тргна кон селото Баница на коњ, придружен од четири турски аскери. Тргнаа од Битола наутро: Милтон исправен на коњот, облечен по најнова "европејска мода", војниците уште сонливи и намуртени поради долгиот, тежок пат, поради неразбираливата задача, неумна според нивниот војнички ум - да следат и штитат еден човек кој нема кај себе ни грош за бакшиш, ни пара за да полакоми некој арамија. Одеа по патот, а Милтон често им приредуваше здодевни починки. Тие стоеја покрај коњите без да имаат време да ги реседлаат, без да можат да издржат во такво летно недвижење десетина, петнаесет минути во седло. А Милтон влегуваше во селата, најчесто не снимаше ништо, ретко пак ќе наместеше пред својата триножна кутија некоја старена во прости алишта која ни најстариот од војниците не би ја погледнал. А Милтон знаеше дека оние алишта што ги носат старите жени се најистинската народна носија која уште може да се најде. Многу стари жени сними Милтон тие години. Не е чудно што првата фотографија која ја направил во својот живот била баба му, старица со чуден, висок превоз преку косата, со риза каква што носеле уште само старите жени во Авдела. Баба му беше првиот кадар снимен во Балканот и на филмска лента.

Аскерите забораваат "на должноста"

Наближија кои Баница дури другиот ден околу пладне, аскерите уморени и безволни, Милтон полн со движења, претприемчив. Среда селото најпрво направи неколку

снимки на селани во носии. Потоа ги сними и аскерите, па влегоа во селската меана. Милтон им рече на војниците да ручат додека тој оди наоколу да прави снимки од некои свадби. Уморните војници одвај чекаа да седнат малку човечки, да се одмораат и да се нахранат. Не мислеа многу на тоа дека прават прекршок во службата, дека го пуштаат човекот кого треба да го пазат да оди сам по несигурните шумски патишта низ околните села. Војниците останаа, а Милтон прв пат слободно здивна. Се качина коњот, најде човекот што го бараше, и обајцата се упатија право кон коријата. Таму, меѓу, густите стебла, па сепак на вид близку до Баница, четата на Sole војвода беше насобрана околу својот водач, мустаклија маж, качен на црн коњ. Sole полагаше заклетва пред четата и за таа свеченост беше го викнал Милтона од Битола. Милтон снимаше: Sole јавнат на црниот коњ ја полага заклетвата, четата на Sole и тој среде комитите, четата на одмор. Неколку часа додека траеше августовското сонце Милтон остана со комитите. Кога се врати, четирите турски војници мрзливо го чекаа чудниот човек кого требаше да го чуваат од комити. Никогаш не дознаа дека, всушност, Милтон нив ги сочувуа од комитите.

Патувањата ма Милтон продолжија се до балканските војни, потоа заретчија, животот стана поинаков, времињата се менуваа. Сепак никогаш во Милтон Манаки не згасна оној оган на љубопитство, оној скитачки нагон кон непознатите предели, предмети, настани кои треба да ги сочува за иднината неговата камера.

III. ТЕХНИКАТА НА МАНАКИ

Браќата Манаки беа едни од првите луѓе кои почнаа да ги донесуваат на Балканот придобивките на техниката од Запад. Вистина, кога тие дојдоа во Битола таму веќе работеа двајца фотографи, Лазар Кермел и Лионда. Но, обајцата уште во тоа време беа постари луѓе, имаа свои дуќани и свој начин на работа. Тоа беа занаетчии кои правеа снимки во ателјето: графанин во нови алишта покрај мукарен јонски столб, семејства со најстариот член, домаќинот во средината, селани и селанки застанати покрај столче со ваза. Обајцата битолски фотографи имале по еден апарат, првиот што го купиле при отворањето на дуќаните. Не пројавуваа никаков интерес за она што се случува околу нив. Браќата Манаки работеа сосема поинаку, беа подвижно ателје кое постојано беше обновувано со најнови апарати што ги произведуваа фабриките во Париз и Лондон.

Патувања на материјалот

Најголемата техничка пречка на ателјето Манаки му претставуваше недостигот на фотографски материјал. Правеа сопствени емулзии и за негативите и за позитивите. Емулзијата беше постојана, но мошне нечувствителна, мораше неколку секунди мирно да се стои пред апаратот за да се добие чист и јасен лик. Особена тешкотија претставуваше набавката на филмски материјал. Еднаш Милтон имаше непријатно доживување со турските цариници. Од странство беше пристигнала пратка со филмски и фотографски ролни. Цариникот го беше отворил пакетот и секоја ролна поodelно. Кога Милтон дојде да ја земе пратката - целиот материјал беше осветлен и неупотреблив. Турчинот му дозволи да го земе тој куп бели ленти. Милтон отиде - го оставил прозирниот каучук, но не можеше ништо да направи за да добие обештетување. Затоа браќата прибегнаа кон една малку ризична операција. Стапија во директен контакт со австрискиот конзул во Битола и со дипломатската пошта директно од Виена добиваа саков филмски материјал.

Квалитетот на снимката - вечно грижа на Манаки

Браќата Манаки работеа најчесто со фотографски материјал кој сами го произведуваа. Зачудува, тогаш, квалитетот на снимките правени пред шеесетина и повеќе години. Јасно се распознаваа секој детал; како на најсовремените денешни снимки правени за реклами цели. Плочите кои се тогаш снимани даваат и сега совршена репродукција. Начинот на работата беше, главно, таков: на плочата се експонираше подолго време сниманиот објект. Објективот со кој се снимаше тогаш, пред половина век, имаше чувствителност од 1,6 нешто како сегашните најнеквалитетни аматерски камери или фотографски апарати наменети за деца. Потоа плочата се развиваше. На неа директно се лепеше фотографската хартија. Плочата извесно време се оставаше, заедно со залепената хартија, на дејство на сончевата дневна светлина. Потоа хартијата се одлепуваше, се ставаше во изазивач и фиксер, па се миеше и се сушеше на стакло за да добие сјај. Во принцип и сега така се работи само што тогаш беше потребно далеку поголемо мајсторство и искуство за да се добие добар резултат. Но, благодарение на солидноста и совесноста на изработката, снимките на Манаки кои ги правеше за својот архив и денес се запазени спомени за некои важни настани од минатото. Кога фотографијата како техника почна да се развива, да станува сериско производство, Милтон мораше да го усвои и тој начин на работа за да може да опстане. Но, кога работеше она што сметаше дека треба да се зачува, тој пак прибегнуваше кон старата солидна техника.

Првата филмска камера на Балканот

Во 1905 година Јанаки Манаки оди пак во Париз на студии. Во Париз, кој и во тоа време бил Мека и сон на сите сликари од светот. Таму тој се сретнува со кинематографијата, тој изум, тоа чудо што ги возбудувало лубето од тоа време како атракција од прв ред. Јанаки веднаш увидува какви се можности дава таа нова техника на снимање, тој нов тип на камера кој регистрира подвижна слика. Во Париз не можел да најде на продажба филмска камера и оди преку Ламанш, во Лондон. Камерата го носи бројот на фирмата "Биоскоп" бројот "300". Со неа Милтон снимаше се до својата смрт. Работата со камерата не беше ни малку проста. Лентата се одвиваше рачно, камерата беше мошне гломазна и тешко подвижна. Од брзината со која се вртеше раката на камерата зависеше, главно, и крајниот резултат на снимањето. Ако раката на камерата се движеше побрзо, сликата, при нормална проекција, беше бавна, нешто слично на оние секвенци во филмовите со кои се демонстрира техниката на спортистите во акција. Ако пак раката се вртеше бавно, резултатот беше поинаков: при проекцијата на филмот лубето искричаво брзаа, правеа остри куклести движења, одеа смешно подрипнувајќи. Раката на Милтон Манаки честопати ја вртеше раката на таа камера во разни возбудливи ситуации, пред глетки кои човек не може рамнодушно да ги гледа. Но, таа рака никогаш не пропушти повеќе од дванаесет сегменти од лентата пред објективот во една секунда.

Велосипеди, мотори и...

Милтон на разни начини ги изненадуваше битолчаните. Една година по неговото доаѓање во Битола тој предизвика големо изненадување во градот. Низ главната битолска улица "Широк сокак" помина едно утро на направа каква што битолчаните, барем многумина од нив, дотогаш не беа виделе - на велосипед. Велосипедот беше донесен од Италија, преку Јанина.

Тоа беше механизам сосема сличен на денешните. Имаше две еднакви тркала, за разлика од неколкуте велосипеди со големо предно тркало, што дотогаш беа донеле од разни земји трговци или лубето од разните конзулати кои постоја во тоа време во Битола. Шеесет и две години Милтон речиси не слегол од велосипедското седло. И сега, понекогаш, стариот снимател во својата осумдесет и четврта година поминува на велосипед низ Битола. Речиси пред четириесет и пет години Милтон донесол во Битола мотор. Тоа бил "Индијан", за она време модерна и брза машина. Дотогаш во Битола имал мотор само еден инженер, Чех. На неброените фотографии правени на почетокот на овој век,

па до денешни дни, забележани се моменти од разни велосипедски и моторциклистички трки во Битола и во Македонија. Цела историја на две спортски гранки кај нас се наоѓа во архивот на Милтон Манаки.

Љубовта кон коњите

Иако мораше постојано да го следи времето во поглед на техниката на снимање и транспорт која му овозможуваше брз и лесен превоз, Милтон никогаш не ја напушти својата љубов кон коњите. Тие му останаа од младоста верни придружници на долгите и тешки патувања по тогашните балкански патишта и беспака. Пρвиот коњ, што го зел од родното место Авдела, го служел речиси четврт век-дваесет и три години. Кога овој планински мал, црн но издржлив и брз коњ премалел од старост, Милтон купил од јанглиската војска, по Првата светска војна, еден изморен, на прв поглед дооден коњ. Милтон неколку месеци, како ветеринар се грижел за коњот. И коњот живна. Ги снема раните од тврдите топовски колани, влакното му светна, ја исправи главата. Тој коњ го служеше се додека не купи мотор, околу осум години. Пред да пцовиса лежеше три години болен во специјален кревет што Милтон му го направи во шталата. Го закопа надвор од градот, во подножјето на едно ритче каде што ретко некој наминува...

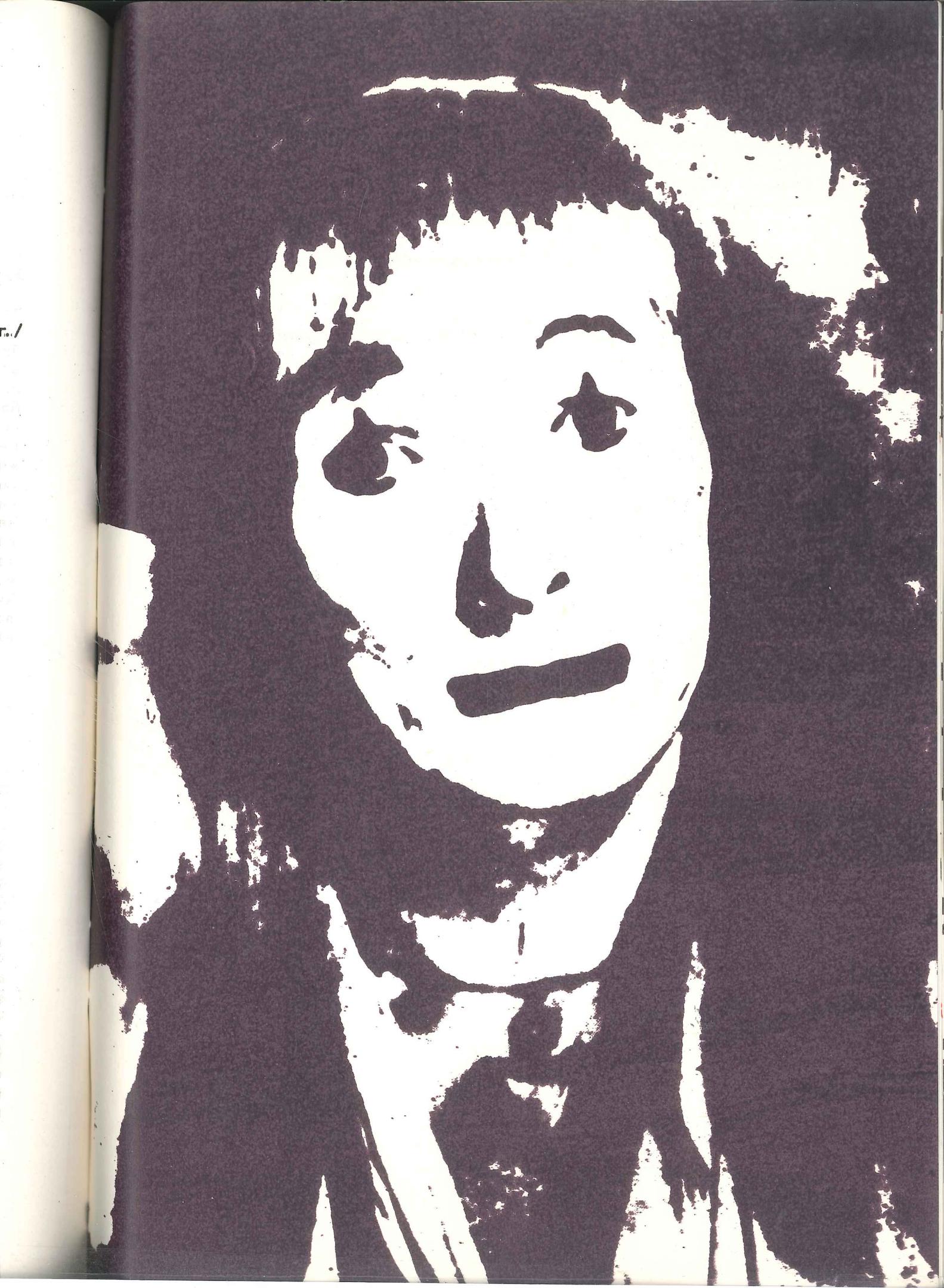
Прво кино во Битола

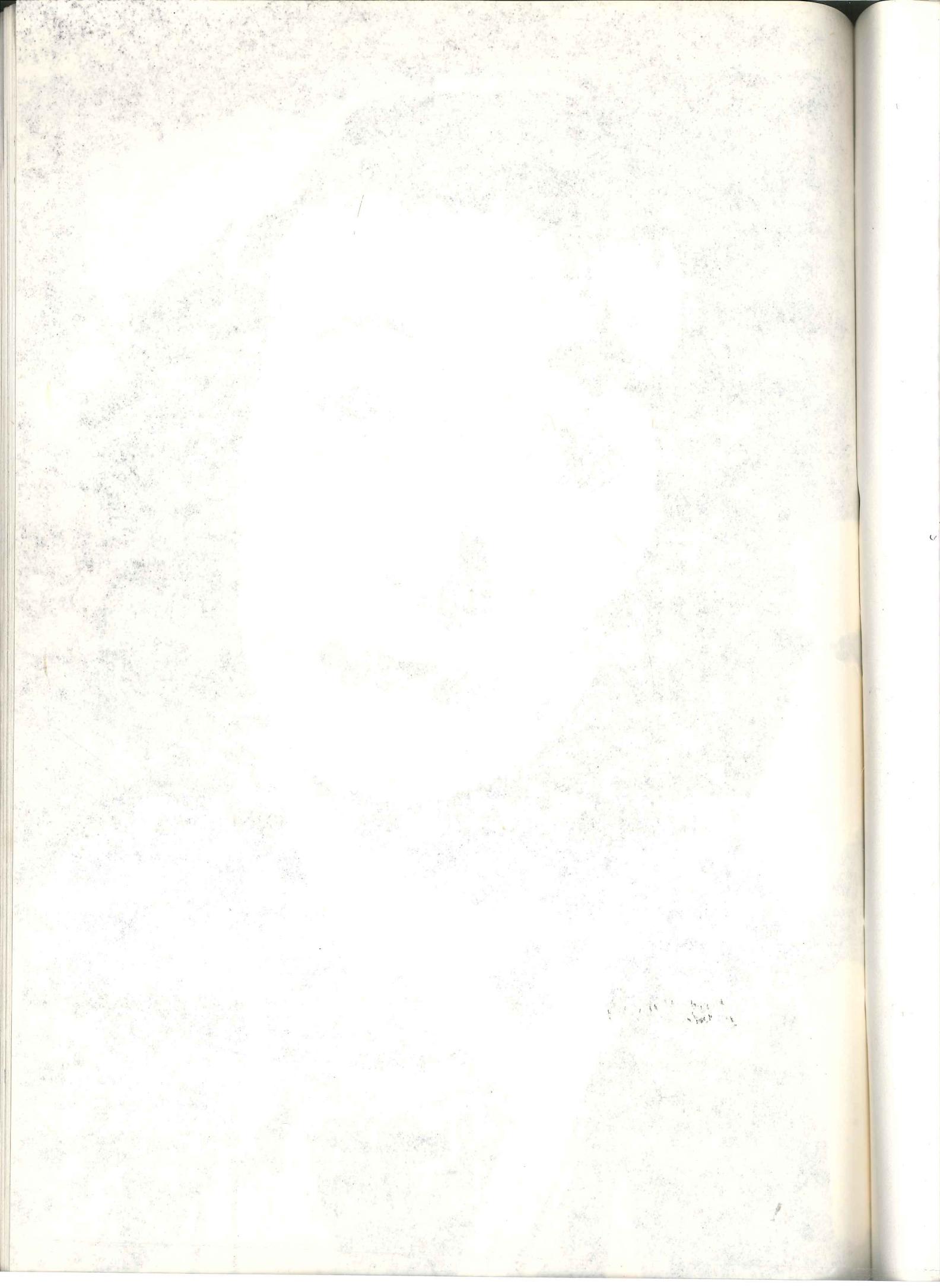
Сепак битолчаните беа најмногу израдувани и изненадени кога браќата Манаки почнаа да градат кино-сала во Битола. Претставите кои дотогаш ги гледаа битолчаните беа нередовни и неквалитетни, се одржуваа повремено во простории кои не беа наменети за кино-претстави. Биоскопот тогаш, во 1922 година, се уште беше некаква реткост на Балканот. Првите претстави на битолското кино на браќата Манаки беа воедно и првите "нон-стоп" претстави во Битола. Во салата се доаѓаше во секое време, се доаѓаше со јадење, можеше да се остане неограничено. Милтон поставил пред вратата на киното силна сирена "да се слуша до Магарево". Сирената ги објавуваше завршувањата и почнувањата на филмот, а правеше и реклами. Тука дојдоа за прв пат филмовите на Том Микс, Рамон Наваро, Рудолф Валентино, Чарли Чаплин, Даглас Фербенкс... Киното во тоа време стана најголема грижа на Милтон Манаки. Му задаваше доста главоболки, но донесуваше и добри приходи. Милтон, на свое разочарување, забележа дека лубето дури тогаш почнаа да го ценат: тој стана во извесна смисла сопственик. А почит кон другата негова работа, кон неговите лишувања за да

оствари некои подалекусежни, поважни цели, како да немаше. Така беше долго време: никој не ја ценеше работата која на Јанаки и на Милтона им одземаше најмногу време и најмногу средства.

(продолжува)

/"Вечер", 4-9 март 1964 г./

ФИЛМСКА ТЕОРИЈА

Паралелно со активноста на Канудо и Делик, ќе дејствуваат уште и Леон Мусинак (*Leon Moussinac*) и Жермен Дилак (*Germaine Dulac*), но нивните најзначајни истражувања ќе врдат со плод дури во средината на дваесеттите години, во периодот, кога значајните теоретски иницијативи ги презема советската филмска авангарда.

Настојувајќи да се придржуваме до хронолошкиот поредок на придонесите што ги оставија одделни теоретски истражувања, овој пат се ограничуваме само на пионерските обиди на Канудо и Делик, кои, главно се ангажирале во средината и крајот на втората деценија, сеедно што и Мусинак и Дилак во Париз, или еден Ханс Рихтер (*Hans Richter*) во Берлин, ги трпат и ги вршат истите влијанија како нивните нешто постари современици.

ГЕРГ ЛУКАЧ

РАЗМИСЛУВАЊА ЗА ЕДНА ЕСТЕТИКА НА КИНОТО

Никогаш нема да се извлечеме од состојбата на поместување на поимите: во нашето време настана нешто ново и убаво, но наместо тоа да се земе онакво какво што е, на сите можни начини се обидуваме да го вклопиме во старите, несоодветни категории, да го лишиме од него-вата вистинска смисла и вредност. Денес "киното" се сфаќа ту, како инструмент на некоја очигледна настава, ту како некоја нова и ефтина конкуренција на театарот, од една страна, значи, педагошки, а, од друга, економски. Меѓутоа, дека една нова убавина е токму убавина, дека нејзиното определување и припаѓа на естетиката, на тоа денес мислат само малкумина.

Еден познат драматичар фантазираше патем за тоа дали "киното" (со усоворшување на техниката, со остварување на можностите за репродуцирање на говорот) би можело да го замени театарот. Ако тоа успее - мисли тој - нема веќе да постојат несовршени театрарски трупи: театарот нема повеќе да биде попречуван од местимичното ресејување на добрите актерски сили, само најдобрите актери ќе играат во писите, и ќе играат само добро, зашто претставите во кои некој од актерите нема да биде расположен, всушност, никој нема да ги снима. Но, затоа, добрата претстава ќе стане нешто вечно, театарот ќе загуби се она што е просто моментно, тој ќе стане голем музеј на сите навистина совршени остварувања.

Меѓутоа тој убав сон е една голема заблуда. Тој го предвидува основниот услов на сите сценски дејствија: како на сцената дејствуваат фактички постоечките лица. Коренот на театрарските дејствија се наоѓа не во зборовите и изразните движења на актерите или во случајувањата на драми-

твувава-
илак
а
јати-
док
тра-
е
во
и Мус-
ани-
-
-
-
дека
а
+
те, ами во мокта која некое лице или, поточно, живата волја на некое живо лице, непосредно и без попречува- чко раководење ја излива токму врз едно исто така живо мноштво. Сцената е асполутна сегашност. Поминливоста на нејзиното остварување не е некоја слабост достојна за жалење, таа е дури една творечка граница: таа е нужен корелат и впечатлив израз на она што во драмата е судбинско. А судбина е она што по себе е сегашно. Минатото е само слатка, во метафизичка смисла нешто сосем без цел (ако би била можна една чиста метафизика на драмата, метафизика на која не би и биле повеќе потребни некои чисто естетички кагетории, тогаш таа повеќе не би ги познавала поимите како што се "експозиција", "развијање" итн.). И една иднина за судбината е сосема нереална и беззначајна: смртта, која ја резимира трагедијата, е најубедлив симбол на тоа. Низ драмскиот прикажување тоа метафизичко чувство станува величествено во издигање на она што е непосредно и впечатливо, најдлабоката вистина на човекот и неговата положба во космосот стануваат по себе разбирлива стварност. "Сегашноста", присуноста на актерот е највпечатлив и, затоа, најдлабок израз на она што судбината им го посветила на лугето од драмата. Да се биде присутен - т.е. стварно, исклучително и поинтензивно да се живее - тоа е веќе по себе и за себе судбина - само таканаречениот "живот" не постигнува никогаш таква животна интензивност која сето би можела да го издигне до сферата на судбината. Затоа и самото појавување на некој навистина значаен актер на сцената (на пример, Дузе), дури и без голема драма, веќе е посветено од страна на судбината, веќе е трагедија, мистерија, богослужба. Дузе е сосема присутно лице кај кого, според зборовите на Данте, essere е истовремено со operazione. Дузе е мелодија на судбинската музика која мора да ечи, како и да стои работата околу нејзината придружба.

+
Недостигот на таа "сегашност", на тоа "присуство" е битен белег на "киното". Не затоа што филмовите се несопствени, не затоа што ликовите денес уште мораат немо да се движат, туку затоа што тие се само човечки движења и дејствија, но не и луѓе. Тоа не е недостиг на "киното", тоа е негова граница, негов principium stilisationis.

Заради тоа сликите на "киното", кои се непријатно животно вистинити, не само според својата техника, туку и според своето делување, според својата суштинска истородност со природата, во никој случај се помалку органски и помалку живи од сликите на сцената, тие само се здобиваат со живот од еден сосема друг вид, тие - со еден збор - стануваат фантастични. Но, тоа фантастично не е некоја спротивност на живиот живот, тоа е само еден нов аспект на тој живот: имено, еден живот без сегашност и присуност, живот без судбина, без темели, без поттици, еден живот со кој што она што е највнатрешно во нашата

душа не сака да биде никогаш еднакво, ниту тоа може да биде, и ако тоа - често - копнее по тој живот, тогаш тој копнек е само копнек по некоја непочната бездна, по нешто далечно, кон кое имаме внатрешно расстојание. Светот на "киното" е живот без заднина и перспектива, без разлика помеѓу тежината и помеѓу квалитетите. И самата сегашност на нештата им дава судбина и тежина, светлост и леснотија: а тоа е живот без мерка и ред, без суштина и вредност, живот без душа, живот составен од чисти плоштини.

Временоста на сцената, текот на настаните на неа се-
когаш е нешто парадоксално: тоа е временост во про-
токот на великите мигови, нешто одвнатре длабоко мирно,
скоро вкочането, нешто што станало вечно, всушност по-
ради жестоката силна "сегашнина" и "присутност". Ме-
ѓутоа, временоста и протокот на "киното" се сосема
чисти и непоматени: сушноста на "киното" е движењето,
по себе, вечната променливост, а никогаш не миру-
вачкото менување на нештата. На овие различни времен-
ски поими им соодветствуваат различни основни принципи
на композицијата на сцената и во "киното", првата од
тие композиции е чисто метафизичка, таа го држи далеку
од себе сето она што е емпириски живо, а другата е
така силна, така исклучиво емпириски-животна, немета-
физичка, што заради тоа нејзино крајно заострување
сепак повторно настапува една друга, сосема различна
метафизика. Со еден збор: за сцената и театрската
сценска игра основниот закон за поврзувањето е неодмин-
ливата нужност, а за "киното" со ништо неограничуваната
можност. Одделните мигови, чиј штотек едни во други
остварува временско следење на сцените на "киното",
поврзани се едни со други само со тоа што непосредно
и без премин следат еден по другиот. Нема причиност
која би го поврзала еден со друг. или, поточно:
нивната причиност не ја спречува нити поврзува некоја
содржајност. "Се е можно" - тоа е погледот на свет на
"киното" и, бидејќи неговата техника во секој одделен
миг ја изразува апсолутната (иако само емпириска)
стварност на тој миг, се отстранува важењето на "мож-
носта" како категорија спротивставена на "стварноста",
обете категории меѓусебно се изедначуваат, стануваат
истородни. "Се е вистинито и стварно, се е подеднакво
вистинито и подеднакво стварно" - тоа го учи следењето
на сликите на "киното".

Така во "киното" настапува еден нов, хомоген и хармони-чен, единствен и свет богат со сменувања, кому во свето-
вите на поетската уметност и во животот отприлика му
соодветствуваат бајките и сновиденијата: најголемата
животност без некоја внатрешна трета димензија, сугес-
тивното поврзување по пат на чисто следење, строгата,
природно поврзаната стварност и крајната фантастика,
украсувањето на обичниот, непатетичниот живот. Во "киното"

може да се оствари се она што романтиката - залудно - го очекуваше од театарот: конечна, најнепопречувана подвижност на ликовите, наполно оживување на заднина-та, на екстериерот и интериерот, на растенијата и животните, но, животност која во никој случај не е врзана за содржината и границите на обичниот живот. Затоа романтичарите се обидуваа она што е фатастично блиско до природата, на нивното чувствување на светот да и го натураат на сцената. Меѓутоа, сцената е царство на голи души и судбини, секоја сцена е во највнатрешна-та сушност грчка: апстрактно облечени луѓе излегуваат на неа и ја изведуваат, пред апстрактно-величествената, празна сала со столбови, својата игра на судбината. Костимите, декорациите, средината, богатството и сменувањето на надворешните настани за сцената се чист компромис, во навистина решавачкиот момент тие стануваат секогаш одвишни и затоа пречат. "Киното" ги прикажу-ва само дејствијата, а не и нивната основа и смисла, неговите ликови имаат само движења, но не и душа, па она што им се случува е само настан, но не и суд-бина. Затоа - и само навидум заради денешната несовр-шеност на техниката - сцените на "киното" се неми: изговорениот збор, поимот што ечи, е носител на судби-ната: само во нив и низ нив настанува континуитетот на поврзувањето во психата на лицата од драмата.

Недостигот на зборот и, со него, на помнењето на дол-жноста и на верноста спрема себе самиот и спрема иде-ата на сопствената целост - ако тоа што е без зборови се заокружи во целина - сето го прават лесно, полет-но, лекомислено и разиграно. Она што од значење во прикажаните настани се изразува и мора да се изразува исклучиво низ настаниите и изразните движења, секое повикување на зборот е излегување од рамките на тој свет, дробење на неговата битна вредност. Меѓутоа, со тоа, се она што апстрактно - монументалната силина на судбината секогаш го притискаше, се расцутува во богат и буен живот: на сцената не е важно дури ни она што се случува, толку е надмокно делувањето на нејзина-та судбинска вредност, во "киното" тоа "како" на случува-њето има силина која сето друго го надвладува. Она што е животно во природата се здобива овде за прв пат со некоја уметничка форма: шумолејето на водата, ветерот на дрвјето, тишината на заобајето на сонцето и беснење-то на луњата овде како природни појави се претворуваат во уметност (не, како во сликарството, како нивните, од другите светови внесени, сликарски вредности). Човекот ја загубил својата душа, но затоа го добива свево тело, неговото величие и поезија овде се во начинот на кој неговата сила или неговата вештина ги совладува-ат психичките пречки, а комиката е во неговото подлег-нување во односот спрема нив. За секоја голема уметност, сосема индиферентните придобивки на модерната техника овде ќе делуваат фантастично и поетски трогателно. Дури

Недостигот
ка доведува
како елемент
на следбите.

Смеска ја
потребиши
тешкотии

Влијанието
в модерната
сопственост
членовите
документи
документи
брзини и по
свет рече блати
че на судбини
не е штамбу
којна орнаме
цулесарски
кој останува.

во "киното" - да наведеме само еден пример - автомобилот стана поетичен, на пример, во романтичката напнатост на брзото возење со автомобил. Така овде и обичното движење на улиците и плоштадите станува мошне хумористично и пра - силно поетично, ова наивно - анимално чувство на детска среќа заради некој успешен потег, заради беспомошното неснаogaње на некој несрекник, овде се олицетворува на незаборавен начин.

Во театарот, пред големата сцена на големата драма, ние се собираме и ги досегнуваме своите највисоки мигови, во "киното" треба да ги заборавиме тие свои врвови и да станеме неодговорни: детето, кое што живее во секој човек, овде се ослободува и станува господат на психата на гледачот.

Мегутоа, природната вистинитост на "киното" не е врзана за нашата стварност. Деловите на намештајот се нишаат во собата на некој пијан, неговата постела лета со него преку градот - тој се уште во последниот миг успева да го зграпчи работ на постелата и неговата кошула се вее околу него како знаме. Куглите, со кои некои сакаат да се куглаат, стануваат бунтовни и ги гонат преку ридови и долини, пливаат по реки, скокаат на мостови и јурат по високи скали, се додека конечно и куглите не заживат и ги однесат куглите. И чисто механички може "киното" да стане фантастично: ако снимките се прожектираат со обратен редослед, лубето ќе се креваат од подбрзите автомобили, ако опушокот од цигарата со пушењето станува поголем се додека конечно по моментот на палењето нечепната цигара не се стави повторно во кутијата. Или кадрите се свртуваат и ќе почнат да се движат чудни живи суштества кои одненадеш се уриваат до таванот во длабочината и како гасеници повторно лазат горе. Тоа се слики или сцени од еден свет каков што беше светот на Е.Т.А. Хофман или на По, на светот на Арним или на Бербеј д'Оревиј - само што неговиот голем поет, кој би го толкувал и сурдувал, кој неговата чисто технички случајна фантастика би ја спасувал во она метафизичкото, полно со смисла, во чистиот стил се уште не се појавил. Она што денес се појави настана наивно, често против волјата на лубето, само од духот на техниката на "киното": на еден Арним или еден По на нашите дни за својот сценски копнеж овде веќе би нашол инструмент, така богат и така внатрешно соодветен, како што тоа, на пример, беше грчката сцена за еден Софокле.

Се разбира: некоја сцена на одморање од самиот себе, некое место на забавување, во ист момент најистанчено и најпрочистено, најдлабоко и најпримитивно, а никогаш сцена на окрепнување и воздигнување од било кој вид. Но, токму со тоа може навистина развиеното, на својата идеја сообразеното "кино" да го расчистува патот и за

Но, токму со тоа може навистина развиеното, на својата идеја сообразеното "кино" да го расчистува патот и за

Не чити!

*Финкот
ејдс и
Томас
Хюн
са оваа
што је
е то
преведе
забавување
тешк.*

драмата (повторно: за навистина големата драма, е не за она што денес се наречува "драма"). Несовладливата навала на заболувањето скоро сосема ја истисна драмата од нашите сцени: - од дијалогизирани колпортерски романи до сесрдно - slabокрвни новели и разметнувачки - разни акции на поглаварите или државите - можеме да видиме се на денешната сцена - само драма не. "Киното" може овде да изврши јасно разлачување: тоа во себе носи можност се она што спаѓа во категоријата забавување и може да се стори инпресивно да го оличи и поделотворно и поистанчено отколку што е тоа во состојба говорната сцена. Никаква напнатост на една театарска драма не може по здивот на темпото да се натпреварува со она што е овде можно, секоја природност на природата изнесена на сцената одвај да е и сенка на она што може овде да се постигне и наместо сировите "скратувања" на душите - кои заради формата на говорната драма несакајќи сепак мораат да се сомеруваат спрема душите, па затоа мораат да изгледаат одбивни - настанува свет на намерна безбедност, што и треба да биде, свет на она чисто надворешно: она што на сцената беше суровост може овде да стане детинско, напнатост по себе или гротеска. И ако еднаш - јас овде зборувам, всушност, за една далечна но дотолку подлабоко очекувана цел на сите оние кои сериозно се интересираат за драмата - забавната литература на сцените биде дотепана од оваа конкуренција, тогаш сцената повторно ќе биде присилена да го одгледува она што е најзин сопствен по-вик: големата трагедија и големата комедија. А забавувањето, кое што на сцената беше осудено на сировост, бидејќи неговите содржини противречат на формите на драмската сцена, во "киното" може да најде соодветна форма. Таа форма може да стана внатрешно сообразена и, така, навистина уметничка, иако во денешното "кино" тоа се случува мошне ретко. И ако фините, новелистички надарените психологи бидат истиснати од обете сцени, тогаш тоа може само да донесе опас и разбистрување, како за нив, така и за културата на театарот.

/Gedanken zu einer Ästhetik
des Kinos, објавено во "Frank-
furter zeitung" од 10 септем-
ври 1913 година/

Constitutive
Properties
of the
Material
in
the
Form
of
Equations
and
Graphs
for
the
Design
of
Structures
and
Machines
by
Hans
Walter
Krebs
with
numerous
Figures
and
Tables
and
a
large
number
of
Exercises
and
Solutions
for
Practical
Work
in
Mechanics
and
Strength
of
Materials
for
Students
and
Practitioners
in
Engineering
and
Technology

Springer

СОВ

Во
бр
вед
на
во
ју
СС
"В
на
ја
Ки
је
ло
м
В
н
а
с

ОД ДОМАШНИОТ И СТРАНСКИОТ ФИЛМСКИ ПЕЧАТ

СОВЕТСКИ ФИЛМ, бр. 3/77

Во фото-хрониката од овој број објавена е следнава вест за одржаната Недела на југословенскиот филм во рамките на Деновите на југословенската култура во СССР:

"Во рамките на Деновите на културата на Југославија во Москва, Ленинград, Киев, Волгоград и Запорожје оджана е недела на југословенскиот уметнички, документарен и анимиран филм. Во московското кино "Ударник" југословенските синетасти се претставија со осум долгометражни уметнички филмови. Во еден од нив, "Врвовите на Зеленгора", главната улога ја толкува народниот артист на СССР Сергей Бондарчук. Убајата програма на документарни и анимирани филмови ја видоа московјаните во киното "Русија".

Уводниот текст во овој број е посветен на наменскиот документарен филм "Другарката жена" на режисерот Зинаида Тузова. Претставен е и најновиот филм на режисерот Борис Кимјагаров "Сказна за Сијавуша", во производство на "Таџикфилм". Со портрети се претставени артистите Анатолиј Кузнецов и Наталија Гундарева.

ФИЛМСКА КУЛТУРА, бр. 105/106

/Издавач: Заедница за кинематографија на СР Хрватска/

Во овој број започнува одамна најавуваната школа за анимација, во која Боривој Довниковиќ ги објаснува сите фази во создавањето на анимирани-от филм.

Осврти на последниот југословенски фестивал во Пула даваат Мира Боглиќ, д-р Милан Ранковиќ, Светозар Губериниќ, Рудолф Срёмец, Рајко Џеровиќ, Крешимири Микиќ и Милан Ђубиќ. Од другите прилози, ви обрнуваме внимание на текстовите "Увод во набљудувањето на експресионизмот на филмот" од Владимир Погачик, "Нашиот филм и ние денес" од Жика Богдановиќ, "Кинематографија на седумдесеттите години" од Болеслав Михалек и "Симбиоза или хибрид" од Ѓуро Племенчиќ. На фестивалите Отава 76/1 меѓународен фестивал на анимираниот филм/, Каиро 76 и летната филмска школа на "Филмотека 16" се осврнуваат Боривој Довниковиќ, Стево Остојиќ и Мато Кукуљица. Во рубриката "In memoriam" Ранко Мунитиќ и Душан Вукотиќ пишуваат за неодамна починатите Фриц Ланг и Миливој Погрмиловиќ.. Ранко Мунитиќ, во рубриката "Граѓа за историјата на југословенскиот филм" се осврнува на филмот во нашата земја во воените и годините по ослободувањето.

CINEMA, број 218 и 219

/издавач: Француската
федерација на кино /
клубови/

Во овие два броја објавени се повеќе интересни текстови, меѓу кои ги истакнуваме портретите на Џон Касаветис, Рајмонд Бусије и Дирк Богард. Интересен е и материјалот на Клод Мишел Клини и Миреј Амиел под наслов "Казанова-филм", кој претставува обид за толкување на историската личност на Казанова во филмовите на Коменчини и Фелини.

Во хрониката во бројот 218 дознаваме за неколку интересни и значајни моменти: Наградата "Жорж Садул" за 1976 година ја доби филмот "Не го задевај мојот другар" на Бернард Бутије; Американската асоцијација на филмски критичари го прогласи Ален Пакула, режисер на филмот "Сите претседателови луге", за најуспешен режисер во 1976 година, а Роберт де Ниро за најдобар артист во минатата година. Наградата "Луј Делик" му припадна на Ив Боасе за филмот "Судијата Фајард наречен "Шериф".

ИСКУСТВО КИНО, број 2/1977

Најзначајно место во овој број завзема материјалот под наслов "Критиката пред нови задачи", во кој повеќемина советски филмски критичари и публицисти се осврнуваат

на работата и ангажирањата на советската филмска критика.

Од најновата советска продукција претставен е филмот на режисерот С. Герасимов "Црвено и црно", работен според романот на Стендал. Репортажата од снимањето на филмот "Судбина" е на Људмила Донец, додека Константин Славид се осврнува на творештвото на Роман Кармен. За грчкиот филм "Патувачка трупа", на режисерот Теодор Ангелопулос пишува Сергеј Јуткевич во написот "Наследници на Еврипид".

КИНОТЕЧНИ ВЕСТИ

Филмска трибина

"Францускиот филмски реализам"

Филмската трибина по повод завршувањето на V кинотечен циклус "Францускиот филмски реализам" е одржана во просториите на Кинотеката на 14 март, пред околу 50 посетители.

Уведен збор даде режисерот Мирослав Чепинчиќ, кој зборуваше за најзначајните автори и естетичките дострели на овој филмски правец. Тој истакна дека особена заслуга на овој период од звучниот филм е осмислувањето на улогата на филмот во обликувањето на општествената свест и во оформувањето на специфичниот филмски израз.

Карактеристика на овој реализам е значителното учество на истакнати писатели во пишувањето или доработувањето на сценаријата, при што многу од овие филмови носат поголем белег на авторот на сценариото отколку на режисерот. Покрај тоа, за овие филмови е карактеристична и вонредната визуелна и психолошка атмосфера, што резултира во транспонирањето на судбините на ликовите во типолошка карактеристика.

Во вонредно интересната дискусија, која траеше повеќе од три часа, учествуваа Илија Пеншулиски, Кица Барчиева, Златко

Лечевски, Кирил Темков, Ако Петровски, Љубомир Костовски и други.

Помеѓу останатите теми, се дискутираше за значењето на сценариото во филмот, за проблемот на соодветната филмска техника, од што најинтересно беше прашањето за употребата на колорот во обликувањето на специфичната атмосфера, за идеолошката условеност и влијателност на филмот итн.

Овогодишните циклуси на Југословенската Кинотека во Белград

Музејот на Југословенската Кинотека во Белград за 1977 година подготвува повеќе програми, од кои се најинтересни следниве:

- ЈУГОСЛОВЕНСКИ ФИЛМ

Триесетгодишнината од првиот домашен игран филм на Социјалистичка Југославија - "Славица", 1947 - ќе биде одбележана со прикажување на првите играни филмски дела снимени во нашите социјалистички републики и покраини. На овие јубилејни проекции ќе учествуваат и авторите на првите југословенски филмови.

- ФРАНЦУСКИОТ НОВ БРАН

Целта на оваа програма е да се осветли вистинскиот придонес на овој филмски правец за развитокот на филмот и на филмската естетика.

- КЛАСНИТЕ БОРБИ ВО ГЕРМАНИЈА ОД 1928 ДО 1933 ГОДИНА (ОД ВАЈМАРСКАТА РЕПУБЛИКА ДО ПОБЕДАТА НА НАЦИЗМОТ)

Оваа интересна програма ги осветлува конфронтациите на левите и десните политички сили во претхитлеровска Германија, нивните методи и политичка пропаганда по пат на филмот.

- 39 НАЈДОБРИ ФИЛМОВИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

Програмата ќе биде реализирана по повод одржувањето на Конференцијата за европска безбедност, која ќе се одржи летово во Белград.

- ЈАПОНСКИОТ АНГАЖИРАН ДОКУМЕНТАРЕН И ИСТОРИСКИ ИГРАН ФИЛМ

Оваа програма содржи 35 документарни и 25 долгометражни играни филмови.

- ОБОЕНИОТ ЧОВЕК НА ФИЛМОТ

Овој циклус ќе ја прикаже еволуцијата на односот спрема обоениот човек во историјата на филмот.

Во соработка со Естетичката лабораторија, Кинотеката на СРМ организира предавање на тема

ФИЛМСКИОТ МИЗАНСЦЕН КАЈ ХИЧКОК

предавач: Ѓупчо Билболовски

Предавањето со проекции ќе се одржи на 4 април 1977 (понеделник), во 18 часот, во просториите на Кинотеката.

Пред предавањето, со почеток во 16 часот, ќе биде прикажан долгометражниот игран филм на Хичкок "Север-Северозапад".

Во четврток, 7 април, Кинотеката на СРМ и Домот на ЈНА организираат

ВЕЧЕР НА СЕВЕРНОКОРЕЈСКИОТ ФИЛМ

Уведен збор ќе дадат режисерите Бранко Гапо и Мики Стаменковиќ, членови на југословенската филмска делегација, која минатиот месец ја посети Народна Република Кореја.

По уводниот збор ќе бидат прикажани документарниот филм "Кореја денес" и најдобриот севернокорејски игран филм "Продавачката на цвекиња".

Проекцијата и разговорот по неа ќе се одржат во големата сала на Домот на ЈНА, со почеток во 19,30 часот.

По завршувањето на VI кинотечен циклус "Музички филм", на 11 април (понеделник) во просториите на Кинотеката, со почеток во 18,30 часот, ќе се одржи

ФИЛМСКА ТРИБИНА

на тема "Музички филм". Уведен збор ќе даде домаќинот на трибината композиторот Томислав Зографски.

Од 12 до 23 април, по завршувањето на VI кинотечен циклус
филмови "Музички филм" на програмата во кино-салата на
Домот на младите "25. мај" се

СИНЕСТИЧКИ ВЕЧЕРИ

- 12 и 13 април "ЛЕТО 42" - Роберт Малиган
14 и 15 април "ЦРВЕНИТЕ НОЌИ" - Клод Шаброл
16 април "ДЕЈЗИ МИЛЕР" - Питер Богдановик
19 и 20 април "АТЕНТАТ" - Ив Боасе
21 и 22 април "ЉУБОВ И МОДА" - Љубомир Радичевик
23 април "ФАМИЛИЈАРНА СРЕЌА" - Соловјев-Шеин-Ладинин

Во подготвувањето на овој број соработуваа:

Кица БАРЦИЕВА
Горги ВАСИЛЕВСКИ
Љубомир КОСТОВСКИ
Благоја КУНОВСКИ
Слободан МИЦКОВИЌ
Јован ПАВЛОВСКИ
Мартин ПАНЧЕВСКИ
Илија ПЕНУШЛИСКИ
Мето ПЕТРОВСКИ
Илинденка ПЕТРУШЕВА
Дубравка РУБЕН
Костадин ТАНЧЕВ
Кирил ТЕМКОВ
Мирослав ЧЕПИНЧИЌ
Стево ЦРВЕНКОВСКИ

Издава:

КИНОТЕКА НА СР МАКЕДОНИЈА - Скопје
Кеј Димитар Влахов бб - телефон: 32-356
п.фах 161 - 91000 Скопје

За издавачот:

Ацо ПЕТРОВСКИ