Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΙΜΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1918.(ΜΕΡΟΣ Δ΄)

Αρχικά οι περισσότερες ταινίες προέρχονταν από την Γαλλία, την Βρετανία την Ιταλία και την Δανία. Βαθμιαία οι Αμερικάνικες εταιρίες παραγωγής αυξάνονται ενώ οι περισσότεροι επιχειρηματίες που αργότερα θα ιδρύσουν τα μεγάλα studios προέρχονται από τα Nickelodeons: οι αδελφοί Warner ιδρύουν τον πρώτο τους κινηματογράφο στο Σικάγο το 1906, ενώ ο L. Mayer (αργότερα συνιδρυτής της Metro-Goldwyn-Mayer) στη Μασαχουσέτη. Ο W. Fox (από την εταιρεία του θα προέλθει η 20th Century Fox), ο Μ. Loew (η Loew ήταν μητρική της MGM) και ο Α. Zukor (αργότερα διευθυντής της Paramount) ξεκίνησαν επίσης από τα Nickelodeons.

Την ίδια περίοδο επικρατεί χάος στην αγορά στην οποία διεξάγεται ένας πόλεμος χαρακωμάτων για τα δικαιώματα στη χρήση των εφευρέσεων που σχετίζονται με τις κάμερες και τα films με αποτέλεσμα να δίνεται μικρή σημασία στην παραγωγή ταινιών. Εταιρίες αλληλομηνύονται με κύριο πρωταγωνιστή τον Edison ο οποίος έχει κατοχυρώσει (δικαιωματικά ή όχι) τις περισσότερες πατέντες. Οι κινήσεις του Edison οδηγούν τελικά to 1908 στην ίδρυση μιας εταιρείας που σκοπό έχει την προστασία των δικαιωμάτων -κυρίως του Edison- την MPPC (Motion Pictures Patents Company). Εταιρίες που δεν ανήκουν στην MPPC αναγκάζονται να πληρώσουν δικαιώματα για την χρήση μιας κάμερας ή ενός φιλμ της Kodak. Αργότεροι η ίδια εταιρεία προσπαθώντας να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, θα επιβάλει περιορισμούς στην εισαγωγή ξένων ταινιών επιτρέποντας μόνο στην Pathe και τον Melies να πωλούν τις ταινίες τους. Οι υπόλοιπες χώρες αναγκάστηκαν να απευθυνθούν σε άλλες αγορές.

Η MPPC είχε σκοπό να ελέγξει και τις τρεις φάσεις της παραγωγής: παραγωγή, διανομή και προβολή. Μόνο εταιρίες με άδεια μπορούσαν να παράγουν ταινίες, μόνο εταιρείες με άδεια να τις διανείμουν, ενώ οι κινηματογράφοι που ήθελαν να προβάλουν ταινίες που είχαν γίνει από μέλη της MPPC όφειλαν να πληρώνουν εβδομαδιαίο τέλος με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα ολιγοπώλιο. Υπολογίζεται πως γύρω στους 6000 κινηματογράφους συμφώνησαν να πληρώνουν τέλη στην MPPC, ενώ 2000 αρνήθηκαν βασιζόμενοι σε εισαγωγές ταινιών ('the independents', οι ανεξάρτητοι).

Η MPPC προχώρησε ακόμα παραπέρα ιδρύοντας την General Film Company, για να μονοπωλήσει τον τομέα της διανομής, ενώ προσέλαβε ακόμα και ντετέκτιβς για να προστατεύσει τα δικαιώματα της στις πατέντες.

Σταδιακά όμως, αποφάσεις των Αμερικανικών δικαστηρίων κατά της MPPC καθώς και η διάθεση των ΗΠΑ να μειώσει την δύναμη του μονοπωλίου της οδήγησαν την αγορά της χώρας σε ένα σταθερότερο ολιγοπώλιο.

Αρχικά οι Αμερικάνικες εταιρίες είχαν έδρα την Νέα Υόρκη και το New Jersey και αργότερα το Σικάγο και την Φιλαδέλφεια. Οι κινηματογραφιστές έκαναν τις λήψεις τους στην ύπαιθρο ή σε studios που είχαν μεγάλες γυάλινες επιφάνειες ώστε να επιτρέπουν το φως του ήλιου να φωτίζει την σκηνή, σε κάθε περίπτωση όμως εξαρτώνταν από τον καιρό. Μετά το 1908 κάποιες εταιρίες άρχισαν να μεταφέρονται σε πιο ηλιόλουστες πολιτείες όπως η Φλόριντα και σιγά-σιγά προς το Los Angeles της Καλιφόρνια. Η Νότια Καλιφόρνια προσέφερε διαυγή ατμόσφαιρα με ξηρό καιρό επιτρέποντας την κινηματογράφηση τις περισσότερες μέρες του χρόνου και επιπλέον ποικιλία τοπίων με ωκεανό, έρημο, βουνά και δάση.

Κατά την πρώιμη αυτή περίοδο εμφανίζονται και οι πρώτες περιπτώσεις λογοκρισίας με γαλλικά films να χαρακτηρίζονται άσεμνα και χριστιανικές οργανώσεις να σχηματίζουν το Συμβούλιο Λογοκρισίας το 1909 (Board of Censorship, το οποίο μετονομάστηκε σε εθνικό το 1915).

Έως το 1917 οι κινηματογραφιστές έχουν αναπτύξει τις αρχές που θα χαρακτηρίσουν αυτό που αργότερα θα ονομαστεί Κλασικό Σινεμά του Χόλυγουντ (Classical Hollywood Cinema) και καθορίζουν τους μηχανισμούς με βάση τους οποίους πρέπει γίνεται μια ταινία ώστε να γίνει κατανοητή από τον θεατή. Αρχικά η δράση επεξηγούνταν με διάτιτλους ή και από έναν αφηγητή όταν η παντομίμα των ηθοποιών του βωβού αποτύγχανε να κάνει την ιστορία κατανοητή. Αργότερα οι κινηματογραφιστές κατάλαβαν πως πρέπει οι ίδιοι να καθοδηγήσουν τον θεατή, δίνοντας κάθε στοιχείο της ιστορίας όσο πιο καθαρά γίνεται στο θεατή. Οι ταινίες παραθέτουν μια αλυσίδα από αφηγηματικές αιτίες και αποτελέσματα. Ένα αίτιο οδηγεί σ' ένα αποτέλεσμα, το οποίο με τη σειρά του προκαλεί κάτι άλλο και ούτε καθεξής. Επιπλέον ένα συμβάν καθορίζεται από τα πιστεύω και τις επιθυμίες ενός χαρακτήρα. Στις πρώιμες ταινίες δεν δίνεται έμφαση παρά μόνο στη σωματική δράση και όχι στην ψυχολογία των χαρακτήρων η οποία δίνει κίνητρο στις πράξεις και προωθεί την ιστορία. Σταδιακά οι ταινίες αρχίζουν ν' ακολουθούν τις επιδιώξεις του ήρωα και τα συνακόλουθα εμπόδια βοηθώντας τον θεατή να κατανοήσει την ιστορία.

Η κύρια ανανέωση της περιόδου αυτής προέρχεται από την χρήση πολλών πλάνων στην αφήγηση η οποία βοηθήθηκε από την εξέλιξη του μοντάζ. Το μοντάζ αλλά και τα άλλα κινηματογραφικά στοιχεία -διάτιτλοι, μοντάζ, κάδρο, υποκριτική, σκηνικά και κοστούμια - όφειλαν να δίνουν έμφαση στη συνέχεια χώρου και χρόνου και την σαφήνεια της αφήγησης.

Παρακάτω δίνονται κάποιες τεχνικές έννοιες και οι χρονιές που εισάγονται -περίπου.

• Αναλυτικό Μοντάζ (Analytical Editing) Η 'σχολή' του Brighton στη Βρετανία μέσω κυρίως των Williamson και Smith εισάγει το cut στον ίδιο φιλμικό χώρο και χρόνο μέσω κοντινότερων πλάνων cut-ins (1897-1900) τα οποία καθοδηγούν το θεατή στην σχέση-ταύτιση με τον ήρωα και την αφήγηση. Τα cut-ins τα συναντάμε συστηματικά από τα μέσα της δεκαετίας του '10.

• Παράλληλη Δράση (Intercutting) Η εναλλαγή δράσης σε διαφορετικούς χώρους εισάγεται βαθμιαία από το 1906 και δίνει την εντύπωση στο θεατή ότι η δράση διεξάγεται παράλληλα στον ίδιο χρόνο.

• Continuity Editing. Οι χαρακτήρες βγαίνουν από ένα χώρο και επανεμφανίζονται σ' ένα άλλο υπονοώντας πέρασμα χρόνου. (Cecil Hepworth, Rescued by Rover, England 1906).

• Υποκειμενικό Πλάνο (point-of-view) 1910.

• Κανόνας του Αξονα (180-degree rule) 1910.

• Shot/reverse shot (Essanay, The Loafer, US, 1911).

• Οι Διάτιτλοι (intertitles) αρχίζουν να χρησιμοποιούνται γενικευμένα από το 1905 περίπου για την επεξήγηση της δράσης και την προσθήκη διαλόγου.

• Την ίδια εποχή η κάμερα αποκτά, μέσω του τριπόδου, τη δυνατότητα να κινείται, (pan left, right, tilt up, down).

Η απόφαση για το που θα τοποθετηθεί η κάμερα είναι επίσης σημαντική για την κατανόηση της δράσης από τον θεατή αλλά και την οπτική του σκηνοθέτη. Σταδιακά από το 1909 οι κινηματογραφιστές επιλέγουν να τοποθετούν την κάμερα πιο κοντά στον ηθοποιό ώστε οι εκφράσεις τους να γίνονται πιο ευδιάκριτες (κοντινά). Ο Ντέιβιντ Γκρίφφιθ εξερεύνησε ιδιαίτερα τις επιλογές των κοντινών πλάνων για να μεταφέρουν τις εκφράσεις του ηθοποιού στον θεατή και να του μεταβιβάσουν το αντίστοιχο συναίσθημα. Μια επιπλέον τεχνική είναι αυτή που εφάρμοσαν οι Δανοί κυρίως κινηματογραφιστές να τοποθετούν την κάμερα ψηλότερα ή χαμηλότερα από τον ηθοποιό (high angle, low angle). Βαθμιαία τα σκηνικά και ο φωτισμός -με την χρήση ηλεκτρικών φωτιστικών και όχι μόνο του ηλιακού φωτός- γίνονται πιο περίτεχνα.

Η Ευρωπαϊκή κινηματογραφική παραγωγή υποφέρει τα μέγιστα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου (1914-1918). Χώρες με ανθούσα κινηματογραφία πριν το 1914 όπως η Γαλλία η Ιταλία και η Βρετανία, εμπλέκονται στον πόλεμο και αντιμετωπίζουν κατακόρυφη πτώση στην παραγωγή ταινιών. Πολλά studios και εταιρείες παραγωγής κλείνουν ή μετατρέπονται σε στρατώνες ενώ το προσωπικό τους κατατάσσεται. Η παραγωγή και οι εξαγωγές ταινιών της Ευρωπαϊκής ηπείρου δεν θα φθάσουν ποτέ πλέον στο επίπεδο που βρισκόταν πριν τον πόλεμο και η Αμερικάνικη διείσδυση στον κινηματογράφο, όπως και σε πολλούς άλλους τομείς -πολιτιστικό, οικονομικό, κ.α.- σε κάποιες χώρες θα είναι σχεδόν ολοκληρωτική (στην Αυστραλία και την Ν. Ζηλανδία 95% των ταινιών ήταν Αμερικάνικες, στην Βρετανία 60-70%).

Μετά το 1918 ξεκινά μια αργή ανάκαμψη στο Ευρωπαϊκό σινεμά, που συνοδεύεται από έντονες αναζητήσεις στο επίπεδο της φόρμας. Εμφανίζονται κινηματογραφικά κινήματα που αντιπαρατίθενται στο κυρίαρχο στυλ της εποχής.

Κατά τη διάρκεια των χρόνων 1918-1833 ο Κινηματογράφος, κυρίως ο Ευρωπαϊκός έχει να επιδείξει μία εντυπωσιακή ποικιλία εξερεύνησης εναλλακτικών στυλ. Ο Γαλλικός Ιμπρεσιονισμός (1918-1929), ο Γερμανικός εξπρεσιονισμός(1920-1927) και το Σοβιετικό Κίνημα του Μοντάζ (1925-1933), είναι τα σημαντικότερα. Επιπλέον, κινήματα στην τέχνη γενικότερα, μετά το 1920, όπως ο Σουρεαλισμός, το Dada και το αφηρημένο film εξερευνούν νέες περιοχές και επηρεάζουν το σινεμά μέσω της όσμωσης των τεχνών.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920, το Hollywood επιβάλλει το στυλ του ως κυρίαρχο, ενώ η παρακμή του κινηματογράφου στην Ευρώπη λόγω του πολέμου, του επιτρέπει να κυριαρχήσει στις παγκόσμιες αγορές.