

Hana Beri

Briten i Brulajtli

Briten i Brulajtli

Hana Beri

Beograd, 2015.

**Hana Beri
Britten i Brulajtli**

Edicija: SVETSKI TRAGOVI #4

Drugo izdanje

Izdavač: Modesty stripovi,
www.modestystripovi.com

Za izdavača: Jugoslav Gorunović

Urednik: Živojin Tamburić

Prava za ovo izdanje: © Živojin Tamburić

Prava u celini: © Hannah Berry, 2008

Naziv originala: Britten and Brulightly

Autor: Hannah Berry

First published as Britten and Brulightly by Jonathan Cape

Prevod: Vesna Jokanović

Predgovor: Tomislav Čegir

Grafički dizajn: Omnibus, Beograd

Tiraž: 100

Štampa: Romeo print, Beograd

ISBN: 978-86-80306-02-5

SLEDEĆE OSOBE ZASLUŽUJU ZAHVALNOST

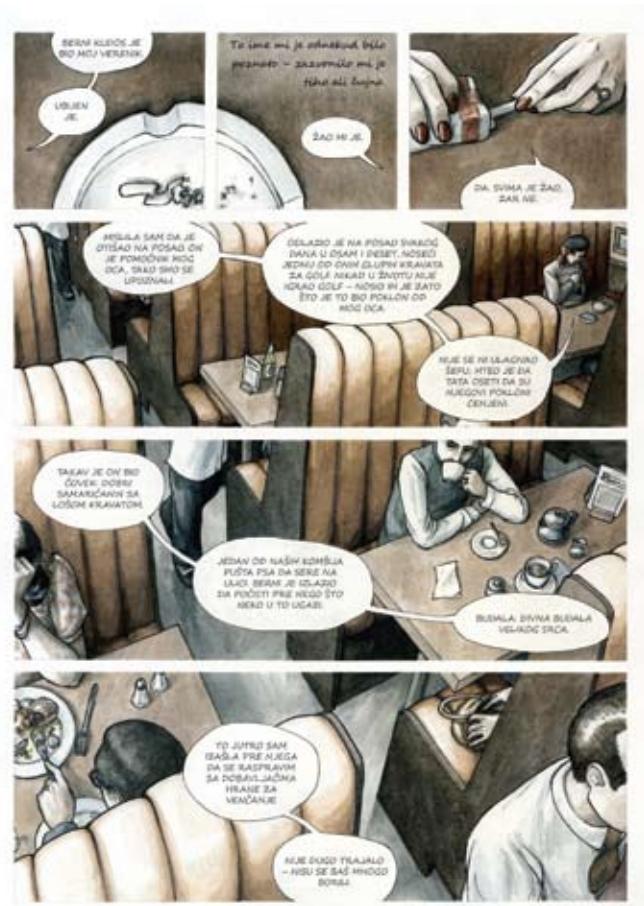
NAJDŽEL BOLDVIN, čovek koji me je ohrabrio da prepravljam i prepravljam dok mi uši nisu prokrvarile, zato što je uvek bio u pravu; EMILI GRAVET, za pronicljivo oko, saosećajno uho i pasulj na tostu; MAMA, TATA i KRIS, za bezuslovnu (i često nezasluženu) ljubav i podršku; i svi oni ostali dobri prijatelji koji znaju ko su i koji će mi oprostiti što ih ne pominjem iz straha od slučajnog izostavljanja. Vi ste, svi vi, pohvala čovečanstvu.

STRIP NOIR BRITTEN AND BRULIGHTLY

Kada je 2008. godine objavljena grafička novela Britten and Brulightly, debitantsko djelo mlade britanske strip autorice Hannah Berry, mnogobrojni su osvrti naznačili da se pojavilo značajno ime u svijetu devete umjetnosti, upravo zbog činjenice da u stripovnoj građi toga ostvarenja opažamo ne samo raskoš stila, izvedbe i pripovijedanja, već i bogat društveni i kulturno-umjetnički kontekst koji izmiče iz okvira medija stripa. Nema nikakve sumnje da tu grafičku novelu žanrovski možemo odrediti kriminalističkim nojom i usaglasiti je s njegovim širim tumačenjem. Jer, u Britten and Brulightly je vrlo razabiljiva erudicija Hannah Berry. Temeljno možemo uspostaviti poveznice s maticom američkoga noir-a koji se razgranava u tvrdokuhanskem kriminalističkom romanu, ponajviše započetom djelima Dashiella Hammetta i Raymonda Chandra te, podjednako, i u film noir-u od početnoga Malteškoga sokola (The Maltese Falcon, John Huston, 1941) preko naglašenih referenci na Duboki san (The Big Sleep, Howard Hawks, 1946) ili kasnijih žanrovskih

Ilustratorsko obrazovanje kao predtekst strip jezika

Interpretacija filmskih postupaka

varijanti poput Kineske četvrti (Chinatown, Roman Polanski, 1974), pa sve do suvremenijih neo-noir djela raznih redatelja.

Sigurno je da Hannah Berry ne zastaje na pukom eklekticizmu i prenaglašenom ugledanju na uzore, već tradiciju i naslijeđe tvrdokuhanskoga krimića i film noir-a, kao i neo-noira, sagledava kroz prizmu zasebnoga svjetonazora. Dapaće, odabire ona ikonografsku narativnost, središnje likove i motive žanra pa ih autorski interpretira te restrukturira sukladno jeziku stripa. Tako je njena debitantska grafička novela uvjetovana arhetipskom žanrovskom strukturom, pripovijedanjem u prvom licu kroz primjerene unutarnje monologe, zatim junakom profesionalnoga zvanja privatnoga istražitelja pa i bitnim ženskim likom, karakternih obilježjama lofem-fatale-iakone i pogibeljnoga djelovanja za samoga junaka. Ne treba zaboraviti ni da je radnja Britten and Brulightly smještena u 1940-te godine, dakle početno razdoblje film noir-a, ali je preusmjerena u britansko okružje i sasvim

Kiša kao žanrovska element u postizanju ugodaja

začudno izbjegava tjeskobe Drugoga svjetskoga rata. Ako u odnosu na filmske izvornike razdoblja i žanra zamjetimo da ih obilježava modernistički iskorak iz klasičnih narativnih obrazaca, tada strip Hannah Berry, baš poput niza neo-noir naslova, postaje postmodernističkim uvidom u žanrovske sastavnice.

Kada se osvrće prema samom mediju stripa, ta britanska autorica uglavnom ne korespondira izravno sa odvojcima strip noira nego se uskladuje sa širim svjetskim strip usmjerenjima, ponavljajući utjecaje francuskih autora, ne zaboravljući ponegdje ni američke ili kanadske. Pritom i ne nastroji izmaknuti iz naslijeđa obrazovanja ilustratorskoga predznaka, obrazovanja koje obuhvaća i poznavanje slikarskoga. Zbog toga nimalo ne čudi podatak da je ta grafička novela obujma 98 tabloa oslikana u razdoblju duljem od dvije godine, ručnim nanošenjem boje na temeljne obrise tuša, tek uz neznatnu uporabu kompjutorske tehnologije.

Sasvim je sigurno da se privatni istražitelj Fernandez Britten, središnji lik grafičke novele Hannah Berry, razlikuje od ikoničkih žanrovskih figura kakvi su primjerice Sam Spade ili Philip Marlowe. Dok je njih, usprkos teškoćama i opasnostima, ipak

odlikovala vjera da djelovanjem mogu uspostaviti narušenu ravnotežu, Fernandez Britten nikako ne uspijeva ostvariti "uzvišeni cilj da služi čovečanstvu i ispravlja nepravde". Slučajevi su njegove karijere isuviše prizemni i zasnovani na preljubu i bračnim prijevarama, a nada u djelovanje koje bi ostvarilo status iskupljenja tek tinja i gubi se u sve snažnijoj otuđenosti i depresiji. Kao takav, Britten je lik čija egzistencijalnost gotovo da postaje stranom u okružju u kojem obitava i djeluje, što zasigurno svjedoče i česti navodi pogrešnoga tumačenja njegova nacionalna porijekla. No, kako čitavu stripovnu građu percipiramo kroz taj središnji lik nije uputno zanemariti dva izuzetna autorska postupka Hannah Berry kojima se znatno podiže

Dinamika kadriranja

prag retoričnosti i čitateljeve empatije. Da otuđenost i potištenost Fernandeza Brittena ne bi izazvali sličan predznak recepcije, Hannah Berry je privatnome istražitelju dodala i kolegu istražitelja Stewarta Brulightlyja, koji u duhovitoj autorskoj rekonstrukciji nije čovjek već kesica čaja. I ako nužno čitatelju prepustimo razmatranje vrlo slojevitoga odnosa Brittena i Brulightlyja, ne treba zanemariti ni izrazitu dimenziju psihanalitičkoga pristupa utkanoga kako u samom žanru, tako i u ovoj grafičkoj noveli, kao ni gotovo simboličnu ulogu čaja kao mitskoga znaka društvenoga statusa

britanskoga otočja, pogotovo u razdoblju žrvnja Drugoga svjetskog rata. Ta se strip autorica odvažila i minimalističkome postupku neekspresivnosti lica središnjega lika, postupku u kojem manje postaje više, budući u nedostatak ekspresije Brittenovo lice

Noć kao personifikacija egzistencijalne opasnosti

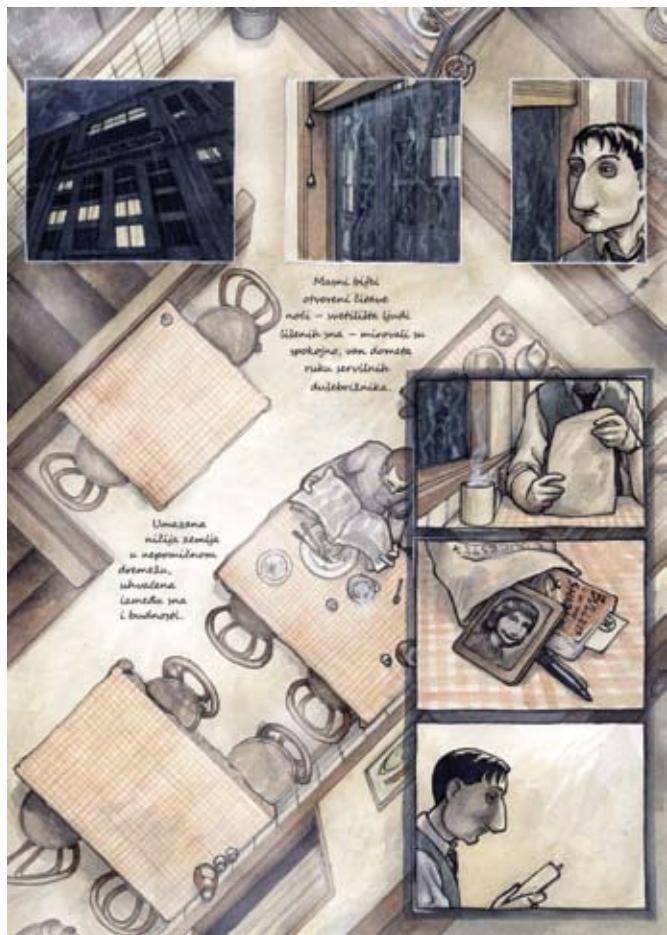
postaje katalizator čitateljevom ulasku u priču, pa on na taj način postaje ne samo svjedokom nego zamalo i sudionikom.

Arhetipska struktura narativnosti za Hannah Berry postaje predtekst u kojem se izbjegava predvidljivost, bremeslučaja iz prošlosti razgranava se kao davni uzrok suvremenim zbivanjima, a razriješenje donosi barem očuvanje moralnoga kodeksa privatnoga istražitelja ako već ne doseže i njegov željeni cilj. Žanrovska prepoznatljivost strukture i postavki nekih likova u sagledavanju grafičke novele Briitten i Brulightly je olakotna okolnost čitatelju, primjereni otponac raskošnoj narativnosti u rasponu od okusa tzv. misterije do snažnoga trilera koji izmiče whodunit razmišljanju čisto detekcijskoga žanra očitovanoga prije svega u ranijoj britanskoj kriminalističkoj literaturi. Pa kad Fernandez Britten uz pomoć Brulightlyja prihvati rješiti slučaj mogućega umorstva Bernija Kudosa, zaručnika Charlotte Maughton, bogate kćeri uspješnoga izdavača, čitatelj uranja u priču

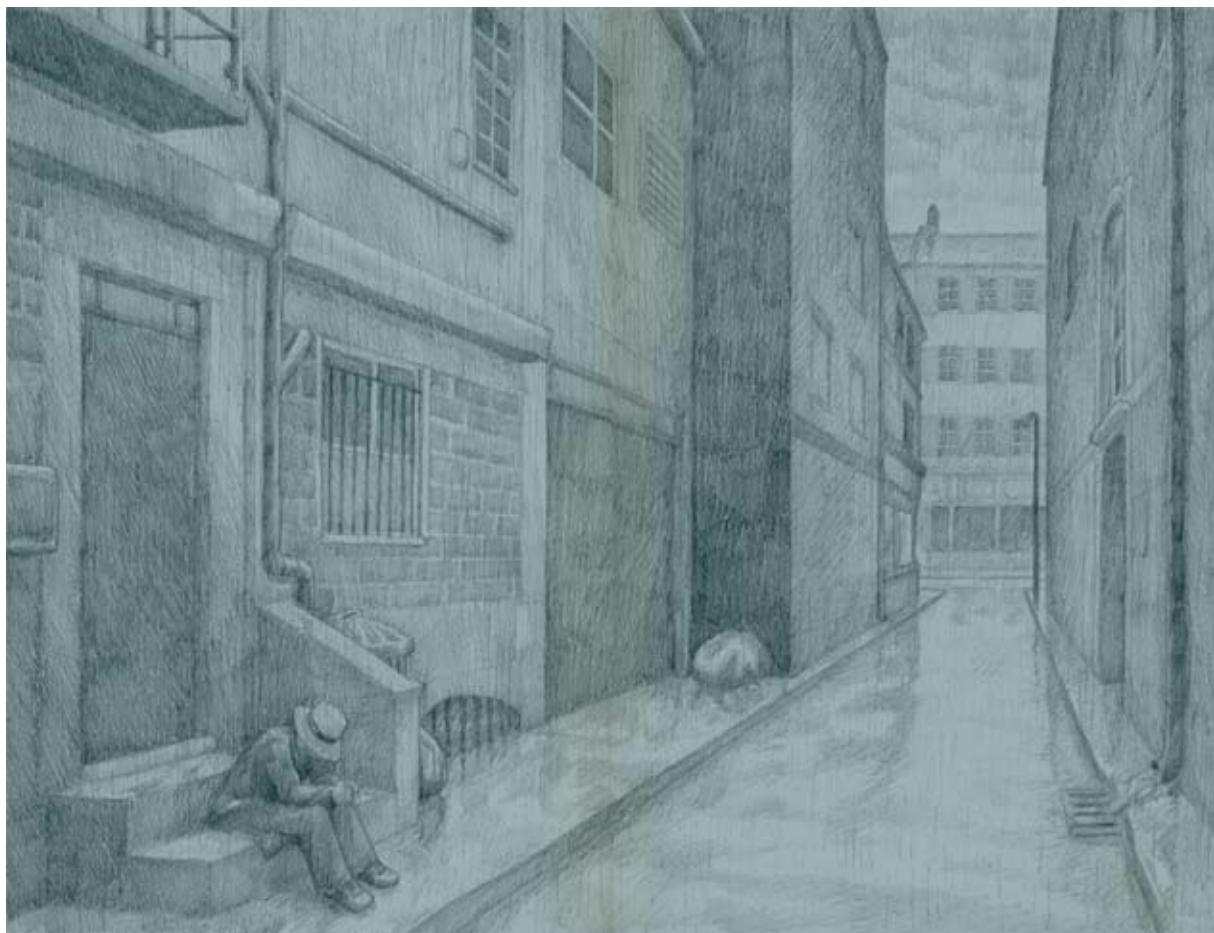
koja rekonstruira noir obrasce, čineći ih istodobno žanrovski bliskima, ali i sasvim individualnim u stvaralačkom pristupu Hannah Berry.

Uzvišeslojan i nepredvidljiv zaplet, upravo precizno predočavanje likova, njihova razabirljiva vizualnost i karakterne odrednice većinom bez crnobijelih postavki, upotpunjaju dramaturgiju ove grafičke novele, odnosno postaju pripovijednim predtekstom sjajnim crtačkim postupcima. Iako se na prvi pogled može učiniti da Hannah Berry još uvjek istražuje mogućnost jezika stripa te se povremeno okreće i naslijeđu filma i slikarstva, nema nikakvih sumnji da takvim uranjanjem u bliske umjetničke discipline istodobno i oblikuje prepoznatljiv stil. Izvedbe nalik slikarskoj odražava da je bliža francuskom načinu promišljanja stripa nego li britanskom, a primjenom izbljedljelih boja i uglavnom monokromatskog predznaka iskazuje sklonost tonskom pristupu a ne čisto kolorističkom, dok time istodobno interpretira i vizualnost film noir-a.

Međutim, svakako treba ustvrditi da je izražena slikovnost grafičke novele Britten and Brulightly tek jedna od komponenti raskošnoga crtačkoga stila Hannah Berry. Variranjem mogućnosti jezika stripa, Berry uspostavlja cjelinu u kojoj je teško naći pogrešku. Tabloji su dinamični i uravnoteženi, vrijednost lijevih i desnih stranica je kompaktna, a

Interpolirani kada u funkciji gradacije napetosti

Rekonstrukcija slikarskoga

izmjenom ritma od niza kadrova na tablou do samo jednogakadranačitavojstraniciabritanskaautorica nemametljivo vodi čitateljevu percepciju i veže ga uz građu stripa. U primjerenim kompozicijama, montaži tabloa i crtačkome stilu predočava stranice u koje mogu pružiti istinski slikovni užitak u praćenju struktura i izvedbe. Pritom ne treba zaboraviti ni čestu uporabu tzv. interpoliranih kadrova ili mjestimičnu rekonstrukciju filmskih postupaka koji postaju postupcima ubrzavanja ritma te supstitut kretanja kamere i protoka vremena, ali i iskaz prepoznatljivoga stvaralačkog rukopisa. Kada Hannah Berry definira layout razabiremo opreke od klasičnoga poimanja do ukidanja granica tabloa i sasvim je jasno da opaža značaj bjeline u stripu i prostornu važnost kadra u okviru čitave stranice. Jer, prostor u stripu znači i vrijeme, odnosno širina kadra i njegov sadržaj su kod čitatelja zamjena za vremenski pojmač percepције.

Izraženoj evokativnosti cjeline pomaže i neprestana unutarprizorna kiša koja natapa tabloe, zatim i potpuno svrhovite promjene dnevnih i noćnih scena, a sasvim sigurno i autorska sposobnost raznolikim interijerima i eksterijerima pridodati i trag osobnosti. Restrukturiranje je to prostornih ili klimatskih okružja noira potpuno sukladnih promjeni podneblja iz američkoga u britansko.

Upravo zbog svega navedenog nepobitno je da u slučaju ove grafičke novele čitatelj priču može osjetiti i gotovo okusiti. Britten and Brulightly je ostvarenje čije su kvalitete znatne već u prvom čitanju, dok se u svakom novom razgranavaju u nizu stanovišta. Prvijenac Hannah Berry je punokrvni predstavnik strip noira, pa samim time bespogovorno zauzima značajno mjesto i u okvirima medija stripa kao i u širim okvirima žanra. Siguran sam da će mu vremenski odmak pridodati i na snažnjem statusu koji se neće ruinirati kroz godine.

Tomislav Čegir, strip kritičar

Za
nanu i deku,
'Bitu i 'Bita

Kao i svakog jutra

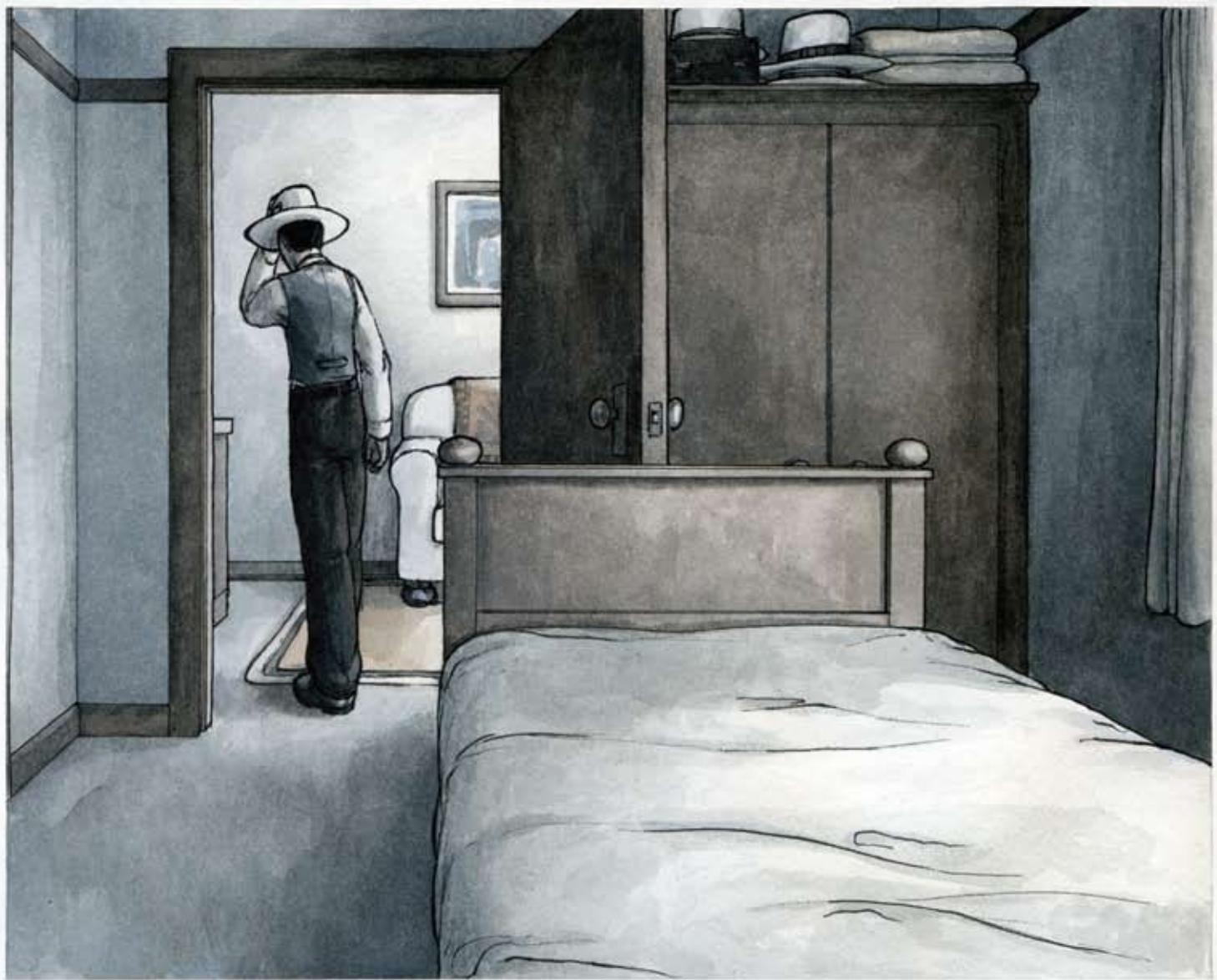

sa zluradom neizbežnošću

sunce je izašlo.

Uzdiglo se na nebu koje je bilo modro i nežno, da se od vremenskih prilika moglo videti. Pogled kroz prozor se tako retko menja da se više nisam trudio ni da gledam.

Pre deset godina sam otvorio privatnu detektivsku agenciju sa uzvišenim ciljem da služim čovečanstvu i ispravljam nepravde. Za sve te godine, jedino što sam ispravljao bile su moje poreske prijave.

Ljudi koji su s punim pravom upadali kroz moja vrata bili su ili ljubomorni ljubavnici koji traže potvrdu za svoju ljubomoru, ili osvetoljubivi ljubavnici u potrazi za prljavim tajnama svojih ljubomornih ljubavnika. Većina je već znala ono što su mi platili da im saopštим, a oni koji nisu, otkrili bi to i sami. Nikome se nije dopadalo ono što imam da kažem.

Napravio sam kao neko ime u toj branši. Ime mi je bilo „Srcołomac“.

Moj partner u agenciji, Stjuart Brulajtli, predložio je da budemo izbirljiviji sa slučajevima koje prihvatamo. Dosta je bilo ljubavnika, i ljubomornih i osvetoljubivih. Ovih dana ne ustajem iz kreveta za manje od ubistva.

Ne ustajem iz kreveta često.

Do danas.

Dok sam proveravao pristiglu poštu, razmišljao sam o nažvrljanoj poruci koja me je vratila ovde – kanonada zahteva začinjena formalnim cepidlačenjem, bila je to naredba umotana u svilu i ubaćena kroz moj prozor.

Bilo je nekoliko ustanova pod pokroviteljstvom ljudi sa problemima – onom vrstom problema koje bi trebalo rešavati tiho.

Ako ste želeli da nadete nekoga da reši vaš problem, otišli biste u kafanu kod Maksa.

Ako vam je trebao alibi za vreme u koje je vaš problem rešavan, otišli bi ste u Baštu Flerta.

Ako ste želeli da u potaji popričate sa nekim ko bi ga mogao rešiti umesto vas, otišli biste kod Finegana, gde bi, za određeni bakšiš, zaboravili da ste uopšte dolazili.

Bensons,
mnogima
nepoznat,
radio je po
principu
sličnom Fine-
ganu: veličina
bakšića bila je
direktno određena

osetljivošću
informacije koju je
kelner trebalo da zaboravi.

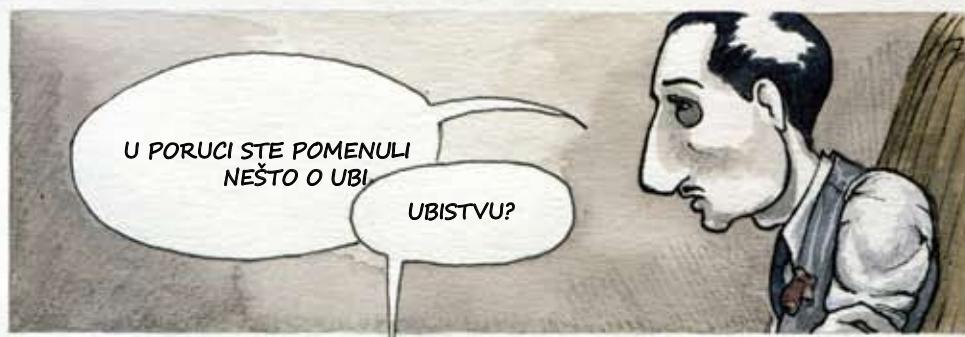
Međutim, činilo se da je žena za
koju sam mislio da je Šarlota
Moton, toga blaženo nesvesna.

Spokojno klizeći
pored sumnjivih
gostiju, izgledala
je onako kako
zamišljam labuda
na litijumu.

JEBENO VREME.

VRATILA SAM SE OKO POLA JEDANAEST

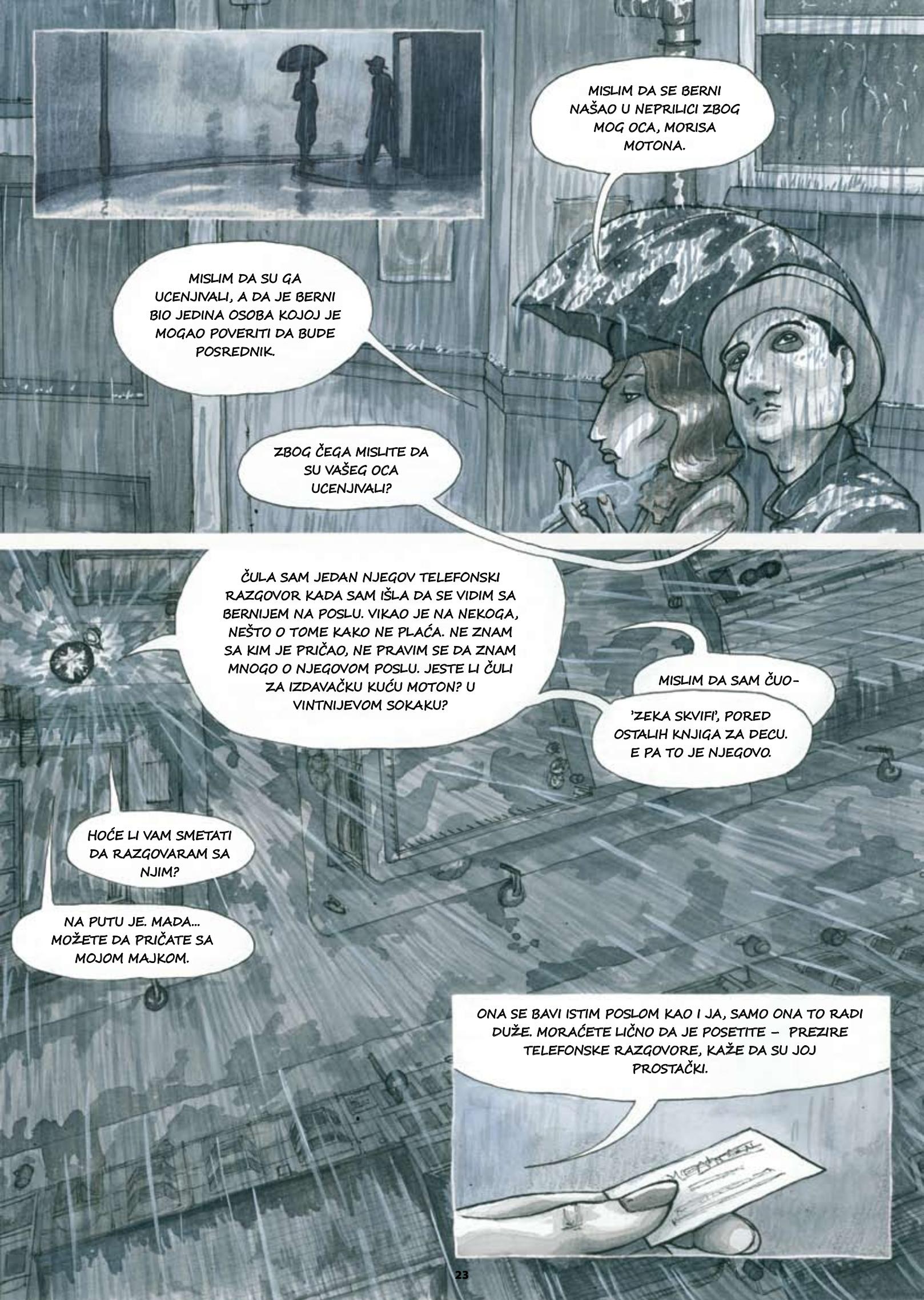

MA DAJ! BILO BI LEPO KAD BI BAR
JEDNOM MOGAO DA POKAŽEŠ MALO
ŽIVOSTI! JESI LI UOPŠTE SLUŠAO ŠTA JE
REKLA? ZAR NE ŽELIŠ DA SAZNAŠ ŠTA SE
DOGODILO NJENOM VERENIKU? MORA BITI
DA U TOJ SASUŠENOJ SLAMI NEGDE TINJA
ISKRA RADOZNALOSTI!

MISLIM DA SE BERNI
NAŠAO U NEPRILICI ZBOG
MOG OCA, MORISA
MOTONA.

MISLIM DA SU GA
UCENJIVALI, A DA JE BERNI
BIO JEDINA OSOBA KOJOJ JE
MOGAO POVERITI DA BUDE
POSREDNIK.

ZBOG ČEGA MISLITE DA
SU VAŠEG OCA
UCENJIVALI?

ČULA SAM JEDAN NJEGOV TELEFONSKI
RAZGOVOR KADA SAM IŠLA DA SE VIDIM SA
BERNIJEM NA POSLU. VIKAO JE NA NEKOGA,
NEŠTO O TOME KAKO NE PLAĆA. NE ZNAM
SA KIM JE PRIČAO, NE PRAVIM SE DA ZNAM
MNOGO O NJEGOVOM POSLU. JESTE LI ČULI
ZA IZDAVAČKU KUĆU MOTON? U
VINTNIJEVOM SOKAKU?

HOĆE LI VAM SMETATI
DA RAZGOVARAM SA
NJIM?

NA PUTU JE. MADA....
MOŽETE DA PRIČATE SA
MOJOM MAJKOM.

MISLIM DA SAM ČUO-

'ZEKA SKVIFI', PORED
OSTALIH KNJIGA ZA DECU.
E PA TO JE NJEGOVO.

ONA SE BAVI ISTIM POSLOM KAO I JA, SAMO ONA TO RADI
DUŽE. MORAĆETE LIČNO DA JE POSETITE - PREZIRE
TELEFONSKE RAZGOVORE, KAŽE DA SU JOJ
PROSTAČKI.

OČEKUJEM DA ĆETE HTETI
DA PREGLEDATE BERNIJEVE
STVARI, DA NAĐETE NEKI
TRAG ILI TAKO NEŠTO.

DŽARVIŠKI VENAC BROJ 4.
ALI NE ZABORAVITE DA BERNI
NIKADA NE BI BIO UMEŠAN U
NEŠTO NEPOŠTENO.
UPAMTITE TO

IMAĆU TO
NA UMU.

MALOPRE KAD STE
REKLI DA NEŠTO NIJE
BILO U REDU, NA ŠTA
STE MISLILI?

PA TO JE ONO ŠTO SAM POKUŠALA
DA OBJASNIM POLICIJI, PROKLETE
SVINJE, ĐUBRAD GLUPA: TO KAKO
JE PORUKA BILA NAPISANA.

NIJE BIO NJEGOV
RUKOPIS?

OH, TO JESTE BIO NJEGOV
RUKOPIS, KO GOD DA GA JE
UBIO, DOBRO SE PRIPREMIO.
ILI TO ILLI SU GA NATERALI
DA JE SAM NAPIŠE.

PA KAKO JE
BILA NAPISANA?

OBIČNOM
OLOVKOM.

ON NIKAD NE BI KORISTIO
OBIČNU OLOVKU DA NAPISÉ
SVOJE POSLEDNJE REČI. IMAO
JE VIŠE STILA.

KUPILA SAM
MU SAVRŠENO
NALIV PERO ZA
BOŽIĆ.