

DEJINY FILMU

Hollywoodská kriза

Kríza štúdiového systému, započatá na konci štyridsiatych rokov, si ťažila vplyvom televízie a pokračujúcim päťdesiatym rokmi, sa po roku 1960 iba prehľbovala. Veľké hollywoodske štúdiá v päťdesiatych rokoch zrušili béčkovú produkciu a sústredili sa predovšetkým na výrobu trhákov, ktoré mali konkurovať miliónom televíznych obrazoviek. Záujem divákov však i tak stále opadával. Ani niekoľko výnimočných tvorcov (napríklad Howard Hawks, Billy Wilder, John Ford alebo Samuel Fuller) nemohlo Hollywood z krízy vyslobodiť. Dokonca aj starnúci Alfred Hitchcock od Vlákov (1963) už iba hľadal stratenú silu (podarilo sa mu ju nájsť až o 11 rokoch neskôr v thrilleri *Zbeslosť*).

Bezstarostná jazda (1969)

Muzikály nezarábali, hviezdy aj so svojou aurou nedotknuteľnosti hasli a novými idolmi sa stávali rebelovia, ktorí nespĺňali ideály dokonalého Američana a stáli proti systému (v päťdesiatych rokoch Marlon Brando a James Dean, v šesdesiatych Paul Newman a Steve McQueen, v sedemdesiatych Robert De Niro, Dustin Hoffman a Clint Eastwood). Historické velkofilmy sa s ohľúšujúcim krachom extrémne drahej *Kleopatra* (hoci si na seba neskôr dolár po doláre zarobila) stávali pasé, ďalšia vlna science fiction trhákov:

New Hollywood (1960-1970)

Štúdiá sa dostávali do krízy, hviezdny systém strácal na atraktivite, veľkofilmy nelákali a zástupy divákov každým rokom redli. Hollywood zachránila až nová generácia mladých tvorcov, ktorá naprieck nespútanému prístupu k životu dokázala aspoň na dve dekády zmeniť tvár továrne na sny...

bola hudbou ďalekej budúchosti a Kubrickova *2001: Vesmírna odysea* bola oveľa viac umelcovským filmom než komerčným hitom. Poslednou nádejou žánrového štúdiového filmu boli koncom šesdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov katastrofické filmy.

Nakrúcanie v ateliéroch prestalo byť atraktívne, a tak štúdiá menili miesta, kde vznikali najslávnejšie filmy minulosti, na obytné komplexy, prípadne ich prenajímali televíziam na nakrúcanie seriálov. Predtým nedotknutelné komplexy štúdií sa stávali turistickou atrakciou s pravidelnými prehliadkami pre fanúšikov, na ktorých koncoch občas čakala nejaká tá menšia hvieza, aby im zamávala (napríklad predstaviteľ televízneho Balmána - Adam West). Filmy sa z finančných dôvodov nakrúcali v Európe (režisér Vincente Minnelli o tom nakrútil aj film - *Two Weeks in Another Town*, 1962), štúdiá skupovali Európania, ktorí mali o nakrúcanie filmov pramäly záujem, a vyzerala to tak, že zašľú slávu Hollywoodu už nikto nevzkriesí.

Vlna experimentujúcich filmov

Pravidelní filmoví diváci prestávali mať o bežné hollywoodske filmy záujem, klasicky strihané príbehy prepádávali a tržby každým rokom klesali. Staré vedenie štúdií nedokázalo pochopíť myšenie ani vkus mladej generácie, ktorá sa v šesdesiatych rokoch hľásila o slovo a každý deň vychádzala za zábavou a sexuálnym povyrazením do takmer piatich tisícov drive-in kin (autokino) po celých Spojených štátach. Štýlizované hollywoodske filmy starých majstrov nevpovedali o svete, ktorý mladí diváci sami poznali a ktorý chceli na plátnach vidieť.

Ich názor na správnu zábavu oveľa viac splňala vlna násilných a sexuálne dráždivých béčkových filmov, distribuovaných od polovice päťdesiatych rokov spoločnosťou AIP. Jej najvýraznejším predstaviteľom bol Roger Corman, ktorý neusiloval o umelcovské kvality, ale chcel produkovať alebo režírovať filmy,

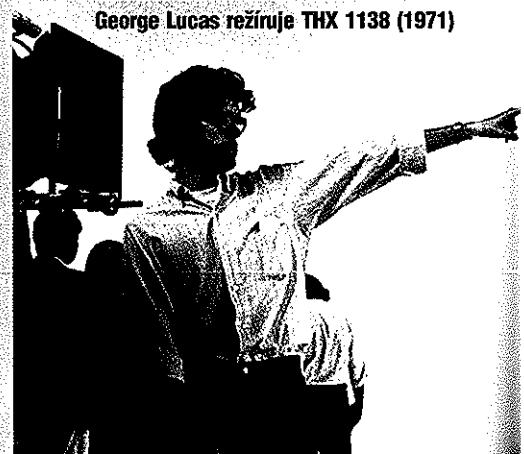
ktoré budú oslovovať mladé publikum a nejakým spôsobom reflektovať aktuálnu situáciu (keď sa v médiach rozprávalo veľa o motorkároch, nakrútil rad filmov o motorkároch). Motorkárske filmy, sexuálne otvorené filmy, krvavé horory alebo adaptácie Poeových poviedok... možnosti nemali hranice. Nakrúcať sa rýchlo, ľačno a drive-in kiná zaistlovali trvalý odbyt.

V roku 1970 Roger Corman odišiel od AIP a založil si spoločnosť New World Pictures, ktorá sa stala útočiskom mnohých študentov filmových škôl, ktorí súce za svoju prácu nedostávali zaplatené, no dostali možnosť nakrútiť si vlastný film, ktorý mal aj zaistenú distribúciu. U Cormana začínali aj tvorcovia, ktorí sa neskôr zaradili medzi najvýraznejšie osobnosti amerického filmu. Od Dennisu Hopera, Petera Bogdanoviča a Jonathana Demmea až po Francisa Forda Coppolu. Ten si neskôr sám založil distribučnú spoločnosť, v ktorej dával možnosť presadiť sa mladým tvorcom.

Padajúce steny cenzúry

Následie sa od päťdesiatych rokov stalo jedným z oblúbených druhov filmárskeho vyjadrenia. Padajúce steny cenzúry sa prejavili už v posledných noir filmoch (napríklad v roku 1956 v *Zabíjaní* od Stanleyho Kubricka), vo filmoch AIP a v šesdesiatych rokoch napríklad v erotický provokatívnych filmoch Russa

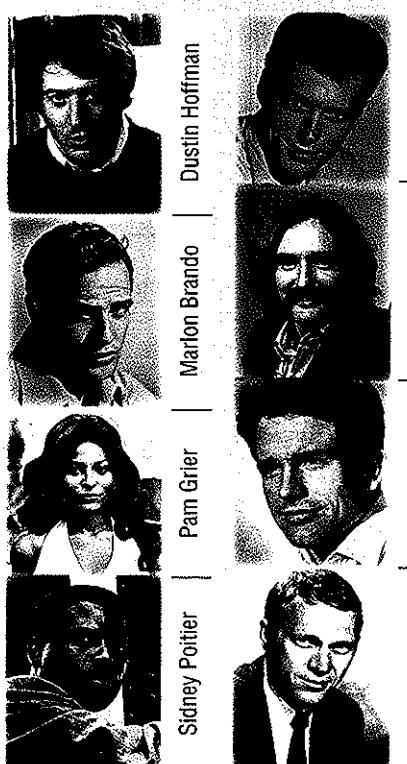
George Lucas režíruje THX 1138 (1971)

Meyera (*Motorpsycho*, 1965; *Faster, Pussycat, Kill, Kill*, 1966), v zombie horore George A. Romera *Noc živých mŕtvych* (1968), v extrémne násilných westernoch Samu Peckinpaha (*Dívoká banda*, 1969; *Strašiaci*, 1971; *Pat Garrett a Billy the Kid*, 1973), prípadne v stylizovaných filmoch Sergia Leoneho (*Vtedy na Západě*, 1968; *Hlavu dole*, 1972). Najďalej ale v znázorňovaní fašistického policajného hrdinu, uplatňujúceho násilie ako formu zákonného riešenia problémov, zašiel Don Siegel v *Drsnom Harrym* (1971). Násilie sa stalo aj jednou zo súčasťí rukopisov filmárov New Hollywood, o ktorých bude reč o chvíli.

Popretie „ružovej“ ideológie Hollywoodu sa ale netýkalo iba otvorennej prezentácie násilia a začínajúcej sexuálnej revolúcii, ale aj nástupu psychoanalýzy, zobrazovania krízy americkej rodiny a ďalších spoločenských tabu alebo borenia amerického sna o úspechu. Vedla zábavných postmoderných filmov newyorského individualistu Woodyho Allena a zbesilého transsexuálneho muzikálu *Rocky Horror Picture Show*

(1975) od Jima Shermana tak vznikali filmy, ako Nicholsove *Kto sa bojí Virginie Woolfovej?* (1966) o rozklade manželstva, Brooksove *Chladnokrvne* (1967) o dvojici mladíkov, ktorí bezdôvodne vyvraždili celú rodinu, Ashbyho *Harold a Maude* (1971) o milostnom vzťahu vekovo veľmi vzdialeného páru, alebo Schlesingerov *Polnočný kvôbaj* (1969) o pravžľastnom priateľstve gigola a umierajúceho tuberáka. Film si sice ako prvý vyslúžil rating X (do osemnásťich neprístupný), no i tak získal dvoch Oscarov.

Blaxploitation

Uvoľnenie cenzúry, nástup béčkových akčných filmov a silnejší vplyv afroamerickej komunity v Spojených štátach viedli k sérii asi dvoch stoviek čiernoškých exploatačných filmov (odtiaľ anglická skratka "blaxploitation") s drsnými hrdinami i hrdinkami. Väčšinu hlavných aj vedľajších roľí hrali čiernoškí herci, pričom belosi sa objavovali zriedka, a to obvykle iba v roľach slabochov alebo záporákov. Zrod blaxploitation filmu má počiatky v šesdesiatych rokoch. Populárny čiernošký herc Sidney Poitier si počas nich (aj na konci päťdesiatych) zahráhl **hlavné role** ako v antirasistických posolstvách typu *Útek v reťazach* (1958) a *Hádaj, kto príde na večeru* (1967), výchovných školských filmoch (*Pánovi učiteľovi s láskou*, 1967), tak aj v drsných kriminálkach (*V žiare noci*, 1967; *They Call Me MISTER Tibbs!*, 1970). Prvým vlny blaxploitation filmov bol *Sweetback's Baad Asssss Song* (1971) režiséra Melvina Van Peeblesa, pričom medzi tie ďalšie najslávnejšie sa radí trilógia *Shaft* (1971-1973), *Blacula* (1972), *Black Caesar* (1973), prípadne *Foxy Brown* (1974) s herečkou Pam Grier v hlavnej roli ostrieľanej a krutej hrdinky.

Drive-in

Na mladých režisérov ale skôr než exploatačné filmy z drive-in kín pôsobili v televízii reprezované klasické hollywoodske filmy a predovšetkým v umeleckých kinách uvádzané európske filmy. Snímky európskych inovátorov americkým kinofilom pripadali ako zjavenie z iného sveta. Hlavne filmy francúzskej novej vlny, v ktorej sa parta nadšených filmových kritikov, ktorá polovicu života strávila v prítmí kinosály, rozhodla nakrúcať filmy ináč a lepšie než zatuchnutá

garda tvorcov „kvalitných francúzskych diel“. Francois Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques Rivette a ďalší predstaviteľia francúzskej novej vlny boli americkým divákom o to bližši, že obdivovali americké filmy, takže vychádzali z rovnakého základu.

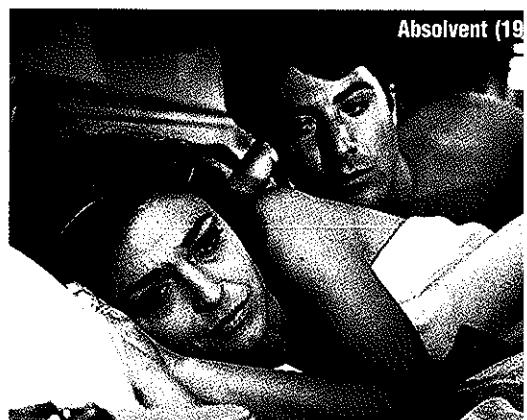
Truffautova unikátna práca s postavami, strihom a uhlami kamery fascinovala mladých amerických filmových nadšencov s režisérskymi ambíciami rovnako ako Godardove anarchistické zaobchádzanie so štruktúrou naratívu a neustále porušovanie filmárskych pravidiel. Podobne ako Bergmanove analytické štúdie psychológie postav alebo Rosselliniho neorealisticke pohľady do života „bežných ľudí“, sa aj filmy mladých francúzskych filmárov líšili od viacmenej standardizovaných produktov tovarne na sny. Tých boli americkí diváci - na rozdiel od Európanov, ktorí v nich nachádzali podklady pre svoje „autorské“ teórie (milovali napríklad Hitchcocka alebo Hawksa) - prejedení (hoci je v ich dielach cítí silný vplyv). Najdôležitejšou odrazu nebol osobný príbeh, ale osobná výpoveď a prepracované postavy...

Francúzska nová vlna presvedčila amerických tvorcov, že keď sa naozaj chce, film je možné nakrútiť kedykoľvek... Akurát sa o tom nesmie iba rozprávať. Jedným z prvých amerických nezávislých autorov bol John Cassavetes, ktorý v roku 1959 takmer na kolene nakrútil svoj prvý nezávislý film *Tiene*. Dal v ňom veľký priestor hereckej improvizácií a svoju brillantnú prácu s hercami a postavami rozvinul v nasledujúcich rokoch (*Tváre*, 1968; *Manželia*, 1970; *Žena pod vplyvom*, 1974), kedy výrazne ovplyvní napríklad Martinu Scorseseho.

"Vysokobudžetné" gemy

Zlom v prijímaní mladých tvorcov štúdiom ale nastal až koncom šesdesiatych rokow, kedy dvaja americkí novinári napísali scenár, ktorý sa neradiol žiadnymi hollywoodskimi pravidlami a snažil sa čo najviac priblížiť francúzskej novej vlne. Francois Truffaut im pomáhal s jeho pilovaním, no režie sa nakoniec vzdal a scenár sa dostal do ruky hercovi Warrenovi Beattymu, ktorý si ho tak zamiloval, že sa v ňom rozhodol nielen hrať, ale sa postavil aj do čela produkcie. Na režijnú stoličku si vydobyl Arthura Penna, s ktorým už nakrútil novou vlnou silne ovplyvnený film *Mickey One* (1965).

Starčkovi Jackovi Warnerovi sa sice film vôbec nepáčil, no nakoniec sa ho rozhodol uviesť. A to hlavne do drive-in kín, kde sa z *Bonnie a Clyde* (1967) stal hit, ktorého úspech si nikto z vedenia štúdia nedokázal vysvetliť. Film plný násilia, sexuálne vypätých vzťahov, charakterovo nevyjasnených postáv (stieralo

Absolvent (19

sa „záporné“ a „kladné“) a s náročnou strihovou štruktúrou (hlavne finálna sekvencia smrti hrdinov v daždi guliak) podľa nich nemal šancu na úspech. Lenže úspech mal a otvoril dvere ďalším mladým tvorcom, ktorých štúdia súce neochotne, ale predsa len museli vziať na vedomie.

Výpoved' americkej novej vlny

Podobne ako si nedokázali vysvetliť o dva roky neskôr úspech Hopperovej *Bezstarostnej jazdy* (1969), pri ktorej sa z hippies filmu plného drog vykľula generačná výpoved' naštvaných davov mladých Američanov, zúfalo protestujúcich proti vojne vo Vietnamese. Film o neúspešnom hľadaní Ameriky akoby za nich povedal to, čo dovtedy nikto nechcel počúvať. Podobne ako kontroverzný hippies muzikál *Jesus Christ Superstar* (1973) od Normana Jewisona alebo *Vlasy* (1979) pôvodom českého režiséra Miloša Formana, ktorý sa do amerických ideálov naviezol hned svojím hollywoodským debutom *Taking Off* (1971) o vyhrotených medzigeneračných problémoch v rodinách.

Peter Bogdanovich zasa po neúspešných *Terčoch* (1968), ktorým sa postavil do cesty atlentátu na Kennedyho, nakrútil *Posledné predstavenie* (1971), otvorené riešace aktuálnu sexualitu mladistvých. Generačnými spormi a násilím mladistvých sa zaobral Terrence Malick v *Badlands* (1973), filme tematicky nadvážajúcim na *Bonnie a Clyde*. S ostro protivojnovými satirami prišli v roku 1970 Robert Altman v podobe škodoradostne komického *M.A.S.H.* z kórejskej vojny a Mike Nichols s absurdnou *Hlavou 22* z prostredia leteckej základne. Robert Altman sa potom zameral na western. A hoci spolupráca s podobne tvrdohlavým Warrenom Beattym na filme *McCabe a paní Millerová* (1971) nedopadla podľa predstáv ani jedného z nich, vo westerne *Nashville* (1975) už všetko dopadlo, ako malo. Navyše si úspech zaručil tým, že film ešte pred dokončením premietol uznávanej kritičke Pauline Kael.

Pôvodom poľský režisér Roman Polanski dal prednosť osobitým žánrovým experimentom. Po úspechu s hororovou paródiou *Ples upírov* (1967) všetkých šokoval psychologickým hororom *Rosemary má dieťaťko* (1968) a o tri roky neskôr po desivom zážitku, kedy mu skupina vrahov vo vlastnom dome zavraždila tehotnú ženu, prišiel s neonoirom *Čínska štvrf* (1971). Medzi výrazné autorské osobnosti aj šesdesiatych a sedemdesiatych rokov patrili aj John Boorman (*Vyslobodenie*, 1973) alebo Sydney Pollack (*Kone sa tiež strieľajú*, 1969).

Sex, drogy a alkohol

Pretože nová vlna do značnej miery vychádzala z protestu mladej generácie na konci šesdesiatych rokov a veľa z nich patrilo k hnutiu hippies, boli nekonečné páry s množstvom drog a alkoholu neodmysliteľnou súčasťou ich života. Fajčili trávu, haší, brali heroín, šňupali koká... Ako dnes sami priznávajú, boli príliš úspešní na to, aby si to uvedomovali. Práve drogy zapríčinili koniec mnohých režisérov. Dennis Hopper zahodil jednu z životných šancí s *The Last Movie*

(1971), ktorý sa nakrúcal v Peru a na ktorý dostať vtedy vysokú sumu milión dolárov. Väčšina z nich padla na nekonečné páry. A pretože bol v rauši de facto aj celých ďalších rokov, nedokázal film poriadne zostrihať. A hoci väčšina mladých režisérov žila veľmi podobným životom, do stavu, v akom sa nachádzal Hopper, to dokázal dotiahnuť iba Sam Peckinpah. Nevyliečiteľný alkoholik a narkoman, ktorý väčšinu filmov nakrútil vo veľmi zlom stave a z niektorých by ho vyhodili, keby sa za neho nezarúčili hereckí kolegovia. Možno aj preto nedokázali byt nikdy tak úspešní, ako sa to podarilo mladej generácii, ktorá kráčala v ich umelcovských stopach. Generácií absolventov filmových škôl.

Generácia absolventov filmových škôl

Francis Ford Coppola sa po kladných ohlasoch svojich filmov a obrovskom úspechu svojho oscarového scenára k hollywoodskej vojnovej dráme *General Patton* (1970) rozhodol založiť vlastnú produkčnú spoločnosť Zoetrope, v ktorej by podporoval ďalších mladých tvorcov v ich ceste za filmom. Hlavne svojho chránenca Georgea Lucasa, ktorý túžil nakrútiť antropickú science fiction *THX 1138* o futuristickom byrokratickom svete bez emócií. Lenže film komerčne prepadol a s ním aj spoločnosť Zoetrope. Francis Ford Coppola vtedy kývola na ponuku sfilmovania románového bestsellera Marla Puza. *Krstný otec* (1972) neboli nijako veľký film, no zarobil peniaze, o akých sa štúdiu ani nesmivalo. Zahraničný vlastníci štúdia odzali cestu z bezvýhodiskovej situácie a chceli viac.

Predtým, než nakrútil nemenej dobrého *Krstného oča II* (1974), Coppola opäť ponúkol peniaze Georgeovi Lucasovi, ktorý tentoraz napísal generačný príbeh zo života súčasnej mládeže, plný automobilov a prvých lások. *Americké graffiti* (1973) boli logicky uvedené predovšetkým v drive-in kinách, kde zožali obrovský úspech, mladé publikum si ich zamilovalo a bolo ochotné na ne chodiť stále dookolo. Vtedy nevídany jav... A George Lucas, ktorý mal neskôr prísť s jedným z najprelomovejších okamihov v dejinách kinematografie, sa stal prvým zo skupiny absolventov filmových škôl, ktorímu sa podarilo preraziť.

Budúci hitmejkri nasledujúcich rokov sa totiž neskrývali v príliš európsky orientovanej novej vlne, ale

Bonnie a Clyde (1967)

John Cassavetes pri nakrúcaní *Tienov* (1959)

v parte mladíkov z filmových škôl, ktorí s filmami vyrástli a študoval išli hlavne preto, aby sa cez školské archívy dostali k ďalším a ďalším filmom. Aspoň spočiatku ich nezaujímal drogy a večierky, iba filmy, ktorých štúdiu venovali všetok čas. Ich študentské snímky vyhrali festivaly a prevrácali zavedené schémy. Steven Spielberg, Martin Scorsese, George Lucas, Brian De Palma, Paul Schrader... nenávytní pojedači filmov s veľkými cievmi, fascinovaní kinematografiemi celého sveta, od filmov klasickej hollywoodskej éry, cez európske krajinu až po Japonsko. Začínali rôzne...

Steven Spielberg si vydobyl miesto ako zmluvný režisér u Universale, kde spočiatku nakrúcať televízne seriály a filmy (*Columbo*, 1971; *Duel*, 1971) a neskôr debutoval nenákladnou drámovou troch ľudí *Sugarlandský express* (1974). Martin Scorsese po Cassavetom inšpirovanom študentskom filme *Kto to klope na moje dvere?* (1968) nakrútil u Rogera Cormana gangsterku *Berfa z dobytčáku* (1972), ale vlastný rukopis našiel až v autobiograficky ladených *Špinavých uliciach* (1974). Brian De Palma dôkladne študoval Hitchcocka, čo neskôr plne využil v sérii brillantných thrillerov, no ako režisér začínal s vtedy neznámym Robertom De Nirom, ktorý hral hned v troch jeho prvých filmoch. (*Greetings*, 1968; *The Wedding Party*, 1969; *Hi, Mom!*, 1970). John Milius debutoval v roku 1972 kriminálnym filmom *Dillingera* o tri roky neskôr nakrútil so Seanom Connerym dobrodružný film *Vietor a lev* (1975).

New Hollywood v plnej sile

V polovici sedemdesiatych rokov to vyzeralo, že gardu starších aj mladších autorov nemôže nič zastaviť. Americký film sa definitívne pretransformoval do európskejšej a umelcojšej prístupnejšej podoby, ktorá nahradila do päťdesiatych rokov skvelo fungujúci štúdiový systém. Prišla doba vyrovnania sa s vietnamskou traumou, a tak Michael Cimino plánoval *Lovca jeleňov*, Francis Ford Coppola *Apokalypsu* a Hal Ashby *Návrat domov*, zatiaľ čo mladá generácia konečne dostala možnosť splniť si svoje filmárské sny - či už to bol humanistický príbeh o stretnutí ľudí a mimozemšťanov (Steven Spielberg), muzikál v klasickom hollywoodskom štýle (Martin Scorsese) alebo dobrodružný vesmírny spektákel z dávnych dôb v dalekej galaxii (George Lucas). Skutočne všetko nasvedčovalo tomu, že Hollywood sa už nezmení na svet, v ktorom by nad svojimi projektami nevládli sami režiséri, ktorí presne vedia, čo chcú publiku povedať...

Radomír D. Kokeš

„Movie brats“ a neberajúci dych

Po nesmelých začiatkoch sa „Movie Brats“ (ako sa im v Hollywoode hovorilo) rýchlo rozkukali, štúdiá dokázali, že vedia držať kamery aj organizovať štáb a vrhli sa naplnu do vlastných projektov, ktoré sa bez výnimky stali milovanými hitmi (hoci v Scorseseho prípade iba u určitej spoločenskej vrstve). Steven Spielberg nakrútil po dlhých útrapách, no v tradícii najlepších rozprávačov hollywoodskej histórie *Čeluste* (1975) a po celom svete strihal rekordy návštěvnosti. Martin Scorsese sa po feministickom príbehu *Alica už tu nebyva* (1974) spojil s kamarátom Paulom Schraderom, podľa ktorého scenára nakrútil temný neonirový film o vyšinutom vietnamskom veteránovi *Taxikár* (1976), ktorý zapôsobil na divákov ako elektrický šok a vyslúžil si brillantné kritiky aj veľmi slušný finančný úspech. Brian De Palma naznamenal obrovský ohlas s hororou *Carrie* (1976), ktorá preslávila ako jeho, tak aj autora knižnej predlohy Stephena Kinga. Mohol tak konečne ťať svoju cestou v stopách Alfreda Hitchcocka, ktorú neopustil ani po tom, ako mu všetci vyčítali plagátorstvo. A o filme Georgea Lucasa si povieme až následúce...

Čínska štvrt (197

BLOKBASTER

Legenda

Audrey Hepburn

Prehľad
júnových
filmových
lahôdok v TV

Pozvánka:

Letná filmová škola
2005

Celomesačný
MEGAprogram
slovenských kín

**STAR
WARS**

**Stopárov sprievodca po veľmi,
veľmi vzdialenej galaxii**

Johnny Depp

"Na profesionálneho
muzikanta som
proste nastačil"

Natalie

Portman

"Radšej by som
bola múdra, než
filmová hviezda"

www.blokbaster.sk

JÚN 2005

69,- Sk / 69,- Kč / 2,- EUR

