

mondalom, hogy a filmről mint nyelvi kifejezés között ma már csak irodalmi terminológia figyelembevételével beszélhetünk. A probabilitatív fogalmaztatjuk meg a legegyserűbbet: még az irodalmi nyelv is intézménytől, az összes beszélő által közösen biztosított nyelvi szabokból kiindulva alapozzák meg újításait, addig a filmnyelvek látogathatóak. Ezért az irodalmi nyelvek azonnal létejogsúrtágot nyernek kommunikációs eszköz (pusztán és egyszerűen csak eszköz) legmagasabb szintű megalosításaként, amely maga is a kommunikációt hozza. A filmes kommunikáció viszont önkényesnek és elfajzottnak minthető, mint aminek nincs a közösségi által általábanos használt ténylege „közösségi” előzménye.

A szerebek valóban nem képekkel, hanem szavakkal kommunikálnak: speciális képnyelv ezért pusztán mesterséges absztrakcionak tűnik. Ha ez a gondolatmenet helyes lenne, a film a maga fizikai valójában lenne: vagy ha mégis, akkor jelentés nélküli jelek szörnyűséges lennének. Ezzel szemben a film kommunikál. Eszerint maga is a jelenlősen biztosított tárházra épül.

A nemotika viszonya a jelrendszerhez közömbös: azért beszél például „nyelvi jelek rendszéről”, mert vannak ilyen jelek, de ezzel elmeleggályalalan nem zárja ki más jelrendszerek létrezését. Például a mimikai jelek rendszerét. Sőt a valóságban a beszélt nyelv kiegészítéséhez kifejezetten szükség van egy mimikai jelrendszer felidézésre.

Ilyen egy szónak (nyelvi jehnek) egy addott archifejezéssel kiejtve egymás jelentése van, mintha egy másikkal ejtiük ki, sőt ez a jelentés minden az ellenkezőjére is fordulhat (ha például egy nápolyi az, aki ha egy másfajta gesztus kíséri stb.

A „mimikai jeleknek ezt a rendszerét”, amely a beszéd folyamán összefonódik a nyelvi jelekkel vagy kiegészíti azokat, a vizsgálat során elkerülhetők, és úgy tanulmányozhatjuk, mint önálló rendszert.

Egy elvont hipotézis alapján pedig akár egy kizárolagos mimikai jelenséssel is elképzelhetünk, mint az emberi érintkezés egyetlen eszközt (pl. dátul ha minden napolyi süketnéma): a filmnyelv létezésének lehetsége, hogy természetes kommunikációs archetípusok megnylívnálásaként hajt fel, gyakorlatilag ép például ilyen feltételezett rendszerére épül.

Csakhogy ez önmagában természetesen még kevés. Azonnal hozzá tennünk azt is, hogy a filmes termék fogyasztójának gyakorlata van a látásig vizuális „megfejtésében”, azaz aktív kapcsolatban áll az ót körtővel közösséggel: ez a kapcsolat a celekedetek és szokásosok puszta látvány kezrezzel is megnyilvánulhat. Amikor magányosan sétálunk az utcán, ha a fölünket bedugjuk is, folyamatos párbeszédet folyratunk a környezet azonon a képeken keresztül, amelyek alkotják. Látkuk az elhaladó berek fizionomiáját, gesztrusaikat, taglejtéseiket, cselekedeteiket, családjukat, arckifejezésüket, jeleneteiket, közös reakcióikat (a jelzőlámpák vagy egy utcai baleset közöttben), vagy akár a Porta Capuana-i sellő kincsökörön általában a közelkedési táblákat, a jelzéseket, az óramutató járásával ellenkező körforgalmi jeleket, tehát lentessel rölkírva a tárgyakat és dolgokat, amelyek nyers valójukban, csupán jelenlétéükkel beszélnek.

De ez még semmi – mondáná a tudós: az emberben belül létezik teljes világ, amelyik elsősorban jelentésteli képekben nyilvánul meg (mivel ezeket az analógia kedvéért kép-jeleknek): ez az emlékezet, ami minden működésben részt vesz.

Az emlékezés minden aktusa „kép-jelek sorozata”, azaz egy kezdő filmes képsor. (Hol is látrám azt az embert? Várj csak... azt hiszem, rabban... – Zagorákép a vöröslő föld fölénél emelkedő zöld pálmaákkal – el Kaderrel volt együtt... – látjuk Abd el Kadert és a személyt, akiől van, ahogyan sértélnak a volt francia helyőrségi laktranya épülete előtt – És ez vonatkozik az álmokra is, amelyek a filmes képsort alkotó összefüggést tartalmazzák: közeli képeket, hosszú beállításokat, kiemelt részleteket stb., stb.

Létezik tehát a jelentésteli képeknél – a nyelvi jeleket kiegészítő mimikai vagy környezeti képeknél – az emlékek és az álmok képeihöz hasonlóan egy olyan volt világa, amely megelőzgezi és alapvető „eszközként” szolgálja a kommunikációt.

Van a megállapítást nyomban ki kell egészítenünk egy megjegyzéssel: a költői vagy filozófai kommunikáció eszköztára már rendkívüli módon kifinomult, tehát valóságos és történetileg komplex, kiforrott rendszerekben, addig a filmnyelv alapját jelentő vizuális kommunikáció épp ellenkezőleg nagyon is kezdetleges, szint állati. A mimika és a nyers valóság plágiója, mint az álmok és az emlékezet működése szinte ember előtti vagy emberei határán álló dolgok: de mindenképpen megelőzik a nyelvtant, azzal alakadt is. (Az álmok a tudatban keletkeznek, és ez a helyzet emlékezet működésével is; a mimika a társadalmi érintkezés legelémibb része.) Az a nyelvi eszköz tehát, amire a film épít, irracionalis karakterrel hétlenül, ez magyarázza a mozi mélyen gyökerető álmosszerűségét, és alap-

Pontosabban kifejezve: a nyelvi jeleknek minden rendszere összegyűjtő egy szótárban. Ebben a szótárból minden benne van, kivéve talán a szövegünknek, amellyel beszéd közben e jeleket kísérjük.

Mindigünkfejében ott van tehát a saját népünk, a saját társadalmi szövegünk nyelvi rendszerének egy lexikailag hiányos, gyakorlatilag mégis

Az író tevékenysége abban áll, hogy a szótárból – mint vitrimből a tárgyat – szavakat vesz elő, hogy a saját és az adott szó történelmi idejéhez megfelelő különös módon használja fel őket. Ezáltal a szó történetisége és

Ha jelentős íróról van szó, akkor az „külnöös szóhasználata” beépül a nyelvcsépekben jelentéstartománya is megőrülhet. Ha jelentős íróról van szó, akkor az „külnöös szóhasználata” beépül a nyelvcségekben, tehát a nyelv történetiségének, azaz valóságteremtői működésének bővíttése: az író tehát egyrészt nyelvi eszközök körént, másrészt kultúra- és hagyománykörént is formálja a nyelvet. Helyi értéke szerint *egyetlen* írót tesz: átdolgozza a jelenlétést. A jel már ott van a szótárban, rend-

A filmrendező tevékenysége viszont, bár lényegét tekintve hatalmasan nőtt, négis sokkal bonyolultabb.

A képeknél nincsen szótáruk. Nincsenek rendszerelt, felhasználóképző képek. Ha mégis ragaszkodni akarunk a képek szótárához, akkor a legugyanolyan végtelen szótárat kell elközelniük, mint amilyen végtelen szöveghez. A végtelen szöveghez hasonlóan ez a szöveghez is a lehetőleges szövegek szövege.

A filmrendező szótár helyett a lehetőségek végzettségével rendelkezik elejeit (a kép-jeleket) nem a vitrinnél, a raktáról vagy a bőröndjéből van elő, hanem a káoszból, ahol azok csak pusztal lehetségek, egy mechanikus és álomszerű kommunikáció árnyai.

Helyi értéke szerint tehát a filmrendező nem egy, hanem két dolgot fog el. I. A káoszból kiemelve megrerenti a kép-jelet mint lehetőséget, amelyet ezután el kell helyeznie a jelentésteli kép-jelek (a mimika, a környezeti állomás és az emlékezet) feltelezett szótárában. 2. Ezután úgy kell eljárni, mintha a káosz minden részét megpróbálták volna elérni, minden jeleknek akár az íróinak: azaz a pusztán alaktanilag létrező kép-jelet individuális

Összegezve: míg az író esztétikai alkotótevékenységet végez, a filmredező tevékenysége előbb nyelvi és csak azután esztétikai.

Az igaz, hogy a filmművészet fél évszázada alatt létrejött egyfajta filmstúdiószerződés, jobban mondva egy konvenció, aminek van egy furcsága: inkább a stúdiókatől mint grammátiljai karoltervező

Végyük például a kipöfögő gőz felhőcskéi között rohanó vonalakat, nem szintagmákat, hanem stíluselem. Ez a tény arra utal, hogy mivel a film nyilvánvalóan sohasem juthat el egy tényleges nyelvtani szabálytól, legfeljebb egy úgynevezett stilisztikai grammaticával lehet szó, ezért a filmrendezőnek, amikor egy új filmet készít, minden alkalommal meg kell ismételnie a fent említett *kettős eljárást*. Ami a szabalyokat illeti, meg kell elégednie a stíluselemként született és csak később szűntelenül.

Ennek fejében a filmrendezőnek nem kell több évszázzal, hanem elég a puszta néhány évtizedes stíluszkai hagyomány feldolgozna. Gyakorlatilag nincs olyan tradíció, amelyet zajos botránynal rúghatna fel. „Többet nem hozzájárulásá” eov næron fiaira kén-je-hez adjódik hozzá

Talán ebből származik a mozi labilitásnak érzete: grammataikai jelei minden alkalmommal egy kronológiai értelemben meghatározott világ tárták a harmincas évek ruhái, az ötvenes évek motorjai...: ezeknek a „dolnoknak” vagy nincs etimológiájuk, vagy ez az etimológia a megfelelő szavak rendszerén keresztül nyilatkozik meg.

A ruhatervést vagy az aurók formájának kialakítását irányító fejlődési követi a hozzá alkalmazkodó szavak jelentése. A tárgyak azonban ártalomban elhagyhatatlanok: nem mozdulnak és nem árunak el magukról többet, mint hogy mik is az adott pillanathban. A szótár, amelyben a filmrendező felülvizsgálja öket a munka folyamán, sem akkor, sem később nem képes mindegyik számára jelentéstelű történetiségét kölcsönözni nekik.

Meg kell állapítanunk tehát, hogy a filmképp váló tárgyat bizonyos értelelműség és determinizmus jellemzi. Nem is lehene másként. Mert a közhívához által felhasznált nyelvi jel feldolgozásának már hosszú néphyelvi és szabdalumi története van, ezzel szemben a filmrendező által használt kép-jelek általában esetben "maga választotta ki abban a pillanatban a hasonlóság alapján egy képek útján kommunikáló közösségi hipotetikus szótárából – a leginkább erőteljesen károsztáló

De ismétlém: bár a képek, azaz a kép-jelek nem szerepelnek semmilyen általánosban és nem rendeződnék semmilyen nyelvtani rendszerbe, mégis az közösségg által ismertek. Mindannyian láttuk már a saját szemünkkel a bizonysos gózmozdonyt a kerekeivel meg a kipöfögő gózzel. Ez a kép volt a vizuális memoriánkban és az álmainkban. Ha a valóságban látunk „mond nekünk valamit”. Ha például kopár síkságon bukkan akkor azt „mondja”, hogy milyen lenyűgöző az emberi erőfeszítés, vagy az ipari, azaz a kapitalista társadalom minden hatalmas erővel képes megelőzni az újabb területeket és fogyasztókat. Ugyanakkor néhányunk mintra azt is „elmondja”, hogy a mozdonyvezető kizákmányolt ember, amelyek ellenére tisztegesen elvégzi a feladatát egy olyan társadalommal, amely kizártol a kizákmányolót szolgálja stb., stb. A gózmozdony a téma, mint lehetséges filmes szimbólum minden közvetítői számunkra követlenül, közös vizuális ismereteink részeként pedig közvetett módon a többiekkel folytatott kommunikációban is elmondhatja.

eredően elég jelentéssel bír ahhoz, hogy szimbolikus jelé válik. Ez adja a filmrendező tevékenységének létjogsultságát: amikor a film makánt (egy szimbolikus nyelv jeleiként) használ egy sor tárgyat, duálitát vagy szereplöt, és elhelyezi őket egy abban a percben – a kiválasztott montázs bűvöletében tomboló happening során – létrehozott gyönyörű, kai rendszerben, e tárgyaknak már a grammatikát megelőző hosszú élményt kifejezik.

Összefoglalva: ahogy a költő stílusára rányomja a bélyegét a berettségi leinek grammatikát megelőző jelentése, úgy a filmrendező stílusára megnyilánul a tárgyak pre-grammatikai műltia. Mindez csak megnyilánulhat, amit már fentebb leírtam: a filmet a felhasznált elemi archetípusok (szereplők, juk fel még egyszer: a könyvezet rutinszerű, tehát tudattalan meghatározott mimika, az emlékezet, az álmok) és a vizuális nyelvezet szimbolikusan körülbelül megegyezik. Kétségtelen, hogy ez a konvencionális elbeszélő módon erősen hangsúlyozza a prózái kommunikáció nyelvét: de valójában csak külső megelőlegi és illusztratív eljárása – közös vele. Ezzel szemben hiányzik a „próza nyelvénék” egy alapvető eleme: a racionalitás. Alapját az a logikai és gyermekes háttér-film adja, ami a mozi természetéből adódóan még a figyelemre méltatható, tehát társadalomilag és esztétikailag semmire érettnek mondható kereskedelmi filmek háttérében is.

Tegyük hozzá még valamit: amikor a filmrendező előkészítési munkája során megalkotja a szótárat, sohasem folymodhat elvont fogalmakat. Valóságnak ez a legfontosabb különbség az irodalmi és a filmes alkotásban. A folyamat között (ha egyáltalán fontosnak taríjuk a különbséget). A filmrendező nyelvi vagy nyelvtani rendszere képekből áll: a képek pedig nem elvontak, hanem mindenkoron konkrétrák (csak valami millenáriumi proféciával képzeli ki, hogy bizonyos kép-szimbólumok olyan viszonyt kötöznek, mint a szavak, vagy legalább is a kezdetben hasonlók, majd a használat megnövekedése során elvontra vált szótövek). Egy film egyelőre nem filozófiai, hanem művészeti nyelv. Sohasem lehetne galmak közvetlen kifejezése, legfeljebb parabola.

Ezzel egy harmadik érvet is felhozunk a film alapvetően művészeti jellegének, kifejezőjének, álmoszerű valóságának aláramásztásáról.

Mindelből az a következetés adódhatna, hogy a film nyelve lényegesen eltér az emlékezet és az álmok képei, azaz a „saját magunkkal folytatott kommunikáció” képei adják. (Ez a kommunikáció a többiekkel csak a költői nyelv”. Ezzel szemben ha tárgyszerűen és történetileg visszatérhetünk, amennyiben a szavaim alapján a másik előtt megjelenő kép könyöközöttető pont.) Ezek az archetípusok tehát közvetlen „szubjektiv-

eltekintve, a kialakuló filmes hagyomány a „próza nyelvhez”, pon-
tban az „elbeszélő próza nyelvhez” kötődik.

Is igaz ugyan, ám mint látni fogjuk, a film iracionális alapjának kialakulhetetlensége miatt sajatos, csalóka prózárol van szó. A valóságban film nemsak a kifejezés, hanem a szórakoztatás szempontjából is új „hunkák” vagy „műfaj” teremtett, és olyan nagy tömegű fogyasztót ért ami semmilyen más kifejezési forma esetében nem elköpzelhető. Ebből következően azonnal egy egyébként előre látható és elkerülhetetlen ero-
siont keresztet beavatkozást szenevezett el. A film minden iracionális, álmoszerű, barbár elemét a tudatalatti „tartományába szorították, azaz minden filmet jellemző hipnotikus alapra, „monstrumra” aztán sebřeben általában azt a narratív konvenciót, amely remek anyagot szolgáltatott a phizál és a regénynel való fölösleges és álságosan kritikai összehasonlí-
tásra. Kétségtelen, hogy ez a konvencionális elbeszélő módon erősen ha-
zán a prózái kommunikáció nyelvéről: de valójában csak külső megel-
őlegi és illusztratív eljárása – közös vele. Ezzel szemben hiányzik
a „próza nyelvénék” egy alapvető eleme: a racionalitás. Alapját az a logikai és gyermekes háttér-film adja, ami a mozi természetéből adódóan
persz meg a figyelemre méltatható, tehát társadalomilag és esztétikailag
semmire érettnek mondható kereskedelmi filmek háttérében is.
„Nyelv” mint az alábbiakban látni fogjuk – a művészfilmek is ezt a
„próza nyelvet” alakították saját nyelvükkel: tehát a kifejező, expresszív vagy
szimpatizans stb. csúcspontokat nélkülöö konvencionális elbeszélést.)

Foglaljuk össze szinoptikusan, amit eddig elmondtam: a kép-jelek ar-
rangementjaiat az emlékezet és az álmok képei, azaz a „saját magunkkal folyta-
tott kommunikáció” képei adják. (Ez a kommunikáció a többiekkel csak a költői nyelv”. Ezzel szemben ha tárgyszerűen és történetileg visszatérhetünk, amennyiben a szavaim alapján a másik előtt megjelenő kép könyöközöttető pont.) Ezek az archetípusok tehát közvetlen „szubjekti-
v” technikai jellemzőit.

Foglaljuk össze szinoptikusan, amit eddig elmondtam: a kép-jelek ar-
rangementjaiat az emlékezet és az álmok képei, azaz a „saját magunkkal folyta-
tott kommunikáció” képei adják. (Ez a kommunikáció a többiekkel csak a költői nyelv”. Ezzel szemben ha tárgyszerűen és történetileg visszatérhetünk, amennyiben a szavaim alapján a másik előtt megjelenő kép könyöközöttető pont.) Ezek az archetípusok tehát közvetlen „szubjekti-

vitást”, azaz maximális költséget biztosítanak a kép-jeleknek: ebből adódóan a filmnyelvnek kifejezetten szubjektív-lírai jellegűnek kellene lennie.

De a kép-jeleknek – mint láttuk – más archetípusai is vannak: a berettségi mimikai kiegészítése és a szem által fel fogott vizuális valóság, a maga erejei fele jelzésrendszerével. Ezek lényegileg mások, mint az emlékezet és az álmok archetípusai: nyersen objektívek, a „többiekkel folytatott” mindenki számára közös és szigorúan funkcionális kommunikáció elemek. Hozzáárulásuk a kép-jelek nyelvezetéhez ezért meglehetősen semmilyen objektív és informatív.

Egy harmadik tény: az első művelet, amit a rendező végrehajt – az objektív-jel szótárának mint lehetséges nyelvi eszközrendszernek a meghatározása – sohasem lesz olyan objektív, mintha a szavak valódi és intézményesült szótárat használnának. Ebben a művletben tehát már ott rejlik a szubjektivitás, hiszen a lehetséges képek kiválasztását mindenképpen meghatározza a rendezőnek az addott pillanatban a valóságról alkotott ideológiájának poétikai képe. Ezzel ismét megerősítést nyer a kép-jelek nyelvénél történő szubjektivitása.

De van, ami ennek is ellenmond: a film stílusának rövid története szerint a fogyasztrók hatalmas számából eredő kifejezettsébeli korlátok eredményeképpen a filmen azonnal szintragnává váló, tehát egy intézményesített nyelvi rendszerbe beépülő stíluselem nagyon kevés van, és ezek is meg lehetővé törökítések (emlékezzünk csak a mozdony keretekre; a körülkép végtelepen sorozatára stb.). Ezek a kép-jelek nyelvezetének konvencionális elemeiként jelennek meg, és alapvetően objektív konvencionális biztosítanak neki.

Összegezve: a film, avagy a kép-jelek nyelvezete kettős természetű, egy szerre szélsőségesen szubjektív és objektív (egészben a groteszk naturális végzettszerűség legyégső határáig.) E kettős természet két oldala szorosan összefonódik, még a tudományos vizsgálat sem választhatja szét őket.

Természetesen az irodalmi nyelv is kettős természetű: de ebben a környezetben a két jólk szérválasztható: létezik egy „költői nyelv” és egy „objektív nyelv”, és ezek olyannyira különböznék egymástól, hogy lényegében dialektikusak, mindeneknek saját története van.

A szavak esetében két különböző művelet végrehajtásával írhatók:

vagy „elbeszélést”. A képekkel, legalábbis mostanáig, pusztán filmeket lehetíthetek, amelyek csak árnyalataikat tekintve lesznek inkább „költőiek” vagy inkább „prozaik”. Elméletben. Ami a gyakorlatot illeti, mint láttuk, csak hamar kialakult „a filmes elbeszélő próza” nyelvi tradíciója.

Természetesen vannak határesetek, amelyeknél a nyelv költsége rendkívül világosan megnélvánul. Buñuel *Andaluziai kutyája* (Un chien andalou) például, amely nyíltan vállalja a tiszta expresszivitást: de ehhez szüksége van a szurrealistas címkéjére. És ismerjük el, hogy szürrealista alkotás körént hagyózó. Nagyon kevés irodalmi vagy képzőművészeti alkotás vetekedhet erre, mert költesetüket megrontja, irreálissá teszi a tartalmuk, azaz a szürrealizmus meglehetős brutalisan tartalmi jellegű Poétiája. Emiatt a származási vagy a színek elvezetik tiszta kifejezőerejükét, és e szörnyűséges tartalmi tisztálatanság kiszolgálóiá válnak. Ezzel szemben a filmképek tisztasága nem homályosítja el, hanem inkább kiemeli a szurrealistas tartalom, amely újra működésbe hozza a filmek azt állomását, a tudattalan emlékezés alapjához kötődő természetét.

A film, mint korábban már kifejtettem, nem rendelkezik fogalmi és érthető szókészlettel, ezért erőteljesen metaforikus, sőt már eleve a metaforák előtti indul. A speciális céllal szándékosan megszerkesztett metaforák mindig kivédhetszínen primitívek és konvencionálisak. Gondolunk pláton a galambok riadt vagy boldog röplésére, amely a szereplők szorongatott vagy boldog lelkíllapotát hivatott ábrázolni stb., stb. A moziban rehát, vagy túnik, nincs helye az árnyalt, alig észlelhető metaforának, annak a halvány fényudvarnak, amely csak egy hajszállal, ugyanakkor mégis egy alakadékkal választja el a Szibériához¹ nyelvét az intézményesült petrarkista-italista nyelvtől. Ami a moziiban oly feltűnően költői metaforaként jelenik, minden szoros kapcsolatban áll a film másik, prózai-kommunikatív természetével. A mozi rövid története során ez utóbbi vitte mindenki nyelvét, s olvasztotta egyetlen nyelvi konvencióba a művészeti és a szórakoztató filmeket, a remekműveket és az üjjgyakorlatokat.

És mégis, a legújabb filmművészeti, a Szókratesszé avatott Rossellinitől² Paolo Giacomo Leopardi versére utal. Magyarul Babits Mihály fordításában. In *Az illatos modulom antológiája*. Szerk. Madarász Imre. Budapest, 1966, Nemzeti Tankönyvkiadó. (130.)

a francia új hullámig és a legutóbbi évek, hónapok műveig (feltételezve a nyelvét éli újra, aki legalább elvileg saját társadalmi réteghéz, nemzethöz, korosztályához tartozik: a nyelvezet ekkor ugyanaz, a hős objektív film” megrémítése felé halad.

A kérdés a következő: mivel magyarázható elméletileg és hogyan valhat meg a gyakorlatban filmen a „költészeti nyelvnek” alkalmazása?

Erre a kérdésre úgy akarok válaszolni, hogy kilépek a szorosan film-szakterület keretei közül, vagyis film és irodalom konkrétt kapcsolatára támaszkodva feloldom a határokat. A kérdést, hogy „lehetséges-e a filmen a »költészeti nyelvnek« alkalmazása” ármenetileg így alakítonk „alkalmazható-e a filmen a szabad függő beszéd technikája”?

Később majd látni fogjuk ennek az okait: vagyis hogyan megijedt a filmnyelv megijednésénél teknikai tradíciója hogyan kapcsolódik a filmbeli szabad függő beszéd egy sajátos formájához. Mindedenkelőtt néhány szót arról, mit is érték szabad függő beszédei. Egyszerűen arról van szó, hogy a szerző megmérítézik a hős lelkesítés nemsak lelki alkattával, hanem nyelvével is azonosul.

Az irodalomban minden jelen volt a a szabad függő beszéd. Dante is megrájluk egy jellegzetes formáját, amikor a mimézis kedvéért olyan hősei társadalmi környezetére jellemző szavakat használ, amelyekről elhuzhetetlen, hogy ő maga használta volna őket: a kor regényinek és két pogatóinak szóhasználatára támaszkodó udvaronc nyelvet Paolo és Virgilio történetében, vagy „szitokszavakat” a városok banditáival kapcsolatban stb.

A szabad függő beszéd természetesen először a naturalizmussal – doljunk Verga archaizálóan költői nyelvhasználatára – és később pedig bensőségesre tömö crepuscolare irányzattal robbant be igazán: a XIX. században különösen kedvelték a hősök újraélt beszédenek felidézést. minden „újraélt” beszédet bizonyos szociológiai tudatosság jellemzi, amellyel a szerző egy adott környezetet idéz fel: hiszen a hős társaival helyzete az, ami meghatározza a nyelvét (legyen az szakmai nyelv, a dialektus vagy tájszólás).

A továbbiakban meg kell különböztetnünk egymástról a belső monologot és a szabad függő beszédet: a belső monológ esetében a szerző olyan

a francia új hullámig és a legutóbbi évek, hónapok műveig (feltételezve a nyelvét éli újra, aki legalább elvileg saját társadalmi réteghéz, nemzethöz, korosztályához tartozik: a nyelvezet ekkor ugyanaz, a hős objektív film” megrémítése felé halad.

A kérdés a következő: mivel megköveteli a hős nyelvezetének használatát,

az ovtályöntudatot nélkülö – azaz önmagát az egész emberiséggel összhangban – polgári irodalomban a szabad függő beszéd gyakran csak a szerző alkot magának egy, gyakran akár kitalált nyelven beszélő nyelvű a szerzőtől, hogy általa fejezte ki a világról alkotott nézeteit. Az ilyen – nem vagy nemetlen okokból – türügyként használt „függő beszéd” esetén elhelyező prózát a „költői nyelv” számos erőteljes kifejezésé gazdagítja.

De már a Kölötlő föllebb kezde hágni s szólt: „Jöjj utánam! Már a Nap korongja mindjárt a délkör terején fog allni, s az Éj, lábával, Maroccót tapodja!”²

Az egyenes beszédet a „szubjektív kamra” követíti. Az egyenes beszéd a szerző háttérbe húzódik, és átengedi a szót hősnéknak, idéző- elhelyező annak szavait:

„...innen az egyenes beszédet a „szubjektív kamra” követíti. Az egyenes beszéd a szerző háttérbe húzódik, és átengedi a szót hősnéknak, idéző- elhelyező annak szavait.

Cabiria filmjében. Purgatorium IV., 136–139.; Babits Mihály fordítása.
Itália Pasolini első játéfilmjére, illetve Fellini *Cabiria ejszakái* című filmjére, amelyben hármasban Pasolini is közreműködtött.
Ez a film II. Dreyer *Vampyr* című filmjében.

Amiképpen az írók sem minden alkalmazzák precíz, technikai tulajdonságokat a szabad függő beszédet, úgy mostanáig a rendezők is vagy a legtöbb öntudatlanággal, vagy csak nagyon bizonytalan tudatosítási módon hozták létre ennek az eljárásnak a stílusitkai feltételeit.

Kértségteken azonban, hogy a szabad függő beszéd használata filmekben lehetséges: nevezük ezt az eljárást „szabad függő szubjektív képsor”nak, amely egyébként irodalmi párrához képest jóval kevesebb összetett. Minthogy különbséget tettünk a „szabad függő beszél” és „belőző monológ” között, meg kell vizsgálnunk, hogy a két művelet közötti melyikhez is áll közelebb a „szabad függő szubjektív képsor”.

Világos, hogy nem beszélhetünk igazi, hamisítatlan belső monologgiáról, mert a film nem képes olyan mélyre hatolni és olyan mértékben elvinni a szókincsét, mint a szó: képekbén elmondott „belőző monológrol” lehetne koztni, mint a szó: szó. Hiányzik tehát belőle az az elvont és elméleti dimenzió, amelynek a monológot elmondó hős felidézésében és megismérésében oly nyilvánvaló jelentősége van. Ennek az elemnek a hiánya miatt – amely elem a irodalomban az elvont fogalmakat kifejező szavakban jelenik meg – a szabad függő szubjektív képsor” sohasem felelhet meg teljesen az írók műbelőző monológiájának.

Egyébként a hatvanas évek elejéig nem tudnék olyan példát felírni, amelyben a szerző tökéletesen eggyé válik hősevel. Ilyen film, amely teljes egészében egy „szabad függő szubjektív képsor”, amely egész cselekményét a hős szemszögéből láttatja kizárolagon, sajátos, belső világának utalásrendszerére támaszkodva, szerintem nem tezik.

Látjuk hát, hogy a „szabad függő szubjektív képsor” nem minden azonos a „belőző monológgal”, a valódi „függő beszédtől” azonban ennél is távolabb áll.

Amikor az író „magáévá teszi” valamelyik hősének a beszédet, melyet a lelkivilágában mélyed el, hanem *nyelvén* is: a szabad függő beszél az nyelvileg is különbözik az író saját nyelvezetétől.

Az író azért tudja újraélni és újraalkotni a különböző társadalmi szereben élő hősök nyelvezetét, mert ezek a nyelvek valóban léteznek, hanem stílusbeli. Ezért úgy határozzatjuk meg, mint a közvetlen nyelvi valóság különböző, mégpedig társadalmilag megkülönböztetett nyelv.

Írásban összessége, és a „szabad függő beszédet” alkalmazó írónak el-
őszörban czzel kell számot vennie: ez a szembenedes pedig az osztálytudat
formája.

Így feltervezett „intézményes filmnyelv” azonban, mint láttuk, nem minden, vagy pedig végtelenül tágas keretek közt mozog. A filmalkotónak minden alkalmával magának kell belőle kiválasztania a „szókészletét”. Még ez a szókészlet is internacionális és „interdialektális”, mivel a szem a világban ugyanúgy működik.

A filmben nem támaszkodhatunk társadalmilag differenciált különféle nyelvekre, alábbi nyelvi rétegekre vagy argora, mert íyenek minden. Vagy ha vannak is – mert valójában mégiscsak léteznek –, teljes rendszerzhetetlenek és használhatatlanok.

Hasonlóan egy történelmi előtti, elmaradott vidék parasztjának tekintete minden másfajta valóságot fog át, mint a művelt polgáré, aki ugyanazt a hőst nézi. Nemcsak hogy ténylegesen más „sorrendben” figyelik meg a pléneket, hanem a valóságnak egy adott részlete is más és más lesz kettőnémében. Minden azonban mégsem lehet szabályokba foglalni, megérzeni.

Társadalmilag tehát ha a „a dolgokra vetett tekintet” nyelvi szintjén látjuk a kérdést, a rendező csak társadalmi és lélektroni értelemben tudja a különböztetni magát a hősétől. *Nyelvileg nem*. Nincs lehetősége egy ilyen, egy másik ember feltételezett tekintetének naturalis *mimészére*. Amikor tehát azonosul a hősevel, hogy rajta keresztül meséljen el egy molet vagy ábrázolja a világot, nem támaszkodhat arra a csodálatos, minden megkülönböztető eszközre, ami a nyelv. *Eljárasa nem lehet rink stilisztikai.*

Így az író azonos társadalmi helyzetű hős beszédét idézi mindenben az író *egy vele azonos társadalmi helyzetű hős beszédét idézi* neki síncs lehetősége rá, hogy a nyelv útján fejezze ki a lelki különbségeket – hiszen a hős nyelve azonos a sajátjával. Ezt csak a stílus műfajával, gyakorlatilag a „költői nyelv” jellegzetes eszközei révén te-

Ebből viszont legalábbis elméletileg az következik, hogy a „szubjektív szabad függő képalkotás” lehetőségei a filmen rendkívül széleskörűek. Sőt e módszer felszabadt a hagyományos elbeszélő konvenció alól és bánnos értelemben visszatér a kezdetekhez: újra felfedezni a film technikai eszközeiből adódó, eredendően barbár, szabálytalan, álomszerű, agresszív látomásos jellegzetességeket. Összegzve: a „szubjektív szabad függő képalkotás” a film esetében visszaállítja jogaiba „a költszett speciális nyelvét”.

Minderre konkréttan példákat Antonioni, Bertolucci és Godard művelheti veszek – de a sort folytathatnám a brazil Rochával vagy a Csehországi származó Formannal (és valószínűleg a Pesarói Fesztivál színtelenemű rendezójével).

Ami Antonionit illeti, nem azokra az általánosan „költőinek” elismert mozzanatokra szeretnék utalni, amelyekben egyébként filmje – *A vörös sivatag* (Il deserto rosso) – meglehetősen bővelkedik. Mint például az a nagyközéliben, életlenül megmutatott néhány szál lila virág abban a belállításban, amelyben a két főszereplő belép az idegbeteg munkás lakásába. Ezeket a virágokat távozásukkor újra lájtuk a háttérben – már nem élő lenül, hanem nagyon is élesen. Vagy az álam képsora: annyi kifinomult színhatás után egyszerre ez a színt közhelyes technicolor, amely a „szubjektív szabad függő filmbeszéd” segítségével utánozza vagy inkább felidézi, ahogyan a kisfiú a képregények alapján elképzeli a trópusi partot. Vagy írt van a patagoniai utazás előkészítetéinek képsora: a figyelő műkások stb., stb.; vagy az a gyönyörű nagyközeli egy felkavarón „valóbeli” emiliai munkás arcáról, amit a raktár fehér falán kígyózó kék kábel vonalán alulról felfelé haladó szédtű panorámázás követ. Mindez az Antonioni fantáziját ihlető formális gondolkodás mélységről, titokzatosságáról és helyenként rendkívüli intenzitásáról árulkodik.

Annak bizonyítására, hogy a filmnek lényegeiben az alapját jelenti a saját szemszögeből ábrázolhatta a világot azáltal, hogy az idegbeteg nő viharos alkotott vízióját egy az egyben a saját esztétizmustól tülfüjtött víziójával helyettesítette be. Erré az azonosításra a két szemlélet hasonlósága jogosította fel. Ám ha ez az azonosítás kicsit önkényes lenne, abban sem találhatnánk semmi kivétnivalót. Nyilvánvaló, hogy a „szubjektív szabad függő beszéd” ürűgy: Antonioni azért élt vele – még ha önkényesen is –, hogy

tatja be, először közelről, majd egy kicsit távolabbról; vagy először szemből, aztán egy kicsit oldalról; vagy pontosan ugyanabból a szemszögből veszik fel a beállást, de különböző optikákkal. Mindebből a nyomasztó illandóság, a dolgok lényei, független, szorongató szépségének mitosza stud. 2. Az a módszer, hogy a szereplők belépnek a képhez, majd kilépnek belőle. Ennek eredményeképpen a montázás, néha kifejezetten megszállott módon, olyan – informálisnak nevezhető – „képekből” áll össze, amelyeken a szereplők belépnek a képhez, mondanak vagy tesznek valamit, majd kilépnek onnan – visszaadva a képnek a maga tiszta és abszolút jelentését, ettől követi azután egy analóg kép, amelybe a szereplők belépnek stb., stb. Mintha a világot tiszta, festői szépség hataláját, amelyet a szereplők birtokba vesznek ugyan, de ahelyett hogy jelenlétéükkel megszentségtelenítenek, maguk is alkalmazkodnak e szépség szabályaihoz.

Az ilyen „nyugtalánító képsorokkal” teli film belső törvényei nyilvánvalóan a formalizmusnak mint végre felszabadult – tehát költői – mitosznak a túlsúlyára mutatnak. (A formalizmus kifejezés használata ebben az esetben nem értékítélet: hiszen a nyelv költészete is egy őszinte és hiteles formalista ihletésből fakad.)

De hogyan sikérülhetett Antonioninak ez a „felszabadulás”? Nagyon egyszerű: megalkotta a szükséges „stilisztikai feltételeit” egy „szubjektív szabad függő filmbeszédhez”, amely azonos magaval a filmmel. Antonioni előző filmjeivel ellentében *A vörös sivatag*ban már nem kényeríti rá – némileg groteszk kontaminációt előidézve – a maga formalista világítását a felületesen elkötelezett tartalomra (az elidegenedésből születő neurotisz problémájára), hanem idegbeteg hősönjénék bőrébe bújva (aki erőteljesen véletlenül valóban klinikai eset: túl van már az öngyilkossági kísérleten), az ó „szemszögeből” szemléli a világot, éli újra az eseményeket. Antonioni ezzel a stilisztikai fogással felszabadította saját magát: *végze* a saját szemszögeből ábrázolhatta a világot azáltal, hogy az idegbeteg nő viharos alkotott vízióját egy az egyben a saját esztétizmustól tülfüjtött víziójával helyettesítette be.

Erre az azonosításra a két szemlélet hasonlósága jogosította fel. Ám ha ez az azonosítás kicsit önkényes lenne, abban sem találhatnánk semmi kivétnivalót. Nyilvánvaló, hogy a „szubjektív szabad függő beszéd” ürűgy: Antonioni azért élt vele – még ha önkényesen is –, hogy

biztosítva magának a legteljesebb költői szabadságot, egy olyan műhelyt, ami már szinte – és ezért oly mámorító – maga is önkényes.⁵

Ilyen nyomasztóan mozdulatlan képek jellemzik Bertolucci *l'omnibus elött* című filmjét is. Ezeknek azonban más a jelentésük, mint Antonioni esetében. Antonionival ellentétben Bertoluccit nem a világunk képébe zárt, majd a képen belül egy önmagában formalág szép részletek alakított töredékére érdekelte. Bertolucci formalizmusa sokkal kevésbé felel az ó beállításai nem alakítják át metaforikusan a valóságot titokzatos magukban álló képekre bontra azt. Bertolucci filmképe egy bizonyos telemben realista kanon szerint tapad a valósághoz, azzal a költői technikával, amelyet Chaplinról Bergmanig a klasszikusok követték. A valósági-egy darabját (a folyót, a pármai utcákat) bemutató képeinek minden latlansága e valóság részlet iránt érzett bizonyralan, de mély szerelmén alkanciájáról tanúskodnak.

A *Forradalom előtt* egész stíluszkai rendszere gyakorlatilag egy hosszú „szubjektív szabad függő filmbeszéd”, amely a föszereplő, a fiatal, neutrálisztikus nagynéni lelkialapot tükörözi. De még Antonioni a beteg nő viásját azonosította a saját lázas formalizmusaval, Bertoluccinál nem tüpanunk ilyen azonosításról: inkább a neurórikus nő és a szertő szemlőterem kontaminációjáról van szó. Minthogy a két személet analógiája elkerülhetetlen, egymásba olvadnak és nem könnyű megkülönböztetni által ugyanazt a stílust kívánják meg.

A film kifejezői szempontjából erős pillanatait építen ezek a „klitikai” képek és vágási ritmusok teremtik meg, amelyeknek a Rossellini-féle neutrálizmusból és néhány fiatalkorral rendező mitikus realizmusából származóvalapvető valóságközeliséget az egyes képek mértékteren hossza és a képerrok lassú vágástechnikája folkozatos, végül egyfajta technikai botrányhoz kirobbanó feszültséggel tölti fel. A részleteknél való ilyen elidőzés, különösen a mellékszál bizonysos részleteinek esetében, elterést jelent a film alapvető szerkezetéhez képest: *kísérőt egy másik film elkészítésére*. A rendőr jelenlétéről van tehát szó, aki egy mértékteren szabadság felé viseli

⁵ *Bernardo Bertolucci* (1941–) olasz filmrendező, aki asszisztenskedett Pasolini elõtérfilmjében, 1964-ben készítette ezt a filmet.

látom. Szinte az a veszély fenyeget, hogy a saját életpasztalatiból születő költői világ iránt érzett követve ihletést követve azonnal abba-hagyja az egészet. A leplezetlen, nyers szubjektivitás nyilvánul meg ebben a filmben, amelyben (Antonioni filmjéhez hasonlóan) ezt a szubjektivitást „gyű objektivitás leplezi, mégpedig az iürügyként használt „szubjektív szabad függő filmbeszéd” segítségével. Egy szóval egy zavart, széthulló, részletes vesző, kényszeres viselkedésű stb., stb. főhős lelkivilágának ábrázolótechnikája mögül állandóan előbukkan egy sohasem klasszicista, inkább absztrakt, elegikus szellemben ábrázolt világ, ahogyan azt a nem kevésbé sorozatos rendező látja.

Ciodard kultúrájában viszont van valami durva, és talán egy cseppet koronáság is: számára az elégia elfogadhatatlan, mert párizsikent nem alhánya attól, hogy egy ilyen provincialis, vidékies érzésnek. De ugyanezért aligadhatatlan a számára Antonioni klasszicista formalizmusa is. Ő teljes egészében pozit-impresszionista, mit sem vesz át a konzervatív és marginalis padovai-római környezetben posványosodó régimódi érzelmességből, még ha az Antonioni esetében annyira európaiá vált is. Godard nem tiltott maga elé semmilyen erkölcsi elvárást: sem a marxista elkötelezettségi elvárasait (lejárt lemez), sem az akadémikus szemlélet szüle rossz lelkiszeretetet (provincialis ügy). Életkedvét nem korlátozza semmilyen fennmaradás, szemérem vagy gátlás. Saját magában építí újra a világot, amelyet általában címkusan szemlél. Godard poétiája ontologikus: magával a filmmel azonos. Formalizmusa tehát egy természetéről fogva költői technikájának szép, amit a felvezőgép mozgasban rögzít: hiszen a felvezőgép technikai úton történő, tehát költői újjáteremtéséről van szó. Terminológiában Godard is betarja a járatkiszabályokat: technikai szabadságának érvényesítéséhez neki is szüksége van a föszerelőt „uraló”, a valóságban neurotikus, borrányos kapcsolatban álló lelkiallaptra. Tehát az ó hőnök is betegek, ók is a polgarság kifinomult virágai, de nem szorulnak ápolásra. Állapotuk súlyos, de még nem patológikus, tele vannak életerőben egyszerűen egy új emberi típus átlagos képviselői. Rájuk is jellemző, hogy megszállott kapcsolatban állnak a világgal: megszállottan tapadnak egy részlethez vagy egy gesztushoz (és itt lép be a filmtechnika, ami az indulámi technikánál is jobban képes felfokozni az ilyen helyzeteket). De

Godard nem ragad le már-már elviselhetetlenül hosszú ideig ugyanannak a tárgynál: nincs meg benne Antonioni tárgykultuszsa – a tárgy mint bőma –, de Bertolucié sem – a tárgy mint az elveszett világ jelképe. Godardnak semmilyen kultusza nincs, a dolgokat frontalisan, egymás mellé hagyja el: az ő ürügyként használt „szabad függő beszéde” valójában a világ ezer apró részletének megkülönböztetés és folyamatoság megtérítése nélküli frontális elrendezése. Ennek az artikulálatlan nyelvnek a rendszerben amorális hőseit jellemző hideg, már-már tetszelő megszállottájával illeszti össze a szétesett világ darabkait. Godard-ban nincs semmi klassizmus, legfeljebb egyfajta neokubizmusról beszélhetnénk. De tónukban nélküli neokubizmusról. Filmjeinek története mögött, a főszereplőkkelkivilágát idéző hosszú „szubjektív függő filmbeszédek” háttérében mindig pereg egy másik film is, amelyet pusztán az az élvezet vezérel, ahogyan egy brutalis, mechanikus és diszharmonikus Braque módjára összerakhatja a technika által szétzúzott világ csereit.

A „költői film” irányzata tehát – ahogyan néhány ével a születése után megfigyelhetjük – általában kettős természettel filmeket hoz létre. A vágyani pergeső film a szokványos megtözelítés szerint egy gyakran szabalytalan és felületes, tehát igencsak szabad „szubjektív függő filmbeszéd”. Abboldánik, hogy a szerző felhasználja abnormis, beteg főhősének az „egész filmre eluralkodó” lelkiallapotát, hogy mimeti kusan azonosuljon vele: *ez nyújt kú szabálytalan és provokatív stílusnak szabadságot biztosít a száma*.

E film mögött ott pereg a másik film – az, amit a szerző akkor rendelt volna meg, ha nem használja ürügyül a főhős *vizuális minázást*: en a filmtökeletesen szabad, expresszív-expresszionisztikus alkorás.

A háttérben pergeső film jelenlétéről, mint az eddigi elemzésekben látottuk, elsősorban a nyugtalánító beállítások és vágásritmusok áruháznak. Ez a megszállottság nemcsak a szokványos filmnyelvi normáhozmond ellen, hanem a film „szubjektív szabad függő filmbeszédként” ki-alakított saját szabályrendszerének is. Ez rehár az a pillanat, amikor a nyelv egy másikfajta, talán hitesebb ihlet sugalmazására megszabadul a funkcionálisztól „önmagáért való nyelv”, stílus lesz belőle.

A „költői film” így a legtöbb esetben valójában egy összinte költői hí

szövegű stílusgyakorlaton alapszik: ez megszabadítja az ürügyként használt szubjektív szabad függő filmbeszéder” a csalásnak még az árnyékától is. Mit jelent minden?

Azt jelenti, hogy kialakulóban van egy új, közös technikai-stílusnak hagyomány: egy új nyelv, a költői film nyelve. Ez a nyelv egyre inkább diakronikusnak mutatkozik a film-elbeszélés nyelvénének korábbi rétegeihez képest: és ez a diákrónia valósánulug ugyanúgy erősödni fog, ahogyan az irodalmi nyelv esetében történik.

A születőben lévő technikai-stílusnak hagyomány azoknak a filmstílusoknak az összességére épül, amelyek az ürügyként használt főszereplők általi problémáinak, jobban mondva a világ lényegét tekintve formalista (Antonioninál leíró, Bertoluccinál elégikus, Godard-nál technicista stb., stb.) víziójának a kifejezésére szinte természetserűleg alakultak ki. Az ilyen halászatok kifejezéséhez sajátos nyelv szükséges, a maga sajátos stílusában általánosan elérhetők, amelyek egyben az ihlet elemei is, hiszen nivél az ihlet maga is formalista, e nyelv egyszerre eszköze és tárgya.

Az így létrejött és a friss hagyomány által másra számba vett, egyelőre csak összetűnös, mondhatalni pragmatikus normákat követő filmstílusoknak films kifejezésmódok fejlődésének szokásos menetét követik. Tiszta nyelvi tények, ezért nyelvészetileg kell őket kifejezni. Felsorolásukhoz fel kell válolini azt a még nem működő és szabályozatlan lehetőséges „prozódiai” területet, amely ma már Párizstól Rómáig, Prágától Brazíliaig irányadóvá vált.

A költői film hagyományát alkotó elemek egyik jellegzetessége abban a hosszúban figyelhetjük meg, amelyet a filmszakma munkásai általában és általábanan így fogalmazznak meg: „Ereztesd a felvezőgép jelenlétéit”. Tehát csak az aranyszabálynak, amelyet a bőucs filmkészítők még a harvánasnak legeljén is követték, mely szerint: „Nem szabad érezetni a felvezőgép jelenlétét”, épp az ellenkezője lépett érvénybe. Ez a két, egymással ellentétes, általában ismeretlenéleti mondás felréérthetetlenül bizonyítja, hogy két különböző filmalkotási mód létezik egymás mellett: két különböző filmnyelv.

Akkor viszont el kell ismernünk: a filmművészeti nagy poémáinkat Choplaintől Mizogucsin át Bergmanig közs jellegzetessége éppen az volt, hogy „nem érződött a kamera jelenléte”: vagyis az ō filmjeik nem a „költői híányos nyelv” szabályai szerint készültek.

Az "költészeti" nem a formanyelvi technikaként felfogott filmjeinkból fakadt.

Az, hogy nem érődött a kamera jelenléte, azt jelentette, hogy a film alárendelődött a jelentésnek, és egyszerűen kiszolgálta azt. Ez a nyelvkéletesen áttetsző volt; nem erőtterte rá magát az eseményekre, nem hozzájárult le öket az állandó technikai-stiliszkai tudatosságból származó jelentéstaní deformaciókkal.

Idézzük csak fel a bokszmérkőzés jelenetét a *Nagyvárosi fénylek* (Great Lights) című filmből, amelyben Charlie szokás szerint egy nála sokkal erősebb bajnokkal mérkőzik: Charlie balettfiguráinak csodálatos komikusát, jobbra-balra szimmetrikusan ingázó, megindítóan ügyethető és ellenséges állhatatlantú nevetségeit. Nos, ebben az esetben a kamera általánosan egyetlen mozdulatlan, semleges, "totálból" vert fel. Nem érezzük, hogy van. Vagy nézzük a klasszikus „filmköltészet” egyik utolsó alkotását, amit man Az ördög szeme (Djävulens öga) című filmjének azt a jelentet, amiben Don Juan és Pablo háromszáz év után feljönnek a Pokollból és visznek lábjuk a világot. A világnak ezt a rendkívüli látomását Bergman úgy eláratta meg, hogy előbb egy hosszú beállításban megmutatta a két szereplőt a kissé elvadult, tavaszi réten, majd néhány szokványos „közelkép” következett, s végül egy nagyottal az áttetsző és szerény jelentéktelenségeben megrázóan gyönyörű svéd tájról. A kamera mozdulatlan, tökéletesen simános módon mutatja meg ezeket a képeket. Jelenléte nem érezhető. A klasszikus filmek költészete tehát nem egy speciális költői filmalkalmazásából származott.

Ez azt jelenti, hogy nem költemények voltak, hanem elbeszélések. Klasszikus film mindenkor is elbeszélő jellegű volt, és ma is az: a próza nyelv használja. Kötészete a mélyéből sugárzik, mint mondjuk Cschov vagy Melville elbeszéléseiben. A „filmköltészet nyelvénnek” létrejötte viszont ép a fentiek ellenére: a klasszikus film mindenkor is elbeszélő jellegű volt, és ma is az: a próza nyelv val; azaz a prózavers, a lírai oldalak lehetségeit, amelyek alanyuktól függetlenül, a nyelvű ártalanosságban véve tehnák a „költői filmnyelv” hagyományának használata a formalizmus erős és általános újjáéledését jelzi, s mint ilyen amelyek valódi főszereplője maga a stílus.

Érezzük tehát a felvezőgép jelenlétért, és ennek jó oka van. Az objektum

vallogatása a huszonötöstől a háromszásig ugyanazon az arcon, a tükörök alkalmazása, a tükörlehetetlen alkalmazása, a véletlennek álcázott, a kamerába bevilágó ellenfények, a kézben tartott kamera rángásai, a hosszadalmas körök, az expresszív okokból elrontott vágosok, az idegesítő lendítések, a hosszú időzés egy-egy beállításnál stb., stb. – minden szintre a szabályok elleni lázadásért, a provokatív és szabálytalan szabadság, a más-mű hiteles megszólalás vagy a mámorítóan kifinomult anarchia iránti nyilvánvaló, de jelentősége csak akkor lesz, ha széles körben, kulturális, szociális és politikai környezetben tovább folytatjuk az önművészetrére.

Hasonlítóan használ, hogy leírunk, és bizonyos értelemben keresztrvíz alá tartottak a költői filmnek” ezt a friss technikai-stiliszkai hagyományát? Természetesen, a moderni haszna nyilvánvaló, de jelentősége csak akkor lesz, ha széles körben, kulturális, szociális és politikai jelenségekre, amelyek röviddel később az irodaháborúban is felbukkantak.

A filmművészeti körülbelül 1936, a *Modern idők* (Modern Times) bejelentése óta mindenkor is az irodalom előtt járt. Vagy legalábbis megszerzette a moderni elszöbbéset azzal, hogy viharos gyorsasággal reagált azokra a mindenkorban tártsadalmi-politikai jelenségekre, amelyek röviddel később az irodaháborúban is felbukkantak. Igen a filmes neorealizmus (*Róma nyílt város* – Roma città aperta) előrejelzései a haború utáni és részben az ötvenes évek eleji neorealistika irodalmában, amely a Fellini és Antonioni neodekadens, uiformalistá filmjei megöllegezésével olasz neoavantgard újjáéledését és a neorealizmus elszürkülményét; a moderni „új hullám” az „école du regard” iskolájának volt zajos előhírnöke; a moderni országok új filmjei pedig első és lárványos jelei annak, hogy nyugati félbemaradt folyamat folytatásaként ezekben az országokban új, moderni nyelvű költészettel szemben van a nyugati formalizmus iránti érdeklődés stb., stb.

ternatívát: az írói elkötelezettség megújítását egy olyan pillanatban, amikor az már letűnni látszik.)

Zárszóként megállapíthatjuk:

I. A költői filmnyelv technikai-stilisztikai hagyománya azoknak a filmeknek, amelyek megfelelnek a formalista kutatásoknak a keretébe illeszkedik, amelyek érdeklődésnek.

2. Amint ezt többször hangsúlyoztuk, a költői film esetében a „színjátszás” és az irodalom közti kapcsolat konkrétnak megnyilvánulása a forgatókönyvben. De engem nem annyira a forgatókönyv közvetítő funkciója és az irodalmi mű kritikai feldolgozása érdekel. Csak olyan mértékben érdekeltem a forgatókönyvíránt, amennyiben az autónom „technikának”, a teljes beljelezett műnek tekintető. Vessük fel egy olyan írói forgatókönyv problémáját, amely nem regényfeldolgozás, és amely – ílyen vagy olyan „költői nyelv” – nem lett megfilmesítve.

3. Az ürügyként használt szereplőket a rendező csakis a saját könyvtárában találhatja meg: a hozzá hasonló kultúrájú, nyelvű, lelkialkatú emberek, a „polgárság érzékeny virágai” között. Ha a szereplők mégis egy másik társadalmi réteghez tartoznak, neurózisuk, anomaliáik, túlerőkbenyegéseik stb. tipizálásával beolvasszák és mitizálják őket. A polgárság tehát ezen szinten szemponthálózatot alkot, amelyet a filmekben is azonosítja maga a színházi szemponthálózattal.

Mindez része annak az általános mozgalomnak, amelyet a polgári kultúra a marxizmussal és a belőle fakadó forradalom lehetőségeivel folytatott. És jól illusztrálja ezt a visszaszerzésért indított. És jól illusztrálja abba a bizonyos szempontból nagyszabású folyamatba, a polgári szintre antropológiaink nevezhető változásába, amelyet a kapitalizmus „belső forradalma” határoz meg: vagyis a neokapitalizmus, amely a szervezeteket is vitatja és változtatja, és adott esetben újra egy késő humanita feladatot bíz a költőkre: a forma mítoszát és technikájának tudatában.

1965⁶

Csantavéri Júlia fordításában

A FORGATÓKÖNYV MINTA
MÁSIK STRUKTÚRA FELÉ TÖREKVŐ STRUKTÚRA

film és az irodalom közti kapcsolat konkrétnak megnyilvánulása a forgatókönyvben. De engem nem annyira a forgatókönyv közvetítő funkciója és az irodalmi mű kritikai feldolgozása érdekel. Csak olyan mértékben érdekeltem a forgatókönyvíránt, amennyiben az autónom „technikának”, a teljes beljelezett műnek tekintető. Vessük fel egy olyan írói forgatókönyv problémáját, amely nem regényfeldolgozás, és amely – ílyen vagy olyan „költői nyelv” – nem lett megfilmesítve.

Ebben az esetben autonóm forgatókönyvvel van dolunk, amely igen türelmetlenül tette az író igazi és saját választását: azaz egyfajta narratív filmdráma választását.

Milyen kritérium alapján ítélnétek meg egy ilyen művet? Ha úgy tűnik, hogy teljesen az „írás” területére tartozik – vagyis nem más, mint a „írástípus” terméke, amelynek alapvető eleme a forgatókönyvben szereplő szereket szoktuk, pontosabban: úgy, mint egy új irodalmi „műfaj”, a maga prozodiájával, sajatos metrikájával stb. De ha valóban nincsen állandó utalás a készítendő filmre, akkor már nem tűnik el az ezt egyébként rögtön fogadtuk el. Tehát ha egy szerző elhatározta, hogy a forgatókönyvnak mint autónóm műnek a „technikáját” fogja megvalósítani, azt is el kell fogadnia, hogy állandó utalásokat fog tenni a készítendő filmalkotásra, merr enélküli a felhasznált technika fiktívé válására.

Ha valizont elfogadjuk, mint alapvető tényt, „forgatókönyv formájú művészeti műfajt, a készítendő vizuális műre való uralást, akkor elmondhatunk, hogy műve egyszerre tipikus (ugyanolyan jellegű, mint minden valódi film) és autonóm. Ezt a szükségszerűséget mindenfelőlönön is megvalósítjuk.

⁶ A költői film lényegesen rövidebb változata – Nemeskúry István fordításában jelent A film ma című kötetben (Budapest, 1971, Gondolat).

valamirevaló film forgatókönyvében megrálik, vagyis minden forgatókönyv autónóm technikával valik valamikor, amelynek alapstrukciója a készítendő filmmunkára való belső referencia.

Ebben az értelemben az autonóm technikájú forgatókönyv birtalációk különleges feltételekre lesz szükség, bonyolultakra és a hagyományos filmkritikától és filmkritikától egyaránt függetlennél kialakult fejlődési által meghatározottakra – ez pedig esetleges új terminológiát igényel.

Lehetséges például a kritikai stílus terminolójáját használni egy forrókönyv elemzésekor? Esetleg lehetséges, de csak úgy, ha alkalmazzuk a hany új jelenséghöz, amelyeket ez a terminológia nem látott előre, de csak névlegesen láthatja el feladatát. Mert ha egy szövettani vizsgálat eredménye, amelyet a forgatókönyv testéből vett mintán végezünk el, hanem tos lenne egy irodalmi művön végezett vizsgálat eredményéhez, még azon-

a forgatókönyv sajátos és lényegét adó jellege: a készítendő filmre való lálas. A kritikai stílusú vizsgálat kizárolag saját formáját vizsgálja meg, hajtját arra is kivetи, amiről már előre minden tudhatra, amit elkövethet annak nyomán, amit nem tud igazán: nemcsak fogalom, hanem minősítőként a mű töörténeti-kultúrális újraazonosításához vezet –, minden húnyog fog valami, mégpedig a forma egy belső eleme, egy elem, ami nem hatallalható; „a forma akarata”. A forgatókönyv technikai „jelénék” fójei születéssége a következő: két különböző, egymás mellett haladó és egybeúton tesz utrást a jelzetre. Vagyis: a forgatókönyv jele az írott nyelv különösen az irodalmi zsargonok szokásos útján ural a jelzetre, de ugyanakkor úgy is ural a jelzetre, hogy visszaküldi a címzettert egy másik irányba, az elkövetendő filmhez. Szelleünk egy forgatókönyvvel megtállunk kor minden két útra tér rá – egy gyors és megszokott és egy másik hosszú, és különleges úrra –, hogy eljuthasson a címzetterhez.

Más szóval: a forgatókönyvíró címzettjéről különleges együttműködésre van szükség. A forgatókönyvben minden részt vár el, még hozzá azt, hogy a szöveget vizuális kiegészítéssel lássa el, amelyre hiányzik belőle, de amelyre utalást tesz. Miután felismerte a forgatókönyv jellegzetességeit, az olvasó címkos részt vállal az elvégzendő feladatokat, és képzelete jóval magasabb és intenzívebb alkotó szintre kezdik, mint amikor egy regényt olvas.

A longatókönyv technikája elsősorban az olvasónak ezen az együttműködésben alapul, és világos, hogy tökéletessége ennek a funkcionának a tökéletesítésén múlik. Formájá, stílusa csak akkor lesz tökéletes és befejezett, amikor már megritte és beépítte ezt a szükségszerűséget. A tökéletlenség és befejezetlenség tehát csak látszólagos. Az ilyenfajta tökéletlenség a befejezetlenség nem más, mint stílusíkai elem.

A „*alj*” különböző megjelenési formái között dráma zajlik le. Ez a forma szóbeli, írásbeli és vizuális. Titokzatos kibernetikánk számtalan reflexe révén minden egyszerre érezzük a nyelvi jel három különböző aspektusának jelenlétéit. Ha a kultúrát birtokló osztályhoz tartozunk, miután tehát olvasni, akkor a betűjelek sorozata rögrön jeleket követítünk, amelyeket végtelenül gazdagá tesz formájuk és vizuális jelük

Már a hagyományban is van egy olyanfajta írásmód, amely a fent leírt költeményhez hasonló művelletet követel meg az olvasótól. Így például a szimfonikus költészettel írásmódja. Amikor Mallarmé vagy Ungaretti verseit olunk, az előtünk levő betűjelek láttán nem szorítkozhatunk egyszerűen a szöveg együttműködésre bízzat, ara, hogy úgy tegyünk, mint ahogy azt kívánunk, ha a szövegben általunk elvártaknak megfelelően hallanánk a betűket. A fonémákhoz utal tehát. S ezek mindenben ott vannak a tudatunkban, még ha nem is olvasunk hangosan. Azonban amikor Ungaretti egy-egy verssorának értelméhez csak szemantikus vagy egyszerű szemantikus értelmezést kell alkalmaznunk, akkor a szövegben általunk elvártaknak a szavaknak vagy a szavak összetételének feltételei között köszönhető. A denotáció tehát nem a *jel különleges jelitusán át, hanem fonémájá visszaélésének* segítségével megy végbe. Ezáltal tehát magunkévé tesszük a költő sajátos szókincsétől eltérő, méghozzá két úton-módon: egyrészt a rendes jel-jelzett, másrészről a nevezetlen, nekem szokatlan jel-jel mint fonéma-jelzett utat kövérve.

Ugyanez történik, (hogy egy újabb terminust használunk) a szcenő-
terem érteleben is. Az olvasó a forgatókönyv szövegének kiegészítését írt is
szállón módon végzi: *a szokásos jel-jelzett és a szokatlan jel-jel mint vizu-
áljai felzett utrat követi.*
A szcenőzöveg kifejezés tehát a három alkotóelem közül csak egyet emel
kihíveniét.

A vizuális jelek, a kinémák természetesen alapképek, a valódi képek vagy alig létező vizuális monászok. A kép a vizuális jelek elrendezésével leírják.

Nyugaton a nyelvek lényege a meghatározások (fönévi) és a cse-
mek (igei) közti egyensúly stb. Melyek a filmnyelv fönevei, igéi, kötő-
szavai? És fólkent: fontos-e, hogy az analógia törvényének és
a nyelvkritika alkalmaknak a hatására egáltalán létezzenek? Ha a film egy másik
nem lehetséges vajon, hogy ennek a kevésbé ismert nyelvnek a tör-
vényeit teljesen elternek az általunk megszokott nyelvi törvényektől?

nyelve – az írott vagy beszélt metanyelvhez hasonlóan – épül. Ez a nyelvről eddig minden úgy beszéltek (legalábbis Olaszországban) ami hasonló az írott-beszélt nyelvhez (irodalom, színház stb.), és a levő vizualitást is csak a figuratív művészerek analógiájaként fogják. minden filmelemzés tehát már eleve elhibázott, ha az elemző, a vizuális filmnyelvet a nyelv másolataként fogja fel. A „film specifikumának” léte – amelynek Olaszországban csak korlátozott harása volt – nem másik nyelvként, saját és autonóm struktúrával rendelkező nyelvként fogni a filmet. Inkább egy másfajta, sajátos technikának tartja a filmet, amely magán az írott-beszélt nyelven alapszik, azon, amit általában inkább tekintünk. (A szemiotikára ez persze nem áll, hiszen az egyszerű tekint a legtöbb, bostrányos és hipotetikus jelrendszerre.) Tehát amíg a vizuális jel az írott-beszélt nyelvekben a jel egyszerű

renáti amig a vizuális jel az itt-üresen nyerendben a jel egyéb – amelyre egyébként a minden nap életben a legkevesebb figyelmet kölcsönözünk, mert az írott vagy beszélt szó inkább hang vagy betű formában jelenik meg –, addig a filmnyelvben a vizuális jel az igazi jel. Jobb is ha képjelt mondunk, miután a szó másik két alkotóelemeiről elválnak.

Nyugaton a nyelvek lényege a meghatározások (főnévi) és a cselekedések (ígei) közti egyensúly stb. Melyek a filmnyelv főnevei, ígei, kötőszavai? És főként: fontos-e, hogy az analógia törvényének és a szemantikai okának a hatására egáltalan létezzenek? Ha a film egy másik nem lehetséges vajon, hogy ennek a kevésessé ismert nyelvnek a törekedettsége teljesen elternekn az általunk megszokott nyelvi törvényektől?

Mi a képjel fizikailag? Fotogram talán? Fotogramák sajátos időtartammal és időtartammal bíró fotogramák többjeitől együttese? Időtartammal felruházott fotogramák sorozata? A kérdés még döntésre vár.

Amíg semmi sem lehet eldönteni, amíg nincsenek meg a szükséges egy filmnyelvtan kidolgozásához. Ha például azt mondjuk, hogy a képjel vagy a filmnyelv monásza „szintaxáma”, azaz a fotogramák elrendezéséhez, önkényesen járunk el. Mint ahogy az is önkényes állítás lehet, hogy a film teljesen verbális nyelv, vagyis hogy a filmben nincs nyelv, kötőszó vagy indulatszó, amely ne volna elválaszthatatlan az egyetemes képkészítésképpen a filmnyelv lényege a képiel: meghatározottan időtartamú, formáltan és magmatikus mozgó képkeresztmetszet. Kiterelhetők az „magmatikus” nyelvtan, amelynek fejezetei és szavai nem szerepelnek az írott-beszélt nyelv nyelvtanában.

Ha azonban ónkényes viszont az az állítás, amely szerint a film jelrendszerére eltér a beszélt nyelv jelrendszerétől, vagyis hogy a film egy másik nyelv. De nem úgy másik nyelv, ahogy a bantu különbözök például az olaszról különbözök a bantuból való fordítás hasonló műveletet igényel, mint az, amely a szcenozöveggel (és némtelj írásművel, mint a szimbolista költeményekkel) kapcsolatban beszélünk; különleges együttműködést igényel az olvasói részről, és jeleit két referenciálácon át érintkeznek a jelzett nyelvek hozzá, hogy szó szerinti fordításról van szó, egyik oldalon az olasz, a másikon a fordítás. Ha az egyik oldalon látjuk a bantu nyelvet, a másikon pedig az olaszot, az olasz szövegben olvasott jelek olyan megfogást hajtanak végre, amelyet csak az agunk, ez a rendkívül ötletekkel követni. A jelek egyszerű közvetlenül (a „tenyér”-ben), másrészt közvetve mutatnak a jelzetre; a közvetett út mellett a teljesen elhelyezhetők.

236

és kulturális világban. Az olvasó természetesen nem érte meg a bantu jelet, amely az Ő számára holt dolog. Mégis rájön, hogy a „tenyér” jellet megjelölt jelzett módsítandó, kiegészítendő – hogyan? Talán, nem tudni hogyan, ez által a titokzatos bantu jel által; és ennél fogva maga az az értékhogy módosításra szorul, már nemileg módosítja. A fordító és az olvasó kötői együttműködés tehát kettős: *jel-jelzett*, és *jel-másik (primitív) nyelv-jelzett*.

A primitív nyelv példája kifejezi azt is, amit a filmnyelvőről szándékunk elmondani: ennek a primitív nyelvnek a struktúrai végtelen távoltágban vannak a mi nyelvünk struktúráitól, mondjuk, hogy a „primítív gondolkodás” világához tartoznak. A „primítív gondolkodás” azonban bennünk is ott van: és a két nyelv struktúrájának van egy alapvető közeleme: mindenkor nyelvi jelekből áll, ezért összeegyeztethetők. A két nyelvben analóg sémákra épül. (Azért tehát, hogy megértsük egy másik nyelv struktúráit, könnyedén eltekintünk a saját nyelvünk szokásrend szeretől, ezzel szemben filmértelemzési szokásainktól képtelenek vagyunk elérni. Ez így is marad mindaddig, amíg el nem készül a film alapjai) lennének képjelek rendszerének potenciális nyelvtana, azaz a film tudományos grammatikája.)

Azt mondta, hogy a forgatókönyv „jel” kettős utat jár be (*jel-jelzett – kinematograficus jel-jelzett*). Ne feledjük azt sem, hogy ezt az utat járják az irodalmi metanyelvek is, amikor az egüttműködő olvasó tudnaban képeket idéznek fel. Azserint, hogy a szöveg zenei vagy festői jellege az erősebb, felérősödik a betűkép vizuális vagy fonetikus aspektusa. De mindez mondtuk, hogy a szcenoszöveg technikai jellegzetességeből adódóan egy speciális, kanonizált együttműködést vár el az olvasóról: *azt, hogy a betűjelben alapvetően vizuális jel a láson, tehát képeken gondolkodva használható*.

utal.

Ezt a kezdeti megállapításunkat most egészítsük ki azzal, hogy a nyelvön minden hangsúlyozott és „funkciósított” képjele már nem tiszta elem, hanem másik nyelvrendszer jele. Tehát nem pusztán a forgatókönyv jellemezőként nyelvülözött és „funkciósított” képjeleit is, hogy mindegyik formájában véve nem más, mint két metaneyelv és megfelelő formáik egymással való kapcsolata.

Lengyelországban megszervezni váronk tehát az, hogy a forgatókönyv egy-egy nyelvű szava egy időben két különböző struktúra jele, abban az értelemben, hogy a megfelelő jelzett kettős: egy időben tartozik két különböző struktúrájú nyelvhez.

Ha – az írás mesterségesen leszűkített területén megfogalmazható meg-tiltottozás szerint – a szcenoszöveg jele úgy jelenik meg, mint egy „mozgó formát”, vagyis „egy formának más formával alakulási szándékát” mutató pl., a nyelv szélesebb és objektívebb területén megfogalmazható meghatározás szerint viszont a szcenoszöveg jele úgy jelenik meg, mint egy „mozgó struktúra”, vagyis „egy struktúrának más struktúrával alkulási szándéka” jel-kefejező jel.

A szcenoszöveg jelei nyelvi jelek, amelyek képjellek akarnak válni. Ha pedig így áll a dolog, melyik a forgatókönyv metanyelvénél tipikus multikultúrája? A „diakronikus struktúra” az, vagy inkább, Murdock¹ kifejezével, amely (különösen bizonyos olasz csaportok konvencionális értelmezésében) megkérdezőjelez a strukturalizmust: tiszta és valódi „processus”. De sajátos processzus, mert nem evolúciótól, A-szinttől B-szintig való eljutásról, hanem egyszerűen egy stilisztikai struktúra – az elbeszélés struktúrája – és egy másik stilisztikai struktúra – a film struktúrája –, és melyekben, két nyelvi rendszer közti „dinamikáról”, mozgó „feszültségről” van szó.

A „dinamikus”, de funkció nélküli struktúra nem engedelmeskedik az evolúció, a szcenoszöveg szabályainak; annak az ellentétnek a teljesen alekötött téma, amely a struktúra immár klasszikus és a processzus kritikai logikáma között fennáll. Murdock vagy Vogt² olyan processzussal találnák

¹ George Murdock (1807–1985) amerikai antropológus.
² Ivan Zartman Vogt (1918–2004) amerikai antropológus.

magukat szemben, amely nem halad, olyan struktúrával, amely a processzus saját strukturális jellegzetességével alkítja; Lévi-Strauss nem a valós ember-filozófia” értékeivel találná magát szemben, amelyek meghatározzák az egyirányú processzusokat, hanem valódi mozgásakarral, egy olyan szesz” akaratával, aki miközben egy nyelvi struktúra jelzeteire ugyaneket a struktúrának a tipikus jeleivel mutat rá, egy másik struktúra jeleire is rámutat. *Itt tehát pontosan meghatározott akaratról van szó.* Adott tény, hogy a megfigyelő kívülről figyelheti meg azt, aminek maga is tanul. Ez nem egy feltételezett és naiv módon bebizonyított akarat. A szembenvevők rendszerének szinkroniája alapvető elelményt tettelez fel a diákoknál. Vagyis, ismétlem, a processzust. *Birtokunkban van tehát egy mórfolgiailag mozdó struktúra.*

Ha egy szerző úgy reagál egy rendszerre, hogy másikat épít magának, szemben teljesen kézenfekvő és természetes dolog: ugyanígy reagálnak törénelmet formáló emberek, amikor a forradalom által kifejezik ahatottukat a társadalmi struktúrák megváltoztatására. Nem az a szándék, tehető, hogy az amerikai kritikai szociológia mintájára természes és önmálogikus értékeket emlegessek. „Forradalmi akaratról” beszélek az irodalmi-argó nyelv érvényben lévő grammatiszkai szabályait megszegő szereplők a politikai rendszerek felforgató emberek esetében egyaránt.

A szcenoszöveg vagy még inkább a film szerzője esetében különös dala tapasztalunk: egy stílusírkai rendszer meglétéről, ahol még nem alakult a nyelvi rendszer sem, és ahol hiányzik a tudatos és tudományosan leírt struktúra. Egy olyan rendező, mint például Godard, anélkül rúgja fel a filmkészítés nyelvtanát, hogy pontosan tudná, miben is áll valójában. Ez természetes is, hiszen minden személyes stílusírkai rendszer kisebb vagy nagyobb erővel megütközik az intézményesített rendszerekkel. A film esetében e irodalommal analóg módon megy végbe. A szerző tehát tudatában van arról, hogy stílusírkai rendszere (vagy, ahogyan Barthes mondja, az „létrehozott „szöveg”) ellentében áll a normával és felforgatja azt, de fogalma sincs, miféle normáról van szó. Kitakult például egy valódi nemzetközi írásnak, egy „nemzetközi stílus”, amely a „költészet nyelvénél” bályait alkalmazza a filmekben. Ennek érdekében pedig kénytelen

halni, kijátszani, szírtrombolni a grammátkát (amelyet nem ismer, mivel ny másik nyelv, egy vizuális jelekből álló rendszer a kritikai gondolkodásban még nem világosan megjelenített nyelvtana). A filmnek ez a költői nyelve a maga törvényével és jellemzőivel stílusitkai szempontból másról mezenyestült, felismerte volt a párizsi, a prágai, az olasz vagy akár a hollywoodi filmekben. Az új filmtípus kezdi megeremteni saját bázisát, saját forgalmazási rendszerét (nemrég az olaszországi művészmozik kongresszusán is megfogalmazódott ez az igény: hasonlóan ahhoz, ahogyan a kiadók is megkeresik a megfelelő eszközöket a kis példányszámú, csak az elítenek szóló könyvek forgalmazására: megfelelő keretek között ez még jó üzlet is lehet).

A „költészeti nyelvnek” és a „próza nyelvénék” megkülönböztetése a nyelvcések örökk témája. Ha választani akarnék a közelmúltban írott hozzájárások között, akkor azokra az oldalakra utalnék, amelyeket Barthes mentel e témának a *Nulla fokban*.³ Ott ez a különbség radikális, feszültséggel teljes. (Azt azért hozzátenném, hogy Barthes támaszkodhat az olaszról olyannyról elütő francia klasszicizmustra és különösen a francia nyelv progresszív szekvenciáira, ezzel szemben az olaszok legfeljebb a kánonra támaszkodhatnak, ami klasszicizmusukat minden meghatározhatatlanná és érzéktíve teszi. Ezbenkívül még azt is megijyezném, hogy a szavak elhelyezésének, ami a „dekadens” költeszet jellemzője, csak látszólag van „anti-klasszicista”, tehát az elszigetelt szónak mint különösségek és titokzatosnak az elősöbbiséget a *mondat egyszerűsége*re vonatkozó hatása.

Itthon ha egy türelmes kutató képes lenne rá, hogy újjáteremtse a XX. századi költészeti „elszígetelt” szavai közötti „kapcsolatokat”, eredményül a minden esztétikai művelet által feltételezett klasszicista kapcsolatkhöz jutna.)

Osszegzve: a film szerkezetei vagy struktúrai kétségtelenül rendelkeznek más rendszerek vagy struktúrák tipikus jellemzőivel. Az ausztrál törekedet megfigyelő etnológusához hasonlóan türelmes stílusvizsgálat feldebbenté e struktúráknak mind az „iskolákra” (a nemzetközi „költői film” mintegyfajta kifinomult gótiika), mind a ténylegesen individuális rendszerekre vonatkozó állandó és egyetemleges vonásairól.

¹ Magyarul: Az írás nulla foka. In Roland Barthes: *A szöveg öröme*. Budapest, 1996, 146–147. 5–49. o. Romhányi Tőrek Gábor fordítása.

Ugyanez a munkát elvezethetjük a forgatókönyvírási „szókincs” kapcsolatban is. Összönösen vagy más, nem tudományos kutatásban szerezt tapasztalataink révén mindenjában tudjuk, hogy a forgatókönyv „fizikai” rész „struktúráját” is egy sor egymással szoros kapcsolatban álló és állandó folyamatosságot biztosító jellegzetesség alkotja. Az előbbiek közül a „dinamika” jegyet vettük szemügyre, ami – véleményem szerint – „diakronikus struktúra” feltűnő esete stb., stb. (belső eleme az a „harmatosz”⁴, amelyről Segre ír).

Ezt az esetet a szerző konkrét és dokumentálható „akarata” terjedésére munkra érdékessé, ami ellenmondani látszik Lévi-Strauss azon állításnak, amely szerint nem lehet meghatározni egyszerre és egy időben az A-szintet és egy B-szintet (ami csak kívülről és strukturális terminológiaval lehetséges), és tapasztalatilag átélni az egyiktől a másikig vezető utat (ami a megerősítés egyetlen módra lenne).

A forgatókönyv „dinamikus struktúráját”, formájának másik formájának a „lalekulási szándékát vizsgálha”, nagyon is jól meghatározhatjuk kívülük a strukturális kifejezésekkel az A-szintet (vagyis a forgatókönyv „irodalom” és a B-szintet (a film struktúráját). De ugyanakkor tapasztalatilag átélni az egyiktől a másikig vezető utat, mert a forgatókönyv „struktúrája épp ebben áll: az „irodalomi szintűl” a film szintjeig vezető útban”.

Ha ebben a konkré特 esetben Lévi-Strauss tévedett, és Gurvitchnek az amerikai szociológának volt igaza, akkor fel kellene vennünk a vitát utóbbiakkal, és azonnal magunkévé tenni azt az eszméjüket, hogy a B-struktúra helyett a processzust kell vizsgálnunk. Egy forgatókönyv elolvasása azt jelenti, hogy megtezzük az A-struktúra és a B-struktúra közt utat.

1965⁵

A VALÓSÁG ÍROTT NYELVE

„Az egyre megy” – szolt Szókratesz.

„De mindenekelőtt órakodjunk, hogy baj ne érjen bennünket.”

„Miféle baj?” – kérdeztem én.

„Hogy ne legyünk – válaszolta – gondolatgyűlökké, azaz hogy ne ébreddjen bennünk ellenkezés és ellenissen mindenféle vitatkozással szemben. Ugyanúgy, ahogyan mások embergyűlövé válnak, azaz hogy ellenkezés és ellenisen ébredd bennük a felebáratalk iránt. Mert nem érhetsz ki magyobb szerencsétlenég, mint hogy meggázílt a gondolkodást!”

Platon: *Phaidón*¹

b) A filmről való szólás minden formáját elsősorban az a technikai termi-nologia teszi kétertelművé, amely – technikai tényként álárendelve az ontológiához – mindenkor a kinematográfiai jelenség leírásának egyetlen legenges eszköze volt. Ebből legfeljebb egy terminológiai duplum jöhet létre a film esetében a „technikának” úgy tűnik sokkal pontosabb és tény-

Platon összes művei. Budapest, 1984, Európa. Első kötet, 1075. o. Pasolini olasz változatban ám a hozzájárultatlanul megjelent. Ezért Kérényi Grácia fordítását hozzájárultam az olasz változathoz. – A. ford.

⁴ Kronopozz = téridő, ter- és időbeli viszonyok lényegi összefüggése. A kifejezés eredete: Mihail Bahjin: *A szó esztétikája*. Budapest, 1976, Gondolat.

⁵ Pasolininek ez a tanulmánya megjelent in (Kenedi János szerk.): *Írók a mozdham*. Budapest, 1971, Magvető. 679–685. o. Jelen közlés az eredeti olasz kiadás alapján igazított magyarfordításból.

széria jelentése van, mint annak, amit talán csak az analógia kedvében „származási technikának” nevezünk.) Például a „beállítás” a film egyik szakkifejezése. A film nyelvi elemzése során azonban csak hozzávetőleges jelentéssel végigkiegészítésként használhatjuk: így küzdeni kezdtődik a „beállítás” és a „monéma” kifejezés elsőbb ségéért (a régi filmekkel kapcsolatos általában fiatal kutatások „kép”-kifejezése mára, úgy tűnik, igazi archaizmussá lett).

c) Valószínűleg nem helyes csak filmről beszélni: pontosabb lenne a „audiovizuális technikák” mondanánk, amibe tehát a televízió is belekerül. Ezenkívül a „film” szó könnyen összekeverhető az egyes filmállományokkal (és mostanáig az egyes kinematográfai művek alapvetően „nem filmtípus”, „próza” jellegükönél fogva egységesen alkották „a filmet”: ez a jövőben nem áll majd. A film elkezd tagozóni, szírváni különböző speciális zsargon rétegekre).

d) Az igény, hogy éppen nyelvként értelmezve határozzuk meg a filmet alapelemeit, a saussurre-i kiindulópont alapján fogalmazódik meg, de a saussurre-i nyelvészettel összeverve mégis bőrnyosan hat. Nyilvánvalóan arra van szükség, hogy kitágítsuk a nyelv fogalmát (úgy, hogy a gépek megijenése miatt a kibernetikában ki kell tágtani és ki kell akartani az élét fogalmát).

e) Az audiovizuális technikáknak nyelvként, vagy legalábbis a kifejezés a művészeti eszközöként való megijenése megrendíti a megszokott valószínűleg minden nyunkban élő elképzést a költészet – vagy bármi – és a nyelv egybeeséséről. Ezzel szemben valószínű – ahogy az audiovizuális technikák brutálisan ráébresztenek –, hogy minden költészet a cselekvés, amely a címzethetőben elhelyezett szimbólumok nem mások, mint pavlovi csengetryük.

Ebből kikerülhetetlenül következik – éppen a filmből, illetve a filmről leírt – szemiotikája lehetne a legkonkrétabb a lehetséges filozófiák közül. Következésképpen arra is könnyű rájönni, mennyi közös vonása van egy ilyen, a szemiotikai leíráson alapuló filozófiának a fenomenológiai, Husserl módszerével, esetleg a sartre-i egzisztencializmus gondolomterét követve. Feltéve, hogy a fenomenológiai filozófiának az alanya „én vagyok hús-vér valómban”, azaz én, aki értelmezem az embelezéseknek vagy a reprezentációként fel fogott valóságnak a nyelvét.

g) A fenti sorokban az az állítás fogalmazódik meg, hogy létezik a film műhelyes és sajátos audiovizuális „langu”-ja, következésképpen le lehet

„cselekvést kell tartanunk, mert kölcsönös reprezentációt alapuló kapcsolatot hoz létre a többi nyelvvel és a fizikai valósággal.

Fölkéletesen tisztrában vagyok az iracionalizmusnak azzal a különleges hozzájával, amelyet a „cselekvés” szó a filozófia területén elkerülhetetlenül megoldéz: ennek ellenére eluralkodása a modern világban ma már tény, és nem tehetjük meg, hogy figyelmen kívül hagyjuk. Nem vonhatjuk ki magunkat a technikát filozófiává emelő társadalom erőszakos nyomása alól, mely hajlik rá, hogy egyre merevebben pragmatikussá váljon, a szavakat monosítsa a cselekedetekkel és a dolgokkal, és „kitüntetett nyelvként” ismerje el az „infrastruktúrál nyelvet” stb. Nem tagadhatjuk tehát a szó hagyományos tekintélyveszésének jelenségét, amely az elítétegek eddig vezérülőként működő humanista nyelvénnek megkopásához kapcsolható.

Adott tehát a *valóságos emberi cselekvés*, mint az emberek elsődleges és legfölből nyelve. Például a történelem előtti ember nyelvemlékei azok a monosítsások, amelyeket szükséletei kielégítésére a valóságon végrehajtott az aktuális ember ezekben a cselekedetekben fejezte ki magát. A forradalmárok a társadalmi struktúrák módosításának és belőle fakkadó kultúrai következményeknek stb. a nyelvén át nyilvánulnak meg. Lenin egy hagyományos értelemben a *cselekvés nagy poémáját* hagyta hátra.

Itt írott és a beszélt nyelvek csupán kiegészítési ennek az elsődleges nyelvnek: az első információkat egy emberről fizikai megijenésének, művészettel összevettetőtől, ruházatának, mozgástechnikájának, cselekedeteinek nyelve – és csak végül az írásban és beszédben használt nyelve. A hagyomány pedig ugyanezen a módon reprodukálja a valóságot.

h) Ez a ponton bárki észreveheti, hogy az *emberi cselekvés* – a fentiekben írt orvul leírt – szemiotikája lehetne a legkonkrétabb a lehetséges filozófiák közül. Következésképpen arra is könnyű rájönni, mennyi közös vonása van egy ilyen, a szemiotikai leíráson alapuló filozófiának a fenomenológiai, Husserl módszerével, esetleg a sartre-i egzisztencializmus gondolomterét követve. Feltéve, hogy a fenomenológiai filozófiának az alanya „én vagyok hús-vér valómban”, azaz én, aki értelmezem az embelezéseknek vagy a reprezentációként fel fogott valóságnak a nyelvét.

i) A fenti sorokban az az állítás fogalmazódik meg, hogy létezik a film műhelyes és sajátos audiovizuális „langu”-ja, következésképpen le lehet

írni vagy fel lehet vázolni a nyelvtanát (amely – részemi ről – semmilyen normatív!). De Christian Metz² egy tanulmánya: *La cinéma langue ou langage?* (Communications, n. 4) e tézisem sok részletének feltülbırıtására, árgondolására, megragadására készítet.

A véleménykülönbseg kötőm és Metz között jelentős, de talán nekem nyelvészeti, hanem prozájai jelrendszerrel használtak. És azt, hogy a film áthalthatatlan: a megbékélés, esetleg a „discours” Buysens³ *Le langage et le discours* című írásában kidolgozott fogalmának szabad területén járhat, ne létre, amelyet Metz idézetéibıl ismerek, de eredetiben még nem alkalmam elolvasnival: az általa emlegettett „substance” talán tartalmával vonásokat „a cselekvésnek vagy magának a valósának a nyelvvel” annak fentebb uraltam, és amely tehát mint „nyelvi természetű dolog” fogalmazódik meg, azonban sem nem „langue”, sem nem „parole”; Metz maga az, aki Buysens e feltevését kommentálva felkiált: „Langue, discours, parole: egyetlen program!” Egyébként Metz, hogy megszabaduljon a „nyelvszínvonal”ból, megijedt az egyszerű „langage d’art”-ként való merev meghatározásától, melyben a hatná azt egy olyan „írott nyelv” hatalmas tárházának tekintheti, amelyben a szóbeli megfelelője elvészett: elsősorban elbeszélo, költői, esszéjellel dokumentarista szövegeket tartalmazó „írott nyelvnek”. Egy ilyen anyag esetében vajon azonnal elvetnék-e egy lehetőséges „langage d’art” szövegekbıl feltértelezést csak azért, mert egyszerű „langage d’art” szövegekbıl.

II.

Az én durva grammatikai sémám tehát negatív módon születik abban a krízisból, amely Christian Metz nagyserű esszéjének olvasása nyomán keletkezett, melyben Metz a filmet nem nyelvként, hanem nyelven definiálva szemiotikai, és nem grammataikai leírást próbál adni róla.

² Christian Metz (1931–1993) francia filmteoretikus. Lásd Christian Metz: *Le langage et le discours dans la sémiologie* című könyve 1943-ban (1960-ban kiadott) és *Langages et films* című könyve 1968-ban (1970-ben kiadott).

mányi Intézet és Filmarchívum.

³ Eric Buysens (1900–2000) belga nyelvész, szemiológus, *Les langages et le discours de la linguistique fonctionnelle dans le cadre de la sémiologie* című könyve 1943-ban (1960-ban kiadott), 1960-ban megjelent *Éléments de linguistique générale*.

By gondolom, a következı pontokon bocsátkoznék vitába Metz előtt:

i) Metz anélkül rombolja le a megelőzı filmnyelvi elméleteket, hogy minden tenné, azok részben és akaratlanul stilisztikai elméletek voltak: hogy a film nyelvészeti, hanem prozájai jelrendszerrel használtak. És azt, hogy a film mindenek közülönleges körülmenye miatt (ismétlem: a film csupán „írott” a filmes kommunikáció sok jellegzetessége mindenek között) a filmekkel jellegű. (Ez egyébként gyakran megtöréniük a nyelvi konvenciókat: sok kifejezési mód simul be a jelrendszerbe elveszítve eredeti kialakítását, stb., stb. és ezáltal konvencionális eljárásmoddá válva.)

ii) Metz a „valóság impressziójáról” beszél, mint a filmes kommunikációval szemben a „valóság impressziójáról” van szó, jellegzetességeről. Szerintem nem a „valóság impressziójáról” van szó, minden a „valóságról” *tout court* – ahogy majd a későbbiekben láthatjuk. iii) Metz nagyon okosan Martinet-re⁴ hivatkozik, amikor bizonyítani szeretné, hogy a film nem lehet nyelv. Martinet valóban azt írja, hogy nem telhetünk nyelvrıl abban az esetben, ha nem nyilvánul meg a „kettős nyelvünk” jelensége. Nekem azonban két ellenvetésem is van: az első és fontosabbik, hogy (amint már a bevezetőben is mondtam) szükséges, hogy a kritikusok, esetleg forradalmásításuk a nyelvrıl alkotott fogalmunknak megnyilvánul a kettős nyelvünk akár még egy olyan nyelv botrányos létezésének az elfogadhatatlansága, amely nélkülözi a kettős artikulációt; a második pedig, hogy nem minden esetben ne volna meg ez a kettős artikuláció. A filmre ez előadásom leglényegesebb mondandója.

De finie, hogyan is értem, amikor azt állítom, hogy a filmben is van egy „nyelvünk” kettős nyelvünk”.

Hem igaz az, hogy a film legkisebb egysége a kép, amennyiben képen a „spillantást” értem, amelyet a beállítás tartalmaz: vagyis minden új objektíven keresszük lát. Mindannyian – Metz meg én is – minden új objektíven keresszük lát. Ezzel szemben: a filmnyelv legkisebb egységei azok a kettős nyelvünk, amelyek a beállítást alkotják.

Azt hiszem, nem lehetséges olyan beállítás, amely csak egyetlen tárnyóból áll: mert a természetben nincs egyetlen tárgy sem, amely csak önmaga állna, amelyet ne lehetne utolag felosztrani vagy szétszedni, vagy legalább ne mutatkozna maga más-más „formákban”.

Bármilyen részletet mutat is a beállítás, az minden különböző tárgyból vagy formákból vagy valóságos cselekedetekből áll össze.

Ha a beállításban rögzítem egy beszélő férfi közeljét, és mögötte környék, egy tábla, egy térkép részlete tűnnek elő stb., nem állíthatom, hogy filmes mondandómnak ez a beállítás a legkisebb egysége: mert ha a beállítást alkotó egyik vagy másik valóságos tárgyat kihagyom, megvalószínűleg a beállítás mint jelölő minősége is.

Ha akarom, természetesen megvaltoztathatom a beállítást. De nem valószínűleg a tárgyat, amelyek alkotják, mivel azok valóságos tárnyak. *Beneheterem vagy kihagyhatom őket, ez minden*. Azonban akár bevezetni akár kihagyom őket, mindenkiéppen egészen különös és hatékony kapcsolatban vagyok velük. Nyelvészeti szempontból megbotránkozatában. Már a nyelvben – a film nyelvben –, amelyet ennek a „beszélő emberek” a beállítása során használunk, a valóság a tárgyakon és a különböző valóságai formákon keresztül megtarad, *magának a nyelnek egy elemévé válik*. Azt remélni, hogy kifejezhetjük magunkat a filmen anélkül, hogy nyelvünk alkotórészeiként felhasználnánk a valóságos formákat és tevékenységeket, éppolyan abszurd és értelmezhetetlen, mint hogy ha arra vágyunk, hogy mássalhangzók és magánhangzók, azaz fonémák (a második analitikai alapelemei) nélküli nyelvtárunk meg.

A „tanár” monéma nem nélkülözheti a t-t, az a-t, az n-t, az á-t, az í-t, tehát mindenkor a fonémákat, amelyek alkotják: ugyanígy a tanárról kiszíttott beállításomból sem hiányozhat a tanár arca, a tábla, a könyvek, a térkép széle stb., semmi, ami a beállítás része.

A filmképen megijelenő valóságos tárgyakat, formákat, tevékenységeket a „fonéma” analógijára „kinémának” nevezhetjük.

Egy nyelv kevés, a legnagyobb európai nyelvek esetében mintegy húsz fonémából áll. Ezek meghatározottak, nem kereshetünk helyettük másikat: legfeljebb azzal próbálkozhatunk, hogy megranulunk számunkkal, barbár hangzású fonémákat is: a garatban képzett részhangokat

előidélezők, clickeket stb., stb. – de legfeljebb csak valamicskével szélesíthetnénk a választeréket.

A kinémák hasonlóképpen eleve adottak, nem választhatunk más kinémákat, mint amelyek már léteznek: az érzékeinkkel felfogott valóságos tárnyakat, formákat, cselekedeteket.

A kis számú fonémától eltérően azonban a kinémák mennyisége végezen, vagy legalább is megszámlálhatatlan. Ez a különbség azonban mindenüleg nem meghatározó. Valójában ahogyan a fonémák monémákat alkotnak, és ez a szerkezet biztosítja a kettős artikulációt, ugyanúgy alkotja a kinémák a film monémait – a beállításokat. A fonémák kapcsolódási lehetőségei ugyanolyan változatosak, mint a kinémáké (ne felejtstük, hogy a nyelvi monémák sokkal nagyobb számu variációja lenne lehetséges mint amennyi a valóságban létezik).

A fonémák legfontosabb tulajdonsága értelmezhetetlenségi: azaz természetes nyereségeik, semlegességiük. Önmagában véve, kinémaként a valóág egy tárgya is értelmezhetetlen, azaz a valóság egy nyers darabja. Természetesen egy másfajta, kevésbé kategorikus értelmezhetetlenségről van szó. Ez lehet talán az elmelétem gyenge vagy vitatható pontja. De minden összevéve nekem mégis úgy tűnik, hogy bár a kinémáknak – a kinéncselvet alkotó azon alapelemeknek, amelyeknek a nyelv esetében a fontosnak felelnek meg – önmagukban véve épnek a fonémáktól eltérő tulajdonságai vannak, ennek ellenére biztosítják a filmnyelv kettős artikulációját. (Ha erre egyáltalán szükség van.)

Ilyhez még a következőket kell hozzátennem:

A filmnyelv egy „vizuális folyamatot” avagy „képlánccolatot” hoz létre, melyet minden nyelv, és a monémák, valamint a kinémák szükségeiben az időben megalósuló egymásutániságát feltételezi. A monémák – avagy beállítások – esetében ez nem szorul bizonyításra. A monémák vagy beállításokat alkotó kinémák vagy valóságos tárgyak és formák minden azonban meg kell jegyezni: igaz ugyan, hogy látszólag *valamennyi* ilyen időben jelenik meg, és nem igazodik a *pillantás folyamatához*, röviden szóval az érzékekhez, az érzékelés ennek ellenére folyamatot jár be: csatlakozik egyszerre észleljük őket, de nem kétséges, hogy az érzékelésünket megelőntrő kibernetikus grafika kimutatná az egymásutániság görbüjét.

A példában szereplő monémában, a tanár premier plánjában valójában más után érzékeljük az arc kinémáit, azután a táblát, és a könyeket azután a térképet (esetleg más sorrendben): tehát folyamatosan összegyűzik azokat a valós részleteket, amelyek jelzik, hogy egy tanáról van szó. Tudjuk, hogy a „kettős artikuláció” nemcsak gazdaságosságot, hanem stabilitást is biztosít a nyelvnek. Azonban a filmek aholhoz, hogy megmarassan egy tárgyat, nincs szüksége a kollektív stabilizációnak erre a folyamatára, mivel a jelölő részeket magát a tárgyat használja fel véglegesen meghatározza a „jelentés értékét”!

Tudjuk továbbá – mégpedig Martinet nyomán –, hogy minden nyelnek sajátos artikulációja van, következőképpen az „egyk nyelv szavaiak nincs pontos megfelelőjük a másikban”. De ellentmondásban van-e e filmnyelv fogalmával? Semmiképpen sem: mivel a film nyelve nemrőzi, illerje univerzális, az egyedüli minden felhasználója számára. Fizikailag sincs hát lehetőség arra, hogy a filmnyelvet egy másik filmnyelvvel összessítik.

Továbbra is Martinet-t értelmezve, aki a sausurre-i nyelvészeti végleteit sztúlt formáját képviseli, a filmnyelv következő meghatározásával hatjuk ezeket a bevezető megjegyzéseket: „A filmnyelv olyan kommunikációs eszköz, amelynek segítségével – a különböző közösségek egységei a *medienforma módon* – vizsgálható az ember tevékenysége, egységei a művészeti tartalmat reprodukáló, *audiovizuálisan* kifejező monémák (vagy állítások): az audiovizuális kifejezés maga is különböző, egymást követő egységekre, a *kinémára*, avagy a nyelvi rendszeren belül megjelenő *medienformákra*, formáakra és cselekvésekre osztható. Ugyanakkor különíthetők, korlátlanok és egyedüliek minden ember számára, bármilyen nemzetiséghöz tartozzon is.

Ebből addódik (még mindenig Martinet alapján), hogy: 1. A filmnyelv kettős artikulációjú kommunikációs eszköz, és a valóság audiovizuális reprodukciója során tartalmas megjelenítésre képes. 2. A film nyelve egyetlen, mindenben gyakorlattól – csupán a cselekvés egy új formájáról van szó: mindenki közönsége, abban a percben, amelyben hallgatja vagy olvassa, tehát előjogba, újra felszabadítja a nyelvi konvenciók alól, és érzelmek, vágyak,

illetve megismétlem immár erőteljesen és határozottabban megfogalmazni, mindezért, amit nagy vonásokban vagy csak utalásokkal fentebb leírtam. Jól ismert, hogy az általunk nyelvnek hívott jelenséget általában beszélünk nyelvre osztjuk. Ezek nagyon különbözök: az előbbi természetes, általában egzisztenciális. Kommunikációs eszköze a szaj, az észlelés eszköze pedig a fil: a csatorna tehát száj–fül. Az írott nyelvvel ellentében a beszélt nyelv a történelmi folyamatosság megzakítása nélkül kapcsolódik a beszédekhöz, ahhoz a pillanathoz, amikor ez a beszélt nyelv még nem volt több, mint „kiáltás”, vagy a biológiai szükségletek vagy még inkább a biológiai reflexek nyelve. Van a beszélt nyelvnek egy olyan állandó jellemzete, amely mindenkor mindenkor változatlan marad. A beszélt nyelv ezért „mozdulati kontinuum”, mint a természet – tehát kívül esik a történeti fejlődésben. Van tehát az orális kommunikációnak egy olyan jellemzője, amely minden természeteti.

Az írott nyelv olyan konvenció, amely rögzíti ezt a beszélt nyelvet, és a beszélt nyelv mindenekelőtt a csatornát a grafikai reprodukció–szem csatornával váltja fel. Noha, a film is bűskellkedhet hasonló kettősséggel, amely furcsa – valahol gondolhatná, „örült – módon analóg az előbbivel. Ilyogy világos legyen, arra a kijelentésre kell uralnom (lásd fentebb), hogy mindenekelőtt a *cselekvés nyelve* létezik (amelyet szemiotikai analógiával olyan kifejezések jelölnek, mint: „a divat nyelve”, „a virágok nyelve” stb.): Leninnel kapcsolatban a cselekvés poémáját említi: „... Nos, a világot manapság egyik oldalról empirizmussal, másik oldalról materializmussal elárasztó hullámok hatására, szeretnék kitartani e kijelenetet.

Az ember elsődleges nyelve szerintem a cselekvés. Az írott-beszélt nyelv kiegészítése és eszköze ennek a cselekvésnek. Még tisztán kifejező megnyilvánulása, a költészet esetében is – amikor a nyelv a legjobban elszakad az emberi gyakorlattól – csupán a cselekvés egy új formájáról van szó: mindenki közönsége, abban a percben, amelyben hallgatja vagy olvassa, tehát előjogba, újra felszabadítja a nyelvi konvenciók alól, és érzelmek, vágyak,

szenvedélyek, gondolatok dinamikájának teremtő üjjá: audiovizuális

séggé, azaz a valóság reproduktiójára alakítja – és ezzel a kör bezárul.

A cselekvés nyelvénnek, avagy *tout court* a valóság nyelvénnek káját kell tehat megteremtenünk. Jobban mondva annyira ki kell tennunk a szemiotika és a nyelvészeti látóhatarárat, hogy már a gondolatelszédűsen vagy szakemberekhez illő, ironikus mosolyra készíteni. Ahogy már az elején megmondtam, ez a filmnyelvi kutatás nem is annomaga, inkább a belőle fakadó filozófiai következmények miatt értem (még akkor is, ha én nem filozófusként, hanem a saját munkájában haladni vágyó kölöként vizsgálom azokat...).

Mi a valóságban az életünkkel csinálnunk filmet, a gyakorlati hosszúkkel, a cselekedeteinkkel. Az egész élet a cselekedetek teljeségeit hosszú és élő film: ebben nyelvi szempontból megfelel a beszélt nyelv természetes és biológiai sajátosságainak.

Az életben tehát megjelenítjük magunkat, és megfigyelői vagyunk a sok megjelenítésinek. Az emberi világ valósága nem más, mint ebben megjelenítés, amelyben egyszerre vagyunk színészek és nézők: egy dian happening, ha tétszik.

És ahogyan gondolkodunk – nyelvi szempontból némán, magunkhoz úgy mondtam, sztereotípiához –, hogy rendkívül gyorsan elhaladunk a helyszínen, amelyek azonban bár artikuláltanok, különösen kifejezők –, ahol a belső lehetőségeink van arra is, hogy felvázoljunk egy kinematogrammonológot: az álmok és az akaratlan, de föleg az akaratlagos emlékek folyamatai a valóság szabályszerű reprodukciójaként értelmezett filmek kezdetleges sémái. Amikor emlékezünk, a fejünkben egy film rövid, szabdalt, nyakatekert vagy világos képsorait vetítjük le.

Nos, a cselekvésnek vagy magának a valóságnak (ami minden cselekvés a nyelvét reprodukáló archetípusok egy közösséges gépi eszközben általuk tesztet, a kinematográfban. *Ami tehát nem más, mint írott valóság* – természetes és totális nyelvnek, a valóság cselekvének. Téhát a „valóság” lehetséges és pontosabban meg nem határozott „nyelve” megtalálható a filmek kinematikus reprodukció megfelelő eszközöt, amelyet hasonló komplexitással mint az írott nyelvet a beszélt nyelvhez.

Nem tudom, van-e valami rettentés, irrationális és pragmatikai vonatkozá-

„ahogy „a cselekvés totális nyelvéré” hivatkozom, amelynek az írott nyelvnek mint szimbolikus eszközök csak kiegészítői, a filmnyelv reproduktív memoriájának nemcsak a teljességet őrzi meg, hanem a filozófiai titokzatosságát, természetesen semlegességet stb. is. Természetesen, hogy magam is a kor órületének engedelmeskedem, amely a nyelv és vezetőszerepuktől a kultúrális felépítmények nyelveit, hogy infrastruktúrák szegényes, konvencionális, gyakorlatias nyelvveit ültesse helyükre: ezek aztán igazán pusztta és egyszerű kiegészítői a valóságos hibákat. De mindegy, ezek a dolgok jutottak eszembe és el kell mondanom alakalmazott rövidké Kis cselekvéspárojáig az élet kértségréntől elhárba került a klasszikus humanista ideáloktól, és lassan belevesz a filozófiai törökölésbe. Úgy tűnik, hogy a *kinematografia* (a többi audiovizuális technikával együtt) ennek a gyakorlatnak az írott nyelvje. De lehet, hogy ugyan a menekvést is megadja, éppen *minivel kifejezi* – és belülről teszi ezt: a filozófiai születik és ugyanakkor reprodukálja azt.

Úgy tűnik, hogy a *kinematografia* (a többi audiovizuális technikával együtt) ennek a gyakorlatnak az írott nyelvje. De lehet, hogy ugyan a menekvést is megadja, éppen *minivel kifejezi* – és belülről teszi ezt: a filozófiai születik és ugyanakkor reprodukálja azt.

De elég. Jássuk az én grammatikai sémám vázlatát.

Ha felcélunk el, hogy egy grammatikai séma úgy viszonjul magához a grammaticális tárgyak, formák és cselekedetek.

Ám, hogy a mechanikus reprodukció által a valóság a filmnyelvben továbbra is megmarad – és nem válik, mint az írott-beszélt nyelvek esetében,

–, a filmnyelvben sajátos felépítésűvé teszi.

Ám írott-beszélt nyelv nem pusztta lenyomat vagy szögyűjtemény: ellenére azt hiszem, hogy a nyelvészek megbírátkoztatása nélküli mondatokat, hogy morfológiai, grammatai, szintaktikai vonatkozá-

saiban mondhatni *párhuzamos* az általa kifejezett valósággal. Jólhat mondva a jelentők grammaticai láncolata párhuzamos a jelentések *szintes vonal* lehetsége, amely párhuzamos a valóság vonalával – vagy a linearitására annak a linearitásnak felel meg, amellyel magát a valóságot érzékeli jük.

Az írott-beszélt nyelv grammaticai módozatainak grafikonja tehát *vonal* lehetne, amely párhuzamos a valóság vonalával – vagy a linearitásnak a valóságban, vagy egy vakmerő neologizmussal kifejezve *tout roulement* (helyes lenne, ha alázatosan minden ezzel a szóval néveznék meg a Valóságot).

Viszont: a filmnyelv grammaticai módozatainak grafikonja *függőleges vonal* lehetne: olyan vonal, amely állandóan *vállogat* a Jelentendőből. Nyamatosan befogadjia, magába olvasztja azáltal, hogy megőrzi a mechanikus audiovizuális reprodukció segítségével.

Mit *választ ki* a valóságból a filmnyelv grammaticája? A legkisebb egéseket, a második artikuláció elemeit: a „kinémánknak” elnevezett valóság tárgyakat, formákat, cselekedeteket. Miután kiválasztotta, az elvileg artikuláció egységeibe, a monémákba, tehát a beállításokba foglalt magába olvasztja őket.

A filmnyelv grammaticájának ezon a valóságból válogató függőleges tengelyén a következő módozatokat különböztetjük meg: *I*) A reprodukció módjai (avagy az ortográfia); *II*) A főnevesítés módjai; *III*) A minden módjai; *IV*) Verbalizáló vagy szinaktikus módok.

Magától értődik, hogy a grammaticának ez a négy momentumnak elvileg követi egymást.

I) A REPRODUKCIÓ MÓDJAI (AVAGY AZ ORTOGRÁFIA)

Ezek a valóság reprodukciójára irányuló – az inasévek alatt megszerült – technikákból tevődnek össze: a felvezőgép ismerete, a felvétel hatáskája, Fényproblémák stb.; ezeknél még a filmhez szükséges anyag elrendezéseben való jártasság. (Ezzel kapcsolatban szeretnél emlékezettel rá, hogy a film és a figurális művészletek közötti analógia minden figyelemre bizonult. A felvezőgép előtti világ megkomponálása teltséggel és üreséggel stb. csak annyiban analóg a festészettel, amennyiben sajátos eszközökkel mind a film, mind a festészet a valóságot reprodukálja. És a valóságuk

reprodukciája a filmet – és talán a festészetet is – egy csak írásban lévő nyelv, „a cselekvés írott nyelve” rendellenes és külső tulajdonságai miatt elhúzza fel. Léteznek tehát bizonyos, úgynevezett kompozíciós elemek, amelyek a film és a festészet mélyén eggyárt megtalálhatók: a film utal – természetesen csak közvetetten és a rendező stílusnak dönthetően, amikor felhasználja a festészet tapasztalatait.) A filmfelvétel műhelyain kívül még a hangfelvétel szabályai is meghatározzák az orto-módját, mert a valóság reprodukciója, amely nélkülözhette lenne a másik artikuláció egységeinek megtérítéséhez, audiovizuális reprodukciót. (Lízért szerintem semmilyen szempontból egyáltalan nem helyes azt illetani, hogy a némafilm az igazi film. Legfeljebb azt mondhatnánk, hogy a legjobb művészfilm megijelenési formája, és mint ilyen, a film stílustörítéstől eltekintve tartozik; és hogy nem csodálható, hogy a némafilm hanyatlása minden fájdalmasan érintette az alkotókat. Valójában egyfajta metrum volt, minden korlátzó prozódia, és éppen ezért rendkívül fantáziaigazdag. A némafilm ma is jelenthet „stílusnak alternatívát” azoknak a rendezőknak, akik a prozódia területén kedvelik az erős, gyötrő megkötések.)

II) A FŐNEVESÍTÉS MÓDJAI

Grammatikámnak ezt a vonását a nyelvben létező „főnevek” analógiájára hivatkozunk megfelelően – önmagában főnév, melléknev vagy ige együttes összefüggésének. Valójában nem pontos ez az elnevezés, és ki lehetne találni egy másikat. A beállítások vagy monémák a valóságos tárgyat, formákat, cselekedeteket ábrázolhatják, azaz a mozdulatban vagy mozgásban lévő valóságot, a részletezett vagy egyneműsített valóságot stb., ami de *beállításként mindenképpen mindenüzen jelleznzi őket, az, hogy minősítik artikuláció egységeiből monémát alkotnak*. Ez a monéma – szóbanak megfelelően – önmagában főnév, melléknev vagy ige együttes összefüggésére, ahogy majd látni fogjuk, a melléknevesítés és az igéssé képzés módosítják a monémát: először egyszerűen csak monéma, azaz szó, *one word*, amely tárgyalóból felépülő szerkezetet miatt alapvetően főnevi. Az gondolom, hogy a „főnevesítés módjában” két fázist különböztetünk meg:

a.) A második artikuláció egységeinek, azaz a kinémáknak a korlátozá-

sá,

b.) Ez annyit tesz, hogy aki filmen fejezi ki magát, annak a mondanivaló-

fonémák „termeszete” *belülről*, a beszelőnek – jobban mondva az ötödiknek – a szubjektivitásából, addig a kinémák „termeszete” a rajtunk körül álló valóságból, a társadalmi és fizikai világból fakad. Megőrzi ennek válásának az eltörölhetetlen jellegzetességeit. Ezzel azt akarom mondani, hogy bár a film szótárként, azaz monémák (morphémák és szemantikai sorozataként egyedülálló és univerzális nyelv, mégis, ez a szótár ugyanekkor etnikailag és történetileg differenciált. A nyugati világ kincsétől a keleti között hiába keresném a burnuszt. Megtalálom viszont keleten. Ehhez adódik, hogy a nemzeti nyelvek közötti különbséget etnikai, törénelmi variánsok váltják fel.

b) Főnevek azonos szinten álló (mindig átmeneti) sorozatának létrezására a tiszta és egyszerűen megijelenő beállításokból, amelyek kinéző összességeként értelmezhetők anélkül, hogy figyelembe vennének minig, időtartambeli, oppozicionális és ritmusbeli értékeiket. A kinémálszességeként értelmezett tiszta és egyszerű beállítás tehet főnévi jellegben minősített és szintraktíkai kapcsolatok (vagy vágás) révén a többi részével nem kapcsolatba hozott szó.

Az így értelmezett beállítás vagy főnévi monéma az irott-beszélt nyelv-

mellékmondatainak felel meg. minden beállítás ábrázol „valahol, ami van”: egy tanárt, aki tanít, diákokat, akit hallgatják, lovakat, amelyek hútnak, egy fiút, aki mosolyog, egy nőt, aki néz stb., vagy egyszerűen egy tárgyat, ami ott van. A vonatkozó mellékmondatnak ez az egyetlen monéma által kifejezett sorozata a film „úgynevezett „anyaga”. Ezek a monémák (vonatkozó mellékmondatok) a szótár részeként elvileg rögzítettek, amennyiben a félevezőgép mozgasban mutatja, annyifelé kell osztanunk őket, ahány beállításból az adott kameramozgás ideálisan összetevődik. Végezetül tarttsuk szem előtt, hogy a „monéma” és a beállítás nem fedik egymást: a beállítást nagyon gyakran olyan, bármilyen minimális plán-alkotja, amelyben két vagy több monéma vagy vonatkozó mellékmondat *halmozódik fel*.

A sintaxis – technikailag pontosabban: a vágás – először teheti a beállításban belüli valósul meg az egyeztetett vonatkozó mellékmondatok *felhalmozása* révén.

III) A MINŐSÍTÉS MÓDJAI

minősítés módjaiban is több fázist különböztethetünk meg (természetesen nem kronológiai értelemben). A minősítés módjai arra szolgálnak, hogy a neve is mutatja, hogy minősítések a fentebb leírt módon összefüggő főneveket, és különbözőfélék lehetnek.

a) A film anyagának minősítése. Ezt főként az elbeszélő (vagy nem dokumentatív) filmekben használják. Lényege a reprodukálandó valóság egyszerű felhasználása vagy átalakítása. Ekkor a tárgyat és a szereplőket „kisminkelik”. A korábbi példában ha a tanár túl fiatal, és örethetlenne szükség, akkor öregebbre sminkelik, kifehéritik a haját stb. A rendező úgy véli, hogy a beállítás nem elég beszédes – nem közvetí-
jel az a főnév–vonatkozó mellékmondat egységet, amelyet meg akar
magadni –, akkor áthelyezik a tárgyat (például: nem látszik elégé a táb-
lára, íme a címített beállításban? Akkor lejebb tesszük egy kicsit stb.). A film
anyagának minősítése ennek ellenére inkább a film prozodiához és stí-
lusjához tartozik, mint a grammatikájához.

b) Filmes minősítés. A kinematografikus monémát alkotó főnév–vo-

natkozó mellékmondat egységeknek ez a minősítése a filmfelvevőn keresztül valósul meg. Jellegzetességei jól ismertek.

Filmes minősítés a beállítást alkotó valóságos egységek összesített felülvétő objektív kiválasztására.

Filmes minősítés az objektívek a beállításban szerepeltetendő valóságos egységek összeségétől való távolsága, azaz a *szuperközeli*, *félközeli*, *közeli*, *többi*: a minősites technikai meghatározásai.

A tanár példájánal maradvva: a főnevezés módszereivel kiválasztott a valóságos tényeket, formákat és cselekedeteiket, amelyek egy beállítási kerüle, azaz monémiával válnak alkotják a következő fönév–vonatkörön belül, a legmondat egységet: „egy tanár, *aki tanít*”. A fentebb leírt minősítés segével kaphattunk tehát „olyan tanárt, *aki nevetve tanít*” vagy „olyan tanárt, *aki dühösen tanít*” (film anyagának minősítése) és „olyan tanárt, *aki valami meglepő dolgot tanít*” (film minősítés). Hozzá kell említeni, hogy a filmes minősítés lehet aktív vagy passzív. Aktív, amikor a kameraszög vagy mindenkorban uralkodik (például egy zoom vagy egy körözés „a tanárra, aki tanít”). Passzív, amikor a kamera nem mozog, nem közzéteszi a mozdulatlan kameralhoz közeledik és azról távolodik tőle).

Tezik természetesen „deponens” minősítés is, amikor a kamera és a valóság tények között kioltja egymást, vagy legalább is egyenlő értelemben a ponton szeretnék viliágossá tenni egy ténnyt: *az aknába elszemeli a passzivitás a reproduktált valóságra vonatkozik*. Azaz ha a kameraszög állandóan a tanár mozgó arcának közeljén, akkor a minősítés aktív, mert a tanár cselekszik, ha viszont a tanár arcán mozog a kamera – közeledik, volodik, panorámazik stb. –, akkor a filmes minősítés passzív, mert a tanár elszemeli a felvezőgépet.

Ha az aktív minősítés az uralkodó, akkor a film realista irányultatásban a valóság cselekszik benne, ez bizalmat feltételez a rendező részéről a valóság objektivitása iránt (lásd John Ford).

Ha viszont a passzív minősítés uralkodik, akkor a film lirai-szubjektív, mert a rendező az, aki stílusával cselekszik benne, ez azt feltételezi, hogy a rendezőnek a valóságról szubjektív vízójá van (például Godard).

IV) A VERBALIZÁCIÓ (AVAGY A SZINTAXIS) MÓDJAI

Ekkor a módoknak a technikai definíciója a „vágás”.

Ha eredmánya is meg kell különböztetnünk a vágás két különböző típusát vagy hosszát,

a) Denotativus vágás

Ha különböző beállítások vagy monémák eredően kihagyásos tükrözését jelenti, amellyel először is időtartamot nyernek, azután a tagolt monolatközlés megtérítésének érdekében láncolatot alkotnak. Egy szóval, a szintaxis pillanata: a mellérendelés és az alárendelésé.

Íme a „denotativus” vagy puštan szintaktikus vágásnak az első hatása, hogy a *monémák elvezetik az első fázisban megszerzett jellemzőjüket, azzal, hogy föné-vonatközö mellékmondat egysége legyenek, és tout court a film legyelte monémiává válnak a megfelelő minősítéssel*.

Minthogy a vágás egyetlen és alapvető jellegzetessége az, hogy oppozíciós kapcsolatokat hoz létre, épben ezeken a szembeállításokon keresztül a tanárai el szintaktikai szerepét is.

A denotativus vágás ugyanis a kihagyás segítségével egy más mellé rendezi a szembeállítja ezt a két beállítást: „a tanár, *aki tanít*” és „a diákok, *akik hallgatják*” stb. Azonban éppen ebből az oppozicionális kapcsolatból születik a szintaxis, azaz végre létrejön ez a mondát: „a tanár a diákokat tanítja”.

A szintaxis, amely ennek az egyébként igen egyszerű oppozicionális sorok a felállításához szükséges, *kapsolatosnak* nevezhetnénk (minivel szemben állítható a *felhalmozóval*, amely a fentiek szerint akkor jön létre, amikor a bármilyen minimalis plánszakvenciacikent értelmezett beállításon belül a *munkaközök* felhalmozódnak).

Ilyeket a kapsolódásokat a vágók „illesztéseknek” nevezik; hiszen hozzáillenők az egyik beállítást a másikhoz, és meghatározzák az időtartamát.

Ha a mondatot vagy „mondatok összességeinek” sorozata keletkezik, helyesebben „szintaktikai bővitményeknek” nevezhetnénk, amennyiben pontosan a mondat és a bővitmény között helyezkednek el.

Elmondatok egy példát: van két beállításom *vagy* monémám: a következő monatkozó mondatok: „a tanár, *aki néz*”, és „a diákok, *akik néznek*”. Ha a másodikat hozzákapcsolom az elsőhöz, akkor az a mondat,

„A tanár, aki nézi a gyerekeket” kapom: „a tanár, aki nézi a gyerekeket”.

Filmek - művészeti filmek - visszatérően kritikák hogyan a film szintaxisa inkább

Ebből a példábor viágosan külünk, hogy a miniszteri tanácsnak a részvéti szintaktikai előírások sorát hosszú. Mondatok vagy még inkább szintaktikai bővítmények révén folyamatosan megy valójában előre: ez az egymást követő kapcsolódások révén sorozatpedig progresszív, mert például ha előre helyezem az eddigi előző sorozat pedig progresszív, az egésznek az értelme megvalósul. A film speciális szintaxisa tehát zökkenőtelen („a gyerekék, *akik* nézik a tanárt”). A részvéti szintaktikai előírások sorozat: minden, ami a nyelvben követés, hangnemváltás, dallamvonval, kiemelés stb., a filmben mint kifejezésekben – ahogyan látni fogjuk – a ritmusok, azaz a mondatok időbeli tamának egymáshoz viszonyítása révén valósul meg.

b) Ritmikus azaz konnotatív vágás

Nehéz meghatározni a valóságos kapcsolatot a denotativ és a ritmikus konnotativ vágás között: egy bizonyos határig a kettő egybeesik, a határon túl a ritmikus vágás mintha a pusztai és egyszerű döntésekben általában a ritmikus vágásban maradna. Nehéz megállapítani, hogy melyik vágásban van a valóságos kapcsolat.

A ritmikus vágás határozza meg a beállítások időtartamát önmagában.

és a film szövetének többi beállításához viszonyítva.
A ritmikus vágás által meghatározott „tartam” tehát elősorban *minősítés*. Ugyanis ha csak addig állok meg az „a tanár, aki tanít” beállításon, ameddig a néző képes észlelni azt, akkor a minősítés az anyaga natkozik, ha ennél rövidebb vagy hosszabb időn keresztül tartom ki, kor a minősítés mindenképpen expresszív lesz, ha *sokkal* rövidebb *sokkal* hosszabb ideig teszem ezt, akkor aktív filmes minősítéstől van tehát értezeti a felvétőgép jelenlététt, amely a felvétel során akár minél latlan is lehet. A jelenlétét éppen a beállítás önmagában való időtartamnak szabályralansága jelzi.

⁵ Ezt a zavaros helyzetet valószínűleg az okozza, hogy még a monémák a valóságban, a riemekben, a rítmusuk, azaz közöttük lévő kapcsolat nem az: filmen minden a valóság, a produkciója, kivéve a ritmus, amely csak véletlenszerűen eshet egybe a valósággal, a vágásai kapcsolatban beszélhetünk leginkább szabadságról vagy kreativitásról a filmnélvénben. – Pasolini ígyzete.

A ritmikus vágás igazi területére azonban akkor érkezünk, amikor az „Mártamor” nem önmagában, hanem a film többi beállításához viszonyítva vizsgáljuk.

Még a legzárazabbak kommunikatív és kifejezés nélküli filmben – azaz lehető legjobban instrumentalizált filmnyelvben – is jelen van a különböző beállítások egymáshoz viszonyított időtartamából és a film teljes időtartamából kialakuló ritmus. A ritmusra, mint a különböző beállítások közötti tiszta és egyszerű kapcsolatra még a legprózaibb és gyakrabban használt hasabban ábrázolt ritmusok is törekednek.

A „ritméma” tehát különleges jelentőséggel bír a filmnyelvben mind a kommunikatív, minden a legszélségesebbben kifejező vágas esetében. Ez többeknél a film legfontosabb retorikai elemevé válik, még az irodalommal csak másodlagosnak vagy legalább is másodvonallbelinek tekintjük.

színészeti amennyiben a filmet differenciáltan „parole”-nak tekintjük, negatíva tőle az a gazdagágot, amely a valóságos „parole”-okat illeti, a speciális zsargonokat, a dialektusokat, a technikai, irodalmi elveket megfelelő alosztályaiakkal, mint amilyen a próza vagy a költészet stb., stb., akkor nehéz megkölönböztetni ezt a „parole”-t egy leginkább feltelezett „langue”-tól. Azt hiszem, Metz éppen ezért lát a film- és a nyugy „parole”-t, vagy „langue”-ot, ezért hiszi, hogy lehet stilisztikája a nyelv remortikája, de semmiképpen sem lehet grammatikája. A különböző filmematográfikus „parole”-ok differenciálatlan kezelése eddig – bár az előbbi megvalva nem meghatározó, nem is objektív módon elfogadható volt. De néhány éve már formálódóban van ez a differenciálás. A különbözőtővé válik legalább „a próza nyelve” (amely elbeszélő próna és szeszterű-dokumentarista prózára –, „cinéma vérité”-re stb. osztályai) és a „költészet nyelve”. Éppen az a lehetőség, hogy grammatai pontból törekedetlen semlegesen, ugyanazokkal a terminusokkal lehet két olyan termékről, amelyek stilisztikai elemzése viszont különösen fincikat igényel – tehát két olyannyi elterő dologról, mint a film-

próza és a filmköltészettől, igazolja számomra a kinematografikus „Janus” tézisét, mint a különböző kinematografikus üzenettípusok konkrét megjelenése fellett álló kodifikálható kódét.

Két rövid példát, egy prózái és egy költői film egy-egy részletet nem bemutatni: és elemzni. *Látni fogunk, hogy a stílusztikai elemzés különöző és ellenértés szárákat és meghatározásokat használ, míg a grammatis elemzés ugyanakkorhoz a terminológiához fűzhetődik.*

Ugyanúgy, ahogy egy klasszikus vagy modern költői alkotás és egy előszörként legyenek is a stílémák (akár a modern költészet lehetetlenül extravagáns stílémái), a főnév, melléknevek, íge, mellérendelés, állandó kifejezések egyformán alkalmazhatók lesznek a próza és a költészet grammatikai elemzésére. Csalhatatlan jeleként az üzenetek mögött, azok által rögzítőjük jelentésekkel jelen lévő nyelvi kódnak.

Térjünk rá két kis szekvencia elemzésére, az egyik prózái, Ermanno Olmi *Megállt az időjéből* (Il tempo si è fermato),⁶ a másik költői, Bernardo Bertolucci *Forradalom előtti című* filmjéből.

Tehát Olmi filmje „prózái”, Bertolucci „költői” film.

Olmi filmjének az elejéből fogunk egy rövid részletet elemzni.

Még nem tudom, mi lesz a film grammaticai és szintaktikai elemzésének megszokott módja, de a fentebb leírtak szellemében megkíséletem, hogy a leírás éppoly erőltertetten általános, mint amilyen tipikus legyen.

Addig is vizsgáljuk meg a film első tizenegy beállítását.

Ahogy már mondtam, a film „grammatikája” vertikális: elmelettel mindenig a valóságból válogat. Kövessük hátról lépéstőre ez a függőleges vonalat, szem előtt tarva, hogy a sorrend csak elmeléletben létezik (ugyanúgy járunk el, ahogy a diákok, aki egy mondatot előbb grammataikálag, aztán logikailag, végül mondattanilag elemez).

II. RÉALITÁS. (30")

A) *hinnézési módja.*

Első fázis (azaz a második artikuláció egységeinek korlátozása). Ezzel az előző fázissal csak az első két beállítás esetében fogalkozom, mivel a művet gyilkánvalónan ugyanaz marad az egész film folyamán. Egyébként egyszerűen elolvasható: a kinémák „zárt lista” úgy jön létre, hogy a reprodukálandó utalás az *Alpok egy kis gátiának tárgyaira, formáinra, az ott végrehemnenő cselékekhez karlátozódik.* Ezek a valóságos tárgyak, formák, cselekvések ebből következően erősen szakjellegek és partikularisak: egy megadott köthöz, soha nem köthetők hozzá.

b) Filmes minősítés. Rövid plánszekvencia: a kameramozgások a követők: kocsizás hátrafelé, ezzel „felfedezzük” a két játszó alakot, és egy örökkéval, amellyel követjük a győztest, amint a könyvért megy. Tehát egy adott minősítésről van szó (amikor a kamera nem mozog) és egy deponált (amikor a kamera mozgása funkcionálisan egybeesik az egyik szereplő mozgásával). Csak egyetlen passzív mozzanat van, ez a hátrakkocsizás, amelyet felfedezzük a két embert. (Látni fogjuk, hogy a teljes képsorban belül, ami talán az egész filmben ez az egyetlen passzív minősítés).

A) *verbalizáció (avagy a szintaxis) módozatai.*

Mint már mondtam, ezt a plánszekvenciát vagy „mondatot” tehát egy vonatkozó monéma felhalmozódása alkotja. *Leblendével, azaz a lepősort* lezárt rövid szünettel ér véget.

II. RÉALITÁS. (Totál. 15")

A) *hinnézési módja.*

Három monéma halmozódik fel benne: „Egy férfit láttunk, aki lekapcsolta a villányt a szobában, aki kimegy, aki becsukja az ajtót.” (Ebben a beállításban – ez az első fázis szempontjából megjegyzendő – új kinéma ismerpel, egy hőlkupac az ablak előtt, amely mindenkorban addig látunk, amikusán a hegyi környezetbe helyezi stb.)

⁶ Ermanno Olmi első játékokfilmje, amelyet 1959-ben rendezett.

A minősítés módja.

A film anyagának minősítése: nincs ilyen (lásd fentebb).

Filmes minősítés: Fix total, a minősítés aktív. (Az a tény azonban, hogy a felvétőgépet kívül helyezték el, és az ablakon keresztül mutatja a báli tást, mégiscsak érheti a kamera jelenlétért. Vázlatomban nem tértek ki ilyen esetre. Ezek szerint egy sor olyan kivétel jöhét létre, amikor a rögzített kameraállás nem jelent szüksékképpen aktív minősítést.)

A szintaxis módja.

Ez alkalmmal is rövid plánszékvenciánk van, amely három egymáshoz rendelt vonatkozó mellékmondatból tevődik össze. A plánszékvencia ezúttal is a leblende hosszú szünete zára.

III. BEÁLLÍTÁS. (PANORÁMA A HEGYEKRŐL. 21”)

A főnevezés módja.

„Hegyek, amelyek az égig magasodnak.”

A minősítés módja.

A film anyagának minősítése. Nincs ilyen (lásd fentebb); a melléknevek valóságból származnak.

Filmes minősítés: Panoráma a mozdulatlan hegycíről: tehát a minősítés passzív.

A szintaxis módja.

Szabályosan kapcsolódik a következő monémához és vele szintaktikai szereget alkot (a könnyebb megértes kedvéért: ezáltal a hegyek totalitási funkciót tölt be, mint a hely- és időhatározói bővítmény vagy mondat) egymáshoz a következő hat beállítás (IV–IX). Ezeket nem elenzem ejjük ként, egyformák. Mindegyikükre igaz, hogy: a főnevezés vonatkozó mondata „az ember, aki meg valahova”, a film anyaga nem minősítő, filmes minősítés pedig végig aktív (a felvétőgép minden mozdulata nem érződik; legfeljebb a szögbéállásokon, hogy egészen pontosan

gyűlik). A szintaktikai kapcsolódás módja is minden egyforma és szabályos (férfi kimegy üresen hagyva a képet; ehhez kapcsolódik egy másik, üres beállítás, amelybe a férfi majd belép).

X. BEÁLLÍTÁS. (FIX TOTAL. 19”)

Fix él véget az egység, a total egyfajta helyhatározói bővítmény: megijük a barakkot, amely az előző hat „útszakasznak” a célja.

A főnevezés módja.

Komberünk, aki megérkezik a barakkhoz, aki letámasztja a síléket, aki meg fog egy tárgyat az ajtó mellett.”

A minősítés módja.

A film anyaga, mint eddig is, nem minősített.

A filmes minősítés aktív: (hosszú, fix beállítás, amelyet a fentebb felsorolt három vagy négy vonatkozó mondat összesürűsítéséből létrejött rövid plánszékvencia alkot).

A szintaxis módja.

A hosszúan kapcsolódik ez előző és a következő monémához, amely gyakran az embert mutatja kistotálban.

XI. BEÁLLÍTÁS. (KISTOTÁL. II”)

A főnevezés módja.

Komberünk, aki fog egy kannát, aki kinyitja az ajtót, aki belép.”

A minősítés módja.

A film anyaga nem minősített.

A filmes minősítés: fix beállítás a kistotál (aktív), azután svenk követi a három, aki a kannáért megy (deponens).

A szintaxis módja.

A hosszú folyamatossága által meghatározott szabályos kapcsolódás az utolsó és a következő monémához.

Most vonjunk le néhány következetést ennek a szándékosan durva és nagyolt vizsgálatnak az alapján.

A főnevezés módjának első fázisa biztosítja Olmi nyelvnek a teljesen sajátos színezetét és – nagyfokú szelektivitása révén – a monémaikus kifejezőről. A főnevezés második fázisával, a monémaikus mellett a második artikuláció egységeinek körfelháztárolása: *a kinémákat használva* a körfelháztárolásban nincs megfelelő hely. „*Monémaikus tendenciáját meghatározó tárgyak csoportja a pármai városi nyelzetnek, a város polgári lakás belsőinek a része.* Tehát az általuk létrehozott monémaikus ebben az esetben is erősen monoszémikus jellegük.

(b) Ennek a beállításnak az esetében az összegyűjtött és egymás mellé kötött monémaikus–vonatkozó mellékmondatok a következők: „*a hősno, hőslelőp a szobába, aki felkapcsolja a villanyt, aki leteszi a táskáját az ágyra, aki leveszi a kabátját,*”

monémaikus módja.

Most most Bertolucci filmjének egy rövid, tizenhárom beállításból álló könyörök.

Béállítás. (Totál, 10.63 m)

Monémaikus módja.

(b) Fázis: Akárcsak Olminál, Bertolucci esetében is erőteljesen partiálta a második artikuláció egységeinek körfelháztárolása: *a kinémákat használva* a körfelháztárolásban nincs megfelelő hely. „*Monémaikus tendenciáját meghatározó tárgyak csoportja a pármai városi nyelzetnek, a város polgári lakás belsőinek a része.* Tehát az általuk létrehozott monémaikus ebben az esetben is erősen monoszémikus jellegük.

(b) Ennek a beállításnak az esetében az összegyűjtött és egymás mellé kötött monémaikus–vonatkozó mellékmondatok a következők: „*a hősno, hőslelőp a szobába, aki felkapcsolja a villanyt, aki leteszi a táskáját az ágyra, aki leveszi a kabátját,*”

Monémaikus módja.

HÁLLÍTÁS. (A SZÍNÉSZNŐ AZ ÁGYON, O, 91 M)

A szintaxis móda.

Az előző monémához illogikusan vagy ugrászerűen kapcsolódni, ennek vételezhöz is ugyanígy Ebből a minősítés passzivizálása adódik (egyszerűen technikai megfogalmazásban olyan vágás, amely érzékelheti a felvétel

jelenlétét).

卷之三

III. DEALEEIMS: (2)

A jelenlegi részben megfog egav fénvképet.

卷之三

A minősítés móda.

A film anyágának minősítése: nincs Ilyeli.

Filmes minősites: nagyjatoszog előjéről.
A vágás következetében – mint láttuk tív, de a vágás illogikusan vagy ugatással.

A szintaxis módra.

Az előző beállításhoz ill.

vetkezõhöz is ugyahogy.

THE LOST CITY

IV. DEREEKHS. (2-1)

^ h " an " chi néz "

A minősítés móda.

mondat szabálya szerint a hősnő az alany, a fényképek pedig, amelyeket a tárgyi bövitmény szerepére töltik be); szabályosan kapcsolódik a hősnő is (a cselekvés felvételével).

HUMLÍTRÁS. (HŐSNŐ, ÁGY, FÉNYKÉPEK, 3.72 M)

...mora,
hojnó, aki nézi a fényképeket” (Tehát az előző cselekvés folytatódik.)

kusan, de szabálytalanul kapcsolódik.

268

A minősítés módja.

A film anyagának minősítése: a színészrő kifejező játéka.
A előző és a következő monémához illogikusan, illetve ugrásszerűen kapcsolódik.

Filmes minősítés: Kistorál a hősnőről, rögzített, tehát aktív, esetleg passzív téve a vágás minősítő fázisában (úgy értve, ha a cselekvés időben ma érzelmi hangsúlyt kap).

A szintaxis módja.

A cselekvés folyamatossága révén szabályosan kapcsolódik az előzőhez, ugyanígy a következőhöz is.

VIII. BEÁLLÍTÁS. (FÉNYKÉPEK, 1,59 M)

A főnevezetés módja.

„A fényképek, amelyeket a hősnő néz.”

A minősítés módja.

A film anyagának minősítése: valogatás a színészrő „igazi” fényképeiről. Filmes minősítés: Panoráma a fényképrészletekről, passzív.

A szintaxis módja.

Az előző monémához logikusan és szabályosan, az alanyi mellékmonda szabályai szerint; a következőhöz illogikusan és ugrásszerűen (egyenesen abszurd, sőt botrányos módon) kapcsolódik.

IX. BEÁLLÍTÁS. (TOTÁL A SZOBÁRÓL, 4,67 M)

A főnevezetés módja.

„A hősnő, aki a szobában járkál.”

A minősítés módja.

A film anyagának minősítése: nincs ilyen.

Filmes minősítés: Fix total, tehát aktív, de passzívá teszi a vágás minősítőjét. Helye – fix, tehát aktív, de a vágásból eredő szintaxis ezuttal is passzívá teszi.

passzív kameramozgás az ágyon.

A minősítés módja.

A előző és a következő monémához illogikusan, illetve ugrásszerűen kapcsolódik.

XI., XII. BEÁLLÍTÁS. (FÉNYKÉPEK, EGYENKÉNT 0,57, 0,53, 0,34 M)

A főnevezetés módja.

Ilyen ikermönémánk van, mindenyleket azonos vonatkozó mondat alkotja: „Egy fénykép, ami ott van.”

A minősítés módja.

film anyagának minősítése: fix, következetképpen aktív részletek (de a film abszurditása, amely érezte a reprodukáló felvégép jelenlétéét, szóval a színtaxis lehetségeit változtatja óket).

A minősítés módja.

előző és a következő monémához illogikusan, ugrásszerűen kapcsolódik. (Máris megjegyzem, hogy amikor újra előkerülnek a fényképek az előző monétum után, hogy egyszer már eltűntek, a kinematográfia szintaktikus rendszeregeljellemző „progresszivitás” botránnyosan felbolydul. Az egyes filmekben már bennutatott cselekvés megismétlése mintha egy visszafelé ható színtaxis lehetséget sugallná: valójában csak visszatérésről, újratárolásról van szó, azaz ismétlésről.)

XII. BEÁLLÍTÁS. (A HŐSNŐ AZ ÁGYON STB, 3,70 M)

A főnevezetés módja.

„Hősnő, aki a fényképeket nézi az ágyon.”

A minősítés módja.

film anyagának minősítése: mint fent. (A színészrő mimetikus játéka.)

Filmes minősítés: Kistörök egy kicsit közelebbről vagy nagyobb objektívvel, amely abszurd módon kapcsolja össze az előző monémával minden előző fix, tehát aktív, de a vágásból eredő szintaxis ezuttal is passzívá teszi.

A szintaxis módja.

Az előző és a következő monémához egyformán ugrásszerűen kapcsolódik. A fentebb leírt ismétlés folytása.

A progresszíván ismétlő képsort leblende zára.

Megfigyelések: az első dolog, amit meg kell figyelni, hogy a minősítő teljes egészében a denotatív vágas első fázisa határozza meg. Jobban mondva ebben az esetben Bertolucci nem éreztei a kamera jelenlétét a pálmával monémák filmes minősítése során: ezért a minősítés aktív lehetne, ahogy az a cselekvő valóság ábrázolására jellemző, feltételezve, hogy a rendező bízik a valóság objektivitásában stb., ha nem alkalmazna olyan vágást, amely növeli is tökéletesen passzírvá teszi, azaz éreztei a felvezőgép aktivitását: így a rendező szubjektivitással sokkal erősebb a valóság objektivitásánál. A történet szubjektivitását erősítő a denotatív vágas eleve funkcionális ritmusát a saját nem funkcionális ritmusával felbolygató expresszív vápaszt. Ugyanis ha összehasonlítjuk egymással az egyes monémák időtartamát és csak ezeket vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy azokat szinte önkényesen szélesítősges szabálytalanság és aszimmetria jellemzi.

Összegzve, ha nyelvi párhuzamot akarnék vonni Bertolucci filmjei letével, akkor a költészetre jellemző eszközökkhöz kellene folyamodnom, míg ha ugyanezt Olmi filmjével akarnám megnomi, akkor prózáreszterrel habár „a dolgok költeszetével” finoman átitatott prózákat kapnék.

Végül, ahogy már rámutattam, érezzető a törekvés a film szintaxisára jellemző, a bővítményeket nem magában foglaló, hanem progresszív rendben elhelyező linearitás elutasítására: ez valójában nem eredményez új fajta szintaxis: inkább a filmnyelv szempontjából tökéletesen szabálytalan, újrakézdesekre, ismétlésre körülölelő módon szül.

Úgy gondolom tehát, hogy e rövid vizsgálódáson célkitűzésénél megfelelően e két nagyban különböző képsor leírásakor ugyanazzt a nyelvi használtam: azaz a nyelvtani elemzés semleges, differenciáltalan, minden kódrendszerre alkalmazható nyelvét. Nyelvvari elemzést mondok, nem egyszerűen szemiotikát, mert azén szemben egy nyelv pusztai leíráshoz sokkal bonyolultabb és összetettebb, tényleges és sajátos szabályokkal, még ha egy tökéletesen szabálytalan, csak írott formában létező nyelvre

A szintaxis módja.

Az előző és a következő monémához egyformán ugrásszerűen kapcsolódik. A fentebb leírt ismétlés folytása.

A progresszíván ismétlő képsort leblende zára.

monozik is. Ha aztán Metz bebizonyítja nekem és meggyőz róla, hogy évedtem (ezt a lehetséget minden előírét és a következetességhet valóbanis ragaszkodás nélküli tartom fenn), akkor ezt a nyelvtani vázlatot egy objektív technikai-stilisztikai kódrendszernek tekinthetjük, egészen egyediben, amely azonban nem merít ki a filmes kommunikáció összes nyelvi problémáját.

Egy dolog azonban mindenkiéppen világos, ezeket a problémákat fel kell dolgozni, együtt vagy magányosan, hozzáérítséssel vagy indulatral, de legalkozni kell velük. Ideológiát kell teremteni az ontológia ellenében. Az audiovizuális technikák ma már jelentős szerepet játszanak világunkban, azaz az egyre nagyobb teret nyerő neokapitalista világban, amely öppenhagy arra törekzik, hogy technikáit ideológiamentessé és ontologikussá tegye: elhallgatotttá és kapcsolattalaná; szokásá, a vallás formáiról. Néi humanista laikusok vagyunk, de legalábbis platonisták, akit nem gyűlölik a józan észt, küzdenünk kell hát a „technika ártatlanságának” leleplezéséért, az utolsó csepp vérünkig.

(1966)

Csanávéri Júlia fordítása