LA SCOMPARSA DI UMBERTO BARBARO

La cultura cinematografica con Lui è diventata adulta

Alle 18,45 di ieri, in una stanza della clinica Bastianelli, si è spento il compagno Umberto Barbaro. Colpito da un morbo spietato, egli ha combattuto contro la morte con la stessa serena fermezza con la quale aveva affrontato le travagliate vicende della sua vita.

Barbaro lascia nel lutto la moglie, Helena, e due figlioletti. Ma innumerevoli sono i compagni, gli amici, gli estimatori, ai quali la sua morte reca un dolore profondo, incancellabile.

L'Unità rivolge alla famiglia Barbaro, in questo crudele momento, l'espressione di un amaro, sincero, solidale cordoglio.

Umberto Barbaro era nato ad Acireale (Catania) il 3 gennaio 1902. Fu giornalista a Roma nel primo dopoguerra, redattore di riviste letterarie, autore di un romanzo (*Luce fredda*), di un volume di racconti (*L'essenza del can barbone*), e di cinque originali commedie.

Sceneggiatore cinematografico (*Seconda B, La peccatrice, Via delle Cinque Lune, La bella addormentata, Caccia tragica, Il passo del diavolo*, quest'ultimo in Polonia dove egli tenne, nel 1948-50, corsi di estetica marxista all'Istituto del Cinema di Lodz), regista di film (*L'ultima nemica*) e di documentari (*Cantieri dell'Adriatico, Caravaggio, Carpaccio*), traduttore di Pudovkin, Eisenstein, Balàzs, Arnheim, Woelfflin, Freud, Majakovski, autore di numerosi saggi, antologie, libri sul cinema (tra i quali citiamo *Film, soggetto e sceneggiatura, Il cinema e l'uomo moderno, Poesia del film*), Barbaro insegnò al Centro sperimentale di cinematografia di Roma dal 1936 al 1943, e ne fu Commissario dal 1944 al '47, quando fu allontanato per le sue idee politiche.

Non è possibile dare un elenco, sia pure approssimativo, dei giornali e delle riviste cui collaborò in un trentennio di attività critica e teorica; fu anche critico dell'Unità di Roma dal 1945 al '47, e ultimamente era il titolare della critica cinematografica di *Vie Nuove*.

Abbiamo sotto gli occhi un «aureo libretto» dalla copertina bianca, grigia e blu. L'autore è un grande regista sovietico, Vsevolod Pudovkin; il titolo è: *Il soggetto cinematografico*. Costa lire sei ed è stato pubblicato dalle edizioni d'Italia nell'anno 1932. La prefazione, la traduzione e le note sono di Umberto Barbaro.

Una prefazione di cinque paginette, più volte ristampata, anche in questo dopoguerra; e destinata a rimanere nella cultura cinematografica italiana come la prima affermazione cosciente e lucida di «realismo». Ha ben ragione lo storico francese Georges Sadoul a scrivere che Umberto Barbaro fu «non soltanto il padrino, ma il padre spirituale del neo-realismo, sul terreno estetico e teorico».

Umberto Barbaro, il compagno Barbaro, si accostò decisamente ai problemi cinematografici attorno al 1928, prima come lettore del saggio *L'antiteatro: il cinematografo come arte*, di quello spirito bizzarro e acuto che fu Sebastiano Arturo Luciani; poi come collaboratore della battagliera rivista di Alessandro Blasetti, *Cinematografo*, che spavaldamente si agitava per una rinascita del nostro cinema; e, nel 1932, come cervello e guida di quel gruppetto di intellettuali, la maggior parte antifascisti, che Emilio Cecchi chiamò attorno a sé nel suo breve periodo di direzione culturale alla CINES.

«Il cinema, legione straniera degli intellettuali», si disse allora; ma furono proprio questi intellettuali a porre le solide basi, in tutti i campi (da quello teorico a quello tecnico, da quello artistico a quello ideologico e politico), per la effettiva rinascita del cinema nazionale, che si sarebbe avuta con la riconquistata libertà, e la cui subitanea e irrefrenabile esplosione sarebbe del tutto impossibile comprendere o spiegare, senza quella preparazione culturale, senza quel dibattito d'idee nuove, senza quel nuovo orientamento estetico, di cui Umberto Barbaro fu il divulgatore e il maestro.

Che cosa scriveva infatti, nel lontano 1932, presentando in Italia il suo Pudovkin? Scriveva, a chiare lettere: «Non c'è dubbio che un'opera d'arte esprima il mondo morale del suo autore: ora alla creazione di un film concorrono varie personalità collaboranti che, per quanto affiatate, possono essere contraddittorie, su qualche punto almeno; è quindi necessario che il mondo morale che dovrà essere espresso in un film sia criticamente cosciente, delimitato ed espresso in una forma sintetica che possiamo chiamare *tesi* o *tema*; questa tesi costituirà l'asse morale di un film e gli darà l'organicità, necessaria ad ogni opera d'arte».

A Umberto Barbaro spettano diversi meriti storici. Quello di aver introdotto nel nostro paese (e in quale periodo!) la conoscenza ragionata dei classici del cinema sovietico e delle teorie estetiche di Eisenstein, Pudovkin e Bela Balàzs, non è che il primo. Suo è il merito di aver, nei suoi saggi e nei suoi libri, continuamente e coerentemente rielaborato, e se necessario corretto e sviluppato, quelle teorie, affermando con decisione la «razionalità» dell'arte, la sua «praticità» e il «realismo» non come tendenza, ma come «essenza» dell'arte (e, in primo luogo, dell'arte del film). Suo è il merito di aver tenuto conto, per l'approfondimento teorico, della tradizione artistica e della cultura estetica italiana; di aver rivelato il filone cinematografico nazionale (celebre la sua riscoperta di un film «napoletano» del 1914 come *Sperduti nel buio*), cui riallacciarsi nella necessaria spinta verso un realismo più compiuto; di aver smascherato con tempestività, anche se con severità, i limiti, i pericoli o gli orpelli di certe «scuole» occidentali (celebre la sua analisi, sulla rivista *Bianco e nero* di allora, dei film francesi d'anteguerra), falsamente indicate come «realiste».

L'opera teorica e critica di Barbaro fu, come abbiamo detto, sempre coerente, anche se svolta in momenti contrastanti della storia culturale italiana. Durante il fascismo, con il cinema nazionale in sfacelo, e l'ignoranza assoluta d'ogni conquista e civiltà straniera, il primo obbiettivo da raggiungere — nel campo degli studi cinematografici — era l'inserimento del film in una problematica unitaria dell'arte, sia pure quella crociana. Una volta chiarita l'artisticità del film, attraverso gli elementi della sua tecnica particolare (lo «specifico filmico»), si trattava di porre allo «specifico filmico» le sue giuste limitazioni formali, e di superare la concezione ormai antiquata di un creatore unico, inteso come persona fisica, in favore di un'unità creativa spirituale, anzi di una *struttura* unitaria, prodotta *anche* dalla collaborazione di diversi artisti, oltre che dalla fusione di diverse tecniche. Ed è così, con la concezione pudovkiniana dell'arte (e in particolare del film) come «opera collettiva», che Barbaro — in polemica con l'Arnheim e, se vogliamo, con lo stesso Chaplin dei primi anni del sonoro — concede subito natura artistica anche al film sonoro e parlato.

Ma gli esemplari sovietici, e non soltanto teorici, adibiti da Barbaro all'educazione delle nuove generazioni di cineasti, non avrebbero avuto sui migliori l'influenza determinante e decisiva che ebbero, se una battaglia culturale continua, tenace, energica (e proseguita anche nel dopoguerra) non fosse stata da lui condotta contro un'interpretazione puramente formale e meccanica, oltre che sottilmente rinunciataria, degli elementi stilistici — anche i più importanti, come il «montaggio» — impiegati e teorizzati dai quei classici. E qui s'inserisce negli anni più recenti (anno d'apertura rispetto alla chiusa provincia fascista, anni di fioritura del neorealismo, anni di crisi, di clericalismo e di paurosa decadenza), l'ulteriore approfondimento in direzione di una nuova visione del mondo, quindi di una nuova cultura e di un nuovo realismo. Era inevitabile che i due fronti, quello dell'idealismo e quello del materialismo dialettico, si contrapponessero nel campo della cultura, e non solo cinematografica. Ma altrettanto inevitabile era che Barbaro si schierasse, ancora una volta fedele a se stesso, al proprio impegno di uomo di cultura moderno, oltre che di militante comunista, nell'unico fronte che possa permettere (per usare le sue stesse parole) «più rapidamente e più stabilmente... la composizione dei vari dissidi, per giungere ad una visione unitaria di tutti i problemi che il film pone»: ossia la strada del marxismo, e di un'estetica marxista.

Su questa strada Umberto Barbaro non si è più trovato solo o quasi solo, come negli anni difficili in cui, primo tra i cineasti italiani, egli osò rivelarne l'esistenza. Tutto il cinema italiano, tutti gli studiosi e gli artisti (a qualsiasi corrente o tendenza appartengano), tutti noi critici militanti, gli dobbiamo qualcosa di fondamentale; e, più preziosa di tutte, la coscienza della direzione nella quale ci moviamo. Dalle pagine de *l'Unità*, di *Vie nuove*, di *Rinascita*, del *Contemporaneo*, di *Società*, egli ha continuato fino all'ultimo il suo lavoro di chiarificazione, di stimolo, di ricerca. Talvolta era duro, aspro, talvolta pacato e limpido. Ma sempre acuto, anche nelle eventuali forzature polemiche, come nessun altro critico cinematografico. Dai suoi scritti c'era sempre da imparare. Implacabile fustigatore, quando scriveva, di ogni concessione formalistica, d'ogni resa ad una cultura superata o mistificatrice, era nella vita uno degli uomini più buoni e più disinteressati che abbiamo avuto la fortuna di conoscere. Umberto Barbaro, padre del neorealismo italiano, è morto povero. E anche questo è un insegnamento che ci ha lasciato.

UGO CASIRAGHI

Umberto Barbaro con la moglie e con Renato Guttuso

LE CONCLUSIONI DELLA NOSTRA INCHIESTA: *UNA REGIONE AL BIVIO*

Vive nelle lotte unitarie la coscienza della Toscana

Larghissime convergenze con le forze comuniste e operaie - Isolamento degli americani a Livorno - Le "terze forze" e i ceti medi - Per una amministrazione democratica a Palazzo Vecchio

(Dal nostro inviato speciale)

FIRENZE, marzo — *Durante l'inchiesta in Toscana, due volte mi è capitato di assistere a sedute consiliari. La prima volta è stato a Siena, nel palazzo più bello d'Italia, a pochi metri dagli attreschi di Simone Martini e dei Lorenzetti. Il consiglio comunale, che è retto da una Giunta di sinistra (rotti comunisti, socialisti, socialdemocratici), discuteva sulle condizioni precarie e depresse in cui versa la economia senese. L'orientamento del dibattito era unanime, democristiani compresi, e si andava delineando un accordo per la creazione di un Centro economico permanente per lo sviluppo della città e della provincia, al quale avrebbero dato il loro contributo le amministrazioni comunali e provinciali, la Camera di commercio, il Monte dei Paschi, l'Università, i sindacati, personalità di rilievo, ecc.*

La seconda volta mi trovavo a Grosseto, e il dibattito si svolgeva in sede di consiglio provinciale. Il tema era lo stesso, quello della crisi economica e delle misure di rinascita, e la discussione era resa ancor più incalzante e drammatica dal delinearsi della minaccia di chiusura pendente sulla miniera di Ribolla. Anche qui, come già era avvenuto nel consiglio comunale grossetano, comunisti, socialisti, democristiani, socialdemocratici e repubblicani raggiunsero un'intesa unanime su un ordine del giorno che condannava duramente la politica della Montecatini; e rivolgeva un «appello a tutti gli enti e organizzazioni perchè sia possibile, nella più completa unità di intenti e di iniziative, compiere tutti gli atti necessari per evitare una completa degradazione economica della provincia e per favorirne invece l'industrializzazione e il progresso».

Unanimità a Prato

Su questi temi d'interesse generale, dunque, le famose convergenze non soltanto sono possibili, ma concretamente si realizzano, e non capisco perchè qualcuno si ostini a negarlo. Potrei citare ancora, sempre restando nel recente panorama toscano, l'unanimità con cui il consiglio comunale di Prato ha deciso la convocazione di un convegno economico contro la crisi tessile, i convegni indetti dall'amministrazione provinciale di Massa Carrara, ai quali hanno aderito anche la Bonomiana e l'Associazione commercianti; il convegno per la rinascita del Valdarno, al quale hanno partecipato parlamentari, sindaci, amministratori e sindacalisti d'ogni tendenza, le rappresentanze unitarie delle amministrazioni comunali e provinciali di Pisa e di Livorno per la zona industriale e per lo sviluppo del porto, intervenire verso le quali è confluito l'attivo interesse dei più vasti settori politici e sociali, e così via.

Come si vede, le amministrazioni democraticamente elette, i piccoli parlamenti locali hanno una funzione di primissimo piano nel determinare le convergenze e nel dar loro uno sbocco efficace; ed è anzi da qui che si va affermando, sia pure in forme ancora in parte embrionali, la coscienza di una Regione toscana, l'aspirazione a un coordinamento regionale dei problemi comuni alle nove province; dall'industrializzazione alla ritorma agraria, dalle lotte di energia allo sviluppo minerario. Nè si tratta solo d'una coscienza economico-sociale. Non dimentichiamo che qui in Toscana, a Livorno, ci sono, tuisicamente, gli americani. Ebbene, l'isolamento totale in cui gli americani del Centro Sbarchi e del Camp Darby sono tenuti a trovarsi colpisce come un fenomeno estremamente significativo. I toscani hanno compreso che la presenza USA nel porto di Livorno e nel retroterra tra Livorno e Pisa ostacola, e non favorisce, lo sviluppo economico, hanno compreso che non si tratta di un fattore di sensibile assorbimento della disoccupazione, ma solo di un fattore di corruzione e di attacco alle libertà sindacali; hanno compreso soprattutto che si tratta d'una minaccia contro la loro pacifica esistenza. E gli yankees se ne sono rimasti rintanati nel loro angoletto, tagliati completamente fuori dalla vita toscana: e probabilmente vi stanno meditando su.

Ma dicevo dell'importanza delle amministrazioni e delle autonomie locali. Una prova indiretta la si ha proprio nel centro maggiore, a Firenze, che da anni è in regime commissariale, senza consiglio comunale democratico a causa degli intrallazzi e della sopraffazione clericale. Ora, a Firenze, i temi delle libertà civili, della legalità democratica, si sono strettamente e continuamente intrecciati con quelli della rinascita economica, determinando convergenze politiche stabili e di vivo interesse. Comunisti, socialisti, socialdemocratici, repubblicani, radicali, e in alcune occasioni anche i liberali, hanno preso ripetutamente posizioni comuni sui problemi che angustiano Firenze: dalla Gabbia e dalla crisi delle fabbriche all'esigenza del rinnovo dell'Amministrazione in Palazzo Vecchio, dalla attenzione del turismo alle questioni della vita culturale, artistica, teatrale della città. Si sono tenute e si tengono riunioni congiunte, si affiggono manifesti che recano le firme di quattro, cinque, sei partiti, si può parlare insomma di una autentica e prolungata unità d'azione. E ciò s'innesta nell'atteggiamento nuovo che tanta parte della piccola e media borghesia fiorentina ha assunto verso il movimento operaio specie nei giorni più acuti della crisi della Gabbia, senza dubbio l'anticomunismo ha subito negli ultimi mesi un colpo serio a Firenze, e la posizione di riserva o di ostilità che i ceti intermedi, gli intellettuali, i professionisti assumono spesso nei confronti delle lotte e delle aggressioni dei lavoratori si è mutata qui in una posizione di solidale appoggio. La responsabilità del monopolio e le responsabilità governative sono evidentemente apparse chiare e stato larghissimi di cittadinanza essendo convinti che la possibilità, per il movimento operaio, di trovare contatti ed accordi con le «terze forze» politiche dipende dalla capacità di interpretare e far proprie le istanze e le esigenze dei ceti medi, di far venire a galla gli interessi sostanzialmente antimonopolistici di questi ceti.

Nè a Firenze nè nelle altre province toscane — la cosa è ormai ammessa e riconosciuta — possono essere intraprese e condotte avanti serie iniziative di rinascita e di sviluppo civile e democratico senza la partecipazione decisiva ed essenziale del movimento operaio, del partito comunista, delle forze di sinistra unite. Va sottolineato, a questo proposito, che in complesso, in Toscana, i rapporti e la collaborazione con i compagni socialisti evolvono in modo positivo. E ciò è vero sia (come a Siena o a Livorno) dove prevalgono nel PSI le tendenze dichiaratamente unitarie, sia anche là (come a Firenze, ad Arezzo, a Lucca) dove prevalgono invece gli «autonomisti» sulle questioni concrete, sui temi di rinascita, nelle lotte di massa, i contatti sono stretti e spesso regolari, il movimento è diretto in comune.

I terzaforzisti

Il campo dei partiti terzaforzisti appare ancora confuso. La scissione ha operato ai vertici e in profondità nel PSDI a Firenze, Livorno, Arezzo, Lucca, Grosseto, Siena. Il partito di Saragat paga la sua lunga sottomissione alla guida clericale, la sua posizione subalterna ai monopoli, il suo nullismo ritormistico. Il Partito Repubblicano, che ha compromesso le sue basi popolari sane e tradizionali con la soggezione alla Montecatini e agli industriali del marmo, e che non è capace ancora di liberarsi dall'oltranzismo anticomunista, va continuamente perdendo di influenza anche nelle sue cittadelle storiche di Carrara, di Massa Marittima, di Livorno.

Ma il processo di rinnovamento e di chiarificazione politica procede in Toscana assai in profondo. Ho detto che questa regione è a un bivio, un bivio storico. Trasformazioni strutturali urgono, si accavallano in forme anarchiche e a volte catastrofiche. Ma la presenza d'un valido, attivo movimento organizzato, nel quale il PCI è il dato determinante, impedisce che le radicali trasformazioni sociali in atto si traducano in fattori di disaregazione politica. Anzi. Do un capo all'altro della Toscana, la tendenza alla ripresa unitaria nelle fabbriche è costante, tra i piccoli contadini in fermento le associazioni unitarie e democratiche gettano solide radici, i giovani, gli studenti si battono al fianco degli operai; un sintomatico risveglio d'interesse politico e di orientamenti progressisti si nota nei settori intellettuali, gli artigiani e i piccoli industriali, pressati dalla minaccia del MEC, ricercano anch'essi forme di organizzazione e di difesa, attorno ai progetti e ai piani delle zone industriali confluiscono enti, associazioni, organismi rappresentativi anche di interessi capitalistici indipendenti; contro il monopolio elettrico e il monopolio chimico-minerario, senquisughe dell'economia regionale, si delineano schieramenti di ampiezza inusitata.

E' qui, in questo complesso panorama di forze politiche, economiche, sociali, lavoratrici e produttrici, che vogliono lavoro, riforme, fabbriche, libertà, pace, e qui la base reale della nuova Regione toscana che può nascere, che deve nascere. Una Regione che vuole essere moderna, democratica, ricca, libera: e che perciò esige una direzione politica nuova per se e per tutto il Paese, e che per questo coraggiosamente, unitariamente, intelligentemente si batte.

LUCA PAVOLINI

I precedenti servizi di questa inchiesta sono apparsi sulla terza pagina dell'Unità nei giorni 5, 7, 10, 11 e 13 marzo.

DIETRO LA FACCIATA DELLA RASSEGNA AUTOMOBILISTICA

I nostri veicoli industriali assenti al Salone di Ginevra

Talune norme contenute nel nuovo Codice della Strada hanno spaventato i costruttori - Le carrozzerie italiane dettano legge - L'anticomunismo e i motofurgoni

(Dal nostro inviato speciale)

GINEVRA, *marzo*

«L'auto europea sono malate di tarantismo» ha scritto malizziosamente un giornale francese. La battuta — anche se contiene un pizzico di malignità — è indubbiamente azzeccata. Il denominatore comune delle vetture esposte al Grand Palais di Ginevra per il 29 Salone dell'Automobile è infatti il gusto che Pinin Farina e i carrozzieri italiani hanno ormai imposto in tutto il mondo. La Austin e la MG vantano nei manifesti la «linea Torino» delle loro ultime carrozzerie, mentre si ritrova la svelta sagoma elegante, tipica degli «sport» italiani, in tutti gli stands del Salone. La curiosità suscitata dal «lancio» della 1800 FIAT non ha impedito a visitatori di notare ancora il successo dei maestri italiani della carrozzeria: le vetture esposte da Bertone, Ghia, Frua, Francis Lombardi, Touring, da Le Ottavia, la Octavia Vignale, Votti, Zagato e dai Sajet e la Felicia Vetture, unicamente da Pinin Farina che per ottanta esemplari meno state tra le più ammirate.

Nel Cantone di Ginevra automobilistica e un veicolo ogni quattro abitanti, i ginevrini costituiscono quindi un pubblico esigentissimo, che sa apprezzare in ogni sfumatura l'eleganza di una carrozzeria ben rifinita. Trascorsa la giornata inaugurale, il pubblico, e le prime ufficiali, le conferenze stampa, le cerimonie, il Salone appartiene ormai a questo pubblico che lo visita con metodica cura.

La curiosità maggiore, naturalmente, è riscossa dalla «1800 FIAT» e dall'Appia III serie, la brillante vettura ultima nata dagli stabilimenti Lancia. Ma sono numerosi gli ammodernamenti, le migliorie, i dettagli migliorati, che «fanno osservare» tra le vetture esposte al Grand Palais.

Non passano inosservate, certamente, le lussuose Skoda, la Octavia, la Octavia «Felicia». Vetture ultim