

Πουντόβκιν Βεσεβολόντ Πλλαριάνοβιτς. Σοβιετικός ήθοποιός, σκηνοθέτης και θεωρητικός του κινηματογράφου από τους πιο διάσημους στον κόσμο (1893-1953). Διακρίνεται για τή δυναμική έκφραση του έσωτερου και συγχινησιακού κόσμου των ήρωών του, καθώς και τή βαθιά γνώση των ψυχολογικών λειτουργιών του άνθρωπου. Τελείωσε τό Πανεπιστήμιο και πήρε τό δίπλωμα του χημικού μηχανικού. Αύτό πού τόν έκανε γάλαξει επάγγελμα και τόπο ζωής είναι τό φίλμ του Γκρίφφιθ «Ιντόλερεντς» (1916). Άπο τότε άνοιξε θητεία στόν κινηματογράφο. Δούλεψε για ένα διάστημα κοντά στό μεγάλο σοβιετικό σκηνοθέτη και θεωρητικό του κινηματογράφου Λέβ Κουλέτσοφ, απ' όπου και πήρε τίς βάσεις τής δουλειάς του.

Τό πρώτο του έργο είναι «Ο Μηχανισμός του Έγκεφαλου», έκπαιδευτικό φίλμ γύρω από τίς θεωρίες του Παυλώφ γιά τά έξαρτημένα άνακλαστικά (1925). Τό 1926 σκηνοθετεί τό μεγάλο του έργο «Η Μάνα» βασισμένο στό δύμωνυμο έργο του Γκόρκου, όπου μέ συνδυασμό είκονών (μοντάζ) κατόρθωσε γάλαξει πολύπλοκες ίδεες. «Άλλα άξιόλογα έργα του είναι «Τό Τέλος τής Αγίας Πετρούπολης» (1927), «Θύελλα πάνω από τήν Ασία» (1928), «Ο Λιποτάχτης» (1933), «ό Στρατηγός Σουδόρωφ» (1941), και ό «Ναύαρχος Ναχίμωφ» (1946-7). Στά πρώτα του έργα παρουσιάζει τύπους μέ ήσωτικό βασικά χαρακτήρα.

Τά δυό θεωρητικά του βιβλία «Η τεχνική του κινηματογράφου» (1933) και «Η τέχνη του ήθοποιού στόν κινηματογράφο» (1935) θεωρούνται κλασικά στό είδος τους.

Η ΤΕΧΝΗ * ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

Παρασκήνιο

‘Ωστόσο, καθώς δὲ ήθοποιός μιλάει καί κινεῖται πάνω στή σκηνή, δρίσκεται σέ μιά σταθερή ἀπόσταση ἀπ’ τὸν θεατή ή μᾶλλον δὲ τελευταῖος εἶναι σέ σχετικά σταθερή ἀπόσταση ἀπό ἐκεῖνον, ἀνάλογα μέ τῇ θέσῃ του μέσα στή θεατρική αἴθουσα. Ἔτσι, γιά νά μπορέσει δὲ θεατής νά δεῖ τό χέρι τοῦ ήθοποιοῦ, πρέπει ἐκεῖνος νά τοῦ τό δεῖξει. Γιά νά δεῖ τό πρόσωπό του, πρέπει δὲ ήθοποιός νά τό γυρίσει σ’ αὐτόν. Γιά ν’ ἀκούσει τόν ἀναστεναγμό του, πρέπει δὲ ήθοποιός νά τόν ὑψώσει στό ἐπίπεδο τοῦ φωναχτοῦ.

Καί στόν κινηματογράφο συγχροτεῖται ἐπίσης μέ ἀνάλογο ρυθμό ή μορφή πού θά ἐκφράσει δὲ ήθοποιός τό ρόλο του ἐξωτερικά μά μέ διαφορετικό τρόπο.

‘Οπως εἰδαμε, ή μηχανή λήψης καί τό μικρόφωνο ἔχουν τήν ἀνεση νά πλησιάζουν καί νά ἀπομακρύνονται ἀπ’ τόν ήθοποιο. Ή μηχανή λήψης μπορεῖ νά ξεχωρίσει καί νά τονίσει ἀκόμα καί τήν πιό δυσδιάκριτη λεπτομέρεια ἀπ’ τό παιξιμο τοῦ ήθοποιοῦ ἐνώ τό μικρόφωνο μπορεῖ ν’ ἀκούσει τήν πιό λεπτή ἀπόχρωση στόν τόν της φωνῆς του. Μ’ αὐτά λοιπόν τά μέσα, τό παιξιμο τοῦ ήθοποιοῦ, (καθώς φαίνεται ἀπό μακριά καί κοντά κι ἀπό διαφορετικές «γωνίες»), ἀποδίδεται μέ ξεχωριστή ζωντάνια κι ἐκφραστικότητα.

Στό θέατρο, γιά νά πετύχει δὲ ήθοποιός νά ἐκφράσει τό ρόλο του ἐξωτερικά στό «μάξιμον», χρειάζεται σέ μιά δρισμένη στιγμή τής παράστασης, νά συγκεντρώσει πολλές φορές τήν προσοχή τοῦ κοινοῦ ἀποκλειστικά πάνω σ’ ἓνα του χαμόγελο πού ἀκολουθεῖ τή λέξη «οχι». Γιά νά τό καταφέρει αὐτό δὲ ήθοποιός τοῦ θεάτρου, ξέρει πολύ καλά πώς δέν φτάνει νάναι τό χαμόγελο του καλοπαιγμένο καί τό «οχι» του καλοσερδιζισμένο, μά χρειάζεται ν’ ἀκούσει κι δὲ θεατής τό «οχι» καί νά δεῖ τό χαμόγελο μέ ξεχωριστή προσοχή. Γι’ αὐτό τόν λόγο, ξέω ἀπό τήν ὑποκριτική του τέχνη, ἐνισχύεται κι ἀπ’ τόν πολύπλοκο μηχανισμό τής τεχνικῆς τοῦ θεάτρου. Μεταχειρίζεται βάθρα καί σκηνικά ή συνθέτει τή δράση μέσα σ’ αὐτά, ἔτσι πού τήν κρίσμη ἀκριβῶς στιγμή ν’ ἀπαγκιστρώνεται ή προσοχή τοῦ

θεατή ἀπό τούς συναδέλφους του καί νά καθηλώνεται πάνω σ’ αὐτόν. Κάνει π.χ. μιά «παύση» ἐνώ δλοι οἱ προδοιοί συγκεντρώνονται σέ κείνον ἀποκλειστικά.

Στόν κινηματογράφο, ἕνα «γκρό-πλάν», ἀποδίδει τέλεια αὐτό τό προτοσές. Τό «γκρό-πλάν» εἶναι ἀναπόσπαστο μέρος τοῦ ρυθμοῦ γιά νά ἐκφράζει δὲ ήθοποιός τό ρόλο του ἐξωτερικά.

Στόν κινηματογράφο ἡ σύνθεση (ή διαλεκτική σύνθεση) τῶν χωριστῶν γωνιῶν λήψης, ἀποτελεῖ τό πιό ζωντανό κι ἐκφραστικό ἀντιστάθμισμα ἐκείνης τῆς τεχνικῆς πού στό θέατρο ἀναγκάζει τόν ήθοποιό, ἀφοῦ ἔχει μπεῖ στό πετσί τοῦ ρόλου του, νά ἐξωτερικεύει «θεατρικά» τή μορφή του.

‘Ο ήθοποιός τοῦ κινηματογράφου διαφέλει νά καταλάβει καλά πώς ή μετακίνηση τής μηχανῆς λήψης δέν εἶναι ἕνα μέσο γιά νά ἐξυπηρετοῦνται μονάχα οἱ μέθοδοι τοῦ σκηνοθέτη, ἀλλά πρέπει ἀκόμα νά χωνέψει βαθιά πώς στή διάπλαση τής ἐξωτερικῆς μορφῆς τοῦ ρόλου του, χρειάζεται νά συμπεριλάβει δργανικά διεσε δυνατότητες τοῦ προσφέρονται νά φωτογραφίζεται τό παιξιμό του ἀπό διαφορετικές «γωνίες».

‘Ο ήθοποιός τοῦ κινηματογράφου πρέπει νά νιώσει πώς γιά κάθε κομμάτι τοῦ ρόλου του, ἔχει ἀνάγκη κι ἀπό μιά δρισμένη «θέση» τής μηχανῆς καί μάλιστα τό ἴδιο ἐπιτακτικά διπώς δὲ συνάδελφός του στό θέατρο αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά τονίσει σέ μιά δρισμένη στιγμή, ξεχωριστά, κάποια του χειρονομία ή λέξη – νά προχωρήσει στό προσκήνιο ή νά ἀνεβεῖ δυό-τρία σκαλοπάτια τοῦ σκηνικοῦ.

‘Ο ήθοποιός τοῦ κινηματογράφου πρέπει νά καταλάβει πώς σ’ αὐτήν ἀκριβῶς τή κίνηση τής μηχανῆς παραμονεύει ή στοιχειώδης ἐκείνη εύαισθησία πού θά προωθήσει τή δημιουργία του ἀπό τή σφαίρα τοῦ ἀκατέργαστου νατουραλισμοῦ, στό πεδίο τής τέχνης.

‘Οσο βαθιά καί νά ἔχει μπεῖ δὲ ήθοποιός τοῦ θεάτρου στό πετσί τοῦ ρόλου του δέν ξεχνάει, δέν πρέπει νά ξεχνάει, πώς χρειάζεται ἐπίσης νά ἐλέγχει συνεχῶς τόν τελικό, τόν ἀντικειμενικό του στόχο: τό περιεχόμενο

πού καθρεφτίζεται στήν παράσταση μέ τό παίξιμό του. "Οσο καλά καὶ νάχει ταυτιστεῖ ὁ ἡθοποιός τοῦ θεάτρου μέ τήν εἰκόνα τοῦ προσώπου πού ἐδημηνεύει, δέ ξεχνάει πώς στήν παράσταση, τό πρόσωπο αὐτό δέν ὑπάρχει σάν μιά αὐτοτελής κι ἀνεξάρτητη δοντότητα, μά εἶναι δεμένο στήν ἔξελιξη τῆς δράσης τοῦ θέματος κι ὑποτάσσεται στή διαλεκτική ἐκείνη σύνθεση πού δένει ἀνάμεσά τους βαθιά κι ἐσωτερικά, δσες δυνάμεις συγκοιτοῦν τήν παράσταση σάν σύνολο.

Τελικά ἡ ὁξία γιά τήν ἐδημηνεία ἐνός ἡθοποιοῦ, καθορίζεται ἀντικειμενικά ἀπό τήν παράσταση σάν σύνολο. Στήν παράσταση δέν ὑπάρχει οὔτε ἔνα, ἔστω καὶ τό παραμικρότερο στοιχεῖο –είτε δρίσκεται στό παίξιμο τοῦ ἴδιου, είτε στοῦ συναδέλφου του, είτε στό υλικό πού συνθέτει μιά σκηνή– χωρίς νά συνδέεται μέ τήν τελική μορφή τῆς παράστασης σάν σύνολο.

"Ο ἡθοποιός ἀπ' τά πρῶτα κιόλας δῆματα τῆς ἐργασίας του, ὅταν ἀκόμα ἀγωνίζεται νά δρεῖ καὶ νά αἰσθανθεῖ τρόπους γιά νά ταυτιστεῖ μέ τήν εἰκόνα τοῦ προσώπου πού θέλει να ὑποδυθεῖ, γνωρίζει πώς ἔχει στόχο νά ζωντανέψει ἐκεῖνο τό «πρόσωπο» ἀκριβῶς δπως δρίσκεται προσχεδιασμένο μέσα στό κείμενο τοῦ ἔργου – αὐτό ἄλλωστε είναι κι ἐκεῖνο πού θά κινεῖται καὶ θά μιλάει πάνω στή σκηνή. Μ' ἄλλα λόγια ὁ ἡθοποιός μελετάει καὶ βλέπει τό ρόλο του σέ σχέση μέ τήν παράσταση σάν σύνολο.

Παίζοντας δημως κι ἐκφράζοντας πάνω στή σκηνή τόν ρόλο του μέ μιά συγκεκριμένη μορφή, ὁ ἡθοποιός δέν παύει νά ὑπάρχει κι ὁ ἴδιος σάν ζωντανό κι διοκληρωμένο ἄτομο. Ἡ εἰκόνα τοῦ προσώπου πού δρῆκε καὶ σταθεροποίησε τελικά μέσα του δέν χωρίζεται ἀπ' αὐτόν οὔτε καὶ στήν παράσταση.

Στόν κινηματογράφο αὐτά δῆλα είναι διαφορετικά. Τό τελικό ἀποτέλεσμα τῆς δημιουργίας τοῦ ἡθοποιοῦ (στό θέατρο είναι ἡ μορφή πού ἐκφράζει τόν ρόλο πάνω στή σκηνή) στόν κινηματογράφο καταλήγει σέ κάτι ἐντελῶς διαφορετικό. Ἐδῶ σάν τελικό ἐπίτευγμα τοῦ ἡθοποιοῦ βλέπουμε τήν «μονταρισμένη» εἰκόνα

τοῦ ρόλου του. Δηλαδή, πάνω στήν διθόνη, βλέπουμε τήν εἰκόνα τοῦ προσώπου πού δημιουργεῖ ὁ ἡθοποιός, δπως ἔχει καταγραφεῖ καὶ τοποθετηθεῖ μιά γιά πάντα πάνω στή σελιλόιντ – ἔνα ἀντίτυπο τῆς τελικῆς ἐργασίας του πού γιά ν' ἀποδοθεῖ ἄρτια, ἔξω ἀπ' δλες τίς προσπάθειες, χρειάστηκε νά ὑποταχτεῖ σ' ἔνα προτσές ἀπραγματοποίητο ἀπ' τήν ἀνθρώπινη φύση.

"Οπως στό θέατρο τό νόημα τοῦ ρόλου πού δημιουργεῖ ὁ ἡθοποιός διοκληρώνεται ἄρτια μόνο, μέ τή συμβολή δλων τῶν δυνάμεων τῆς παράστασης, ἔτσι καὶ στόν κινηματογράφο τά διάφορα πλάνα μέ τό παίξιμό του συγχωνεύονται καὶ γίνονται μιά ἐνιαία εἰκόνα σ' διοκληρητή τήν ταινία. Ὡστόσο γιά νά δεθεῖ καὶ νά διοκληρωθεῖ αὐτή ἡ εἰκόνα χρειάζεται –ἔξω ἀπό τό δικό του δέσιμο– κι ἡ διαλεκτική ἀλληλεπίδραση πολλῶν ἄλλων πλάνων πού καθρεφτίζουν φαινόμενα ένα κι ἔξω ἀπ' τή συναισθηματική κατάσταση τοῦ ἴδιου.

Στόν κινηματογράφο οἱ γραμμές πού ἐκφράζουν καὶ κάνουν κατανοητό τό περιεχόμενο καὶ τό βαθύτερο νόημα τοῦ ρόλου τοῦ ἡθοποιοῦ καθορίζονται καὶ φωτίζονται, ἀφοῦ διοκληρωθεῖ τελικά ἡ κινηματογραφική σύνθεση τῆς ταινίας.

Πάρα πάνω εἰδαμε πώς ὁ κινηματογράφος μπορεῖ κι ἐκφράζει γεγονότα τῆς ἀληθινῆς πραγματικότητας πολύ πιό πλούσια ἀπ' ὅτι τό θέατρο. Στό δεύτερο, ἡ σχέση ἀνάμεσα στόν ἡθοποιό καὶ στήν παράσταση σάν σύνολο καθορίζεται βασικά ἀπ' τή «σύγκρουση» ἀνάμεσα στόν ἡθοποιό καὶ σ' ἔναν ἄλλον ἡθοποιό πού χρησιμοποιεῖ κι ἐκεῖνος τόν «λόγο».

Στόν κινηματογράφο ὁ ἡθοποιός δέν ᔹχει νά κάνει πάντα μόνο μέ ἀνθρώπους. Στήν τελική μορφή τῆς ταινίας, καθώς παίζει, σχετίζεται ἀμεσα μ' δλες τίς δυνάμεις τῆς ἀντικειμενικῆς πραγματικότητας. Ἀπ' αὐτή τήν ἀποψη, ἡ θέση του μέσα στό διοκληρωμένο ἐργο μοιάζει περισσότερο μέ «ἡρωα» μυθιστορήματος παρά μέ «δραματικό χαρακτήρα» θεατρικοῦ ἐργου.

Ἡ «συγκρότηση», λοιπόν, τής εἰκόνας τοῦ προσώ-

που πού δημιουργεῖ ὁ ἡθοποιός, ἀπό διαφορετικές, χωριστές «γωνίες», κάθε ὅλλο παρά τὸν ἐμποδίζει νά δένει κι ὁ ἵδιος αὐτήν τὴν εἰκόνα σ' ἔνα ἔνιαίο κι ὁργανικό σύνολο. Ἀντίθετα, ζητάει ἀπ' τὸν ἡθοποιό τοῦ κινηματογράφου, τοῦ ἐπιβάλλει, νά ξέρει καλά ὅλες τίς δυνατότητες πού τοῦ προσφέρουν οἱ διάφορες «γωνίες λήψης» γιά νά πλάσει τὴν ἔξωτερη μορφή τοῦ ρόλου του, νά ξέρει τῇ θέσῃ του μέσα στήν τελική σύνθεση, μέσα στό «μονταρισμένο» σύνολο, γιά νά μπορεῖ νά αἰσθάνεται καί νά δίνει στό παίξιμο του τίς ἀπαραίτητες βάσεις καί ἀποχρώσεις ὥστε νά γίνεται αὐτό πιό ἀληθινό καί πιό κατανοητό.

Στό θέατρο ὑπάρχει τό λεγόμενο «ensemble» πού ἡ δημιουργία του δέν είναι μονάχα ἔργο τοῦ σκηνοθέτη ἄλλα καί τοῦ κάθε ἡθοποιοῦ χωριστά καθώς συγκροτεῖ τό ρόλο του, δένοντάς τον ἅμεσα μέ δόλοκληρη τήν παράσταση σάν σύνολο.

Γιά νά σχηματιστεῖ στόν κινηματογράφο ἡ ἀντίστοιχη αὐτή αἰσθηση, χρειάζεται στήν ἐκτέλεσή της νά ὑποταχτεῖ σέ μιάν ἀπόλυτη, σχεδόν τεχνική ἀκρίδεια.

Ἡ ρυθμική συγκρότηση μιᾶς ταινίας (ἐνός ἔργου πού ἀνάμεσα στό ὑλικό του περιλαμβάνεται καί τό παίξιμο τοῦ ἡθοποιοῦ) χρειάζεται τήν ἵδια σχεδόν ἀπόλυτη ἀκρίδεια ὅπως ἀπαιτεῖται στή ρυθμική συγκρότηση μιᾶς μουσικῆς σύνθεσης. Ἀπό δῶ ἔπειδουν οἱ ἴδιαίτερα σκληρές ἀνάγκες ὅπου χρειάζεται νά ὑποτάξει ὁ ἡθοποιός τοῦ κινηματογράφου τήν ἐργασία του γιά νά πλάσει τήν ἔξωτερη μορφή τοῦ ρόλου. Αὐτό δέδαια ἰσχύει γιά ἐκεῖνον τόν ἡθοποιό, πού μέ τό παίξιμο του δέν γυρεύει νά ἐκτιμηθεῖ ἀτομικά ἡ ἐρμηνεία του, μά δόλοκληρη ἡ ταινία σάν σύνολο.

Ο ἡθοποιός τοῦ θεάτρου ξέρει καλά πώς κάτι κακοπαιγμένο ἡ μιά κακή φράση πρίν ἀπό τό δικό του μέρος, μπορεῖ ὅχι μόνο νά μεταβάλει μά καί νά καταστρέψει τή μορφή πού ἀγωνίζεται νά δημιουργήσει στό ρόλο του. Τό ἵδιο πρέπει νά καταλάβει κι ὁ ἡθοποιός τοῦ κινηματογράφου: νά καταλάβει καλά πώς ἔνα πλάνο μέ κάποιο τοπίο ἡ μ' ὅποιαδήποτε ἄλλη εἰκόνα,

εἴτε βρίσκεται πρίν ἀπό τό πλάνο μέ τό παίξιμο του εἴτε τό ἀκολουθεῖ, ἀποτελεῖ γιά τόν θεατή ἀναπόσπαστο στοιχεῖο τοῦ ρόλου του.

Ἡ «μονταρισμένη» μορφή τοῦ ρόλου είναι καί ἡ δριστική του μορφή καί τελικά ἡ μόρφη αὐτή ἔρχεται σ' ἐνεργητική ἐπαφή μέ τόν τρίτο συντελεστή –τόν θεατή– γιά νά συγκροτηθεῖ τό ἔργο τῆς τέχνης. Ἀντίθετα μέ τή μορφή τοῦ ρόλου στό θέατρο, αὐτή ἔδω χωρίζεται ἀπ' τόν ἡθοποιό σάν ἄτομο. Γι' αὐτόν ἀκριδώς τό λόγο, γιά νά μή χάσει τό δέσιμό της ἀπ' τήν ἀληθινή ζωή, πρέπει κι ὁ ἡθοποιός νά τή συλλάβει καί νά τή δουλέψει προσεκτικά –τόσο ἐσωτερικά ὅσο κι ἔξωτερικά – ἀπ' τή πρώτη στιγμή τῆς δημιουργίας του.

Στό θέατρο ὁ ἡθοποιός μπορεῖ νά δελτιώνει τή δημιουργία του μέσα στό γενικό σύνολο τοῦ θεάματος καί στίς ἐπόμενες παραστάσεις ἐνός ἔργου. Ο κινηματογράφος δέν τοῦ δίνει τέτοιες εὐκαιρίες. Γιατί τό νά γνωρίζει ὁ ἡθοποιός τοῦ κινηματογράφου μέ ἀκρίδεια δόλοκληρη τήν ταινία σάν σύνολο, είναι κάτι πολύ πιό δύσκολο καί περίπλοκο ἀπ' τό νά ξέρει τό γενικό σύνολο στό θέατρο. Ἔτσι ἡ ἐργασία του χρειάζεται κι ἀπ' αὐτή τήν πλευρά (ἡ σχέση τοῦ ἵδιου μέ τήν ταινία σάν σύνολο) ἴδιαίτερη φροντίδα. Ο ἡθοποιός τοῦ κινηματογράφου χρειάζεται νάχει γι' αὐτό τό σκοπό, καί νά τοῦ δοθοῦν, ἐφόδια πολύ μεγαλύτερα ἀπ' δτι τοῦ προσφέρονται στό θέατρο.

Ἐδῶ θά πρέπει ν' ἀναφέρω ἀκόμα μά δυσκολία πού χαρακτηρίζει τήν τέχνη τοῦ ἡθοποιοῦ στόν κινηματογράφο.

Στό θέατρο ὑπάρχει ἡ λεγόμενη «ζωντανή ἐπαφή» ἀνάμεσα στόν ἡθοποιό καί στό κοινό τῆς παράστασης. Είναι γνωστό πώς οι παραστάσεις ἐνός ἔργου διαφέρουν ἡ μιά μέ τήν ὅλη καί πώς ἡ διαφορά αὐτή προέρχεται κι ἀπ' τή σύνθεση τοῦ κοινοῦ πού παρακολουθεῖ τήν παράσταση. Χιλιάδες ἀνέκδοτα ἀναφέρονται ὅτι ἔξαιρετικοί ἡθοποιοί ἀναγκάστηκαν, κάτω ἀπ' τή ζωντανή ἀντίδραση τοῦ κοινοῦ, νά δροῦν καινούρια μορφή γιά νά ἐρμηνεύσουν τό ρόλο τους ἡ νά ἔγκατα-

λείψουν ἐκείνη πού εἶχαν δρεῖ καὶ τήν χρησιμοποιοῦσαν ἄλλοι μ' ἐπιτυχία. "Αλλωστε κι οἱ ἡθοποιοὶ τοῦ θεάτρου δημολογοῦν πώς ἐμπνέονται ὅσο γίνεται καλύτεροι καὶ νιώθουν τήν πιό μεγάλη ψυχική ἔνταση (δυό ἀπαραίτητα στοιχεῖα γιά τήν ἀφτια ἀπόδοσή τους) μονάχα ὅταν αἰσθανθοῦν ἅμεσα τίς ἀντιδράσεις τοῦ κοινοῦ.

Στόν κινηματογράφο δρισκόμαστε μπροστά σ' ἔνα ἐντελῶς διαφορετικό φαινόμενο. Ποτέ ὁ ἡθοποιός, ἀκόμα καὶ στή σημαντικότερη στιγμή τῆς δημιουργίας του, ὅταν δρίσκεται φάτσα μέ φάτσα μέ τόν φακό πού καταργάφει τό τελικό του ἐπίτευγμα, δέν ἔχει τήν εὐκαιρία νά νιώσει ἅμεσα τήν ἀντιδραση ἔστω κι ἐνός μονάχα πραγματικοῦ θεατῆ. Αὐτόν μπορεῖ μόνο νά τόν φαντάζεται.

Στήν «ζωντανή ἐπαφή» ἀνάμεσα στόν ἡθοποιό του θεάτρου καὶ στό θεατή, ξεχωρίζουν δυό βασικά στοιχεῖα καὶ θά τ' ἀναλύσουμε χωριστά τό καθένα σέ σχέση μέ τόν κινηματογράφο.

Τά στοιχεῖα αὐτά εἶναι: α) ὁ ἐρεθισμός κι ἡ ἐμπνευση πού δημιουργοῦνται γενικά στόν ἡθοποιό του θεάτρου καθώς ἔχει συνειδητή ἐπίγνωση πώς χιλιάδες μάτια δρίσκονται καρφωμένα πάνω του, καθώς δηλαδή αἰσθάνεται ἅμεσα ἔνα ορεῦμα πολλαπλάσιας προσοχῆς συγκεντρωμένο στό παιξιμό του καί β) ἡ ζωντανή παρουσία τοῦ θεατῆ μέ τίς ἀντιδράσεις του – ἡ ἐνεργητική του, δηλαδή, συμμετοχή πού διηθάει τόν ἡθοποιό στό πλάσιμο τοῦ ρόλου.

Τό πρῶτο στοιχείο: νά γνωρίζει ὁ ἡθοποιός πώς μπροστά του ἔχει ἔνα μεγάλο κοινό, στόν κινηματογράφο εἶναι τελείως ἀνύπαρκτο.

Κατά τό «γύρισμα» ὁ ἡθοποιός δέν διέπει μπροστά του παρά τά ψυχρά, τά νεκρά μηχανήματα λήψης καὶ ἥχου. Τό σύστημα φωτισμοῦ πού φωτίζει τά γύρω του τόν ἀπομονώνει σέ τόσο χῶρο, ὅσο χρειάζεται γιά νά γυριστεῖ ἡ σκηνή, ἔναν χῶρο τόσο στενό πού σύχνα δέν τοῦ ἐπιτρέπει νά διέπει οὔτε κάν τήν ἔκταση ὅπου ἔξελίσσεται ἡ δράση.

Αλλά μήπως αὐτό σημαίνει πώς ἀποκλείεται καὶ στόν ἡθοποιό τοῦ κινηματογράφου νά νιώσει τήν ἐμπνευση καὶ τόν ἐρεθισμό πού προκαλεῖ ἡ ζωντανή παρουσία τοῦ κοινοῦ; Κάθε ἄλλο. "Απλούστατα θά φτάσει στό ἵδιο ἀποτέλεσμα μά μέ διαφορετικό τρόπο.

Σέ μιά συζήτησή μας ὁ Μαγιακόφσκι μοῦ ἔλεγε γιά τά συναισθήματα πού τοῦ γεννιόντουσαν καθώς ἀπάγγειν τά ποιήματά του μπροστά στό μεγάλο κοινό κατά τήν διάρκεια τῆς ἐπανάστασης. Διαπίστωνε, λοιπόν, πώς ἀπό τότε δέν ξανάνιωσε τήν ἔντονη ἐκείνη ἐμπνευση ἐκτός ἀπό μιά περίπτωση: ὅταν ἀπάγγειν τά ποιήματά του ἀπ' τό φαδιόφωνο.

Πιστεύω πώς ὁ Μαγιακόφσκι ἦταν ἀπόλυτα εἰλικρίνης. Κι ἀξίζει νά σημειωθεῖ πώς ἔνας ἀνθρωπος σάν αὐτόν δέν ἀπομονώθηκε οὔτε ἀποξενώθηκε ἀπ' τό ἀκροατήριό του μέσα στήν αἴθουσα τῶν ἐκπομπῶν, ἐνώ, τό δίχως ἄλλο, ζούσε δραγανικά καὶ τροφοδοτούσε τό δημιουργικό ἔργο του ἀπ' τίς ἀντιδράσεις τοῦ ἀκροατηρίου του. "Η «δημιουργική φαντασία» εἶναι ἀναπόσπαστο μέρος κάθε δημιουργικοῦ καλλιτέχνη καὶ τόν κάνει ἄξιο νά δένεται καὶ νά γίνεται ἔνα μ' δλόκηρο τόν κόσμο τῆς πραγματικότητας. Αὐτή δούθησε καὶ τόν Μαγιακόφσκι νά αἰσθάνεται ἅμεσα κι ὅχι νά φαντάζεται, ἀφηρημένα κι ἐγκεφαλικά, πώς τά λόγια πού ἔλεγε μπροστά στό μικρόφωνο θ' ἀπλώνονταν σέ μιά τεράστια ἔκταση καὶ θά ἀκούγονταν, θά γίνονταν δεκτά, ἀπό ἐκατομμύρια προσεχτικούς ἀκροατές.

Σημειώστε πώς μέ δσα ἔλεγε ὁ Μαγιακόφσκι δέν εἶχε τήν πρόθεση νά κάνει ἐπιστημονική ἡ ψυχολογική ἀνάλυση τοῦ φαδιόφωνου σάν τέχνη. Μιλούσε ἀπλούστατα γιά ἔναν ἅμεσο ἐρεθισμό πού τοῦ προκαλοῦσε ἡ διμίλια του μπροστά στό μικρόφωνο. Κι αὐτός ὁ ἐρεθισμός ἦταν δ' ἵδιος μ' ἔκεινον πού ἔνιωθε ὅταν εἶχε μπροστά του τό μεγάλο, τό ζωντανό κοινό.

Νομίζω πώς κι ὁ ἡθοποιός τοῦ κινηματογράφου, δέν ζεῖ τό φόρο του ἀληθινά, μπορεῖ νά νιώσει ἔναν παρόμοιο ἐρεθισμό. Πάνω στή σκηνή ὁ ἡθοποιός πάζει μπροστά σέ χιλιάδες θεατές, στήν διθόνη μπροστά