Nostalgija – Fotografska razstava

Tarkovsky’s Nostalghia – The Journey Within

Svetovna premiera! od 30. januarja do 30. aprila 2014, Jakopičevo sprehajališče, park Tivoli, Ljubljana

avtorica fotografij: Deborah Beer

© Archivio Fotografico Cinemazero Images – Gideon Bachmann Fund

kustos: Riccardo Costantini

v sodelovanju z: Gideon Bachmann, Raffaella Canci, Marianita Santarossa

prevod: Maja Lovrenov, Denis Debevec

jezikovni pregled: Mojca Hudolin, Eric Dean Scott

organizator: Kinodvor

razstavo so omogočili: Turizem Ljubljana, Riko (pokrovitelj razstave) in Mestna občina Ljubljana (ustanoviteljica Kinodvora)

v sodelovanju s: Slovenska kinoteka, RTV Slovenija (medijski partner Leta kina), Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji

»Kamorkoli prideš, vedno iščeš svojo dušo.«

- Andrej Tarkovski

»Skoraj sto še nikoli videnih fotografij, ki jih je na snemanju mojstrovine Andreja Tarkovskega, filma ***Nostalgija*** *(1983), posnela angleška fotografinja Deborah Beer (1950–1994), prihaja iz zbirke Gideona Bachmanna, ki jo hrani arhiv Cinemazero Images (Pordenone, Italija). Popotovanje skozi dušo filmskega poeta. Razumeti osupljivo umetnost Andreja Tarkovskega. Fascinantni megla in para, cesta in ogenj, zapuščeni kraji in intimne sobe … Eno najbolj evokativnih del v zgodovini filma skozi ostro oko velike fotografinje.«*

- Riccardo Costantini, *kustos*

Leto kina – Kinodvor 90, leto praznovanja kina in filma

Razstava je del projekta Leto kina – leto praznovanja kina in filma, s katerim nosilca projekta Kinodvor in Slovenska kinoteka s številnimi partnerji v sezoni 2013/2014 obeležujeta 90. obletnico otvoritve kina na Kolodvorski ulici, današnjega Kinodvora, in pol stoletja dvorane Kinoteke na Miklošičevi ulici v Ljubljani.

O razstavi

29. oktobra 1982 je Gideon Bachmann v svojo zvesto beležko zapisal*: »Jezen, ker Deborah ni mogla dobiti službe pri filmu Tarkovskega in jo je namesto nje dobila gdč. Eder.«*

Vendar pa je Deborah Beer bila v Bagni Vignoni od 1. do 8. novembra 1982 (kakor je Bachmann natančno zapisal), ko je Andrej Tarkovski snemal Nostalgijo, filmu pa je sledila tudi, ko so snemanje preselili v Rim med 17. in 19. novembrom. 25. novembra je Gideon Bachmann intervjuval ruskega režiserja na setu.

»26. novembra so Zrcalo Tarkovskega prikazali v Cineforumu v Rimu, na Via Monteverde 57A, kjer se tisti, ki je bil povabljen, ni pojavil.«

Nostalgija je bila predstavljena v Cannesu 16. maja 1984 ob 17. uri. Osvojila je Grand Prix du Cinéma de Création skupaj z **Denarjem** Roberta Bressona in nagrado FIPRESCI, naslednje jutro pa je Bachmann Tarkovskega spet in zelo intenzivno intervjuval v hotelu Carlton ob prisotnosti protagonista filma, Olega Jankovskega. Ko je Bachmann material, ki ga je posnel, ponudil nekaterim revijam (angleški Sight and Sound je objavil njegovo poročilo o snemanju **Nostalgije**, švedska revija Chaplin pa dolgi intervju iz Cannesa), je s seboj prinesel tudi fotografije, ki jih je posnela njegova žena Deborah Beer. To razloži, zakaj je pogosto privolila, da le delno pokrije prizorišče snemanja, tudi kadar ni bila uradna fotografinja, saj je vedela, da se lahko zanese na končno prodajo fotografij prek svojih agentov v Rimu in Parizu.

Fotografije na razstavi zato ne govorijo le o filmu ali njegovem zakulisju, pač pa o celotnem sistemu, ki se je v tistih letih vrtel okoli filmskega sveta, pa ne le v Italiji. Izkušnja fotografinje na setu je Deborah Beer omogočila, da je ujela vrhunce dela velikih mojstrov, ki jih je srečala, ter jim za razliko od uradnega zagotovila alternativni pogled, ki je bralcem nudil vpogled v filmski svet. Če pogledamo profesionalno in zasebno zvezo med Deborah Beer ter metodičnim in bistroumnim reporterjem Gideonom Bachmannom, je jasno, kako je njuna strast in zaveza lahko razkrila globlje vidike snemanja filmov, s katerimi sta se ukvarjala vse življenje in ki jih danes, zahvaljujoč fotografskemu arhivu Cinemazero Images, javnost lahko znova odkrije in v njih uživa.

Fotografinja Deborah Beer

Deborah Imogen Beer se je rodila v Angliji 13. maja 1950. Enaindvajsetletna se je preselila v Italijo in se posvetila fotografiji ter zelo zgodaj začela fotografirati na področju filma. Po nekaj letih fotoreporterstva na številnih prizoriščih snemanj jo je Pasolini povabil, da ga spremlja na setih njegovih zadnjih filmov, vključno s **Salò ali 120 dni Sodome**, kjer je bila edina uradna fotografinja. V posnetkih režiserjev med delom je Deborah Beer združila zanimanje za film in svojo staro ljubezen do ljudi in portretov. Njene fotografije niso posnete le za profesionalno rabo ali promocijo filma, pač pa na zaseben način predstavljajo njeno fascinacijo z ljudmi, ki počnejo to, kar imajo najraje. Poročena je bila z Gideonom Bachmannom, ki jo je predstavil mnogim filmskim zvezdam tistega časa in zbral vse njene fotografije. Pogosto se spominja, kolikokrat je iz smeti rešil posnetke, ki jih je Deborah – pri svojem delu je bila tako impulzivna kot perfekcionistična – vrgla stran v trenutkih jeze, nato pa so jih za svoje izpostavljene članke odkupile nekatere od najprestižnejših revij.

Kot fotografinja se je hitro vrstila na setih režiserjev, na primer Federica Fellinija, Liliane Cavani, Mika Newella, Line Wertmüller, Petra Bogdanovicha, Vittoria De Sice, Bernarda Bertoluccija, Vincenta Minnellija, bratov Taviani, Marca Ferrerija, Andreja Tarkovskega, Tonyja Richmonda in Stiga Björkmana, njene fotografije pa so bile uporabljene pri oglaševanju filmov, kot so Dvajseto stoletje, Otelo, Nostalgija in Delta Force, pa tudi drugih filmov omenjenih režiserjev.

Deborah Beer je po dolgi bolezni umrla v londonski bolnišnici 10. septembra 1994.

Zbirka Gideona Bachmanna

Zbirka Gideona Bachmanna je nastala leta 1994 po pridobitvi gradiva, ki ga je Bachmann (direktor ASK, Akustografičnega glasovnega in zvočnega arhiva v Karlsruheju v Nemčiji) pridobil v desetletjih svojega dela kot novinar in fotograf na področju filma. Vključuje festivalske kataloge, filmske slovarje, filmografije in letopise, knjige o zgodovini filma in nacionalnih kinematografijah, italijanske in tuje revije, nekatere še iz prejšnjega stoletja, snemalne knjige in scenarije ter nekaj kartotek, ki vsebujejo časopisne izrezke in arhivske dokumente. Bogati jo tudi mnogo prvih izdaj z znaki lastnine, kot so posvetila in avtogrami.

Zbirko sestavljajo ogromne količine fotografskih dokumentov, ki jih je deloma ustvaril Bachmann, deloma pa njegova žena, fotografinja Deborah Beer, pa tudi tiskovine, povezane z mednarodnim filmom, in zvočni posnetki.

Zbirka hrani tudi filmske zvitke z gradivom, ki ga je Bachmann posnel za realizacijo svojega dokumentarca **Ciao Federico!**, posvečenega osebnosti režiserja Federica Fellinija.

Film Nostalgija

V prvem filmu, ki ga je Tarkovski v celoti posnel zunaj Rusije – torej brez zaščite, v situaciji, ki mu je povzročala skrbi glede vsega, vključno z vprašanji, povezanimi z ekonomsko platjo, s čimer se mu v Rusiji ni bilo treba ukvarjati, poleg tega pa še z jezikovno pregrado, ki je zahtevala prevod v vsaj tri jezike, na snemanju pa simultano prevajanje vsega, kar je bilo povedano –, se je odločil analizirati značilnosti občutka, ki se porodi, ko si daleč od doma.

Ruski intelektualec Andrej Gorčakov se nahaja v italijanski vasi, kjer je v 17. stoletju živel njegov sonarodnjak, glasbenik, o katerem namerava napisati biografijo. Tu naveže stik s prevajalko Eugenio, vendar pa ga muči misel na domovino in ženo, ki ga tam čaka. V svojem predzadnjem filmu je mojster sovjetske kinematografije Andrej Tarkovski v osebni, boleči in raztrgani formi zgostil vse estetske in filozofske arhetipe svojih filmov in poezije, ki jih je nabral skozi svoje delo, osredotočeno na človeka in njegovo bistvo. **Nostalgija** je zgodba o prijateljstvu in norosti, spečem erosu in prisegi doseči nekaj pomenljivega, osebno in iskreno zavedanje nepremostljive razdalje.

»Med snemanjem ***Nostalgije*** *v Italiji nikoli ne bi uganil, da bo stanje peklenske in ukleščene melanholije, ki zapolnjuje ves prostor platna v tem filmu, postala usoda mojega nadaljnjega življenja. Nikoli si ne bi mislil, da se bom od takrat pa do konca svojih dni spopadal s to resno boleznijo.«*

Protagonistovo potovanje v Italijo se konča s spravo med dvema realnostma, ki ju je izkusil: duševno in zgodovinsko; očarljiva alegorija, ki prepleta spomin in večnost.

Usoden, zapeljiv in dekadenten film, poln lepote, potopljene v žalost. Točka dopolnitve filmografije in pogled, edinstven v zgodovini filma.

 Naslov: Nostalgija

Leto produkcije: 1983

Režiser: Andrej Tarkovski

Scenarij: Andrej Tarkovski in Tonino Guerra

Igralci:

Oleg Jankovski – Andrej Gorčakov

Erland Josephson – Domenico

Domiziana Jordan – Eugenia

Patrizia Land – žena Gorčakova

Laura De Marchi – sobarica

Delia Goldmund – Domenicova žena

Milena Vukotić – uradnica (bazen)

Predstavnik RAI: Lorenzo Ostuni

Asistenta režije: Norman Mozzato, Larisa Tarkovskaja

Snemalec: Giuseppe Biasi

Fotograf: Bruno Bruni

Zvok: Remo Ugolinelli

Oblikovalec: Mauro Steps

Direktor sinhronizacije: Philip Brass

Asistent sinhronizacije: Ivana Faithful

Svetovalec pri sinhronizaciji: Denis Pekarev

Glasbeno svetovanje: Gino Peguri

Zvok glasbenih mixov: Danilo Moroni

Zvočni učinki: Max in Luciano Anzellotti

Glasovi:

Eugenia – Lia Tanzi

Dominic – Sergio Fiorentini

Direktor fotografije: Giuseppe Lanci

Scenografija: Andrea Crisanti

Kostumi: Lina Nerli Taviani

Montaža: Erminia Marani, Amendeo Salfa

Produkcija: TV RAI 2

V sodelovanju s: Sovin FILM – ZSSR

Realizacija: Renzo Rossellini, Manolo Bolognini

Za: OPERA FILM PRODUCTION LTD

Dolžina: 125 minut

Država: Italija / ZSSR

Jezik: italijanski / ruski

Slika: barvni / črno-beli

Format slike: 1.66:1

Lokacije: Bagno Vignoni, San Quirico d' Orcia, Siena, Toskana, Italija

Andrej Tarkovski

Andrej Arsenjevič Tarkovski (4. april 1932 – 29. december 1986) se je rodil v vasi Zavražje v Ivanovski oblasti. Njegov oče Arsenij Aleksandrovič Tarkovski je bil eden najpomembnejših ruskih pesnikov, mama Marija Ivanova Višnjakova, diplomantka Inštituta Maksima Gorkega za književnost, pa je delala kot lektorica.

Andrej se je z mamo in sestro Marino preselil v Moskvo. Med vojno se je družina umaknila v Jurjevec in živela pri njegovi babici po materini strani. Leta 1943 so se vrnili v Moskvo.

Mama je želela, da bi sin pridobil izobrazbo na področju umetnosti in glasbe. Tarkovski je po maturi med letoma 1951 in 1952 študiral arabščino na Moskovskem inštitutu za vzhodne jezike, a se je kmalu odločil za študij filma in vpisal na Vseruski državni inštitut za kinematografijo (VGIK), eno najprestižnejših univerz v Rusiji.

Zgodnje obdobje Hruščova je mladim filmskim režiserjem ponudilo nove priložnosti. Odjuga pod vplivom Hruščova je odprla sovjetsko družbo in do neke mere dovolila zahodno literaturo, filme in glasbo. Tarkovski je tako dobil priložnost, da si ogleda filme italijanskega neorealizma, francoskega novega vala in režiserjev, kot so Kurosawa, Buñuel, Bergman in Bresson, ki so pomembno vplivali nanj.

Njegov prvi celovečerec je bil **Ivanovo otroštvo** (1962), s katerim si je prislužil mednarodno priznanje in osvojil zlatega leva na filmskem festivalu v Benetkah leta 1962.

V zgodnjih 70-ih letih je Tarkovski raziskoval dramo posameznika, ki izgublja tla pod nogami. Njegovi junaki so šli skozi hladen prostor **Solarisa**, ekološko grozo **Stalkerja**, v **Zrcalu** pa je razmišljal o samosti umetnika. Leta 1970 se je Andrej Tarkovski poročil z Lariso Kizilovo, ki je bila njegova asistentka od leta 1965 naprej. V istem letu se je rodil njun sin Andrej.

Poleti leta 1979 je Tarkovski odpotoval v Italijo, kjer je skupaj z dolgoletnim prijateljem Toninom Guerro posnel dokumentarec **Čas potovanja**. V Italijo se je vrnil leta 1982, da bi začel snemati **Nostalgijo**. Odločil se je, da se ne vrne v domovino.

Tarkovski je film dokončal leta 1983. Nostalgija je bila prikazana na festivalu v Cannesu, kjer je osvojila nagrado FIPRESCI in nagrado ekumenske žirije, veliko nagrado žirije za režijo pa si je Tarkovski delil z Robertom Bressonom. Sovjetske oblasti so preprečile, da bi film osvojil zlato palmo, kar je okrepilo režiserjevo odločenost, da nikoli več ne dela v Sovjetski zvezi.

Večino leta 1984 je preživel v pripravi filma **Žrtvovanje**, ki je bil prikazan skoraj sočasno z grozljivimi dogodki v Černobilu. Vsi zahodni časopisi so pisali, da je Tarkovski predvidel jedrsko katastrofo.

Konec leta 1985 so mu odkrili terminalnega pljučnega raka. Januarja 1986 se je začel zdraviti v Parizu, kjer se mu je pridružil sin, ki so mu končno dovolili oditi iz Sovjetske zveze. **Žrtvovanje** je bilo prikazano v Cannesu, kjer je osvojilo veliko nagrado žirije, nagrado FIPRESCI in nagrado ekumenske žirije. Ker se Tarkovski zaradi bolezni ni mogel udeležiti podelitve, je nagrade prevzel njegov sin Andrej, ml. Tarkovski je umrl v Parizu 29. decembra 1986. Pokopali so ga 3. januarja 1987 na ruskem pokopališču v Sainte-Geneviève-des-Bois v Franciji.