

CEI ȘAPTE SAMURAI

(SHICHININ NO SAMURAI)

1954 - AKIRA KUROSAWA - JAPONIA - 208 MIN - ALB-NEGRU

NOTĂ ★★★★★

VĂZUT PE

 PRIMA A II-A A III-A A IV-A OARĂ

UN SAT DE AGRICULTORI ESTE AMENINȚAT DE HOȚI. LOCUITORII HOTĂRĂSC SĂ ANGAJEZE ȘAPTE SAMURAI FĂRĂ OCUPAȚIE PENTRU A-I PROTEJA.

AKIRA KUROSAWA (1910-1998)

e un mare maestru japonez, cunoscut în primul rând pentru epicele saga, cu sau fără samurai, bazate sau nu pe opera lui Shakespeare. Filmele western americane au fost pentru el un model de urmat. Considera că *Draga mea Clementine (My Darling Clementine)* de John Ford e „un exemplu a ceea ce ar trebui să fie cinematograful”.

CAUTĂ PE GOOGLE ȘI: Toshiro Mifune, filme cu samurai, axial cut, *Cei șapte magnifici*, *Războiul stelelor (Star Wars)*.

Alte filme ale lui Kurosawa din carte: *Rashômon* (1950), *A trăi (Ikiru)*, (1952), *Yojimbo* (1961), *Ran* (1985).

TRIVIA Ce elemente formale ale acestui film se regăsesc și în seria *Războiul stelelor*?

Cei șapte samurai e un film brilliant. Sunt de fiecare dată copleșit de îmbinarea fantastică dintre povestea sublimă și minunata ei interpretare, de umor, de acțiune, de suspans – un film nemaipomenit. E artă cinematografică în fiecare cadru.

— GEORGE LUCAS

+ Acesta este arhetipul filmului de acțiune, prototipul multor filme hollywoodiene, de la *Duzina de ticăloși (The Dirty Dozen)*, 1967), până la *Armageddon* (1998).

+ Din păcate, multe imitații ale acestui film uită că forța lui nu stă numai în structura sa, ci și în personajele fascinante!

- Există un singur cuvânt pentru acea teatralitate japoneză a interpretării: exagerare.

NOTIȚE

JULES ȘI JIM

(JULES ET JIM)

1962 - FRANÇOIS TRUFFAUT - FRANȚA - 105 MIN - ALB-NEGRU

NOTĂ ★★★★★

VĂZUT PE

 PRIMA A II-A A III-A A IV-A OARĂ

EVOLUȚIA TIMP DE 20 DE ANI A UNUI MĂNAGE À TROIS DINTRE DOI PRIETENI ȘI O FEMEIE IMPULSIVĂ.

JEANNE MOREAU (1928-2017)

e actrița senzuală cu voce de fumătoare care, grație apariției în *Jules și Jim*, a devenit imaginea *Nouvelle Vague*-ului. A apărut, printre altele, în filmele lui Malle, Buñuel, Antonioni, Welles, Fassbinder și Peter Brook. *Bette Davis a francezilor* sau *femme fatale a intelectualilor* erau porecele ei. „Foarte draguț și așa mai departe, dar mă tem că nu o pot suferi pe Bette Davis.”

CAUTĂ PE GOOGLE ȘI: Orson Welles, Tony Richardson, Marguerite Duras, Louis Malle, Ingmar Bergman.

Alte filme cu Moreau din carte: *Cele patru sute de lovituri (Les quatre cents coups)*, 1959)

TRIVIA Câte stop-cadre sunt în film?

Godard și Truffaut m-au învățat sentimentul libertății. Mai ales Jules și Jim. Acesta e filmul prin excelență. Simți pur și simplu emoția, iubirea incredibilă.

— MARTIN SCORSESE

+ Entuziasmul pentru film și plăcerea de a face filme izvorăsc din fiecare cadru.

+ Rolul fenomenal al lui Jeanne Moreau a făcut ca întreaga lume să leșine după ea.

- Discuțiile pseudo-filosofice continuă la nesfârșit, fără să se întâmple ceva.

NOTIȚE

ROCKY

1976 - JOHN G. AVILDSSEN - SUA - 120 MIN - COLOR

NOTĂ ★★★★★ VĂZUT PE ○ PRIMA ○ A II-A ○ A III-A ○ A IV-A OARĂ

NECUNOSQUITUL BOXER ROCKY BALBOA PRIMEȘTE ȘANSA DE A LUPTA ÎMPOTRIVA CAMPIONULUI APOLLO CREED.

SYLVESTER STALLONE (1976)

nu e doar una dintre cele mai mari vedete de la Hollywood din anii 1980 și 1990, ci și scenarist (nominalizat la Oscar) și regizor. S-a lansat cu *Rocky*. „Oamenii mă întrebă și acum cum mai merge cu cariera de boxer. Ca și cum vor să creadă că el chiar există. Credeam că fascinația pentru *Rocky* se va diminua la un moment dat, dar au trecut deja 30 de ani și încă nu s-a întâmplat.”

CAUTĂ PE GOOGLE ȘI: *Petrecere la Kitty și Stud (The Party at Kitty and Stud's)*, *Rocky Balboa*, *John Rambo*, *Eroi de sacrificiu (The Expendables)*, *Orașul polițiștilor (Cop Land)*

TRIVIA *Rocky* a fost unul dintre primele filme în care s-a folosit camera suspendată, pe atunci abia apărută. Ce scenă a fost filmată cu ea?

Uau, ăsta-i un film pe care aș fi vrut să-l fac eu.

— FRANK CAPRA

◆ Magia lui *Rocky* nu stă în poveste, ci în personaje. Spectatorii încep din prima jumătate a filmului să-l iubească pe *Rocky* așa de mult că ar vrea să-i fie alături, orice i s-ar întâmpla (de aici și cele șase continuări).

◆ Unul dintre cele mai cunoscute și mai bune filme făcute vreodată care te fac să te simți bine.

- O poveste neverosimilă cu un actor neverosimil.

NOTIȚE**PORTOCALA MECANICĂ**

(A CLOCKWORK ORANGE)

1971 - STANLEY KUBRICK - MB - 136 MIN - COLOR

NOTĂ ★★★★★ VĂZUT PE ○ PRIMA ○ A II-A ○ A III-A ○ A IV-A OARĂ

UN PSIHO PAT TÂNĂR, EXTREM DE VIOLENT, ESTE SUPUS UNEI TERAPII EXPERIMENTALE, CARE AR TREBUI SĂ ÎL VINDECE, ÎNSĂ NU DECURGE TOTUL CONFORM PLANULUI.

STANLEY KUBRICK (1928 - 1999)

este considerat cel mai mare realizator de filme al tuturor timpurilor. „Filmul e mai curând ca muzica decât ca ficțiunea. Un film trebuie să fie o înlănțuire de stări și de sentimente.” Iar pentru a o crea, a folosit, pentru prima dată, muzica deja existentă drept coloană sonoră. „Folosirea corectă a muzicii, inclusiv ne folosirea ei, e una dintre cele mai mari arme ale producătorului de film.”

CAUTĂ PE GOOGLE ȘI: perspectivă cu un punct de fugă, *The Kubrick Stare*, cameră suspendată, *O viață în filme (A Life in Pictures)*, falsificarea aselenizării.

Alte filme ale lui Kubrick din carte: *Cărările gloriei (Paths of Glory)*, 1957), *Dr. Strangelove* (1964), *Odissea spațială 2001 (A Space Odyssey)*, 1968), *Barry Lyndon* (1975), *Strălucirea (The Shining)*, 1980), *Platoșa de oțel (Full Metal Jacket)*, 1987)

TRIVIA Kubrick și-a împărțit toate filmele în mod radical în trei părți, iar fiecare act are un ton propriu. Cum se aplică asta aici?

E așa de greu să mai faci ceva ce nu se datorează modului în care a lucrat Stanley Kubrick cu muzica. Singin' in the Rain în Portocala mecanică - atunci a fost prima dată când am devenit cu adevărat conștient de muzica de film.

— PAUL THOMAS ANDERSON

◆ O satiră fără scrupule și demonică despre viitorul umanității.

◆ O experiență cinematografică hipnotizantă de neuitat.

- Îngrozitor de violent, iar „mesajul” e limpede ca lumina zilei.

NOTIȚE

CASABLANCA

1942 - MICHAEL CURTIZ - SUA - 102 MIN - ALB-NEGRU

NOTĂ ★★★★★ VĂZUT PE PRIMA A II-A A III-A A IV-A OARĂ

CASABLANCA, DECEMBRIE 1941. CINICUL EMIGRANT AMERICAN RICK BLAINE STĂ FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU FOSTA SA IUBIRE, ILSA LUND.

INGRID BERGMAN (1915-1982)

Diva Hollywood-ului anilor 1940 a fost mult mai puternică decât ne fac să credem rolurile ei clișeu. De trei ori a lăsat totul în urmă ca să își urmeze inima și abia în 1978 (*Sonata de toamnă/Höstsonaten*) ne-a arătat ce actriță magistrală era de fapt. „Când nu am putut simți o anumită emoție, Hitchcock mi-a zis «Ingrid, prefă-te!». Țsta a fost cel mai bun sfat pe care l-am primit în viața mea.”

CAUTĂ PE GOOGLE ȘI: David O. Selznick, Alfred Hitchcock, Roberto Rossellini, Isabella Rossellini, *Ingrid Bergman: despre ea însăși* (documentar)

TRIVIA Găsește cele cinci replici:
Cred că acesta este începutul unei frumoase prietenii - Mai cântă o dată, Sam - Adună suspiecții obișnuite - Vom avea mereu Parisul - Dintre toate barurile din toate orașele de pe lumea asta, ea intră tocmai într-al meu

Iubesc Casablanca. E unul dintre cele mai mari și mai plăcute filme făcute vreodată. Totul se desfășoară probabil într-un singur loc, însă personajele sunt foarte diverse și bogate. Și scenariul, dialogurile... E perfect.

— ROBERT TOWNE

• Cel mai romantic film hollywoodian din toate timpurile. Scânteile dintre Humphrey Bogart și Ingrid Bergman sar din ecran.

• O fascinantă imagine a crizei migrației de după al Doilea Război Mondial.

- E mai siropos decât cel mai ieftin și mai prost roman de citit pe plajă.

NOTIȚE

ȘOIMUL MALTEZ
(THE MALTESE FALCON)

1941 - JOHN HUSTON - SUA - 100 MIN - ALB-NEGRU

NOTĂ ★★★★★ VĂZUT PE PRIMA A II-A A III-A A IV-A OARĂ

O MIȘIUNE ÎL ADUCE PE DETECTIVUL PARTICULAR SAM SPADE APROAPE DE TREI CRIMINALI EXCENTRICI, DE O MINCINOASĂ SEXY ȘI DE VĂNĂTOAREA ACESTORA ÎN CĂUTAREA UNEI STATUETE FOARTE VALOROASE.

HUMPHREY BOGART (1899-1957)

a devenit cunoscut în toată lumea grație interpretării rolului unui cinic fără inimă care abia se mișcă și îndrugă de fiecare dată fraze scurte și istețe. „Nu sunt chipeș. Am în schimb o față expresivă. M-a costat foarte multe nopți și mult alcool să o obțin. De fiecare dată când filmez, le zic: «Nu-mi acoperiți ridurile de pe față, lăsați-mi-le!».”

CAUTĂ PE GOOGLE ȘI: film noir, Lauren Bacall, John Huston, Committee for the First Amendment, Rat Pack

Alte filme cu Bogart din carte: *Somnul de veci* (*The Big Sleep*, 1946), *Comoara din Sierra Madre* (*The Treasure of the Sierra Madre*, 1948), *Regina africană* (*The African Queen*, 1951)

TRIVIA Găsește-l pe Ward Bond (vezi *Omul liniștit*), aici într-un rol secundar.

Fiecare film al lui Huston încearcă nu numai să ne spună o poveste, ci și să facă un fel de declarație. Filmele sale perfecte sunt Șoimul maltez și Comoara din Sierra Madre. Mi-aș dori să pot face filme așa de bune. În comparație cu John Huston, eu sunt încă în clasa pregătitoare.

— SAM PECKINPAH

• Nu doar primul, ci și unul dintre cele mai bune și de referință filme noir.

• Interpretarea flamboiantă a unora dintre cei mai buni actori ai tuturor timpurilor, printre care Humphrey Bogart și Peter Lorre.

- Distractiv? Unul dintre cele mai nebunești subiecte, cu cele mai nebune personaje. Ce să fie distractiv?

NOTIȚE

GOANA DUPĂ AUR

(THE GOLD RUSH)

1925 - CHARLES CHAPLIN - SUA - 95 MIN - ALB-NEGRU

NOTĂ ★★★★★

VĂZUT PE

○ PRIMA

○ A II-A

○ A III-A

○ A IV-A OARĂ

„VAGABONDUL“ PLEACĂ ÎN MUNȚII DIN NORD-VESTUL CANADEI ÎN CĂUTAREA AURULUI, DAR GĂSEȘTE MAI MULT DECÂT ATĂT.

CHARLES CHAPLIN (1889-1977)

A debutat în 1914 pe marele ecran (avea pe atunci 25 de ani) și tot în același an a stat pentru prima dată și în spatele camerei. Din acel moment a schimbat lumea cu tipul hilar și simpatic al vagabondului, pe care Chaplin însuși îl descria ca „un nomad, un gentilom, un poet, un visător, un singuratic, veșnic în căutarea romantismului și a aventurii“.

CAUTĂ PE GOOGLE ȘI: Keystone Studios, United Artists, Un-American Activities Committee, „Smile“ (cântec), *Unknown Chaplin*
Alte filme ale lui Chaplin din carte: *Puștiul* (*The Kid*, 1921), *Luminile orașului* (*City Lights*, 1931), *Timpuri noi* (*Modern Times*, 1936), *Dictatorul* (*The Great Dictator*, 1940)

TRIVIA Se termină filmul cu un lung sărut între Chaplin și actrița Georgia Hale? Atunci ai văzut variantă (rară) originală. Chaplin a tăiat sărutul din film în 1942 (pe atunci nu mai erau împreună).

Dacă există un nume despre care poți spune că simbolizează cinematograful, acela este într-adevăr Charlie Chaplin... Sunt sigur că numele lui Chaplin va dăinui, chiar și dacă cinematografia va înceta să mai existe. Chaplin este de bună seamă nemuritor.

— SATYAJIT RAY

+ Unul dintre cele mai amuzante filme din epoca filmului mut.

+ Este în același timp poetic, grațios, și impresionant.

- Buster Keaton e mult mai bun ca Chaplin.

NOTIȚE

DOCTOR ZHIVAGO

1965 - DAVID LEAN - SUA - 197 MIN - COLOR

NOTĂ ★★★★★

VĂZUT PE

○ PRIMA

○ A II-A

○ A III-A

○ A IV-A OARĂ

UN DOCTOR ȘI POET RUS SE ÎNDRĂGOSTEȘTE DE NEVASTA UNUI ACTIVIST POLITIC ÎN TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL ȘI AL REVOLUȚIEI BOLȘEVICE.

DAVID LEAN (1908-1991)

e un regizor britanic, cunoscut mai ales pentru filmele sale epice din anii 1950-1960. Imaginile tulburătoare și montajul deosebit (a început ca montor) l-au făcut să devină idolul lui Spielberg și Kubrick. Lean: „Realitatea pe marele ecran e plictisitoare. Filmele sunt vise și cred că trebuie să aibă o părțică de neadevăr. Asta încerc să ating.“

CAUTĂ PE GOOGLE ȘI: Noël Coward, Alec Guinness, Sam Spiegel, Maurice Jarre, Steven Spielberg.
Alte filme ale lui Lean din carte: *Scurta întâlnire* (*Brief Encounter*, 1945), *Marile speranțe* (*Great Expectations*, 1946), *Podul de pe râul Kwai* (*The Bridge on the River Kwai*, 1957), *Lawrence al Arabiei* (*Lawrence of Arabia*, 1962)

TRIVIA Scenele lui David Lean adesea încep și se sfârșesc cu un zgomot frapant. Cum e în *Doctor Zhivago*?

Eram obsedat de romantism. Când eram la liceu, mergeam în fiecare zi la Doctor Zhivago. Din prima zi de când a apărut în cinematografe, până în ultima.

— JOHN HUGHES

+ Muzica excepțională a compozitorului Maurice Jarre și imaginile impresionante ale cameramanului Freddie Young asigură magia cinematografică de neuitat.

+ O poveste nostalgică și romantică despre o perioadă importantă a istoriei lumii.

- O lecție învechită de istorie, siropoasă și prost jucată, la care reușești cu greu să rămâi treaz.

NOTIȚE