

τὸν δάσκαλό του, ἵσως νὰ εἶχε καταντήσει κάπως σὰν τὸν Τζέικ. Καὶ ἐνδεχομένως ὁ δάσκαλος ἐκεῖνος, ποὺ τὸν βοήθησε νὰ «δεῖ», τὸν κατέστησε ἱκανὸν νὰ παρουσιάσει τὸν Τζέικ μὲν ἔνα μεῖγμα ἀποστασιοποίησης καὶ συμπάθειας.

‘Οξ σπουδαστὴς κινηματογράφου, ὁ Σκορσές ἡταν καλὰ πληροφορημένος γιὰ ἐναλακτικὲς ἔνες ταινίες ὥπως οἱ *Λὲ κομμένη τὴν ἀνάστατην* καὶ *Ταξίδι στὸ Τόκιο*· ἐπομένως δὲν εἶναι καθόλου περίεργο ποὺ ἡ δικῆ του δουλειὰ προκαλεῖ διαφορετικὲς ἐρμηνεῖες. Τὸ τέλος τῆς ταινίας τοποθετεῖ τὸ *Όργισμένο εῖδωλο* σὲ μιὰ παράδοση χολλυγουντιανῶν ταινιῶν (ὅπως ὁ *Πολίτης Κένη*) ποὺ ἀποφεύγουν τὸ πλῆρες κλείσιμο καὶ ἐπιλέγουν ἔνα βαθμὸ ἀμφιστημάτις, τὴν ἄρνησην ἀποκλειστικῶν διαζευκτικῶν ἀπαντήσεων. Αὐτὴ ἡ ἀμφιστημάτια μπορεῖ νὰ κάνει τὴν ἰδεολογία τῆς ταινίας διφορούμενη, παράγοντας ἀντίθετα, ἡ ἀκόμη καὶ ἀντιφατικὰ ὑπόρρητα νοήματα.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ:

ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Οἱ ἀναλύσεις αὐτοῦ τοῦ κεφαλαίου συνιστοῦν ὅλες παραδείγματα ἐνὸς τρόπου γραφῆς χαρακτηριστικοῦ τῆς κριτικῆς κινηματογράφου. Θὰ ἡταν ἵσως χρήσιμο γιὰ ἐμᾶς νὰ κλείσουμε αὐτὸ τὸ μέρος τοῦ βιβλίου ἐξετάζοντας μερικὲς γενικὲς ἐπιλογὲς καὶ στρατηγικὲς τὶς ὅποιες μπορεῖ νὰ ἀκολουθήσει ὁ ἀναγνώστης ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ γράψει μιὰ ἀνάλυση κινηματογραφικοῦ ἔργου γιὰ τὴν ἐργασία κάποιου μαθήματος, γιὰ ἔνα ἄρθρο ποὺ θὰ δημοσιευτεῖ ἡ γιὰ κάποιο παρεμφερῆ σκοπό. Αὐτὸ τὸ ἐπίμετρο δὲν ἐπιδιώκει νὰ ἀντικαταστήσει ἔνα καλὸ ἐγχειρίδιο ἐκθεσῆς. Θέλουμε ἀπλῶς νὰ προτείνουμε ὁρισμένα συγκεκριμένα ζητήματα ποὺ προκύπτουν ὅταν γράφει κανεὶς ἀναλύσεις κινηματογραφικῶν ἔργων.

■ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

“Οπως καὶ κάθε εἰδος γραφῆς, ἔτσι καὶ ἡ ἀνάλυση κινηματογραφικῶν ταινιῶν ἀπαιτεῖ κάποια ἐργασία πρὶν καθίστε νὰ γράψετε τὸ κείμενο. Καταρχάς, τί εἴδους κείμενο θὰ εἶναι τὸ διλοκληρωμένο προϊόν; Μιλώντας γενικά, ἡ ἀνάλυσή σας θὰ εἶναι πιθανῶς κάποιο εἰδος ἐπιχειρηματολογικοῦ ἄρθρου. Θὰ προσπαθήσετε νὰ παρουσιάσετε τὴ γνώμη σας γιὰ τὴν ταινία καὶ νὰ ὑποστηρίξετε αὐτὴ τὴ γνώμη μὲ ἐπιχειρήματα. Γιὰ παράδειγμα, ἡ ἀνάλυσή μας γιὰ τὴν ταινία *High School* προβάλλει τὸ ἐπιχειρηματικό πὼς ὁ Οὐάζιμαν δὲν παρουσιάζει οὐδέτερα τὰ καθημερινὰ συμβάντα τοῦ σχολείου· τὴ γνώμη σας γιὰ τὴν ταινία *High School* προσπαθεῖ νὰ δείξει πὼς ἡ ταινία ἀποδοκιμάζει τὴ βία ὡς μαζικὴ ψυχαγωγία, ἐνδ συγχρόνως ἐμφανίζεται νὰ θέλγεται ἀπὸ τὴν ὄμη της ἔλξη.

Τὸ νὰ ἀποφασίσει κανεὶς ποιὰ ταινία θὰ ἀναλύσει δὲν ἀποτελεῖ πιθανῶς μεγάλο πρόβλημα. Ἰσως κάτι σὲ αὐτὴν νὰ σᾶς γοήτευσε, ἡ νὰ ἔχετε ἀκούσει πὼς ἀξίζει νὰ τὴν ἐξετάσει κανεὶς πιὸ προσεκτικά. Δυσκολότερη εἶναι ἡ διαδικασία νὰ συλλογιστεῖτε κάπως λεπτομερῶς τί θέλετε νὰ πεῖτε γιὰ τὴν ταινία. Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ θεωρεῖτε τὸ πιὸ ἐνδιαφέρον ἡ τὸ πιὸ ἀνησυχητικὸ στὴν ταινία; Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ κάνει τὴν ταινία ἄξια λόγου; Παρουσιάζει μήπως κάποια ὄψη τῆς κινηματογραφικῆς δημιουργίας μὲ ίδιαίτερη σαφήνεια; Ἀσκεῖ ἄραγε μιὰ ἀσυνήθιστη ἐπενέργεια στὸν θεατή; Μήπως τὰ ὑπόρρητα ἡ τὰ συμπτωματικά της νοήματα μοιάζει νὰ ἔχουν ίδιαίτερη σημασία;

Ἡ ἀπάντησή σας σὲ αὐτοῦ τοῦ εἰδούς τὰ ἐρωτήματα θὰ προμηθεύσει τὴ θέση τῆς ἀνάλυσής σας. Ἡ θέση, ὅπως σὲ κάθε κείμενο, εἶναι ὁ βασικός ἴσχυρισμὸς ποὺ προβάλλει τὸ ἐπιχειρηματικό σας. Στὴν ἀνάλυσή μας τῆς ταινίας *Tὸ κορίτσι τῆς Παρασκευῆς*, ἡ θέση εἶναι ὅτι ἡ ταινία χρησιμοποιεῖ κλασικὰ ἀφηγηματικὰ ἐπι-

νοήματα για νὰ δημιουργήσει μιὰ ἐντύπωση γρήγορης ταχύτητας. Στὴν ἔξέταση μας τοῦ 'Ανθρώπου μὲ τὴν κινηματογραφικὴ μηχανή, ἡ θέση εἶναι πῶς ἡ ταινία κάνει τὸν θεατὴ νὰ συνειδητοποιήσει πῶς ὁ κινηματογράφος χειρίζεται τὸν κόσμο ποὺ βλέπουμε σὲ φίλμ.

(1) Συνήθως, ἡ θέση σας θὰ εἶναι ἔνας ἰσχυρισμὸς γιὰ τὶς λειτουργίες τῆς ταινίας, γιὰ τὶς ἐπενέργειες ἡ γιὰ τὰ νοήματά της (ἢ κάποιος συνδυασμὸς καὶ τῶν τριῶν ὄψεων). Γιὰ παράδειγμα, ἰσχυριζόμαστε πῶς οἱ διάφοροι χαρακτῆρες στὴν ταινία *Κάνε τὸ σωστὸ επιτρέπουν* στὸν Σπάικ Λή νὰ δημιουργήσει ἀλληλένδετα νήματα πλοκῆς καὶ ἔνα εὐρύτερο θέμα γιὰ τὰ προβλήματα τῆς διατήρησης μιᾶς κοινότητας. Στὴν ἔξέτασή μας τῆς ταινίας *Στὴ σκιὰ τῶν τεσσάρων γιγάντων*, ἐστιάζουμε τὴν προσοχὴ μας περισσότερο στὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο τὸ ἔργο καταφέρνει νὰ προκαλέσει σασπένς καὶ ἕκπληξη. Ἡ ἀνάλυση τῆς ταινίας *Τὸ τραγούδι τῆς ἀγάπης* ὑπογραμμίζει πῶς ἡ τεχνικὴ μεταφέρει ὑπόρρητα καὶ συμπτωματικὰ νοήματα.

(2) Ο χημικὸς ποὺ ἀναλύει μιὰ χημικὴ ἔνωση τὴ διασπά στὰ συστατικά της στοιχεῖα. Ο διευθυντὴς ὄρχηστρας ποὺ ἀναλύει μιὰ παρτιτούρα τὴν ἀποδομὴ διανοητικὰ γιὰ νὰ δεῖ πῶς εἶναι δργανωμένες οἱ μελωδίες καὶ τὰ μοτίβα. Κάθε ἀνάλυση προϋποθέτει ὅτι διαχωρίζουμε κάτι στὰ συστατικά του μέρη. Ἡ θέση σας θὰ εἶναι ἔνας γενικὸς ἰσχυρισμὸς γιὰ τὶς λειτουργίες, τὶς ἐπενέργειες ἡ τὰ νοήματα τῆς ταινίας. Ἡ ἀνάλυσή σας θὰ δείξει πῶς αὐτὰ προκύπτουν ἀπὸ τὴν ἀλληλεπίδραση τῶν μερῶν ποὺ συγκροτοῦν τὰ μορφικὰ καὶ τὰ ὑφολογικὰ συστήματα τῆς ταινίας. Γιὰ παράδειγμα, ὁ ἰσχυρισμὸς μας πῶς τὸ 'Οργησμένο εἴδωλο συνδέει τὴ βία μὲ τὴν ψυχαγωγία βασίζεται ἐν μέρει στὸ ὅτι ἡ ἐναρκτήρια σεκάνς στὸ ρίγκ τῆς πυγμαχίας ἀκολουθεῖται ἀμέσως ἀπὸ τὴν πρόβα τοῦ Τζέικ γιὰ τὴ σόλο παράστασή του, ἡ ὅποια τελειώνει μὲ τὴ φράση: «Ἄντο θὰ πεῖ ψυχαγωγία!»

Στὶς περισσότερες περιπτώσεις, τὸ ἐπιχείρημά σας θὰ ἐνισχυθεῖ ἢν ἀρχίσετε μὲ μιὰ σημαντικὴ ἐργασία προετοιμασίας πρὶν ξεκινήσετε πραγματικὰ νὰ γράφετε τὸ ἄρθρο σας. Μπορεῖτε, ὅπως προτείνουμε σὲ ὅλο τὸ Δεύτερο Μέρος, νὰ κάνετε μιὰ κατάτμηση τῆς ταινίας. Μερικὲς φορὲς θὰ διαπιστώσετε πῶς εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ τὸ ἐπιχείρημά σας νὰ δείξετε στὸν ἀναγνώστη μιὰ κατάτμηση σκηνὴ πρὸς σκηνὴ, ὅπως κάνουμε στὴν ἔξέταση τῆς ταινίας *Τὸ κορίτσι τῆς Παρασκευῆς* (σ. 426). Γιὰ ἄλλους σκοπούς, ἵσως νὰ ἀρκέσει ἀπλῶς νὰ δείξετε ἔναν πιὸ γενικὸ καταμερισμὸ σὲ μεγαλύτερα τμῆματα. Σὲ ἄλλες πάλι περιπτώσεις, θὰ θεωρήσετε ἐνδεχομένως ἀπαραίτητο νὰ παρουσιάσετε μιὰ ἀκόμη πιὸ λεπτομερὴ κατάτμηση· αὐτὸ κάνωμε δταν ἔξετάσμε τὰ τρία ὑποτύμηματα τῆς τελικῆς σκηνῆς καταδίωξης στὴν ταινία *Στὴ σκιὰ τῶν τεσσάρων γιγάντων* (σσ. 433-436). «Οσο μέρος τῆς κατάτμησής σας καὶ νὰ ἀναφαίνεται τελικὰ στὴ γραπτή σας ἀνάλυση, συνιστοῦμε ἀνεπιφύλακτα νὰ προβείτε σὲ μιὰ ἀρκετὰ λεπτομερὴ κατάτμηση κάθε φορὰ ποὺ ἔξετάζετε μιὰ ταινία. Θὰ σᾶς βοηθήσει νὰ δεῖτε τὴν ὅλη μορφή μὲ μεγαλύτερη διαύγεια καὶ θὰ σᾶς δώσει ἔτσι τὴ δυνατότητα νὰ ἐπισημάνετε τὰ σχήματα ἐπανάληψης, παραλλαγῆς καὶ ἀνάπτυξης ποὺ ἔνοποιοῦν τὴν ταινία.

(3) Οταν ἔξετάζετε μιὰ ἀφηγηματικὴ ταινία, μιὰ καλὴ ἴδεα εἶναι συνήθως νὰ ἀρχίζετε ταυτίζοντας τὰ διάφορα αἵτια καὶ ἀποτελέσματα, τοὺς στόχους τῶν χαρακτήρων, τὶς ἀρχές ἀνάπτυξης, τὸ βαθμὸ κλεισμάτος στὸ τέλος καὶ ἄλλα βασικὰ συστατικά τῆς ἀφηγηματικῆς μορφῆς. «Οταν ἔξετάζετε μιὰ μὴ ἀφηγηματικὴ ταινία, θὰ χρειαστεῖ νὰ δώσετε ἴδιαίτερη προσοχὴ στὸ πῶς χρησιμοποιεῖ τὶς κατηγορικές, ρητορικές, ἀφηρημένες ἡ συνειρμικές ἀρχές. Θὰ ἔχετε πιθανῶς ἀντιληφθεῖ πῶς σχεδὸν καθεμιὰ ἀπὸ τὶς ἀναλύσεις μας περιλαμβάνει, ἔξαρχῆς, μιὰ δήλωση γιὰ τὴ βαθύτερη μορφικὴ ὄργανωση τῆς ταινίας. Αὖτὶ παρέχει μιὰ σταθερὴ βάση γιὰ λεπτομερέστερη ἀνάλυση.

(4) Ενα ἄλλο μέρος τῶν προκαταρκτικῶν σημειώσεων ἀφορᾶ τὸ νὰ βάζει κανεὶς στὸ χαρτὶ ἀκριβεῖς περιγραφὲς τῶν ποικίλων κινηματογραφικῶν τεχνικῶν ποὺ χρησιμοποιοῦνται. Ἐδῶ μποροῦμε ἀπλῶς νὰ σᾶς θυμίσουμε τὶς προτάσεις γιὰ τὴν ἀνάλυση τοῦ ὕφους ποὺ ἔκθεσμε στὸ δέκατο κεφάλαιο (σσ. 397-400). Αφοῦ

έχετε καθορίσει τή συνολική δομή δργάνωσης τής ταινίας, μπορείτε νὰ ταυτίσετε τίς έξέχουσες τεχνικές, νὰ σκιαγραφήσετε σχήματα τεχνικῶν σὲ δόλη τήν ταινία καὶ νὰ προτείνετε λειτουργίες γι' αὐτές τίς τεχνικές. Ο κριτικός θὰ πρέπει νὰ είναι σὲ θέση νὰ ἀναγνωρίσει τίς τεχνικές μεμονωμένα. Πρόκειται ἐδῶ γιὰ ἕνα φωτισμὸς τριῶν σημείων; Είναι ἄραγε αὐτὸ ἔνα κόψιμο συνεχείας; Ή εἰναι σημαντικό είναι ὁ ἀναλυτής νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὰ συμφράζομενα —ποιὰ είναι ἡ λειτουργία τῆς τεχνικῆς ἐδῶ;— καὶ γιὰ τὴ σχηματικὴ διάταξη —ἡ τεχνικὴ ἄραγε ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἀναπτύσσεται στὴ διάρκεια τῆς ταινίας;

Συχνὰ οἱ κινηματογραφικοὶ ἀναλυτὲς ποὺ βρίσκονται στὸ ξεκίνημά τους δὲν είναι σίγουροι ποιὲς τεχνικές είναι οἱ σημαντικότερες γιὰ τὴ θέση τους. Μερικὲς φορὲς προσπαθοῦν νὰ περιγράψουν κάθε κοστούμι ἢ κόψιμο ἢ πανοραμικό, καὶ καταλήγουν νὰ πνίγονται στὰ δεδομένα. Είναι πάρα πολὺ γόνυμο νὰ σκεφτεῖ κανεὶς ἐκ τῶν προτέρων ποιὲς τεχνικές ξεχωρίζουν ώς πιὸ σημαντικές γιὰ τὴ θέση ποὺ θέλετε νὰ ἀποδείξετε. Γιὰ παράδειγμα, ἡ χρήση ὀπτικῶν ὑποκειμενικῶν πλάνων καὶ τοῦ παράλληλου μοντᾶς στὴν ταινία *Στὴ σκιὰ τῶν τεσσάρων γιγάντων* ἀναδεικνύεται ώς ἔξαιρετικὰ σημαντικὴ στὸν γενικό μας ἰσχυρισμὸς πὼς ὁ Χίτσκοκ καταφέρνει νὰ προκαλέσει σασπένς καὶ ἐκπληξη μεταβάνοντας ἀπὸ ἔνα περιορισμένο σὲ ἔνα ἀπεριόριστο πεδίο γνώσεων. Τὸ ύφος τῶν ἐρμηνειῶν, ἐνῶ είναι σημαντικὸ γιὰ κάποια ἄλλη θέση ποὺ ἀφορᾶ τὴν ταινία, δὲν είναι σημαντικὸ γι' αὐτὴν ἐδῶ. Ἀντίθετα, δίνουμε κάπως περισσότερη ἔμφαση στὶς τεχνικές ἡθοποιίας ὅταν ἀναλύουμε τὸ *'Οργισμένο εἴδωλο, ἐπειδὴ ἡ ἡθοποιία είναι σημαντικὴ γιὰ τὴν ἀνάλυσή μας τῆς χρήσης τῶν ρεαλιστικῶν συμβάσεων στὴν ταινία.* Παρόμοια, τὸ μοντᾶς τοῦ *Traγούδιοι* τῆς ἀγάπης θὰ παρουσίαζε ἐνδιαφέρον ἀπὸ τὴ σκοπιὰ ἐνὸς ἄλλου ἐπιχειρήματος, ἄλλὰ δὲν είναι οὐσιῶδες γιὰ τὸ ἐπιχείρημα ποὺ ἐμεῖς προβάλλουμε, δόποτε δὲν τὸ ἀναφέρουμε σχεδὸν καθόλου.

Ἄφοῦ σχηματίσετε μιὰ θέση, μιὰ ἀντίληψη τῆς συνολικῆς μορφῆς τῆς ταινίας καὶ μιὰ σειρὰ σημειώσεις πάνω στὶς τεχνικές ποὺ είναι σημαντικές γιὰ τὴ θέση σας, είστε ἔτοιμοι νὰ σχεδιάσετε τὴν δργάνωση τῆς κριτικῆς σας ἀνάλυσης.

■ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Σὲ γενικές γραμμές, τὰ περισσότερα ἐπιχειρηματολογικὰ κείμενα ἔχουν τὴν ἀκόλουθη ὑποκείμενη δομή:

Εἰσαγωγή: Προκαταρκτικὲς πληροφορίες
Διατύπωση τῆς θέσης

Κορμός: Λόγοι ποὺ καθιστοῦν τὴ θέση πειστικὴ
'Αποδείξεις καὶ παραδείγματα ποὺ ὑποστηρίζουν τὴ θέση

Συμπέρασμα: 'Ἐπαναδιατύπωση τῆς θέσης. 'Εξέταση τῶν εὐρύτερων συνεπαγωγῶν τῆς

Θὰ παρατηρήσετε πῶς ὅλες μας οἱ ἀναλύσεις σὲ αὐτὸ τὸ μέρος τοῦ βιβλίου ἀκολουθοῦν αὐτὴ τὴ βασικὴ δομή. Τὸ ἀρχικὸ κομμάτι ἐπιδιώκει νὰ ὀδηγήσει τὸν ἀναγνώστη στὸ ἐπιχείρημα ποὺ θὰ ἀκολουθήσει, καὶ ἡ θέση ἀναπτύσσεται στὸ τέλος αὐτῆς τῆς εἰσαγωγῆς. "Οταν ἡ εἰσαγωγὴ είναι σύντομη, δπως στὴν ἀνάλυση τῆς ταινίας *Tὸ κορίτσι τῆς Παρασκευῆς*, ἡ θέση ἐμφανίζεται στὸ τέλος τῆς πρώτης παραγράφου (σ. 426). "Οπου χρειάζεται περισσότερο προπαρασκευαστικὸ ὑλικό, ἡ εἰσαγωγὴ είναι ἐλαφρῶς ἐκτενέστερη καὶ ἡ θέση διατυπώνεται λίγο ἀργότερα. Στὸ κείμενο γιὰ τὴν ταινία *High School*, ἡ θέση βρίσκεται στὸ τέλος τῆς τέταρτης παραγράφου (σ. 454).

Αὐτές οἱ τελευταῖες παρατηρήσεις βασίζονται σὲ μιὰ ἀρχὴ ποὺ γνωρίζετε ἥδη, ἀλλὰ τὴν δοπία κανένας συγγραφέας δὲν θὰ ἐπρεπε νὰ ξεχνάει: ὁ ἀκρογωνιαῖος

λίθος κάθε συγγράματος είναι ή παράγραφος. Κάθε χαραμάδα στὸ ἐπιχειρηματολογικὸ σχῆμα ποὺ σκιαγραφήσαμε παραπάνω θὰ συμπληρωθεῖ ἀπὸ μία ἢ περισσότερες παραγράφους. Ἡ εἰσαγωγὴ είναι τουλάχιστον μία παράγραφος, ὁ κορμὸς θὰ πάσει ἀρκετές παραγράφους, καὶ τὸ συμπέρασμα θὰ είναι μία ἢ δύο παράγραφοι.

Κατὰ κανόνα, οἱ εἰσαγωγικὲς παράγραφοι τῆς ἀνάλυσης μᾶς κινηματογραφικῆς ταινίας περιέχουν λίγες συγκεκριμένες ἀποδείξεις. Ἀντίθετα, αὐτὴ είναι ἡ στιγμὴ γιὰ νὰ ἔγκαινιάσετε τὴ θέση ποὺ θέλετε νὰ προβάλετε. Αὐτὸ συχνὰ σημαίνει νὰ τοποθετήσετε τὴν οὐσία τῆς παρατήρησής σας μέσα σὲ συναφεῖς γενικότερες πληροφορίες. Γιὰ παράδειγμα, ἡ ἀνάλυσή μας γιὰ τὸ *Ταξίδι στὸ Τόκιο* τοποθετεῖ τὴν ταινία σὲ μιὰ παράδοση μοντάζ ἀσυνεχείας πρὶν διατυπώσουμε τὴ θέση μας. Συνήθως οἱ πρῶτες μία ἢ δύο εἰσαγωγικὲς παράγραφοι ἀποτελοῦνται ἀπὸ γενικεύσεις αὐτοῦ τοῦ εἴδους. Ωστόσο, ἀν εἰστε παράτολμοι, ἵσως νὰ θελήσετε νὰ ξεκινήσετε μὲ ἔνα συγκεκριμένο ἀποδεικτικὸ στοιχεῖο —ὅς ποῦμε, μιὰ ἐνδιαφέρουσα σκηνὴ ἢ λεπτομέρεια τῆς ταινίας— πρὶν προχωρήσετε γρήγορα στὴ διατύπωση τῆς θέσης σας. Τὸ κείμενό μας γιὰ τὸ *Τραγούδι τῆς ἀγάπης* χρησιμοποιεῖ αὐτὸ τὸ εἶδος ἀρχῆς.

Ἡ συγγραφὴ τῆς ἀνάλυσης ἐνὸς κινηματογραφικοῦ ἔργου θέτει ἔνα ἴδιαίτερο πρόβλημα δργάνωσης. Πρέπει ἄραγε ὁ κορμὸς τοῦ ἐπιχειρήματος νὰ ἀκολουθεῖ τὴν πρόοδο τῆς ταινίας μὲ χρονολογικὴ σειρά, ἔτσι ὥστε κάθε παράγραφος νὰ ἀσχολεῖται μὲ μιὰ σκηνὴ ἢ μὲ ἔνα μεγάλο μέρος; Σὲ ὁρισμένες περιττώσεις αὐτὸ μπορεῖ νὰ λειτουργήσει. Ωστόσο, κατὰ κανόνα, μπορεῖτε νὰ ἐνισχύσετε τὸ ἐπιχειρημά σας ἀν ἀκολουθήσετε μιὰ πιὸ ἐννοιολογικὴ δομή, σὰν αὐτὴ ποὺ ὑποδείξαμε στὴ σύνοψή μας.

Εἶναι χρήσιμο νὰ σκεφτεῖτε πῶς ὁ κορμὸς τοῦ δοκιμίου σας συγκροτεῖται ἀπὸ μιὰ σειρὰ λόγους ποὺ καθιστοῦν τὴ θέση πειστική, λόγους ποὺ στηρίζονται μὲ ἀποδείξεις καὶ παραδείγματα. Ἔνα δεῖγμα είναι ἡ ἀνάλυσή μας τῆς ταινίας *Μὲ κομμένη τὴν ἀνάστα*, ἡ δοπία ὑποστηρίζει πῶς αὐτὸ τὸ ἔργο τοῦ Γκοντάρ ἀποτίει φόρο τιμῆς στὰ φίλμ νονάρ μὲ θέμα τοὺς ἐκτὸς νόμου, καὶ ταυτοχρόνως ἀναθεωρεῖ τὶς συμβάσεις τους μέσα ἀπὸ μιὰ ἀδρομερὴ ἐπεξεργασία. Ἡ πρώτη παράγραφος περιγράφει σὲ γενικές γραμμὲς τὶς συναφεῖς χολλυγουντιανὲς παραδόσεις, καὶ ἡ δεύτερη δείχνει πῶς ἡ βασικὴ ἱστορία τῆς ταινίας *Μὲ κομμένη τὴν ἀνάστα* μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ τὶς ταινίες καταδιωκόμενων ζευγαριῶν. Οἱ ἐπόμενες τρεῖς παράγραφοι προβάλλουν τὴν ἀποψη πῶς ἡ ταινία τοῦ Γκοντάρ ἐπανεπεξεργάζεται ἐπίσης τὶς συμβάσεις τῶν στούντιο. Ο ἴδιος ὁ Μισέλ φαίνεται νὰ μιμεῖται τοὺς σκληροὺς ἀντρες τοῦ Χόλλουγουντ (σ. 442), ἐνῷ ἡ μορφὴ καὶ τὸ ὄφος τῆς ταινίας μοιάζουν ἀτημέλητα (σ. 443), σὰν νὰ ἐπιδιώκουν νὰ ἀφήσουν τὸ κοινὸ νὰ ἀπολαύσει μιὰ νέα, πιὸ συνειδητὴ ἐκδοχὴ ἀμερικανικῆς ἀστυνομικῆς ταινίας (σ. 443).

Ἐφόσον τὸ ἐπιχείρημα προϋποθέτει μιὰ διεξοδικὴ στρατηγικὴ σύγκρισης καὶ ἀντίθεσης, ὁ κορμὸς τοῦ δοκιμίου διερευνᾷ τὶς ὅμοιότητες καὶ τὶς διαφορὲς τῆς ταινίας ὡς πρὸς τὶς χολλυγουντιανὲς συμβάσεις. Οἱ ἐπόμενες ἑντεκα παράγραφοι προσπαθοῦν νὰ ἁδριασθούν τὰ ἀκόλουθα βασικὰ σημεῖα γιὰ τὴν ἀφηγηματικὴ μορφὴ τῆς ταινίας:

1. Ὁ Μισέλ είναι κατὰ κάποιον τρόπο σὰν ἔνας χολλυγουντιανὸς πρωταγωνιστὴς (σ. 443).
2. Ἡ δράση είναι, ἐντούτοις, πολὺ πιὸ κοφτὴ καὶ παρεκβατικὴ ἀπ' ὅ, τι σὲ μιὰ χολλυγουντιανὴ ταινία (σ. 443).
3. Ὁ θάνατος τοῦ ἀστυνομικοῦ παρέχει ἔνα ἐκτενές δεῖγμα τοῦ ἀπότομου χειρισμοῦ μᾶς σκηνῆς (σ. 443).
- 4, 5. Ἀντίθετα, ἡ συνομιλία τοῦ Μισέλ καὶ τῆς Πατρίσια στὸ ὑπνοδωμάτιο ἀποτελεῖ τὸ παράδειγμα μᾶς ἀρκετὰ στατικῆς ἀφηγηματικῆς κατάστασης, στὴν δοπία ἐλάχιστη πρόοδος γίνεται πρὸς τοὺς στόχους τοῦ Μισέλ (σσ. 443-444).

6. Άργότερα, ή πλοκή άρχιζει πάλι να προχωράει, άλλα δικινητοποιείται έκ νέου (σ. 444).
- 7, 8. Προχωρώντας πρός τη λύση ή πλοκή άναπτύσσεται και πάλι, άλλα τό φινάλε παραμένει αἰνιγματικό και άνοιχτό (σ. 444-445).
- 9, 10. Συνολικά, δι Μισέλ καὶ ή Πατρίσια παραμένουν περίπλοκοι και άδιαφανεῖς ως χαρακτῆρες (σ. 445).
11. Ο χαρακτηρισμός τοῦ ζευγαριοῦ εἶναι ἔτσι σαφῶς διαφορετικός άπό τὸ ρομαντικό ζευγάρι στὴν πλοκή τῶν περισσότερων φύλμ νουάρ (σ. 445).

Καθένα άπό αὐτὰ τὰ σημεῖα ἀποτελεῖ ἕνα λόγο γιὰ νὰ δεχτεῖ κανεὶς τὴ θέση.

Οἱ ὑποστηρικτικοὶ λόγοι μπορεῖ νὰ εἶναι πολλῶν εἰδῶν. Ἀρκετὲς ἀναλύσεις μας κάνουν διάκριση μεταξὺ λόγων ποὺ βασίζονται στὴ συνολική ἀφηγηματικὴ μορφὴ καὶ λόγων ποὺ βασίζονται σὲ οὐφολογικὲς ἐπιλογές. Τὸ μέρος τοῦ δοκιμίου γιὰ τὴν ταινία *Μὲ κομμένη τὴν ἀνάσα* ποὺ μόλις ἀνασκοπήσαμε παρέχει ἀποδείξεις ίκανες νὰ στηρίξουν τοὺς ισχυρισμούς μας ὅτι ή ταινία ἐπανεπεξεργάζεται τὶς χολλυγουντιανὲς ἀφηγηματικὲς συμβάσεις. Οἱ παράγραφοι ποὺ διαδέχονται αὐτὸ τὸ ὄντικό ἐξετάζουν τὴν ἔξισου συνειδητὴ χρήση ὑφολογικῶν στρατηγικῶν ἀπὸ τὸν Γκοντάρ. Ὄταν ἐξετάζουμε τὴν ταινία *Τὸ τραγούδι τῆς ἀγάπης*, ἐστιάζουμε τὴν προσοχὴ μας περισσότερο στὴν ἀνασκόπηση ποικίλων μοτίβων ποὺ δημιουργοῦν ιδιαίτερα θεματικὰ ἀποτελέσματα. Ἐδῶ, ὅπως συνήθως, ή προετοιμασία μπορεῖ τελικὰ νὰ σᾶς ἐξοικονομήσει χρόνο. Καθὼς ξεκινάτε νὰ διατυπώσετε τὴ θέση σας, εἶναι καλὴ ἴδεια νὰ κάνετε μιὰ λίστα τῶν λόγων πού, κατάλληλα διευθετημένοι, μποροῦν νὰ σχηματίσουν τὸν κορμὸ τοῦ ἐπιχειρήματός σας.

“Ἄν δραγάνωσετε τὸ δοκίμιο ἐννοιολογικὰ μᾶλλον παρὰ ώς μιὰ βῆμα πρὸς βῆμα περίληψη τῆς δράσης, ἵσως σᾶς φανεῖ χρήσιμο νὰ πληροφορήσετε τὸν ἀναγνώστη σας γιὰ τὴ δράση τῆς πλοκῆς σὲ κάποια στιγμή. Μιὰ σύντομη σύνοψη, λίγο μετὰ τὴν εἰσαγωγὴ, μπορεῖ νὰ καλύψει αὐτὴ τὴν ἀνάγκη. (Δεῖτε, γιὰ παράδειγμα, τὴν ἀνάλυση τῆς ταινίας *Στὴ σκιὰ τῶν τεσσάρων γιγάντων*, σ. 430.) Ἐναλλακτικά, ἐνδεχομένως νὰ θέλετε νὰ καλύψετε τὸ βασικὸ ὄντικό γιὰ τὴν πλοκὴ ὅταν ἐξετάζετε τὴν κατάτμηση, τὸ χαρακτηρισμό, τὴν αἰτιώδη πρόοδο ή ἄλλα θέματα. Τὸ κομβικὸ σημεῖο εἶναι πῶς ὁ συγγραφέας δὲν εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἀκολουθήσει τὴ σειρὰ τῆς ταινίας. Μπορεῖτε νὰ ὑποτάξετε τὴν ταινία στὸ ἐπιχείρημά σας γι’ αὐτήν.

Συνήθως, κάθε λόγος γιὰ τὴ θέση γίνεται ή θεματικὴ πρόταση μιᾶς παραγράφου, ὅπου λεπτομερέστερες ἀποδείξεις παρουσιάζονται στὶς προτάσεις ποὺ ἀκολουθοῦν. Στὸ παράδειγμα ἀπὸ τὴν ταινία *Μὲ κομμένη τὴν ἀνάσα*, κάθε βασικὸ σημεῖο ἀκολουθεῖται ἀπὸ συγκεκριμένα παραδείγματα τῶν ὅποιων ἡ χρησιμότητα θὰ ἀποδειχθεῖ μὲ τὴ βοήθεια τῶν λεπτομερῶν σημειώσεων τοῦ συγγραφέα γιὰ τὶς σημαντικὲς σκηνὲς ή κινηματογραφικὲς τεχνικές. Μπορεῖτε νὰ ἐπιλέξετε τὰ πιὸ δυνατὰ καὶ ζωηρὰ δείγματα τῆς μιζανσέν, τῆς φωτογραφίας, τοῦ μοντάζ καὶ τοῦ ἥχου γιὰ νὰ στηρίξετε τὸ λόγο ποὺ διερευνᾶ ή κάθε παράγραφος.

Ο κορμὸς τῆς ἀνάλυσης μπορεῖ νὰ γίνει πιὸ πειστικὸς μὲ ἀρκετὲς ἄλλες τακτικές. Μιὰ παράγραφος ποὺ συγκρίνει ή ἀντιδιαστέλλει αὐτὴ τὴν ταινία μὲ κάποια ἄλλη μπορεῖ νὰ σᾶς βοηθήσει νὰ συγκεντρώσετε τὴν προσοχὴ σας σὲ χαρακτηριστικὲς ὄψεις ποὺ εἶναι ζωτικὲς γιὰ τὸ ἐπιχείρημά σας. (Βλ., γιὰ παράδειγμα, τὴν ἀντιδιαστολὴ ἀνάμεσα στὶς ταινίες *Ο ἄνθρωπος μὲ τὴν κινηματογραφικὴ μηχανὴ* καὶ *High School*.) Μπορεῖτε ἐπίσης νὰ συμπεριλάβετε μιὰ σύντομη ἄλλα σὲ βάθος ἀνάλυση μιᾶς μοναδικῆς σκηνῆς ή σεκάνς ποὺ νὰ ἐπιβεβαιώνει ἀπόλυτα τὸ ἀποδεικτικὸ σας ἐπιχείρημα. Χρησιμοποιοῦμε αὐτὴ τὴν τακτικὴ ὅταν ἐξετάζουμε τὸ τέλος ἀρκετῶν ταινιῶν, κυρίως ἐπειδὴ ἔνα τελικὸ τμῆμα ἀποκαλύπτει συχνὰ μὲ μεγαλύτερη σαφήνεια τὶς συνολικὲς ἀρχὲς ἀνάπτυξης. “Οπως ὑποδηλώνουν πολλὲς ἀπὸ τὶς ἀναλύσεις μας, μιὰ προσεκτικὴ ἐξέταση τοῦ τέλους τῆς ταινίας μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ἔναν ισχυρὸ τρόπο νὰ ὀλοκληρώσετε τὸν κορμὸ τῆς ἀνάλυσῆς σας.

Γενικά, ὁ κορμὸς τοῦ ἐπιχειρήματος θὰ πρέπει νὰ προχωρήσει πρὸς ισχυρότε-

ρους ή πιό έκλεπτυσμένους λόγους πού νά καθιστούν τή θέση πειστική. "Όταν άναλύουμε τήν ταινία *High School*, προβάλλουμε τήν άποψη πώς ό σκηνοθέτης χρησιμοποιεί μορφικές και ύφολογικές έπιλογές γιά νά κατευθύνει τίς άντιδράσεις μας. Μόνο τότε θέτουμε τό δέράτημα άν ή ταινία μπορεί άκόμη νά θεωρηθεῖ κάπως άμφιστημη. Αύτό μᾶς όδηγει νά έξετάσουμε πώς οι έπιλογές τού σκηνοθέτη μπορεί νά έρμηνευθούν με διαφορετικούς τρόπους. Τούτο είναι ένα άρκετά περιπλοκό σημείο, πού πιθανώς δέν θά γινόταν κατανοητό άν το είχαμε είσαγάγει νωρίτερα. Μονάχα όταν ή άναλυση έχει προχωρήσει μέσα από συφέστερα ζητήματα είναι δυνατόν νά έξετάσει κανεὶς τίς άποχρώσεις τής έρμηνείας.

"Οσο γιά τό τέλος; έδω σᾶς δίνεται ή εύκαιρια νά έπαναδιατυπώσετε τή θέση (με έπιδεξιότητα, όχι έπαναλαμβάνοντας προηγούμενες δηλώσεις αύτολεξεί) και νά θυμίσετε στόν άναγνωστη τούς λόγους γιά νά τήν άποδεχθεῖ. Στό τέλος παρουσιάζεται έπίσης ή εύκαιρια νά δοκιμάσετε λίγο τήν εύγλωττία σας, ένα εύστοχο παράθεμα, κάποια ίστορικά συμφραζόμενα ή ένα συγκεκριμένο μοτίβο από τήν ίδια τήν ταινία. Καὶ πάλι, όταν κρατάτε τίς προκαταρκτικές σημειώσεις είναι φρόνιμο νά άναζητήσετε κάτι πού μπορεί νά δημιουργήσει ένα έμπνευσμένο τέλος. "Όπως άκριβώς δέν υπάρχει γενική συνταγή γιά νά κατανοήσει ή νά έρμηνεύσει κανεὶς κινηματογραφικές ταινίες, έτσι δέν υπάρχει και φόρμουλα γιά νά γράψει άξεις και διαφωτιστικές κριτικές. Υπάρχουν, όμως, βασικές άρχες και έμπειρικοί κανόνες πού διέπουν τό καλό γράψιμο όλων τῶν εἰδῶν. Μόνο μέσα από τό γράψιμο και τό διαρκές ξαναγράψιμο αύτές οι άρχες και οι κανόνες μοιάζει νά γίνονται πραγματικά δεύτερη φύση στόν συγγραφέα. Άναλυντας ταινίες, είμαστε σὲ θέση νά κατανοήσουμε καλύτερα τίς πηγές τής άπόλαυσης πού μᾶς προσφέρουν, και μπορούμε νά μοιραστούμε αύτή τήν κατανόηση με άλλους. "Αν πετύχουμε, τό ίδιο τό γράψιμο μπορεῖ νά δώσει χαρά και σὲ έμας και στοὺς άναγνωστες μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

■ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Πολλές από τίς κριτικές μελέτες πού άναφέραμε στίς Σημειώσεις και Έπεξηγήσεις τού Δεύτερου και τού Τρίτου Μέρους άξιζει νά διαβαστούν και ώς περιπτώσεις άναλυσης κινηματογραφικῶν ταινιῶν. Ίδού μερικές άκόμη πού παρέχουν παραδείγματα πουκίλων προσεγγίσεων: Thomas W. Benson/Carolyn Anderson, *Reality Fictions: The Films of Frederick Wiseman* (Carbondale: Southern Illinois University Press, 1989); David Bordwell, *The Films of Carl-Theodor Dreyer* (Berkeley: University of California Press, 1981); Noël Burch, *In and Out of Sync: The Awakening of a Cine-Dreamer* (Λονδίνο: Scolar Press, 1991); Robert Burgoine, *Bertolucci's «1900»: A Narrative and Historical Analysis* (Detroit: Wayne University Press, 1991); Noël Carroll, «Identity and Difference: From Ritual Symbolism to Condensation in *Inauguration of the Pleasure Dome*», *Millennium Film Journal* 6 (Άνοιξη 1980): 31-42; Philip Drummond, «Textual Space in *Un Chien andalou*», *Screen* 18, 3 (Φθινόπωρο 1977): 55-119; Stephen Heath, «Film and System: Terms of Analysis», *Screen* 16, 1 (Άνοιξη 1975): 7-77, και 16, 2 (Καλοκαίρι 1975): 91-113; Sandy Flitterman-Lewis, *To Desire Differently: Feminism and the French Cinema* (Urbana: University of Illinois Press, 1990); Lea Jacobs, *The Wages of Sin: Censorship and the Fallen Woman Film, 1928-1942* (Madison: University of Wisconsin Press, 1991); Annette Kuhn, «The Camera I — Observations on Documentary», *Screen* 19, 2 (Καλοκαίρι 1978): 61-83; Thierry Kuntzel, «The Film-Work, 2», *Camera Obscura* 5 (1980): 7-68; Judith Mayne, *The Woman at the*

Keyhole: Feminism and Women's Cinema (Bloomington: Indiana University Press, 1990); Vlada Petrič, «Two Lincoln Assassinations by D. W. Griffith», *Quarterly Review of Film Studies* 3, 3 (Καλοκαίρι 1978): 345-369; Bill Simon, «"Reading" Zorns Lemma», *Millennium Film Journal* 1, 2 ("Ανοιξη-Καλοκαίρι 1978): 38-49; P. Adams Sitney, *Modernist Montage: The Obscurity of Vision in Cinema and Literature* (Νέα Υόρκη: Columbia University Press, 1990) και Kristin Thompson, *Breaking the Glass Armor: Neoformalist Film Analysis* (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1988).

Δύο πλούσιες συλλογές με άναλυσεις κινηματογραφικῶν ἔργων ύπαρχουν στὸ εἰδικὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ *Enclitic* 5, 2/6, 1 (Φθινόπωρο 1981/Ανοιξη 1982), και στὸ Peter Lehman (ἐπιμ.), *Close Viewings: An Anthology of New Film Criticism* (Tallahassee: Florida State University Press, 1990).

Η προσωπικὴ ἄποψη τῆς φεμινίστριας κινηματογραφίστριας Lizzie Borden γιὰ τὴν ταινία *'Οργισμένο εἶδωλο* στὸ κείμενο μὲ τὸν τίτλο «Blood and Redemption», *Sight and Sound* 5, 2 (NS) (Φεβρουάριος 1995): 61, παρέχει ἕνα ἐνδιαφέρον συμπλήρωμα τῆς ἀνάλυσής μας.