

Biblioteka
ČAROBNA ŠUMA
MEBIJUS – Knjiga 2

MEBIJUS – ARZAK

Naslov originala:
Arzach (1975)

Glavni urednici:
Slobodan Jović i Borislav Pantić

Urednik:
Milan Jovanović

Prevod:
Ilija Čanak

Lektura:
Agencija Mahačma

Dizajn:
Vuk Popadić

Upis:
Savo Katalina @ Pero i miš

Štampa:
Rotografika

COPYRIGHT ZA SRPSKI PREVOD
© 2014. Darkwood i Čarobna knjiga

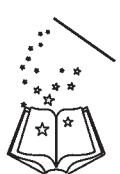
IZDAVAČI

Darkwood d.o.o.

Beograd

E-mail: info@darkwood.co.rs
www.darkwood.co.rs
011/2622-867
064/6465-755

Čarobna knjiga
Čarobna knjiga d.o.o.

Beograd

Plasman: 021/439-697
www.carobnaknjiga.rs

Published under license from Humanoids.
Arzach, Originally published in French
by Les Humanoides Associés. Copyright ©2014
Humanoids, Inc. Los Angeles. All rights reserved.
All characters, the distinctive likenesses thereof and all
related indicia are trademarks of Humanoids, Inc.
Humanoids is a trademark of Humanoids, Inc.
Los Angeles. The story, characters and incidents
mentioned in this book are entirely fictional.

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
ISBN 978-86-6163-225-9
COBISS.SR-ID 209062156

ARZAK

UVODNIK

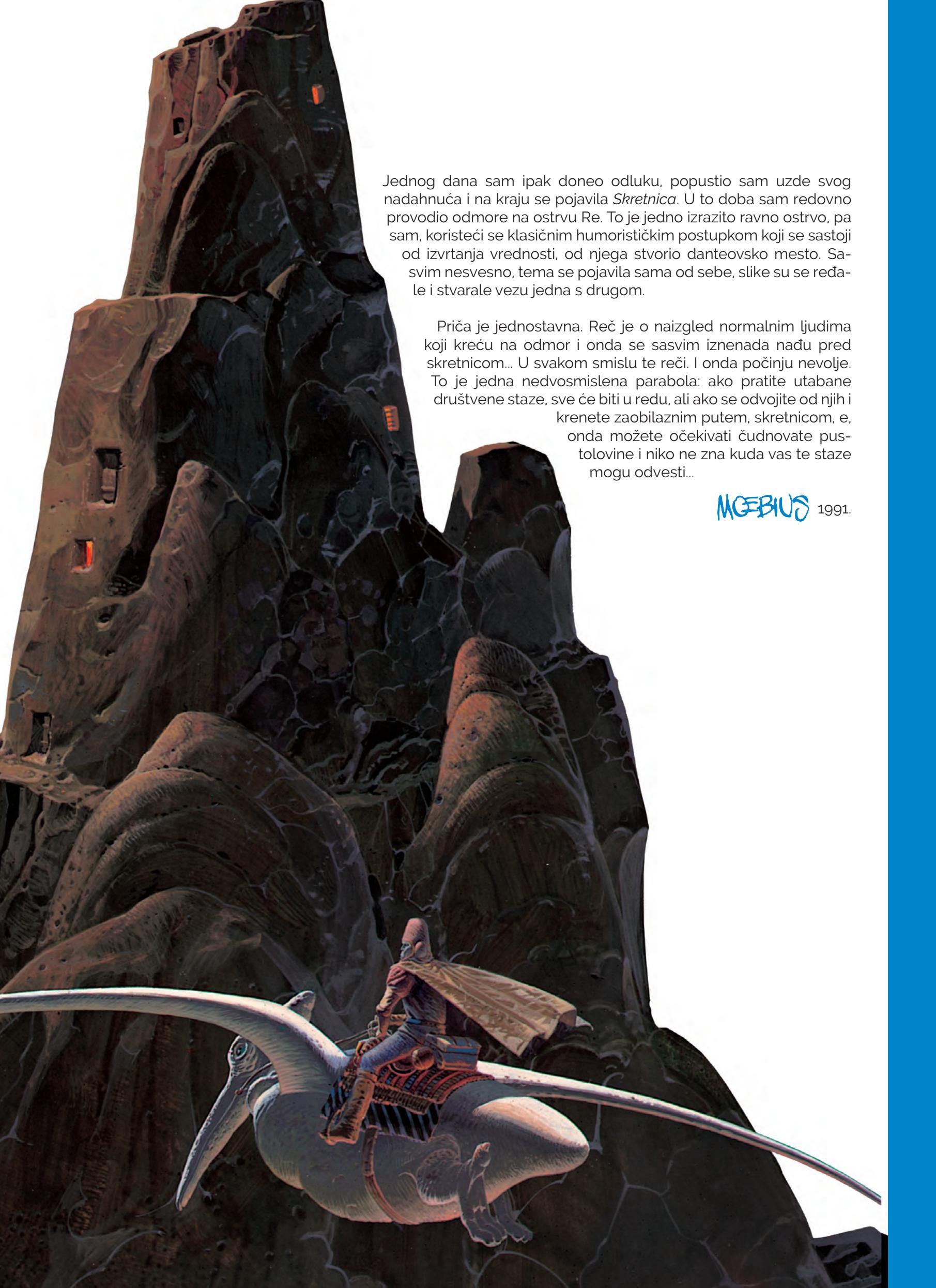
Kad je *Arzak* prvi put objavljen, odziv javnosti bio je zapanjujući. Te stranice imale su efekat bombe, svojevrsne male revolucije u svetu stripa. Sama činjenica da nije bilo ni jedne jedine reči na stranicama albuma najpre je sve začudila. Pored toga, priča nije imala nikakve veze s pret-hodnim klasičnim narativnim tehnikama, barem kad je strip u pitanju, jer u savremenoj književnosti takav tip procesa ne predstavlja nikakvo iznenadenje. Naponsletku, nisam se štedeo ni kad pričamo o grafičkom delu i posvećivao sam svakoj slici veliku pažnju, rad i energiju koju bih obično, u drugim okolnostima, rezervisao za izradu table ili neke ilustracije. Za mene je *Arzak* bio neka vrsta prelaska na delo, uranjanje u čudesne svetove, van ovih vidljivih okom. Prema tome, ovde nije bilo posredi stvaranje još jedne čudnovate priče u nizu, već želja da se otkrije nešto veoma lično, zasnovano na mojim osećanjima. U glavi mi je bila zamisao da izrazim najdublji nivo svesti, negde na rubu podsvesti. Ova priča stoga vrvi oniričkim elementima. Kada se čovek upusti u ovakav posao, vaš duh iznenada otvara velika krila, iz kojih se razmašu oblici, slike, arhetipovi koje nosimo u sebi. U prvoj slici, na primer, gigantski toranj jasan je falički simbol, baš kao i Arzakov šešir i veliki broj drugih oblika razasutih po ovim stranicama. Jasno, ništa od toga nije namerno uradeno, nisam seo za radni sto i rekao: „Znaš kako, sad ču nacrtati neki vrag u faličkom obliku.“ To se desilo mnogo suptilnije.

Arzak ima jednu vrlo negativnu stranu. Kad sam počeo da ga crtam, bio sam omeden normama društva s kojim sam bio u kontaktu, a to su autori stripova, gde je sama pojava negativiteta bila nesumnjivi znak kvaliteta. Smrt je veoma zastupljena. Ptica je izvrstan primer tih morbidnih simbola: podseća na nekog preistorijskog reptila, izumrlu vrstu, a pritom se čini kao da je načinjena od betona.

U to doba nisam bio srećan, delovalo mi je da je svet težak i zabrinjavajući. Jedini izlaz za oslobođanje od tih okova, od kontrole svesti, bio je spuštanje na donje trase, one koje vode u tamna područja duše. Aiza tih vrata nema ničega do predodžbi smrti, bolesti, patnje i užasa.

Otvoriti vrata ka visinama neuporedivo je teže. Izvesni ljudi za nečim takvim nemaju nikakvu potrebu. Oni su otrgnuti, odsečeni od dubina i uglavnom završe stvarajući anđelčice bez ikakve veze sa stvarnošću. Stoga bi trebalo da se te pozitivne slike udruže sa onima iz ponora kako bi se stvorila jedna harmonična, između straha i nade. Moramo crpsti energiju s visina kako bismo osvetlili ponore. Stoga, kada duh prestane da bude vodič, čoveku više ne iskrسavaju slike smrti, već samo života. Uspeo sam da dodem do tog stadijuma tek posle mnogih pokušaja, istinskog rada na sveobuhvatnosti svog bića, svog ponašanja. izmenio sam režim ishrane, način komunikacije s drugima, odevanje... I nastavljam da radim na *Arzaku*...

Skretnica je najpre bila objavljena u *Pilotu*. Isprva je taj magazin za odrasle bio poprilično konzervativan, no jednog dana je Rene Gosini pokazao zadržavajuću volju da tu rutinu poremeti. Crtači su bili oduševljeni. Svake nedelje bismo se nas tridesetorka, a nekad i više, okupljali u istoj redakcijskoj sobi za sastanke. I ideje bi prštale sve dok ne bismo dobili gotov broj. Bez prestanka smo tražili nove pristupe. Meni je to savršeno pogodovalo. *Bluberi* mi je ostavljao izvestan predah, pa sam radio naučnofantastične ilustracije. Drije nije prestajao da mi govorи: „Znaš, treba da nacrtas strip u tom stilu...“, na šta sam ja odgovarao: „Da, da...“. No, bio sam u to doba prilično lenj i nije mi baš najbolje išlo.

Jednog dana sam ipak doneo odluku, popustio sam uzde svog nadahnuća i na kraju se pojavila *Skretnica*. U to doba sam redovno provodio odmore na ostrvu Re. To je jedno izrazito ravno ostrvo, pa sam, koristeći se klasičnim humorističkim postupkom koji se sastoji od izvrstanja vrednosti, od njega stvorio danteovsko mesto. Sazvim nesvesno, tema se pojavila sama od sebe, slike su se redale i stvarale vezu jedna s drugom.

Priča je jednostavna. Reč je o naizgled normalnim ljudima koji kreću na odmor i onda se sasvim iznenada nađu pred skretnicom... U svakom smislu te reči. I onda počinju nevolje. To je jedna nedvosmislena parabola: ako pratite utabane društvene staze, sve će biti u redu, ali ako se odvojite od njih i krenete zaobilaznim putem, skretnicom, e, onda možete očekivati čudnovate pustolovine i niko ne zna kuda vas te staze mogu odvesti...

MOEBIUS 1991.

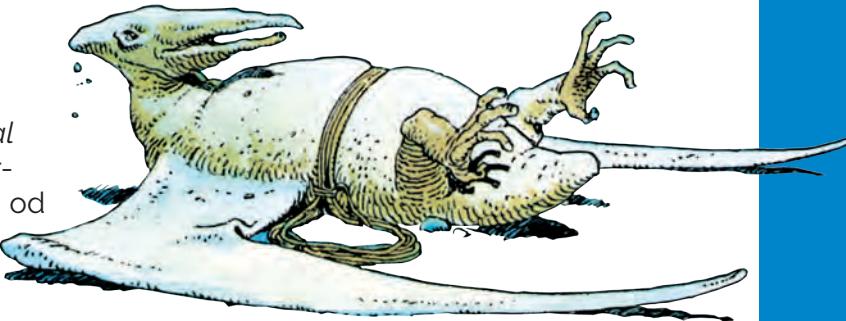
POKRET ODRASLOG STRIPA

Milan JOVANOVIĆ

Da bismo razumeli kako je došlo do rađanja Mebijusa i njemu srodnih autora, kao i jednog potpuno novog načina razmišljanja u stripu, moramo se osvrnuti na vremenski kontekst u kom se taj Veliki prasak odigrao. Krajem šezdesetih stvari su još uvek funkcionalne po jasnim pravilima uspostavljenim u posleratnom, klasičnom frankofonom (*Bande dessinée*, tj. *BD*) stripu. Da li je u pitanju duh vremena i ima li to veze sa studentskim protestima u Francuskoj i širom Evrope ili je posredi samo sticaj okolnosti, ostavimo sociologima da proučavaju. Kako bilo, tada stasava jedan nov talas autora, koji traže nove likovne i narativne izraze koje nije bilo moguće ostvariti u postojećim okvirima. Već ranih sedamdesetih dolazi do prvi potresa u postojećem sistemu izdavaštva, koji će se sredinom decenije pretvoriti u tektonski pokret i zauvek promeniti lice savremenog stripa. Inicijativa kojom je sve počelo danas se neformalno naziva „pokret odraslog stripa“. Grupa autora koja je prethodno već saradivala u *Pilotu* – Kler Breteše, Marsel Gotlib i Nikita Mandrika – pokrenula je 1972. godine nezavisnu izdavačku kuću *Edision di fromaž* (*Éditions du Fromage*) i nezavisni magazin *Eko de savan* (*L'Echo des savanes*). Za razliku od etabliranog *Dargoovog Pilota*, u kom je gajena tradicija takozvanog porodičnog stripa, namenjenog svim uzrastima, *Eko de savan* je imao nameru da se obraća odrasloj, zreloj čitalačkoj publici. Isprič su u magazinu objavljivani samo stripovi troje osnivača i on je izlazio kvartalno. Od 1974. godine u magazinu počinju da se objavljaju i radovi nekolicine drugih autora koji su se konceptualno uklapali u izdavačku politiku kuće. Najpre su to bili Aleksis, Harvi Kercman i Mebijus. Ubrzo magazin postaje dvomesečnik, a 1976. godine i mesečnik. U njemu je tada bilo moguće pronaći radeve Ričarda Korbena, Roberta Kramba, Dika Đordana, Žaka Tardija i mnogih drugih velemajstora svetskog stripa. Magazin je kasnije menjao vlasnike i, s promenljivim uspehom i veoma bogatom bibliografijom, nastavio da (uz jedan kratak prekid) izlazi do danas. Iako je časopis nastavio da postoji, njegova matična kuća *Edision di fromaž* ugasila se već 1982. godine. Tokom decenije postojanja, pored magazina, objavljeno je i desetak naslova u formi albuma. Spisak autora je, razume se, kratak, ali više nego respektabilan: našli su se tu Berni Rajtson, Džo Kjubert i Žan-Klod Forest, ali ono što je za nas najznačajnije – prva albumska publikacija te izdavačke kuće bio je Mebijusov album *Kita Mahnita* (*Le Bandard fou*).

Kita Mahnita je strip koji je doživeo neverovatan uspeh. Ceo tiraž je rasprodat za nepunih godinu dana. Žan Žiro je i sa svojim alter egom doživeo brzu afirmaciju, a ono najvrednije će tek uslediti. Po sličnom receptu po kom je nastao *Edision di fromaž*, ubrzo nastaje još važniji poduhvat. Sledeći primer autora koji su osnovali pomenutu kuću, a u potrazi zato većom slobodom, Mebijus zajedno sa svojim prijateljima, takođe autorima neverovatnog talenta, Filipom Drijeom i Žan-Pjerom Dionecom, uz pomoć biznismena Bernara Farkasa, osniva novu izdavačku kuću – *Imanoid asosije* (*Les Humanoides Associés*). U okviru nje su pokrenuli

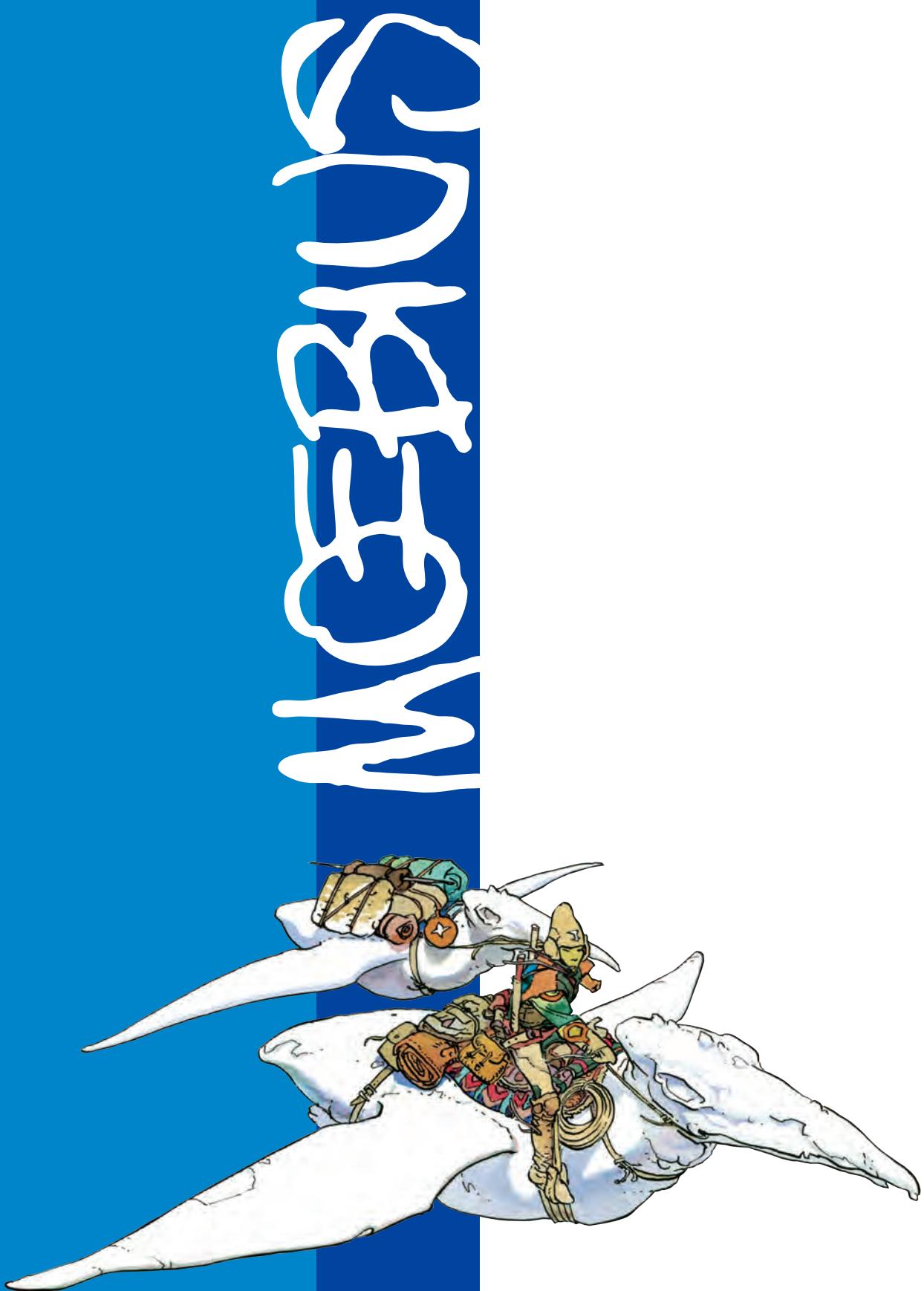

magazin *Metal irlan* (*Métal hurlant*), što iz današnje perspektive predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u istoriji svetskog stripa. *Metal irlan* bismo na srpski jezik mogli prevesti kao *vrišteći ili zavijajući metal*. I upravo takav efekat je proizveo taj magazin. Bilo je to nešto što vam vrišti pravo u lice. Nešto što je nemoguće ne primetiti. Neo-buzdana energija mlađih autora koji ruše barijere. Supernova! Stoga nije čudno što je taj magazin već 1977. dobio svoje američko izdanje – *Hevi metal* (*Heavy Metal*). Za njim su sledila i izdanja u Španiji, Nemačkoj, Italiji...

Metal irlan je najpre izlazio kvartalno. Od sedmog broja je postao dvomesečnik, da bi se već od devetog broja prešlo na mesečni ritam izdavanja. Svaki broj je imao 68 strana, od čega 18 u boji. Izlazio je od decembra 1974. do jula 1987, kad je ugašen. U tom periodu objavljena su 133 broja. Ričard Korben, Berni Rajtson, Milo Manara, Gvido Krepaks, Enki Bilal, Herman Ipen, Žordi Bernet, Alehandro Žodorovski, Antonio Segura i mnogi drugi vanserijski autori stripova (uz osnivače magazina, razume se) objavljivali su stripove u tom jedinstvenom časopisu – i to je najbolji pokazateљ koliko je važno bilo pojaviti se u *Metal irlanu*. Osim stripova, u svakom broju objavljivani su prikazi i kritike naučnofantastičnih knjiga i filmova. Petnaest godina nakon gašenja magazina, *Imanoid asosije* pokušao je da ga vaskrsne, ali sve se završilo nakon dve godine i 14 brojeva. Američki pandan francuskom magazinu, *Hevi metal*, još uvek je aktivan, izlazi dvomesečno i došao je do 270. broja. Iako je kasnije uredništvo *Hevi metala* počelo da razvija sopstvenu uredištačku politiku i da objavljuje premijere pojedinih stripova, u početku su sadržinu američkog izdanja činili prevodi stripova prethodno objavljenih u *Metal irlanu*. Zahvaljujući tome, američka publika je imala mogućnost da se upozna sa stripovima evropskih autora, od kojih su mnogi, ma koliko cenjeni bili u Evropi, s one strane okeana bili nepoznati širim čitalačkim krugovima. Primera radi, u prva četiri broja *Hevi metala* (april–jul 1977) ljubitelji stripa u SAD imali su priliku da otkriju Mebjusov strip *Arzak*.

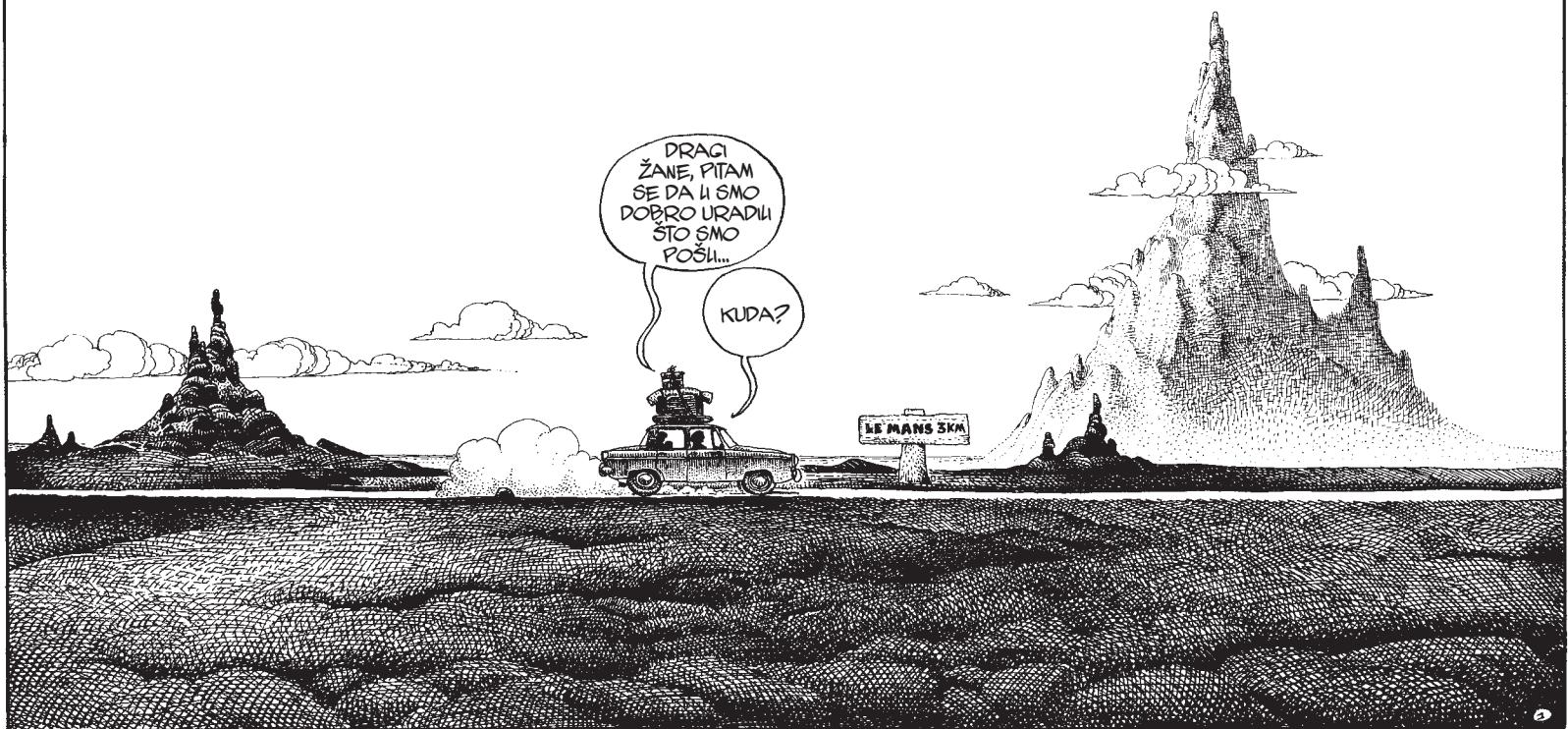
Strip pred vama je, dakle, prvi koji je Mebjus objavio u *Metal irlanu*. On je doneo nešto dotad neviđeno u likovnom izrazu. U grafičkoj bravuri koja ne opterećuje liniju crteža. Koja ostaje izuzetno čista. U narativnom pogledu, Mebjus je u toj meri bio likovno vešt i tehnički potkovan da mu reči gotovo i nisu bile potrebne. Takav način pripovedanja u tadašnjem stripu bio je bez presedana. U nekoliko odvojenih priča, koje se u celovitosti *Arzaka* transformišu u labavo povezana poglavљa, pratimo avanture ratnika i njegovog pteroida (vrsta pterodaktila) u raskošnom fantazmagoričnom svetu. Sve pršti od pokreta i boja, a svedeni kadrovi se smenjuju s grandioznim krupnim planovima, prenatrpanim detaljima koji često imaju manje ili više dokučivo značenje. U *Arzaku* je Mebjusov univerzum počeo da dobija jasne konture, koje će, iako onirične i samim tim neprekidno promenjive, formirati arhitektonski stil tako lako prepoznatljiv u većini kasnijih Mebjusovih stripova. Ono što je još važnije – tumačenje *Arzaka* u kontekstu vremena u kom je nastao samo je jedna strana medalje. Ili, da budemo dosledni paradoksalnosti i apsurdu kojim delo odiše, samo jedna strana Mebjusove trake. *Arzak*, kao što smo videli, ima veliki značaj za istoriju savremenog stripa. Ali istovremeno, to je delo koje jednako ubedljivo funkcioniše i bez predznanja o bilo čemu pomenutom. To je ono što klasike čini svevremenim, zar ne?

SKRETNICA

ILI POLULUDE NEZGODE JEDNE MALE PORODICE DOK JE PUTOVALA AUTOMOBILOM KROZ FRANCUSKU NAMERENA DA PROVEDE JEDAN LEP MESEC GODIŠNJEGL ODMORA NA OSTRVU RE.¹

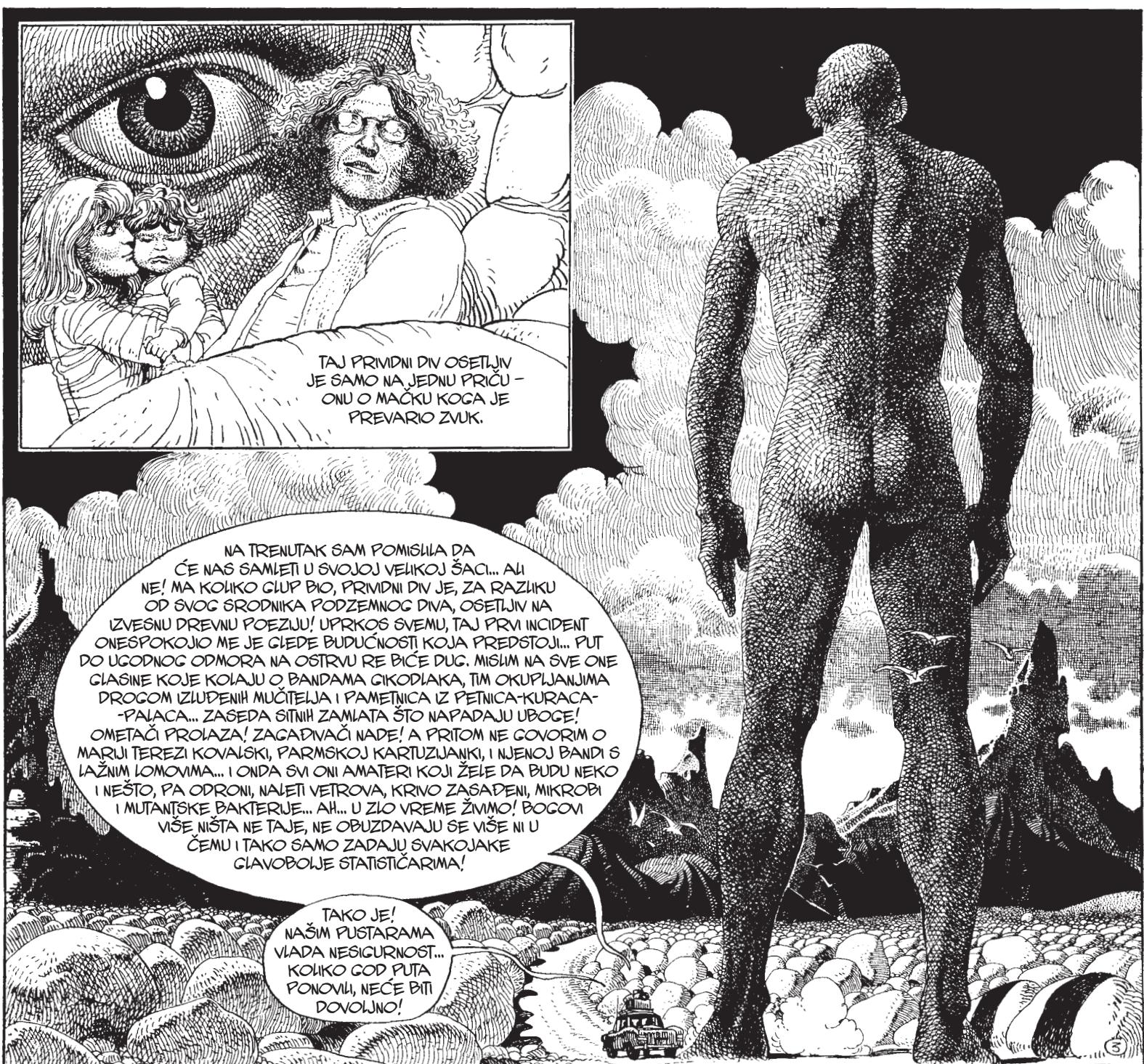
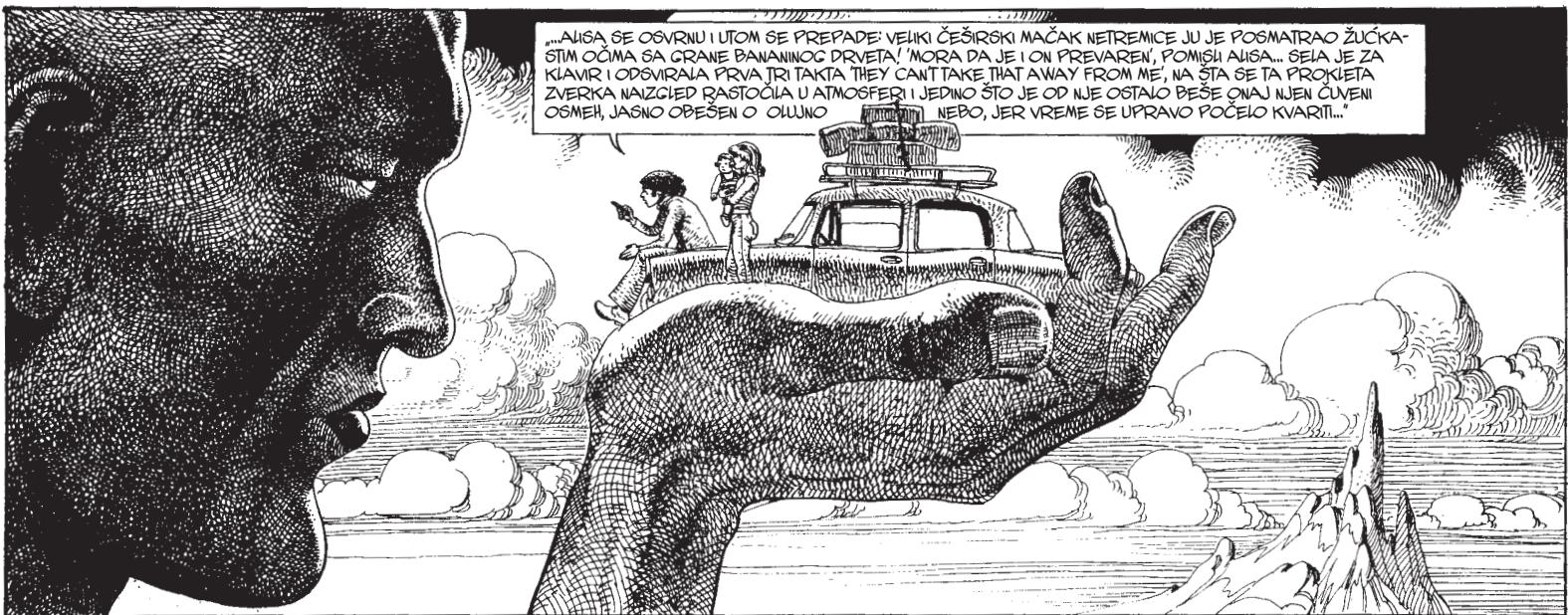
ROMANSIRANI DOKUMENTARAC NACRTAN PEROM ŽANA ŽIROA I ZASNOVAN NA ZBUNJUJUĆEM ODSUSTVU BILO KAKVOG SCENARIJA, ŠTO JE ZASLUGA UPRAVO GOREPOMENUTOG.²

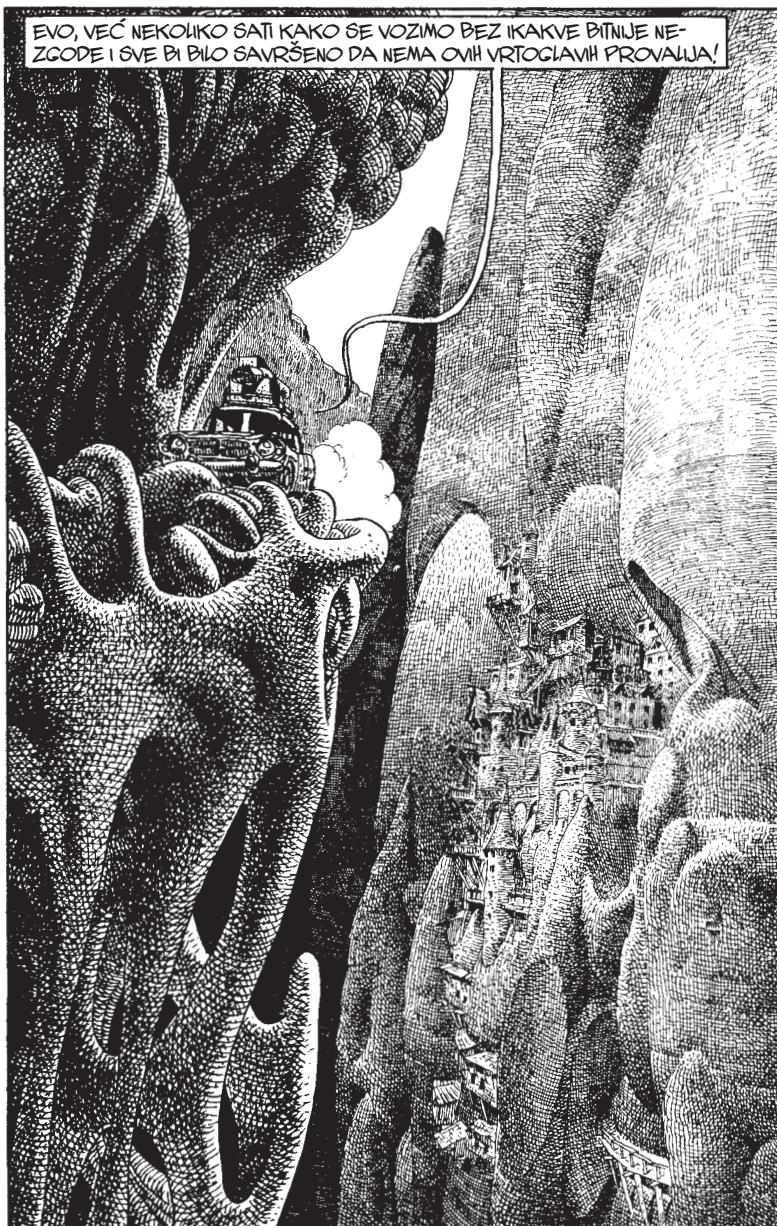

(1) SVAKU SLUČNOST IZMEĐU STVARNIH OSOBA I OVIH KOJE SUSRECEMO U PRIČI BILJE VRLO TEŠKO POSTIĆI...

(2) MORAM JEDNAKO STAVITI DO ZNANJA DA JE PRIČA KOJA SIEDI ZAISTA PREDATA U ZADATOM ROKU, TE SE U TOM SLUČAJU MOŽE REĆI „SVAKOM SVOJE“.

NARAVNO, SADA SVE TO DEJUJE TAKO DALEKO, A I SAMA ČINJENICA DA JASAD UDOBNO SEDIM ZA RADNIM STOLOM U SVOM MAJOM TOPLOM ATEJEU DOK VAM PREPRČAVAM SVE TE NEVOLJE KOJIMA JE NAŠE PUTOVANJE BILOPOPLOČANO, DOKAZUJE KAKO SMO USPEH DA SE IZVUČEMO ŽIVI I ZDRAV.

PA IPAK, SAVRŠENO SE SEĆAM DA SAM U VREME TOG DOGADAJA OSEĆAO KAKO U MENI DOMINIRA IZVESNA ZABRINTUTOST POMEŠANA S NEUMITNOM MALODUŠNOM IDEJOM DA MI JE KUCNUO POSLEDNI ČAS... ŠTO SE TIČE MOJE ŽENE, KOJA SE DOSADIVALA NA ZADNJEM SEDIŠTU S NAŠOM ĆEROM, I ONA JE BILA POPRILIČNO TUŽNA.

IKO BI MOGAO DA NAS KRIMIŠTOMO IMALI TAKVU REAKCIJU? SASVIM SIGURNO NE NEKO OD VAS KOJI STE VEĆ IMALI POTEŠKOĆA S NEKOM OD TIH ZILOGLAŠNIH BANDI OMETAČA PROLAZA... BAREM ONI KOJI SU PREŽIVELI, HA-HA-HA!

PRISVEMU TOME, SNAŽNO UVERENI DA NAS NIKO NEĆE PREKORITI, DVA ILI TRI MINUTA BILI SMO OBUEZTI STREPNUJOM, MELANKOLIJOM I OSTALIM OSEĆANJIMA TE VRSTE...

AU PAZITE... NE VIŠE OD TRI MINUTA, JER NISAM ZALUD ČITAVE GODINE RADIO NA AVANTURAMA PORUČNIKA **BLUBERIJA** (HVALA VAM NA LEPIM PISMIMA), KOJI UVEK NADE NAČIN DA SE POBEDONOSNO IZVUČE IZ INAČE POTPUNO BEZIZLAZNH SITUACIJA, IAKO SE NA KRAJU SVAKE PRETHODNE EPIZODE ČESTO PRIPUTITAMO KAKO ĆE SAMO USPETI DA SE IZVUČE, E, PA, DRAGI MOJI PRIJATELJI, TO ĆETE SAZNATI KAD PROČITATE SLEDECÍ BROJ „**PILOTA**”, U NASTAVKU UZBUĐUJUH AVANTURA PORUČNIKA **BLUBERIJA**... OVAJ...

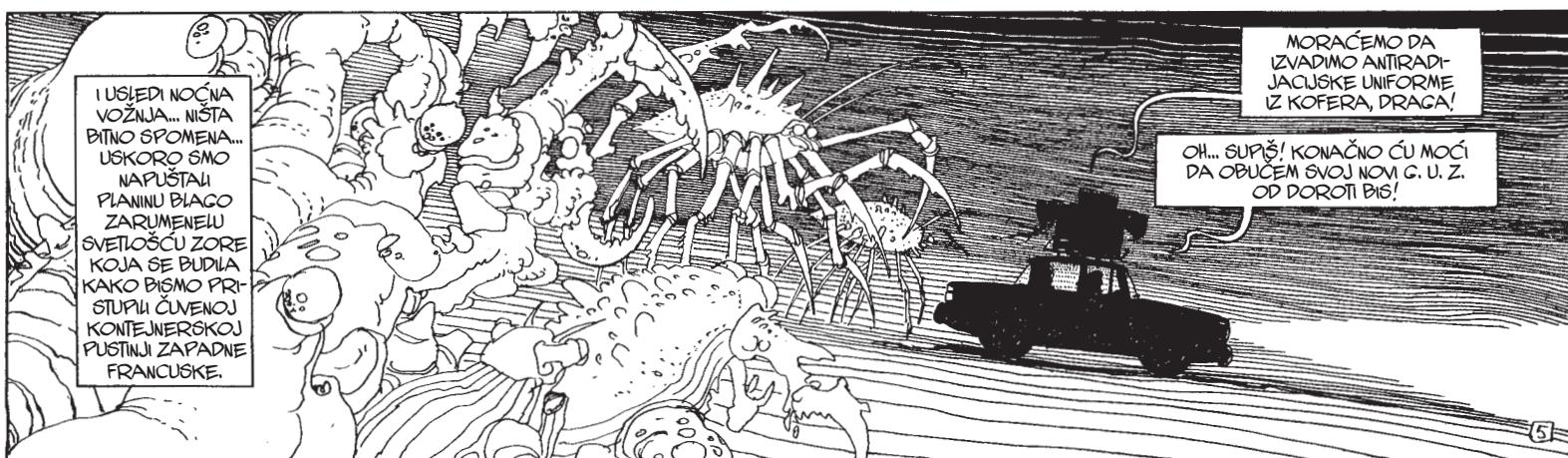
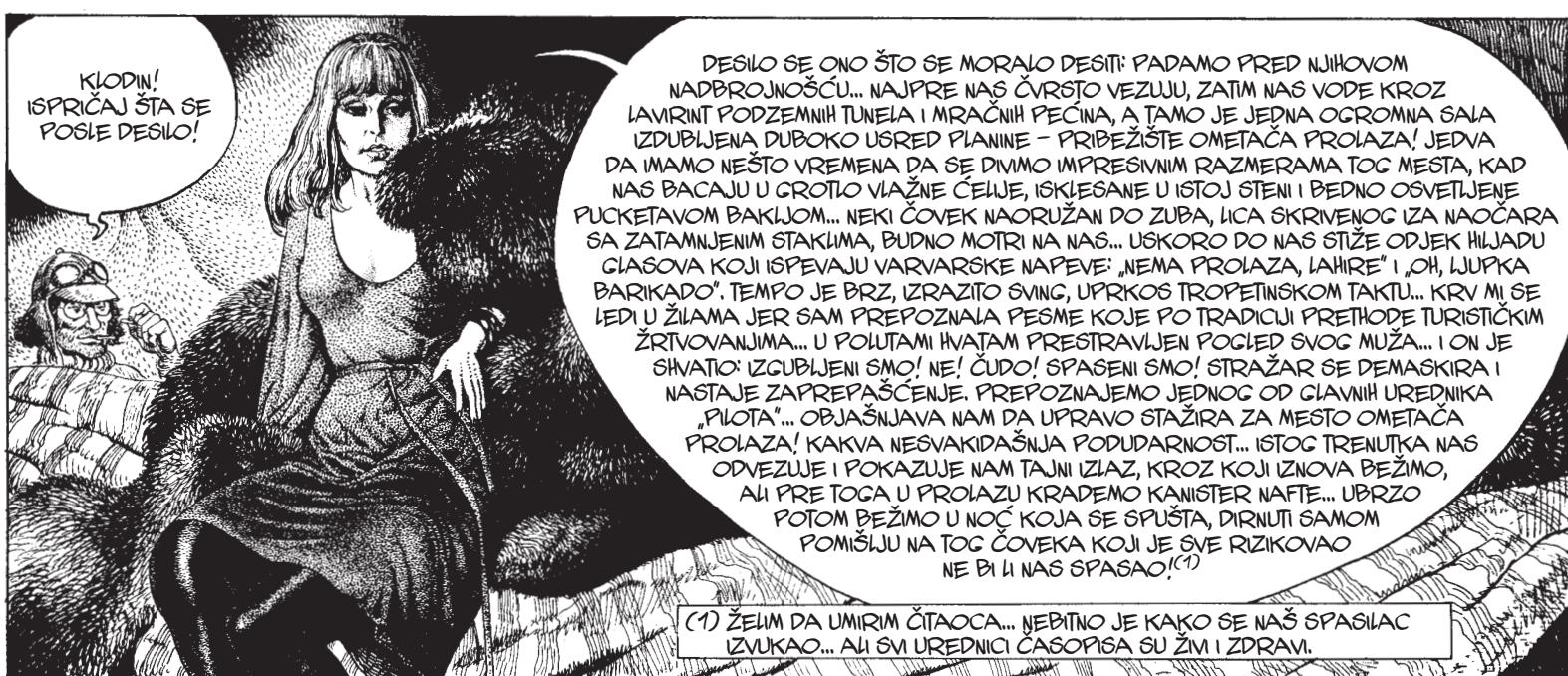
DAKLE, POPUT TOG BAJE, ODLUČO SAM DA ORGANIZUJEM SVOJU ODBRANU...

EVO NEKOLIKO ORUŽJA KOJE SAM NAŠAO U PRILJAŽNIKU AUTOMOBILA: NOŽ SA DVA SEĆNA, LASERSKU PUŠKU SA UGRADENOM ELEKTROSTATIČKOM INDUKCIJOM, NAŽALOST LAŽNU, DVA MAT PUŠKOMITRALJEZA S TRISTA ŠARŽERA (SUVENIR IZ MOJE VOJNE SLUŽBE U ALŽIRU) I JEDAN SANDUK RUČNIH BOMBI ŠTO IH JE NEKI TIP, SVOJEVREMENO ZABORAVIO NA STEPENIŠTU ZA VREME DEMONSTRACIJA IZ MAJA 1968... I TO JE BILO SVE!

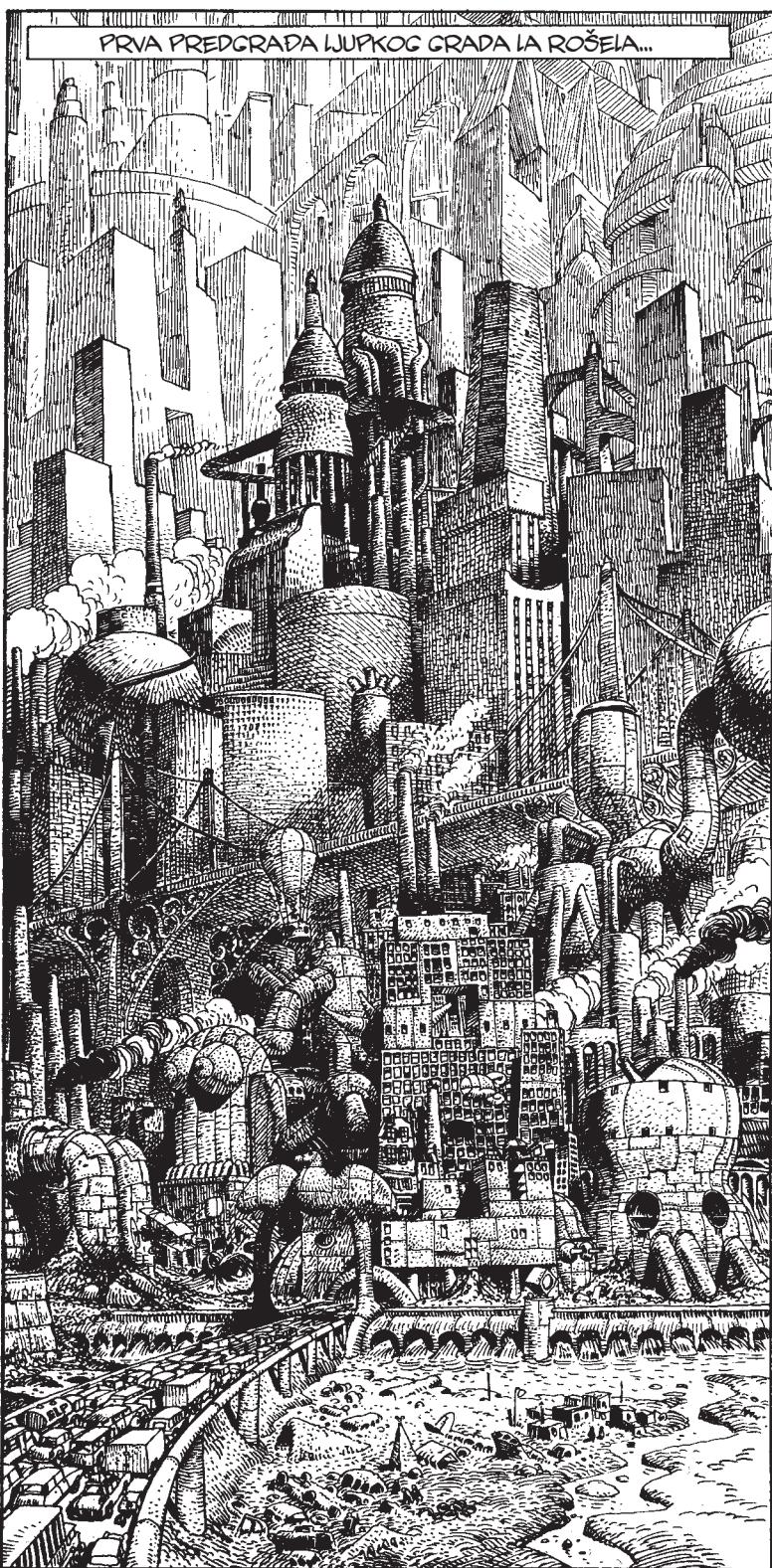
TADA SAM ZAPRAVO ZAŽALIO ŠTO NISAM POSTUPIO KAO GOTIB, KOJI JE SPOJIO KUPOLU S DVA MITRALJEZA KALIBRA 12/7 S KROVOM SVOG BLINDIRANOG RENOA...

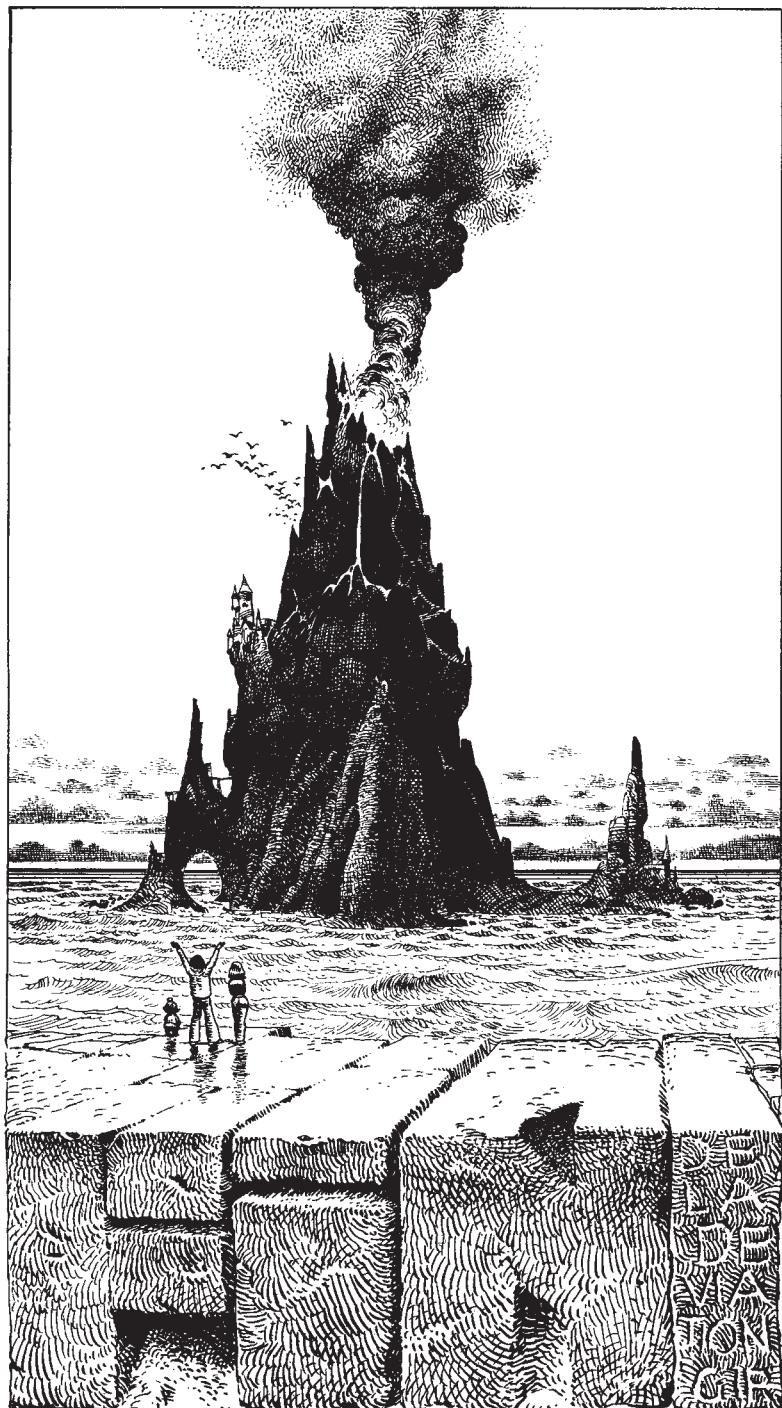
PA IPAK, BORBA JE BILA SUROVA DA SUROVIJA NE MOZE BITI!

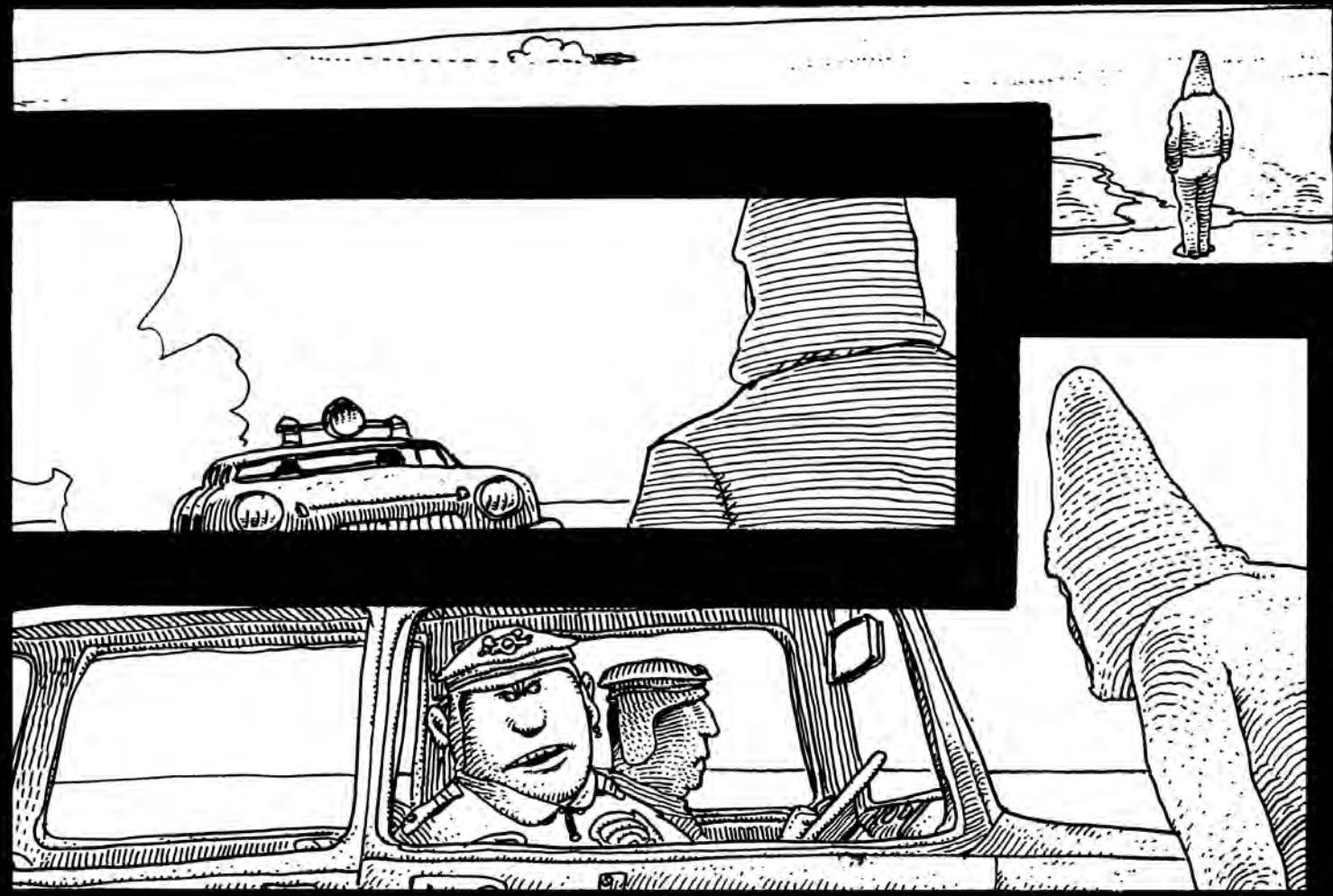
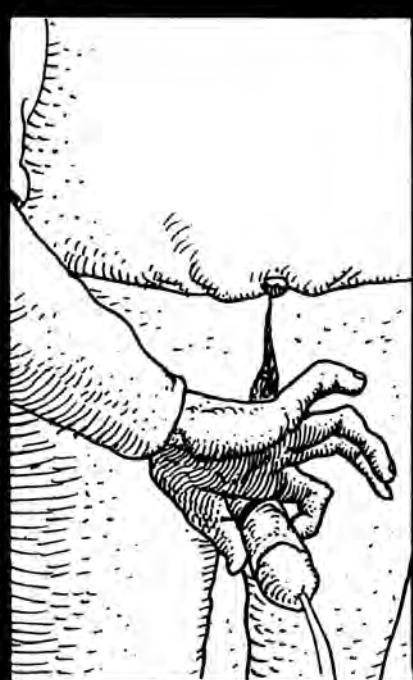

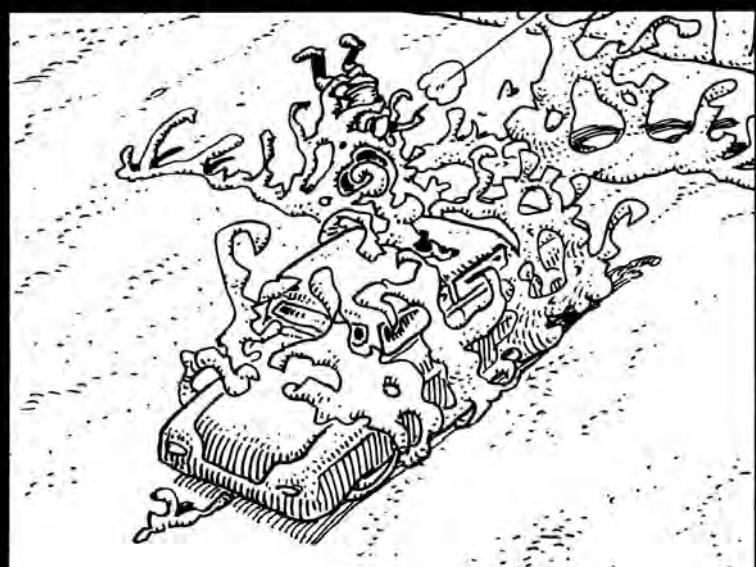
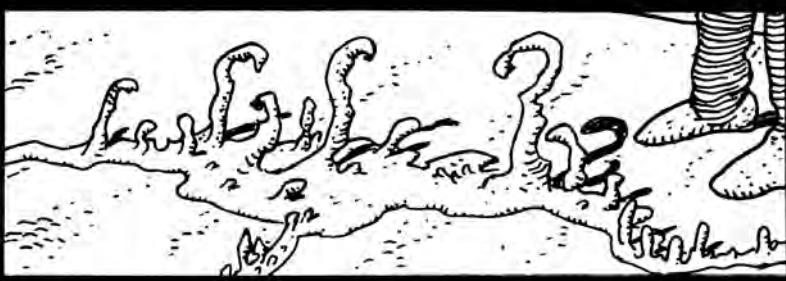
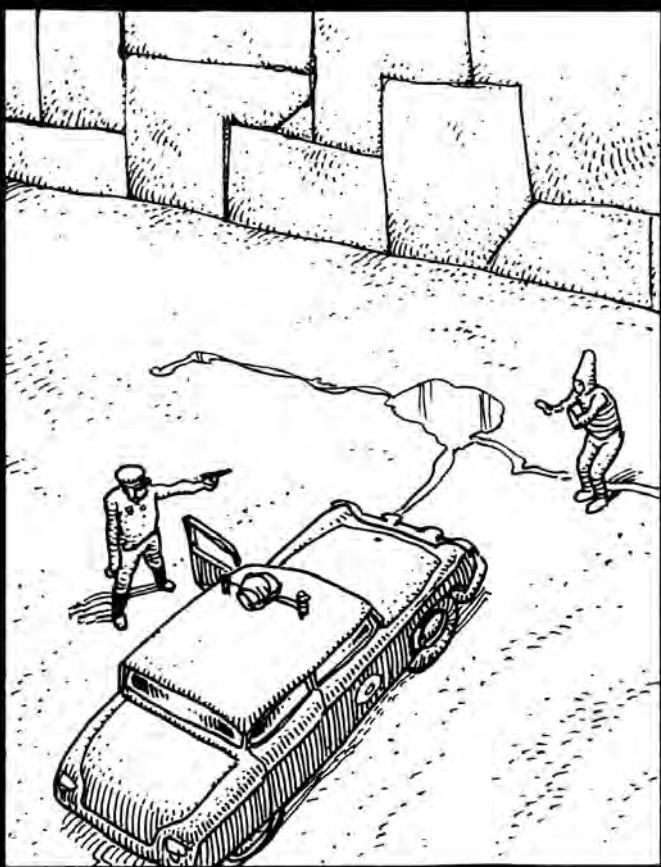

...ZATIM GROZNIČAVO ČEKANJE NA KEJU... USKORO ĆE NAS DO
OSTRVA RE PREBACITI TRAJEKT KOJI SE POIAGO NAZIRE U DALJINI...
OSTRVO RE, GDE ĆEMO OD JUTRA, PREKO PODNEVA, PA SVE DO
VEČERI PROVODITI DIVNI ODMOR I ŽIVETI NOVE AVANTURE, ILLI KAKO
JE TO LEPO REKAO KIPLING: „TO JE VEĆ DRUGA PRIČA ZA STRIP“.

HARVAC

UN MONDE EN PLEINE MUTATION

MOEBIUS 75

ARZACH

