1. Cinéma Vérité Direct Cinema Free Cinéma
2. Το Cinéma Vérité είναι ένα είδος δημιουργίας ντοκιμαντέρ, που συνδυάζει νατουραλιστικές τεχνικές με στυλιζαρισμένες κινηματογραφικές “συσκευές”, μοντάζ και λήψεις, σκηνικά και sets και τη χρήση της κάμερας για την πρόκληση του θέματος (η παρουσία της πυροδοτεί το θέμα). Είναι γνωστό για την προκλητική στάση του απέναντι στα θέματά του.

• Στα γαλλικά ο όρος σημαίνει, χονδρικά, «κινηματογράφος της αλήθειας».

• Όπως επισημαίνει ο ιστορικός Bill Nichols, το φαινόμενο της πραγματικότητας ενός νέου τρόπου αναπαράστασης ντοκιμαντέρ τείνει να εξαφανίζεται όταν «η συμβατική φύση αυτού του τρόπου αναπαράστασης γίνεται ολοένα και πιο εμφανής»

• Με άλλα λόγια, οι νέοι τρόποι δημιουργίας ταινιών αρχικά φαίνεται να είναι η ακατέργαστη/ανεπεξέργαστη «πραγματικότητα» κατευθείαν στην οθόνη, αλλά όσο περνάει ο καιρός, οι συμβάσεις αυτού του τρόπου γίνονται όλο και πιο εμφανείς. Αυτό είναι σίγουρα η περίπτωση με το cinéma vérité, του οποίου οι συμβάσεις μπορούν πλέον να φαίνονται πολύτροπες και ανοιχτές στην κριτική.

1. Cinéma Vérité - Dziga Vertov

• Ονόματα κλειδιά

• Dziga Vertov (Ρωσικά: 2 Ιανουαρίου 1896 – 12 Φεβρουαρίου 1954) ήταν σκηνοθέτης σοβιετικών πρωτοποριακών ταινίων ντοκιμαντέρ, ειδησεογραφικών ειδήσεων και θεωρητικός του κινηματογράφου. Οι κινηματογραφικές πρακτικές και οι θεωρίες του άνοιξαν το δρόμο προς το είδος κινηματογραφικών ταινιών Cinéma Vérité

• Τα αδέρφια του Βέρτοφ, Μπόρις Κάουφμαν και Μιχαήλ Κάουφμαν, ήταν επίσης αξιόλογοι κινηματογραφιστές, όπως και η σύζυγός του.

• Το 1922, τη χρονιά που κυκλοφόρησε το *Nanook of the North*, ο Vertov ξεκίνησε τη σειρά Kino-Pravda. Η σειρά πήρε τον τίτλο της από την επίσημη κυβερνητική εφημερίδα Pravda. Το "Kino-Pravda" (κυριολεκτικά μεταφρασμένο, "κινηματογραφική αλήθεια") συνέχισε την κλίση προς το agit-prop του Vertov. «Η ομάδα Kino-Pravda ξεκίνησε τις εργασίες της σε ένα υπόγειο στο κέντρο της Μόσχας», εξήγησε ο Βέρτοφ. Το ονόμασε υγρό και σκοτεινό υπόγειο. Υπήρχε ένα χωμάτινο πάτωμα και τρύπες στις οποίες σκόνταφτε σε κάθε βήμα. Ο Dziga είπε, μεταφορικά: "Αυτή η υγρασία εμπόδισε τις μπομπίνες μας να κολλήσουν μεταξύ τους σωστά, όπως γινόταν στις καλομονταρισμένες κλασικές ταινίες, σκούριασε το ψαλίδι μας και τα βισέρ μας".

1. Kino-Pravda – Vertov

• Το Kino-Pravda ("Κινηματογραφική Αλήθεια") ήταν μια ειδησεογραφική σειρά από τον Dziga Vertov (Denis Kaufman), και τον Mikhail Kaufman. • Δουλεύοντας κυρίως κατά τη δεκαετία του 1920, ο Vertov προώθησε την έννοια της κινο-πράβντα, ή ταινία-αλήθεια, μέσα από τη σειρά σινε-ειδήσεών του. Το όραμα που κινητοποιούσε τη δράση του ήταν να συλλάβει θραύσματα της πραγματικότητας που, όταν συνδυαστούν μεταξύ τους, να δείχνουν μια βαθύτερη αλήθεια που δεν μπορούσε να φανεί με γυμνό μάτι. Στη σειρά "Kino-Pravda", ο Vertov εστίασε στις καθημερινές εμπειρίες, αποφεύγοντας τις αστικές ανησυχίες, κινηματογραφώντας αγορές, μπαρ και σχολεία, μερικές φορές με κρυφή κάμερα, χωρίς να ζητήσει πρώτα άδεια.

• Τα επεισόδια της «Kino-Pravda» συνήθως δεν περιλάμβαναν αναπαραστάσεις ή σκηνές (μια εξαίρεση είναι ένα μέρος της *Δίκης των Σοσιαλεπαναστατών*: οι σκηνές της πώλησης των εφημερίδων στους δρόμους και ο κόσμος που διαβάζει τις εφημερίδες στο τρόλεϊ στήθηκαν και τα δύο για την κάμερα). Η κινηματογράφηση είναι απλή, λειτουργική, ανεπεξέργαστη — ίσως αποτέλεσμα της έλλειψης ενδιαφέροντος του Vertov είτε για την «ομορφιά» ή για την «τέχνη». Είκοσι τρία τεύχη της σειράς δημιουργήθηκαν σε μια περίοδο τριών ετών. Κάθε τεύχος διαρκούσε περίπου είκοσι λεπτά και συνήθως κάλυπτε τρία θέματα. Οι ιστορίες ήταν συνήθως περιγραφικές, όχι αφηγηματικές και περιελάμβαναν χρονογραφήματα και εκθέσεις, που έδειχναν για παράδειγμα τον εκσυγρονισμό ενός δικτύου τρόλεϊ, την οργάνωση των αγροτών σε κοινότητες και τη δίκη των Σοσιαλεπαναστατών. Μια ιστορία δείχνει την πείνα στο εκκολαπτόμενο μαρξιστικό κράτος. Προπαγανδιστικές τάσεις είναι επίσης παρούσες, αλλά με περισσότερη λεπτότητα, στο επεισόδιο με την κατασκευή ενός αεροδρομίου: ένα πλάνο δείχνει τα τανκς του πρώην Τσάρου να βοηθούν στην προετοιμασία ενός ιδρύματος, με έναν μεσότιτλο που γράφει "Tanks on the labor front".

• Ο Vertov σκόπευε ξεκάθαρα μια ενεργή σχέση με το κοινό του στη σειρά αυτή - στο τελευταίο τμήμα περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας - αλλά μέχρι το δέκατο τέταρτο επεισόδιο η σειρά είχε γίνει τόσο πειραματική που ορισμένοι κριτικοί απέρριψαν τις προσπάθειες του Vertov ως «παράφρονες».

• Ο όρος kino pravda, αν και μεταφράζεται ως «κινηματογραφική αλήθεια», δεν πρέπει να συγχέεται με το κίνημα Cinéma vérité στο ντοκιμαντέρ, το οποίο μεταφράζεται και ως «κινηματογραφική αλήθεια». Το Cinéma vérité χαρακτηρίστηκε τέτοιο εξαιτίας της πρόθεσής του να συλλάβει την πραγματικότητα "με τα όλα της", και έγινε δημοφιλής στη Γαλλία τη δεκαετία του 1960

1. Cinéma vérité – Jean Rouch

• Ονόματα κλειδιά •

Ο Jean Rouch (Παρίσι - 31 Μαΐου 1917, Νίγηρας - 18 Φεβρουαρίου 2004) ήταν Γάλλος σκηνοθέτης και ανθρωπολόγος.

• Θεωρείται ένας από τους ιδρυτές του κινηματογράφου vérité στη Γαλλία, που μοιράζεται την αισθητική του άμεσου κινηματογράφου στις ΗΠΑ με πρωτοπόρο τον Richard Leacock, D.A. Pennebaker και Albert και David Maysles.

• Η πρακτική του Rouch ως σκηνοθέτη για πάνω από εξήντα χρόνια στην Αφρική, χαρακτηρίστηκε από την ιδέα της shared ανθρωπολογίας. Επηρεασμένος από την ανακάλυψη του σουρεαλισμού στα είκοσί του, πολλές από τις ταινίες του θολώνουν τη γραμμή μεταξύ μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, δημιουργώντας ένα νέο στυλ εθνο-μυθοπλασίας (ethnofiction).

• Χαιρετίστηκε επίσης από το γαλλικό Νέο Κύμα ως ένας από τους δικούς τους ανθρώπους. Η κορυφαία ταινία του *Me a Black* (Moi un Noir) πρωτοστάτησε στην τεχνική του jump cut που έγινε η αγαπημένη δημοφιλής τεχνική του Jean-Luc Godard.

• Ο Godard είπε για τον Rouch στο Cahiers du Cinéma (Κινηματογραφικά Τετράδια) n°94 Απριλίου 1959 «Υπεύθυνος της έρευνας για το Musée de l'Homme («Μουσείο του ανθρώπου»), μπορεί να υπάρξει καλύτερος ορισμός για έναν σκηνοθέτη;" Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Rouch έζησε αντιπαραθέσεις και αμφισβήτηση. Δική του είναι η φράση: «Δόξα σ' αυτόν που φέρνει τη διαφορά» ("Glory to he who brings dispute»).

1. Direct Cinema – D.A. Pennebaker •

Ονόματα-κλειδιά

• Donn Alan "D. A." Ο Pennebaker (γεννημένος στις 15 Ιουλίου 1925) είναι Αμερικανός σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ και ένας από τους πρωτοπόρους του Direct Cinema/Cinéma vérité. Οι παραστατικές τέχνες (ιδιαίτερα η ποπ μουσική) και η πολιτική είναι τα κύρια θέματα του.

• Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ο Pennebaker (γνωστός ως «Penny» στους φίλους του), μαζί με τον Richard Leacock και τον Robert Drew, ίδρυσαν την Drew Associates. Το 1963 ο Leacock και ο Pennebaker αποχώρησαν για να ιδρύσουν τη δική τους εταιρεία παραγωγής.

• Αργότερα δούλευε συχνά με τη σύζυγό του, στην εταιρεία τους. Γύρισε μια σειρά από ντοκιμαντέρ που γνώρισαν μεγάλη επιρροή και στο κοινό και στην εξέλιξη του είδους. Μερικές φορές αποκαλούμενα "ντοκιμαντέρ Pennebaker", αυτές οι ταινίες, γυρισμένες με μια προφανώς φορητή κάμερα, συνήθως αποφεύγουν τη φωνητική αφήγηση και τις συνεντεύξεις υπέρ μιας "απλής" απεικόνισης των γεγονότων.

1. Direct Cinema – Maysles Brothers

• Ο Albert και ο David Maysles (rhymes with «hazels») ήταν μια ομάδα δημιουργών ντοκιμαντέρ της οποίας τα έργα «Direct Cinema» περιλαμβάνουν τα Salesman (1968), Gimme Shelter (1970) και Gray Gardens (1976). Η ταινία τους του 1964 για τους Beatles αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του DVD, The Beatles: The First U.S. Visit.

• Ο David Maysles, ο μικρότερος αδερφός, γεννήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 1931, στη Βοστώνη και πέθανε στις 3 Ιανουαρίου 1987, στη Νέα Υόρκη.

• Ο Albert Maysles γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1926, στη Βοστώνη. Ο Albert αποφοίτησε το 1949 με πτυχίο από το Syracuse University και αργότερα απέκτησε μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. Ο Άλμπερτ συνέχισε να κάνει ταινίες μόνος του μετά τον θάνατο του αδελφού του.

• Ο Jean-Luc Godard αποκάλεσε κάποτε τον Albert Maysles «τον καλύτερο Αμερικανό οπερατέρ».[1] Το 2005 ο Maysles τιμήθηκε με ένα βραβείο δια βίου δημιουργίας στο τσεχικό φεστιβάλ κινηματογράφου AFO (Academia Film Olomouc). Έκανε το το δικό του αυτοβιογραφικό ντοκιμαντέρ.

• Το 2005 ίδρυσε το Maysles Institute, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που παρέχει εκπαίδευση και μαθητεία σε μειονεκτούντα άτομα.

1. Direct Cinema – Leacock

• Ο Leacock (γνωστός στους φίλους του ως "Ricky") μεγάλωσε σε μια φυτεία μπανάνας στα Κανάρια Νησιά (η οικογένεια Leacock, αν και Αγγλική, ασχολείται εδώ και καιρό στην παραγωγή κρασιού της Μαδέρας και μπανανών στα ισπανικά και Πορτογαλικά νησιά), μέχρι να αποσταλεί στο σχολείο στην Αγγλία. Παρακολούθησε το Bedales School και στη συνέχεια το Dartington Hall School από το 1929 έως το 1938, όπου βοήθησε στη δημιουργία μιας μαθητικής κινηματογραφικής μονάδας και έκανε την πρώτη του ταινία, Canary Island Bananas, μια οκτάλεπτη βωβή ταινία.

• Για να μάθει περισσότερα για την τεχνική βάση της δημιουργίας ταινιών, σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Κατά τη διάρκεια του πολέμου ήταν φωτογράφος μάχης για τον στρατό των ΗΠΑ.

• Το 1946 ο Robert Flaherty τον προσέλαβε ως εικονολήπτη για το *Louisiana Story*. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 οι Leacock, Robert Drew, D.A., ο Pennebaker και άλλοι ίδρυσαν την Drew Associates. Ο Pennebaker είχε επίσης τεχνικό υπόβαθρο και ο Drew εργάστηκε ως παραγωγός. Μαζί ανέπτυξαν ένα νέο στυλ δημιουργίας ταινιών που βασίζεται στον σύγχρονο ήχο και τη χρήση ελαφρών καμερών.

• Ο Leacock άφησε την Drew Associates το 1963 για να ιδρύσει τη δική του εταιρεία παραγωγής, μαζί με τον Pennebaker. Το 1969 έγινε επικεφαλής του τμήματος κινηματογράφου στο MIT, του οποίου προήδρευσε μέχρι το 1988. Στη δεκαετία του 1980 ενδιαφερόταν ακόμη για τις τεχνικές πτυχές της δημιουργίας ταινιών και παρήγαγε βίντεο για τη γαλλική τηλεόραση.

1. Direct Cinema – Παραδείγματα ταινιών

• Les Raquetteurs - Michel Brault, Gilles Groulx, 1958

• Pour la suite du monde - Michel Brault, Pierre Perrault, 1963

• Crisis: Behind a Presidental Commitment - Robert Drew, 1963

• The Chair- Robert Drew, 1963

• Tread - Richard Leacock, 1972

• Chiefs - Richard Leacock, 1968

• Gimme Shelter - The Maysles Brothers, 1970

• Meet Marlon Brando - The Maysles Brothers, 1966

1. Free Cinema(Ελεύθερος κινηματογράφος)

• Το Free Cinema υπήρξε ένα κινηματογραφικό κίνημα ντοκιμαντέρ που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1950 στη Βρετανία. Ο όρος αναφερόταν στην ελευθερία να απουσιάζουν οι πρωταγωνιστές από τις ταινίες και να μην ενδιαφέρονται για την εμπορική τους εκμετάλλευση.

• Lindsay Anderson, Karel Reisz, Gavin Lambert, και άλλοι.

• Λίντσεϊ Γκόρντον Άντερσον (17 Απριλίου 1923 – 30 Αυγούστου 1994) ήταν ινδικής καταγωγής σκηνοθέτης ταινιών μεγάλου μήκους, θεάτρου και ντοκιμαντέρ, κριτικός κινηματογράφου και πρωταγωνιστής του κινήματος του Ελεύθερου Κινηματογράφου και του Βρετανικού Νέου Κύματος. Τον θυμούνται περισσότερο για την ταινία του Ιf…, (1968), που κέρδισε το Grand Prix (μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής) στο Φεστιβάλ των Καννών.

1. Έργα του Άντερσον

https://en.wikipedia.org/wiki/Lindsay_Anderson