

THE 7th
SILENT FILM
FESTIVAL
IN THAILAND

2-4 JUNE 2023
AT THAI FILM ARCHIVE

เทศกาลภาพยนตร์เงียบ
ประเทศไทย ครั้งที่ 7

2-4 มิถุนายน 2566

ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

**THE 7th
SILENT FILM
FESTIVAL
IN THAILAND**

**2-4 JUNE 2023
AT THAI FILM ARCHIVE**

**เทศกาลภาพยนตร์เงียบ
ประเทศไทย ครั้งที่ 7**

**2-4 มิถุนายน 2566
ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)**

FOREWORD

Thai Film Archive (Public Organization) began organizing the Silent Film Festival in Thailand for the first time in 2014. From the start, the festival aimed to showcase and encourage discovery of silent films from around the world, and to highlight the artistic value and unique appeal of silent cinema.

Initially, the festival took place at venerable cinemas in downtown Bangkok, namely Lido and Scala. In 2018, the 5th edition of the festival became part of the closing event of the Lido before its closure, leaving only Scala as the venue. Due to this change, the duration of the festival was reduced from one week to just three days over the weekend, and the number of films shown decreased to only five. The following year, the Scala Theater suffered the same fate as the Lido and closed down, the impact of the COVID-19 pandemic being the nail in the coffin. The pandemic and its ensuing uncertainties also forced the festival to take a three-year hiatus.

This year, the Silent Film Festival in Thailand returns for its 7th edition. The festival will take place at Sala Cinema at the Thai Film Archive and will present seven films over the three-day weekend between June 2 to 4. All screenings are free of charge, just like every film shown at the Film Archive.

One of the important aspects of this 7th edition of the Silent Film Festival was the centenary celebration of an article titled “Humanity” by Tuan Yavaprapasa, the editor-in-chief of Siam Film Magazine. The article celebrated the power of two silent films, one of which being *Foolish Wives*, and how the art of film could pave the path towards “enlightenment”. Tuan’s legendary one-page article compared cinema with a gleam of radiance of Lord Buddha’s teachings: “As long as we consider dhamma as a precious gem within the Buddhist community, I must regard cinema as a radiant reflection of that gem, revealing the essence of humanity.”

To commemorate the 100-year anniversary of this declaration, Thai Film Archive will screen a newly restored version of *Foolish Wives* during the festival, coinciding with Visakha Bucha Day, a significant Buddhist holiday. Additionally, the festival features *The Kid*, the first feature-length film by Charlie Chaplin, and the original version of *Peter Pan*, which aims to provide children with an opportunity to appreciate the art of silent cinema. While all the silent films shown at the festival carry their own intrinsic value, they are also intended to inspire and enlighten audiences with their timeless wisdom, in line with the Film Archive’s motto, “Cinema enlightens”, which has been inspired by Tuan Yavaprapasa’s statement declared a century ago.

คำนำ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เริ่มจัด เทศกาลภาพยนตร์เวิลด์ ประเทศไทย ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 ด้วยการนำหนังเวิลด์เรื่องสำคัญในอดีตจากทั่วโลก มาจัดฉายพร้อมขนบการบรรเลงดนตรีสดประกอบจากนักดนตรีหนังเวิลด์ระดับนานาชาติ เพื่อให้ผู้ชมในเมืองไทยได้ประจักษ์ถึงคุณค่าทางศิลปะและเสน่ห์เฉพาะตัวของยุคหนังเวิลด์

นับตั้งแต่ครั้งแรก สถานที่จัดเทศกาลคือโรงหนังเก่าแก่ในกรุงเทพมหานครคือ ลิโด และ สกาลา ก่อนที่ในปี 2561 เทศกาลฯ ครั้งที่ 5 จะได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการรูดม่านปิดฉากโรงลิโด (เดิม) ปี 2562 เมื่อเหลือเพียงโรงสกาลาเพียงแห่งเดียว เทศกาลภาพยนตร์เวิลด์จึงจำต้องลดระยะเวลา จาก 1 สัปดาห์ เหลือเพียง 3 วัน สดส์ปิดท้าย และลดจำนวนลงเหลือเพียง 5 เรื่อง โดยไม่ได้คาดคิดว่า ปีถัดมา โรงภาพยนตร์สกาลาจะต้องยุติกิจการลงเช่นกัน พร้อมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้เทศกาลต้องหยุดชะงักไปนานร่วม 3 ปี

การกลับมาของเทศกาลภาพยนตร์เวิลด์ ประเทศไทย ครั้งที่ 7 นี้ จึงมีขึ้นที่โรงภาพยนตร์ศาลาศินีมา ในอาคารสรรพศาสตร์ศุภกิจ อันเป็นภาพยนตร์สถานแห่งใหม่ของหอภาพยนตร์ ที่เพิ่งเปิดทำการในปีเดียวกับที่สกาลาอำลาผู้ชม แม้จะยังคงจัดเฉพาะช่วง 3 วันสุดสัปดาห์เช่นเดิม แต่ก็มีผลงานหนังเวิลด์มาให้ชมถึง 7 เรื่อง และไม่มีกรเก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าชม เช่นเดียวกับภาพยนตร์ทุกเรื่องที่น่าที่หอภาพยนตร์

หนึ่งในวาระสำคัญของเทศกาลภาพยนตร์เวิลด์ครั้งนี้ คือการครบรอบ 100 ปี บทความ “มนุษย์ภาพ” ของ ค่วน ยาวะประภาส บรรณาธิการนิตยสารภาพยนตร์สยาม ผู้ได้สัมผัสถึงพลังแห่งหนังเวิลด์ต่างประเทศ 2 เรื่องหนึ่งในนั้นคือเรื่อง *Foolish Wives* และเกิดภาวะ “ดวงตาเห็นธรรม” จนอุทิศหนึ่งหน้ากระดาษ ของนิตยสารฉบับวิสาขมาสมา วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 ประกาศข้อความเป็นบรรณากรถึงความเลื่อมใสศรัทธาในผลงานภาพแห่งภาพยนตร์ และสรุปจบในตอนท้ายว่า

“ตราใบใดเรายังนับว่า พระธรรมแปนแก้ววิเศษดวงหนึ่ง ในหมู่พุทธศาสนิกชน, ข้าพเจ้าต้องถือว่า ภาพยนตร์เปอร์สมีแฉกหนึ่งของแก้ววิเศษดวงนั้น ที่ฉายให้เห็นชีพแห่งมนุษย์ภาพ.”

เนื่องในวาระครบ 100 ปีแห่งคำประกาศนี้ หอภาพยนตร์จึงได้นำ *Foolish Wives* ฉบับบูรณะใหม่มาจัดฉายให้ชมในช่วงเทศกาล ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา วันคล้ายวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ในเทศกาลยังมี *The Kid* หนังสือนวนเรื่องแรกของ ชาร์ลส์ แชปลิน และ *Peter Pan* ฉบับแรกที่ได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์ ที่ตั้งใจนำมาให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเข้ามาชื่นชมศิลปะของหนังเวิลด์เช่นเดียวกัน ในขณะที่ภาพยนตร์เวิลด์เรื่องอื่น ๆ ก็ล้วนมีความสำคัญและเปี่ยมไปด้วยคุณค่า รอให้ทุกท่านเข้ามาตีความและตีรู้อันล้ำจรรจนตามคำขวัญของหอภาพยนตร์ที่ว่า “ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา” อันเป็นอุดมการณ์ที่สืบทอดมาจากถ้อยแถลงเมื่อร้อยปีก่อนของ ค่วน ยาวะประภาส

มนุษย์ภาพ

ศรัทธาของ ข้าพเจ้า ในการภาพยนตร์ มีกำลังแก่กล้าขึ้น โดยภาพยนตร์สองเรื่อง, ข้าพเจ้าได้เป็นผู้เลื่อมใสใหญ่โตขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นอยู่แล้ว, และได้สำนึกว่าเรา เป็นแดน ถาวร ตอนหนึ่ง แห่งความพอกเพียรของมนุษยชาติ.

ภาพสอง เรื่อง ที่เป็น พยาน อยู่คือ *ความเขลาของภรรยา* (Foolish Wives) และ *หัวใจมนุษย์* (Human Heart) ซึ่งได้ฉายที่พัฒนากรเมื่อไม่ช้านาน. ความสำเร็จแห่งการทำภาพสองเรื่องนี้ เป็น ความ สำเร็จ อย่าง ขนานใหญ่ เสมอ ด้วย ไซย ที่ พระพุทธเจ้า ของ เรา ได้ มี แก่ หม่อมมาร. ภาพสองเรื่องนี้จับใจข้าพเจ้ายิ่งนัก. ตราบใจเรายังนับว่า พระธรรมเป็นแก้ววิเศษดวงหนึ่ง ในหมู่พุทธศาสนิกชน, ข้าพเจ้าต้องถือว่า ภาพยนตร์เป็นวิเศษแจกหนึ่ง ของ แก้ววิเศษ ดวง นั้น ที่ฉายให้เห็น ชีพ แห่ง มนุษยภาพ.

ด่วน ยาวะประกาศ

ภาพยนตร์สยาม

ที่มา: นิตยสารภาพยนตร์สยาม ฉบับวิสาขมาส 25 พฤษภาคม 2466

SCREENING SCHEDULE

The 7th Silent Film Festival in Thailand
at Sala Cinema, Thai Film Archive

เทศกาลภาพยนตร์เงียบ ประเทศไทย ครั้งที่ 7
ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศินีมา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ศุกร์ที่ 2 มิ.ย. Friday 2 June

- 17.00 The Organist at St. Vitus' Cathedral (Czechoslovakia / 1929 / 81 min)*
- 19.00 The Brilliant Biograph: Earliest Moving Images of Europe (1897-1902)
(2020 / 52 min)**

เสาร์ที่ 3 มิ.ย. Saturday 3 June

- 13.00 Peter Pan (USA / 1924 / 121 min)**
- 15.30 Beethoven (Austria / 1927 / 70 min)***
- 17.00 Foolish Wives (USA / 1922 / 147 min)*

อาทิตย์ที่ 4 มิ.ย. Sunday 4 June

- 13.00 The Kid (USA / 1921 / 68 min)*
- 15.30 Fragment of an Empire (USSR / 1929 / 109 min)**

* Accompanied by บรรเลงดนตรีประกอบโดย Maud Nelissen

** Accompanied by บรรเลงดนตรีประกอบโดย Daan van den Hurk

*** Accompanied by บรรเลงดนตรีประกอบโดย ธารตะวัน เกรืออ่อน Taratawan Krue-On

THE MUSICIAN MAUD NELISSEN

Maud Nelissen studied piano with Herman Uhlhorn at the Utrecht Superior School of Music, graduating with honours. Since then her speciality and passion has become “live” accompaniment of classic silent films – a field in which her work has earned an international reputation. Apart from performing solo, Maud writes and orchestrates silent film accompaniments for orchestra and various ensembles.

She has also founded her own ensemble for silent film accompaniment, “The Sprockets”, whose enthusiasm and virtuosity have brought them continued success with the public. With the Sprockets, Maud recorded the soundtrack for the *Animators Survival Kit* logo, created by the

multi-Oscar-winning animator Richard Williams.

Apart from the Sprockets, Maud has collaborated with various other ensembles and orchestras including the Vienna Chamber Orchestra, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna and the Cello8ctetAmsterdam. She made her American début in 2008 at the Telluride Film Festival in Colorado and in 2011 she made her Hollywood début at the Turner Classic Movies Film Festival.

In recent years Maud has performed with various silent film events at the Concertgebouw Amsterdam, Muziekgebouw aan IJ, Tivoli Vredenburg Utrecht, Rotterdam Film Festival, Nederlands Film Festival, Eye Filminstituut, Berlin Film Festival, Schauspielhaus Frankfurt, Komische Oper Berlijn, Theater an der Wien, Vienna, Pordenone Film Festival, Bologna Film Festival, Filmpodium Zürich, Musée d’Orsay Parijs, Midnight Sun Film Festival Finland, Telluride Film Festival USA, TCM Film Festival Hollywood USA, Hong Kong Film Archive, including Silent Film Festival in Thailand.

เมาด์ เนลิสเซน เรียนเปียโนกับ เฮอรั่มัน อูล์ฮอร์น ที่ Utrecht Superior School of Music โดยสำเร็จการศึกษา ระดับเกียรตินิยม ต่อมา เธอได้มีความสนใจและเชี่ยวชาญในการแสดงดนตรีประกอบภาพยนตร์เจ็บบ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นอกจากการแสดงดนตรีเดี่ยว เมาด์ยังประพันธ์เพลงประกอบ ภาพยนตร์เจ็บบสำหรับวงออร์เคสตรา และวงดนตรีอื่น ๆ อีกจำนวนมาก

เธอได้ก่อตั้งวงดนตรีประกอบภาพยนตร์เจ็บบโดยเฉพาะ ชื่อว่า “The Sprockets” ซึ่งมากด้วยด้วยฝีมือและความกระตือรือร้น จนทำให้ประสบความสำเร็จในวงกว้าง ในการร่วมงานกับวง The Sprockets เมาด์ได้บันทึก เพลงประกอบภาพยนตร์ชุดเรื่อง *Animators Survival Kit logo* ผลงานการสร้างสรรค์ของ ริชาร์ด วิลเลียมส์ แอนิเมเตอร์ผู้คว้ารางวัลออสการ์จำนวนมาก

นอกจากวง The Sprockets เมาด์ยังได้ร่วมงานกับวงดนตรีและวงออร์เคสตราชั้นนำ อาทิ The Vienna Chamber Orchestra ประเทศออสเตรีย Orchestra del Teatro Comunale di Bologna ประเทศอิตาลี และ Cello8tetAmsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเธอได้แสดงดนตรีประกอบภาพยนตร์เจ็บบครั้งแรก ที่สหรัฐอเมริกา ใน Telluride Film Festival เมืองโคโลราโด เมื่อ พ.ศ. 2551 และประเดิมการแสดงดนตรีที่ ฮอลลีวูด ใน Turner Classic Movies Film Festival เมื่อ พ.ศ. 2554

ในช่วงที่ผ่านมา เมาด์ได้ร่วมแสดงดนตรีประกอบภาพยนตร์เจ็บบในงานต่าง ๆ ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้แก่ The Concertgebouw Amsterdam, Muziekgebouw aan IJ, Tivoli Vredenburg Utrecht, Rotterdam Film Festival, Nederlands Film Festival, Eye Filminstituut และตระเวนไปแสดงตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ได้แก่ Berlin Film Festival, Schauspielhaus Frankfurt และ Komische Oper Berlin ที่เยอรมนี, Theater an der Wien ที่ออสเตรีย, Pordenone Film Festival และ Bologna Film Festival ที่อิตาลี, Filmopodium Zürich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, Musée d’Orsay ที่ฝรั่งเศส, Midnight Sun Film Festival ที่ฟินแลนด์, Telluride Film Festival USA, TCM Film Festival Hollywood ที่สหรัฐอเมริกา, Hong Kong Film Archive ที่ฮ่องกง รวมทั้งเทศกาลภาพยนตร์เจ็บบ ประเทศไทย

THE MUSICIAN DAAN VAN DEN HURK

Daan van den Hurk MMUS (1987) is a pianist and composer, specialized in silent film accompaniment. He studied jazz piano, classical piano and composition at the HKU Utrecht Conservatory where he graduated cum laude. His career in silent film accompaniment started off at the masterclasses of the

Pordenone Silent Film Festival, where he is now one of the regular musicians. As a film accompanist he travels around the world and has performed among others at Bristol Slapstick Festival, Il Cinema Retrovato, Bonn Silent Film Festival, Istanbul Silent Film Days and Locarno Film Festival. He has also composed several (orchestral) scores, among which the music for *The Brilliant Biograph* (2022). His newest orchestral score will premier in Octobre 2023 in Italy. In 2017 he founded the Nederlands Silent Film Festival, an annual national festival celebrating all the aspects that silent film is rich. Daan teaches musical theory, piano, improvisation, film music and composition at the HKU Utrecht Conservatory.

ดาน ฟาน เดน เอิร์ก (เกิดปี พ.ศ. 2530) จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ เขาเป็นนักเปียโนและนักประพันธ์ที่เชี่ยวชาญการบรรเลงดนตรีประกอบภาพยนตร์เงียบ ผู้ศึกษาวิชาเปียโนแจ๊ส เปียโนคลาสสิก และการประพันธ์เพลง โดยได้รับเกรดเฉลี่ย ระดับเกียรตินิยม ณ สถาบันสอนดนตรี HKU Utrecht

เขาเริ่มต้นเส้นทางการทำงานในแวดวงหนังเงียบ ด้วยการเป็นผู้บรรยายการอบรมที่เทศกาลภาพยนตร์เงียบ Pordenone Silent Film Festival ประเทศอิตาลี และเป็นหนึ่งในนักดนตรีประจำเทศกาลแห่งนี้ในปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน เขาพร้อมกับเพื่อนนักดนตรีคนอื่น ๆ ยังเคยเดินทางไปแสดงที่เทศกาลต่าง ๆ มาแล้วหลายแห่งทั่วโลก อาทิ Bristol Slapstick Festival ประเทศอังกฤษ, Il Cinema Retrovato ประเทศอิตาลี, Bonn Silent Film Festival ประเทศเยอรมนี, Istanbul Silent Film Days ประเทศตุรกี และ Locarno Film Festival ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ฯลฯ

นอกเหนือจากนี้ เขายังเป็นผู้แต่งดนตรีออร์เคสตราประกอบภาพยนตร์หลายชิ้น หนึ่งในนั้นคือดนตรีสำหรับภาพยนตร์เงียบเรื่อง *The Brilliant Biograph* (2565) และผลงานชิ้นล่าสุดของเขาจะจัดแสดงเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ที่ประเทศอิตาลี

ในปี พ.ศ. 2560 เขาเป็นผู้ก่อตั้งเทศกาลภาพยนตร์เงียบ Nederlands Silent Film Festival ประเทศเนเธอร์แลนด์ เทศกาลประจำปีระดับชาติที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองและเผยให้เห็นความรุ่งรวยในหลากหลายแง่มุมของหนังเงียบ ปัจจุบัน ดาน ฟาน เดน เอิร์ก เป็นอาจารย์สอนวิชาทฤษฎีดนตรี วิชาเปียโน วิชาการบรรเลงดนตรีแบบต้นสด วิชาดนตรีประกอบภาพยนตร์และการประพันธ์ ณ สถาบันสอนดนตรี HKU Utrecht

THE MUSICIAN TARATAWAN KRUE-ON

ธารตะวัน เครืออ่อน

Taratawan Krue-On is a Bangkok based Thai Audio-Visual artist/composer and performer who is fascinated by the relation of Time-Space- and Memories through the lens of sound and visual maker.

She is a multimedia artist/composer/performer from Thailand who started her career at the age of 13 by composing and arranging

soundtracks for the Duke Award Best Documentary Film winner *Shadow : Saga from the jungle, stranger at Khun Yuam* from Thai short film and video festival and an art film in the Singapore Art Museum's Collection by Sakarin Krue-On, *Manorah and the best friends of the snake*.

She participated in Thai Film Archive's workshops conducted by silent film accompanists Mie Yanashita from Japan and Neil Brand from the United Kingdom. She became a piano accompanist for film screening events organized by Thai Film Archive including The Silent Film Festival in Thailand.

In 2019, Taratawan graduated from Princess Galyani Vadhana Institute of Music (PGVIM) as a classically-trained pianist. In 2021, She later graduated from MMus Creative Practice in the music department of Goldsmiths, University of London, United Kingdom, where she explored further into music and moving image as her medium.

Present, Taratawan is based in Bangkok and continues her career and creativity through Audio-Visual, Soundpiece, Electro-Acoustic piece, film composition, and is active with her musical creations as an individual artist.

ธารตะวัน เครืออ่อน เป็นนักดนตรี นักประพันธ์และนักสร้างสรรค์งานสื่อผสม (Audio-Visual) สัญชาติไทย ที่หลงใหลในความงามของกาลเวลา-สถานที่และความทรงจำโดยผ่านมุมมองของนักสร้างสรรค์ที่ทำงานผ่านเสียงและภาพ

เธอเป็นผู้สร้างสรรค์งานผ่านสื่อผสม นักทำดนตรีประกอบ และนักดนตรี สัญชาติไทยที่เริ่มต้นเส้นทางการสร้างสรรค์ในวัย 13 ปี ผ่านการเรียบเรียงบทเพลงให้กับหนังสือการ์ตูนและละครเวที จากเทศกาลภาพยนตร์สั้น เรื่อง เงา: อดีตจากป่า คนแปลกหน้าที่ขุ่นขม และภาพยนตร์ศิลปะเรื่อง มโนราห์กับเพื่อนแท้ ของงูเห่า ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในคอลเลกชันของ Singapore Art Museum

ต่อมา ธารตะวันได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปกับนักดนตรีประกอบภาพยนตร์เจียบ มิเอะ ยะนะซิตะ จากประเทศญี่ปุ่น และ นีล แบรินด จากสหราชอาณาจักร ที่หอภาพยนตร์จัดขึ้น และได้แสดงดนตรีสดประกอบภาพยนตร์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ รวมถึงเทศกาลภาพยนตร์เจียบ ประเทศไทย

ในปี 2562 ธารตะวันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา ในสาขาดนตรีคลาสสิก เครื่องเอกเปียโน ในปี 2564 ธารตะวันได้เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านดนตรีที่ Goldsmiths, University of London ในสาขา Creative Practice เพื่อศึกษาเพิ่มเติมในด้านการสร้างสรรค์ผลงานผ่านสื่อเสียงและทัศนศิลป์

ปัจจุบันธารตะวันยังคงทำงานสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ Audio-Visual, Soundpiece, Electro-Acoustic piece, การประพันธ์บทเพลงประกอบภาพยนตร์ และสร้างสรรค์ผลงานดนตรีของตัวเองในฐานะศิลปินอิสระอย่างต่อเนื่อง

SILENT FILMS

The Organist At St. Vitus' Cathedral © Národní filmový archiv (NFA)

THE ORGANIST AT ST. VITUS' CATHEDRAL

(Varhaník u sv. Víta)

Czechoslovakia / 1929 / 81 min

Director: Martin Frič

Cast: Karel Hasler, Oscar Marion, Suzanne Marwille

Cinematographer: Jaroslav Blazek

Screenplay: Vítězslav Nezval

Production Company: Vladimír Stránský

Print Source: Národní filmový archiv (NFA)

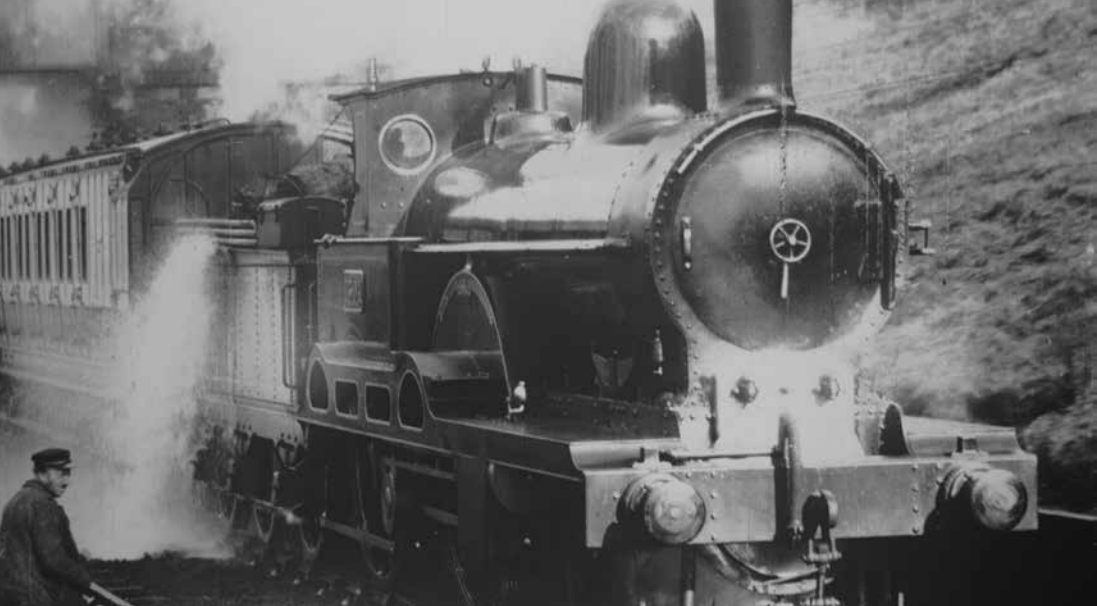
An old organist involuntarily becomes a witness to a suicide of an unknown man. Before he dies he gives a packet with money in it for his daughter who is living in a convent. The organist does not report this case to the authorities but, instead, hides the body in the cellar. He does not know, however, that his actions are being observed by his spineless neighbour, a shoe-polisher who later blackmails him threatening to tell the authorities that he had committed a murder.

One of the most important silent films to come out of Eastern Europe in the 1920s, the film was directed by Martin Fric, from the scenario by poet Vitezslav Nezval.

หนึ่งในภาพยนตร์เงียบเรื่องสำคัญจากยุโรปตะวันออก ผลงานการกำกับของ มาร์ติน ฟริช คนทำหนังระดับตำนานของเชโกสโลวาเกีย และเขียนบทโดย วิเตซสลาฟ เนซวาล กวีหัวก้าวหน้าชาวเช็กผู้โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เล่าเรื่องราวของ นักออร์แกนวัยชรา ที่จับพลัดจับผลูไปเห็นการฆ่าตัวตายของชายนิรนามคนหนึ่ง ซึ่งก่อนจะเสียชีวิต ได้ยื่นซองกระดาษที่มีเงินจำนวนหนึ่งให้แก่นักออร์แกน โดยเป็นเงินที่เขาตั้งใจจะมอบให้ลูกสาวที่อาศัยอยู่ในคอนแวนต์ แต่นักออร์แกนกลับตัดสินใจไม่แจ้งตำรวจ และนำศพไปซุกซ่อนที่ห้องใต้ดิน โดยไม่ทันสังเกตว่า เขากำลังถูกเฝ้าเล็งโดยช่างซ่อมรองเท้าเพื่อนบ้าน ซึ่งต่อมาช่างจะแจ้งตำรวจว่าสาเหตุการเสียชีวิตของชายนิรนามคนนั้น เกิดจากการฆาตกรรมของนักออร์แกน

Screening: Friday 2 June (17.00)

Accompanied by Maud Nelissen

THE BRILLIANT BIOGRAPH: EARLIEST MOVING IMAGES OF EUROPE (1897-1902)

2020 / 52 min

Production Company: EYE Filmmuseum, BFI National Archive

Print Source: EYE Filmmuseum

The Mutoscope and Biograph Collection is the oldest film collection held at EYE Filmmuseum. It includes over 200 films, most of which were made in Europe between 1897 and 1902. This constitutes the largest existing collection of Mutoscope and Biograph films surviving in the world.

These films are all photographed with the unique large-format 68mm Mutograph camera, which provided extraordinarily high-resolution images. These one-minute time capsules from 120 years ago still convey some of the richest and sharpest images that film can achieve. The films reflect the essence of early cinema: capturing the first-ever moving images of important events, famous locations and personalities, as well as spectacular moments such as dance and sports performances, or even natural phenomena like fire or storm, that only work when seen in motion.

EYE Filmmuseum appreciates the funding from the European Commission's "European Tribute to Film Heritage" program, which allowed digitizing 50 selected films from the EYE and BFI collections, in high quality (8K).

ภาพยนตร์ของบริษัท The Mutoscope and Biograph คือกรูที่เก่าแก่ที่สุดที่อยู่ในการอนุรักษ์ของ EYE Filmmuseum ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประกอบด้วยฟิล์มจำนวนรวมกันกว่า 200 เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่ถ่ายทำที่ยุโรปในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2440 - 2445 ถือเป็นคลังภาพยนตร์จากบริษัท The Mutoscope and Biograph ที่มีจำนวนมากที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลก ภาพยนตร์ทุกเรื่องถ่ายทำด้วยกล้องมูโตกราฟ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัว คือการใช้ฟิล์มขนาดกว้าง 68 มม. ซึ่งให้ภาพที่มีความละเอียดสูงเป็นพิเศษ อันเปรียบเสมือนแคปซูลกาลเวลาภายในความยาวเรื่องละ 1 นาที ที่บรรจุอดีตเมื่อ 120 ปีก่อนเอาไว้อย่างสมบูรณ์และคมชัดที่สุดเท่าที่สื่อภาพยนตร์จะบันทึกได้ นั่นแต่ละม้วน สะท้อนให้เห็นถึงสาร์ตของภาพเคลื่อนไหวในห้วงเวลาแรกเริ่ม ทั้งภาพบันทึกเหตุการณ์สำคัญ สถานที่ และบุคคลที่มีชื่อเสียง ตลอดจนช่วงเวลาที่น่าตื่นตาตื่นใจไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเต้นรำ เล่นกีฬา ไปจนถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้และพายุ

โครงการบูรณะภาพยนตร์เรื่องนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ European Tribute to Film Heritage ของคณะกรรมการยุโรป ซึ่งคัดสรรฟิล์มภาพยนตร์จำนวน 50 เรื่อง ที่อยู่ในคลังอนุรักษ์ของ EYE Filmmuseum และ BFI มาสแกนและแปลงสัญญาณเป็นดิจิทัล ด้วยคุณภาพสูงสุดระดับ 8K

Screening: Friday 2 June (19.00)

Accompanied by Daan van den Hurk

PETER PAN

USA / 1924 / 121 min

Director: Herbert Brenon

Cast: George Ali, Esther Ralston, Cyril Chadwick, Mary Brian, Jack Murphy, Philippe De Lacey, Virginia Brown Faire, Anna May Wong, Betty Bronson, Ernest Torrence

Cinematographer: James Wong Howe

Screenplay: Willis Goldbeck

Production Company: Famous Players-Lasky Corporation

Print Source: George Eastman Museum

Ingeniously capturing the mysteries and wonder of childhood, J.M. Barrie's timeless play became one of the most popular films of the 1920s. Betty Bronson stars as Peter Pan, the boy who never grew up, who charms Wendy (Mary Brian) and her brothers (Philippe De Lacy, Jack Murphy) to fly with him to Never Never land. On this island of dreams and magic, they rescue the Lost Boys from Captain Hook (Ernest Torrence) and his band of pirates, encountering along the way the delightful fairy Tinker Bell (Virginia Browne Faire), a man-eating crocodile, and a band of natives (led by Anna May Wong).

จากบทละครเวทีและนิยายสุดคลาสสิกของ เจ เอ็ม บาร์รี่ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเหนือจินตนาการของช่วงเวลาในวัยเด็กได้อย่างลึกซึ้ง ผลงานภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเรื่องหนึ่งในช่วงทศวรรษ 1920 ว่าด้วยเรื่องราวของ ปีเตอร์ แพน เด็กชายผู้ไม่ยอมโต ที่หว่านล้อมชักชวน เวนดี้ ดาร์ลิง และน้อง ๆ ของเธอให้ออกเดินทางพร้อมกับเขาไปยังดินแดนมหัศจรรย์นามว่าเนเวอร์แลนด์ ระหว่างทางพวกเขาพบกับนางฟ้าทิงเกอร์เบลล์ ต้องช่วยเหลือน้องๆ เด็กชายผู้หลงทางจากกับตันฮุกและสมุนผู้ชั่วร้าย พิชิตจระเข้ยักษ์กินคน และเผชิญหน้ากับชนเผ่าอินเดียนแดง

Screening: Saturday 3 June (13.00)

Accompanied by Daan van den Hurk

Beethoven © Filmarchiv Austria

BEETHOVEN

Austria / 1927 / 70 min

Director: Hans Otto Löwenstein

Cast: Fritz Kortner, Lilian Gray, Heinz Altringen

Cinematographer: Viktor Gluck **Screenplay:** Emil Kolberg

Production Company: Allianz-Film **Print Source:** Filmarchiv Austria

With the great character actor Fritz Kortner (1892-1970) in the title role, the film traces the most important stages in the life of Ludwig van Beethoven and links his life with his great works such as the 2nd Symphony, Eroica, 5th and 9th Symphonies, Fidelio and Missa Solemnis. The film was produced on the occasion of the 100th anniversary of the composer's death (March 23, 1927) and is a fine example of early media exploitation of popular artist biographies. It was made in the summer of 1926 in the Listo Film Studios in Vienna-Schönbrunn and had its cinema premiere on 18 February 1927. The contemporary Austrian press noted as a special quality that the film was made on original locations, which can only mean Schönbrunn Palace.

The restored version comes from the Filmarchiv Austria and is the French export version. This French version, shortened by 10 minutes, is the only surviving version of the film. The lost original version with the subtitle 'In commemoration of the 100th anniversary of the death of the singer of eternity' had a length of 80 minutes and went into more detail about the works of the major creative phase (5th and 9th symphonies).

ภาพยนตร์เงียบที่สร้างขึ้นเนื่องในวาระครบรอบหนึ่งร้อยปีการเสียชีวิตของ ลุดวิก ฟาน เบโธเฟน บอกเล่าถึงช่วงเวลาสำคัญของคีตกวีชาวเยอรมัน ซึ่งเชื่อมโยงให้เห็นถึงชีวิต ผ่านการประพันธ์ผลงานชิ้นเอกต่าง ๆ ทั้ง Symphony No. 2, Eroica and 5th Symphonies, Fidelio และ Missa Solemnis นำแสดงโดยดาราออสเตรียผู้ยิ่งใหญ่ ฟรีดริช คอร์ตเนอร์ นี่คือผลงานเรื่องแรก ๆ ที่นำชีวประวัติของบุคคลที่มีชื่อเสียงมาสร้างเป็นภาพยนตร์ ถ่ายทำขึ้นในปี พ.ศ. 2469 ที่โรงถ่าย Listo Film กรุงเทพมหานคร ออกฉายรอบปฐมทัศน์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2470 สื่อร่วมสมัยออสเตรียระบุว่า ความพิเศษของหนังเรื่องนี้ คือถ่ายทำ ณ พระราชวังเชิร์นบรุนน์ ฉากหลังจริงของเหตุการณ์ในเรื่อง

ภาพยนตร์ฉบับนี้บูรณะโดยหอภาพยนตร์ออสเตรีย จากฟิล์มสำเนาสำหรับจัดฉายที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นฉบับที่สั้นกว่าฉบับดั้งเดิมสิบนาที และเป็นฉบับเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ ฟิล์มต้นฉบับที่สูญหายซึ่งมีบทบรรยายว่า สร้างขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี การจากไปของคีตกวีที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลนั้น มีความยาวทั้งสิ้น 80 นาที โดยมีฉากเพิ่มเติม คือช่วงเวลาที่เป็นเบโธเฟนประพันธ์ผลงานที่สำคัญในชีวิตอย่าง Symphony No. 5 และ Symphony No. 9

Screening: Saturday 3 June (15.30)

Accompanied by Taratawan Krue-On

FOOLISH WIVES

USA / 1922 / 147 min

Director: Erich von Stroheim

Cast: Erich von Stroheim, Miss DuPont, Maude George

Cinematographer: William H. Daniels, Ben F. Reynolds

Screenplay: Erich von Stroheim

Production Company: Universal

Print Source: San Francisco Silent Film Festival

Rightfully proclaimed the 'first million-dollar movie' to come out of Hollywood, this masterpiece was directed by and starred Erich von Stroheim. A trio of Russian con artists take a luxurious villa above Monte Carlo to prey on wealthy vacationers in this European playground of postwar decadence. Stroheim stars as the fraudulent Count Karazmin, who targets moneyed women to blackmail them with the help of "cousins" Mae Busch and Maud George. The opulent sets—with the California coast standing in for Monaco—shine in this glorious restoration by MoMA and SFSFF in 2020.

No single complete copy of the release version of Erich von Stroheim's film survives. What does survive are a tinted-and-toned 35mm nitrate print with Italian intertitles from Cineteca Italiana of Milan and, from New York's Museum of Modern Art, a 35mm black-and-white print of an unreleased re-edited and re-titled version created in 1928 by Universal for a never-realized sound release. Available documentation was invaluable in the reconstruction of the film, and it included the script for an eight-reel version and, from the Library of Congress, a copy of Sigmund Romberg's piano score, whose musical cues helped reconstruct the film's sequencing and title content. To reproduce the tinting and toning the team relied on the coloring conventions of Universal films of the period. For the spectacular hand-colored effects the team used contemporary reviews and a trade press article written by the original colorist Gustav Brock.

After seeing the double bill of *Foolish Wives* and *Human Heart* in 1923, Tuan Yawaprapas, the editor of the first Thai film magazine, *Papayon Siam*, proclaimed that the success of these two films are "as significant as Buddha's triumph over evil."

ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ใช้ทุนสร้างสูงถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผลงานการกำกับและนำแสดงของ เอริก ฟอน สโตรโฮม์ บุคคลสำคัญในตำนานของโลกภาพยนตร์เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น ณ เมืองมอนติคาร์โล ประเทศโมนาโก เมื่อกลุ่มชายหนุ่มนักต้มตุ๋นปลอมตัวเป็นเชื้อพระวงศ์แห่งรัสเซีย เพื่อล่อลวงบรรดาเศรษฐินีและปอกกลอกทรัพย์สินสมบัติของพวกเธอ ท่ามกลางบรรยากาศของความหุหุระและเสื่อมทรมานของยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยการถ่ายทำทั้งหมดใช้ฉากในแคลิฟอร์เนีย

Foolish Wives ฉบับที่จัดฉายในเทศกาลภาพยนตร์เจียบ ประเทศไทย ครั้งนี้ เพิ่งได้รับการบูรณะใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2563 จากความร่วมมือกันของสองหน่วยงานในสหรัฐอเมริกาคือ Museum of Modern Art (MoMA) และ San Francisco Silent Film Festival ซึ่งได้นำฟิล์ม 2 ฉบับที่ยังหลงเหลืออยู่มาเป็นต้นธารในการบูรณะภาพ ได้แก่ ฟิล์มไนเตรดฉบับย้อมสี ที่มีคำบรรยายเป็นภาษาอิตาเลียน จาก Cineteca Italiana of Milan และฟิล์มขาวดำที่อนุรักษ์ไว้ที่ MoMA ซึ่งเป็นฉบับที่บริษัทยูนิเวอร์แซล นำมาตัดต่อใหม่ ทำได้เดลิใหม่ ในปี พ.ศ. 2471 เพื่อเตรียมปรับปรุงเป็นฉบับหนังเสียง แต่ไม่พบว่าได้ออกฉายจริง นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเทียบเคียงจากเอกสารต่าง ๆ ที่ค้นพบ ทั้งบทภาพยนตร์ โน้ตเปียโนประกอบภาพยนตร์ (Score) รวมทั้งมีการทำคำบรรยายเรื่อง (Intertitles) และย้อมสีขึ้นใหม่ โดยอ้างอิงจากภาพยนตร์เจียบของบริษัทยูนิเวอร์แซลเรื่องอื่น ๆ ในยุคนั้น

ปี พ.ศ. 2466 เมื่อ ด่วน ยวาะ ประภาษ บรรณาธิการนิตยสารรายสัปดาห์ “ภาพยนตร์สยาม” นิตยสารภาพยนตร์ฉบับแรกของไทย ได้รับชม *Foolish Wives* กับหนังเจียบอีกเรื่องชื่อ *Human Heart* ที่โรงหนังพัฒนากร เขาได้เขียนยกย่องถึงภาพยนตร์สองเรื่องนี้ว่า “ความสำเร็จแห่งการทำภาพสองเรื่องนี้ เป็นความสำเร็จอย่างชานานใหญ่ เสมอด้วยโชยที่พระพุทธรเจ้าของเราได้มีแก่หมู่มาร”

Screening: Saturday 3 June (17.00)

Accompanied by Maud Nelissen

THE KID Copyright © Roy Export S.A.S.
Music for THE KID Copyright © Roy Export Company Ltd and Bourne Co.
Composed by Charles Chaplin. Arrangement Maud Nelissen

THE KID

USA / 1921 / 68 min

Director: Charlie Chaplin

Cast: Charlie Chaplin, Edna Purviance, Carl Miller, Jackie Coogan, Tom Wilson, Charles F. Riesner, Lillita MacMurray

Cinematographer: Roland Totheroh

Screenplay: Charlie Chaplin

Production Company: Charlie Chaplin Film Company/First National Exhibitors' Circuit

Print Source: Roy Export S.A.S.

The Little Tramp rescues an orphan from the streets and raises him as his own. Chaplin and Jackie Coogan make a miraculous pair in this clever and innovative marriage of sentiment and slapstick, a story of pancakes, fistfights, and dodging social services and policemen – as the opening title card says, “a picture with a smile - and perhaps a tear.” An instant success in 1921, *The Kid* remains a masterpiece of cinema.

ภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกของดาวตลกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ชาร์ลี แชปลิน ที่จับคู่แสดงร่วมกับ แจ็กกี้ คูแกน ได้อย่างน่าประทับใจ เรื่องราวของชายพเนจรที่บังเอิญพบทารกชายถูกทิ้งไว้ข้างถนน และตัดสินใจเก็บมาเลี้ยงไว้จนโต

ด้วยวิธีการนำเสนอที่ชาญฉลาดและแปลกใหม่ ผสมผสานระหว่างการเป็นหนังเรียกน้ำตาและหนังตลกชวนหัว เต็มไปด้วยฉากน่าจดจำมากมาย ดังที่ปรากฏในคำบรรยายต้นเรื่องว่า “ผลงานที่จะทำให้ผู้ชมหัวเราะร่า น้ำตาจริน” *The Kid* ประสบความสำเร็จทันทีในปีที่ออกฉาย และปัจจุบันยังคงได้รับการเชิดชูว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ชิ้นเอกของโลก

Screening: Sunday 4 June (13.00)

Accompanied by Maud Nelissen

Fragment of an Empire © EYE Filmmuseum

FRAGMENT OF AN EMPIRE (Oblomok imperii)

USSR / 1929 / 109 min

Director: Fridrikh Ermler

Cast: Fiodor Nikitin, Yakov Gudkin, Liudmila Semionova, Valerii Solovtsov

Cinematographer: Gleb Bushtuyev, Yevgeni Shneider

Screenplay: Fridrikh Ermler, Ekaterina Vinogradskaya

Production Company: Sovkino

Print Source: EYE Filmmuseum

Fragment of an Empire, Ermler's last silent feature, which Denise J. Youngblood considers "the most important film in Soviet silent cinema" is little known and woefully under-appreciated today. That paragon of Soviet film scholarship Jay Leyda called it "a model of realism, presented without any sophistication, almost as if Ermler were telling a parable, though its technique recalls both Eisenstein and Dovzhenko."

The story concerns a young man, Filimonov, drafted into the tsar's army during World War I, who becomes a total amnesiac due to shell shock. He begins to regain his memory a few years later and is at pains to understand what happened as his country has been thoroughly transformed by the Bolshevik Revolution of October 1917.

Based primarily on a 35mm print held at EYE Filmmuseum in Amsterdam, this restoration of *Fragment of an Empire* is supplemented with a 35mm nitrate print from the Swiss Cinémathèque, which provided the original Russian intertitles for Acts 2–6 as well as a small number of shots missing from the primary source. Titles absent from the Swiss print have been reproduced based on Russian censor records and are identified with the notation "2018" in the lower right corner. A partnership between EYE Filmmuseum, Gosfilmofond of Russia, and the San Francisco Silent Film Festival, the restoration also received funding from Rick Andersen and John and Susan Sinnott. It would not have been possible without the perseverance and meticulous scholarship of archivist Peter Bagrov.

ผลงานภาพยนตร์เงียบลำดับสุดท้ายของ ฟรีดริคห์ เอร์มเลอร์ ที่ เดนิส เจ ยังบัตต์ นักวิชาการด้านภาพยนตร์รัสเซีย ยกย่องว่าเป็น “ภาพยนตร์ที่สำคัญที่สุดในยุคหนึ่งเงียบของโซเวียต แต่กลับไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างและได้รับการประเมินคุณค่าต่ำอย่างไม่น่าเชื่อ” เจย์ เลย์ดา นักประวัติศาสตร์ภาพยนตร์และคนทำหนังทดลองชาวอเมริกัน ยังกล่าวถึง *Fragment of an Empire* ว่าเป็นต้นแบบของภาพยนตร์แนวสังคมนิยมที่ผู้กำกับนำเสนอโดยไม่ประติดประคอดใด ๆ และเล่าเรื่องอย่างตรงไปตรงมาราวกับว่าเป็นนิทานด้วยการใช้เทคนิคที่ทำให้นึกถึงผลงานของ เซอร์โก ไอเซนสไตน์ และ อเล็กซานเดอร์ ดอฟเฟนโฮ

Fragment of an Empire เล่าเรื่องราวของ ฟิไลโมนอฟ ชายหนุ่มผู้ถูกเกณฑ์เป็นทหารประจำกองทัพของพระเจ้าซาร์ เพื่อร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 ต่อมาฟิไลโมนอฟเกิดความจำเสื่อม อันเป็นผลกระทบจากความรุนแรงของสงคราม ไม่กี่ปีหลังจากนั้น อากการของเขาค่อย ๆ กลับมาดีขึ้น จนทำให้เขาพบความจริงอันน่าปวดร้าว ว่าประเทศของเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าตกใจจากการปฏิวัติบอลเชวิค ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2460

ภาพยนตร์เรื่องนี้บูรณะจากฟิล์มปรินต์ 35 มม. ที่อยู่ในการอนุรักษ์ของ EYE Filmmuseum เป็นหลัก พร้อมด้วยฟิล์มปรินต์ไนเตรด 35 มม. ที่จัดเก็บที่ Swiss Cinémathèque สำหรับคำบรรยายภาษาฝรั่งเศสต้นฉบับในองก์ที่ 2 - 6 และบางฉากที่หายไป ในขณะที่คำบรรยายภาษาฝรั่งเศสที่ไม่มีในฉบับของ Swiss Cinémathèque ได้จัดทำขึ้นใหม่ โดยอ้างอิงจากบันทึกการทำงานของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ของรัสเซีย พร้อมกับระบุสัญลักษณ์ปีที่ทำสำเนา “2018” ไว้ที่มุมล่างฝั่งขวามือ

การบูรณะภาพยนตร์เรื่องนี้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ EYE Filmmuseum, Gosfilmofond of Russia และ The San Francisco Silent Film Festival โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก ริค แอนเดอร์เซน และ จอห์นกับซูซาน ซินนอตต์ ทั้งนี้ โครงการบูรณะภาพยนตร์จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากความมานะอุตสาหะ ความพิถีพิถัน และความเชี่ยวชาญจากนักอนุรักษ์ภาพยนตร์ ปีเตอร์ แบกรอฟ

Screening: Sunday 4 June (15.30)

Accompanied by Daan van den Hurk

ACKNOWLEDGEMENT

Aldijana Bećirović

Michal Brezovský

Olivia Buning

Juliet Copeland

Alyssa Hickey

Hans Kohl

Michael Loebenstein

Sophia Lorent

Arnold Lozano

Maren Niemayer

Kathy Rose O'Regan

Beth Rennie

Elif Rongen

Peter Schubert

Nikolaus Wostry

Florian Wrobel

Nuntaporn Arsirapojchanakul

CINEMA ENLIGHTENS

ปัญญา อมูปัญญา จลจิตนาการ

Film Archive
(Public Organization)

