Номінація «Тіні забутих предків» - шедевр світового кіномистецтва»

Мистецький аспект кінофільму

«Тіні забутих предків»

Підготувала учениця 10-Б класу

Кременчуцької гімназії №5

імені Т.Г. Шевченка

Корнєйченко Тетяна

Науковий керівник

Яненко Світлана Миколаївна,

учитель - методист

української мови та літератури

Кременчуцької гімназії №5

імені Т.Г. Шевченка

Кременчук – 2014

 В 2014 році ми будемо відзначати 50 – річчя фільму видатного режисера Сергія Параджанова (1924-1990) «Тіні забутих предків», створеного за повістю М.М. Коцюбинського. Ця картина стала вирішальною в долі режисера, отримала 28 призів, нагороди і дипломи на міжнародних кінофестивалях, стала унікальним явищем не тільки вітчизняного, але й світового кіно, за кількістю нагород може бути занесена до Книги рекордів Гіннеса.

 Історія створення фільму починається приблизно з 1962 року. Ідею фільму, як стверджує Рената Король, що тоді працювала редактором на кіностудії ім. Довженка, запропонувала донька М.М. Коцюбинського Ірина Михайлівна, яка працювала директором меморіального музею письменника в Чернігові. Вона запропонувала до сторіччя від дня народження свого батька, яке мало відзначатися в 1964 році, створити фільм за мотивами його твору «Тіні забутих предків».

 У грудні 1962 року на засіданні художньої ради в Києві сценарій, який написав письменник з Ужгорода Іван Чендей, затвердили до постановки, а 15 липня 1963 року з’являється наказ про початок зйомки картини. Режисер Сергій Параджанов, який працював в Україні з 1952 року, енергійно взявся за формування знімальної групи. Як людина широкого мистецького кругозору, він розумів, що твір цей дає йому великі можливості для того, щоб втілити новаторство і омріяний живописний стиль. Живопис він любив, розумів і вважав, що кіно недостатньо використовує його закони. Тому художником для роботи над «Тінями забутих предків» став Георгій Якутович, який мав досвід знавця народного мистецтва Гуцульщини. Саме цей досвід сприяв багатству смислової та зображальної палітри фільму. Під час знімання Георгій Якутович став тією людиною, яка допомогла режисеру Сергію Параджанову та оператору Юрію Іллєнко глибше пізнати Гуцульщину, її мистецтво, звичаї, побут.

 Актрису на роль Марічки Сергій Параджанов знайшов легко, щойно побачив дружину Юрія Іллєнка Ларису Кадочникову, яка тоді працювала в московському театрі «Современник». Мольфара вишукали аж в Грузії – Спартак багашвілі вже давно не знімався. Тетяна Бестаєва, яка грала Палагну, та Ніна Алісова (мати Палійчука) також прибули з Москви.

 Але найбільш щирим і органічним у фільмі був Іван Миколайчук. Немовби самою природою він був створений для естетики «Тіней». «Нелукавий, чистосердний, безпосередній, прямодушно відвертий, не терпів ніякої фальші та нещирості. І цим вабив до себе, притягав, наче магнит, заворожував нас, прихиляв серцем. Тому так невимушено, правдиво та природно, створюючи образи своїх героїв у відомих кінострічках, він не просто грав, а жив їхнім внутрішнім життям,» - писав чернівецький журналіст Жан Макаренко. Він був родом з буковинського села Чорторії, а став виразником суті, душі та думок всього українського народу. Миколайчук був органічний серед селян Криворівні, які знімалися в сцені сватання та весілля. Це було реальне гуцульське весілля, яке прекрасно вписалося в тканину фільму, стало фольклорним скарбом. Те саме епізод музик, автентичний гуцульський танок, який танцюють біля церкви. Образ, створений Миколайчуком, масштабний у кількох вимірах: насамперед у часовому (актор проживає на екрані від юності до смерті свого героя), і що не менш важливо, у психологічному. Прожито різні стани душі. У хвилини радості, коли очі Івана в розмовах з Марічкою випромінюють кохання. У хвилини ностальгії та чекання, коли, прослухавши казку про Чорну Гору та Зелену Полонину, виходить з колиби дивитися на їхню з Марічкою зірку. І тоді, коли, дізнавшись про загибель коханої, не проронить жодного слова, тільки єством виразить відчай і біль. І тоді, коли шок мине і ми побачимо майже здеградовану людину, де Іван то на заробітках, то на засніженому кладовищі, то в каплиці, де німб Ісуса горить, зігріваючи задубілі на морозі руки Івана. В коханні, у невтішному горі за коханою, в буднях і в смерті – у всіх психологічно напружених моментах актор переконливий і зворушливий. Йому допоміг не тільки текст М.М. Коцюбинського та власне походження, а й дотик до реального життя гуцулів, до цінностей їхнього матеріального світу, до архаїчних джерел мистецтва. Актор адекватний гуцулам, про яких Коцюбинський сказав: «дуже оригінальний народ з багатою фантазією, зі своєрідною психікою». Його особистий досвід став у пригоді для розвитку творчої ідеї режисера. Ця роль – незримий зв'язок з персонажем, вживання в нього, робота з тонкими енергіями. Маємо фаталізм долі, глибоке співіснування з ритмом природи.

 Фільм знімався в с. Верховині на Івано-Франківщині в садибі Сорюків. Їх донька Марія Хімчак теж знімалась, брала участь в озвученні, консультувала з етнографічних питань. Пильнувала за тим, щоб строї відповідали дійсності, були правдивими мова, вимова, наголоси та пісні – усе те, про що може знати тільки людина, яка народилася і жила тут, на Гуцульщині. У кадрі і за кадром зазвучала мова не літературна, а жива, розмовна – цілком новаторський прийом. Та у фільмі, зорієнтованому на автентичність, іншого не могло бути. Тобто жива мова неакторів стала не нарочитим прийомом, а цілком органічною складовою фільму. Працюючи над фільмом, Сергій Параджанов розповідав, що йому було важко передбачити все, пов’язане з побутовою та етнографічною частиною. Безпосереднє знайомство з життям гуцулів неймовірно збагатило фільм. Учасники знімальної групи знайшли багато старовинних ікон, церковного посуду і все використали у фільмі. Ці скарби відкрили їм люди, які брали участь у зйомках, знімалися у «виробничих» сценах (покіс трави, приготування кулешу, бринзи). Сергій Параджанов поповнив ритуал гуцульських весіль ще одним атрибутом – ярмом. У сцені одруження Івана з Палагною єднає ярмо (те, у якому ходили воли). Режисер-постановник згадував, що підказала це гуцульська коломийка про нерівний шлюб, як чоловік впряг жінку в ярмо. І гуцули не лише виконали його «так само серйозно й красиво, як свої істинні обряди», але й ввели в побутування. Журналісти, які їздили і писали репортажі зі зйомок, захоплювались колоритним одягом гуцулів. «Важко, – говорили вони, - назвати цих людей отим затертим негарним словом «масовка». Параджанова спочатку дивував такий інтерес людей до їхньої роботи. Згодом з’ясувалося, що кожний гуцул знає «Тіні забутих предків» М.М. Коцюбинського. Незважаючи на велику кількість обрядів (ярмарок, весілля, поховання), фільм не є етнографічним. Це насамперед синтез трагічної людської долі, велика драма життя, любові і смерті. Захоплення обрядами поєднались у Параджанова з прагненням проникнути у людську сутність, яка криється за цими образами.

 Віталій Юрченко слушно зауважив, що знімальній групі не була потрібна машина часу, щоб повернутися в Карпати ХІХ століття. «І в другій половині ХХ століття все було, як тоді: і гори, і полонини, і вівці, і смереки. Ті ж трембіти, ті ж вишивки, ті ж пісні, ті ж звичаї. І це не музей просто неба, а нормальний повсякденний побут маленького народу, поруч з усіма досягненнями цивілізації».

 Важливою умовою успіху фільму є порозуміння між учасниками. Марічка Миколайчук наголошувала, що, хоча Іван Миколайчук та Сергій Параджанов були дуже різними людьми, у них було і спільне. «Блискавка, стихія – Параджанов. Філософічність, спокій – Іван. Абсолютно протилежні за темпераментом, вони чудово порозумілися на зйомках і потім заприятелювали. Починали розмовляти – Параджанов волів знати геть усе про карпатський край, людські характери, звички. Для нього тут не було другорядного, кожна подробиця важила. В цьому були схожі, бо Іван також не терпів поверховості».

 Є у фільмі важлива ідея: зіткнення чистого кохання, духовної краси, поезії життя з суворою буденністю, забобонами, родовою ворожнечею. Людина не може задовольнятися ситістю, примітивним існуванням, вона має прагнути до висот духу, до розуміння краси світу – ця думка твору продовжує хвилювати нас глядачів і сьогодні. Втілена вона акторами з великою гідністю й тактом.

 Камера оператора Юрія Іллєнка виявилася спроможною проникнути й у підсвідомість окремої людини. Саме в подібних епізодах я знаходжу риси сюрреалістичної поетики. Частіше за все це вловлення роботи підсвідомості в прикордонний момент, на рубежі життя і смерті. От гине, від удару по голові, батько Івана, і перед його внутрішнім зором спалахують силуети червоних коней, що пролітають повільно. В страшному напівсні він повільно занурюється в царство мертвих, де зустрічається зі своєю коханою Марічкою… Власне, ще після смерті Марічки Іван занурюється в якусь нірвану. Звідти його намагаються – усім патріархальним гуртом – витягти, але він усе ще перебуває в стані загальмованості, напівсну.

 У соцреалістичному мистецтві героєм є людина, що пробивається з власної недосконалості, із «німоти» і «темряви» до «слова» і «світла». У Параджанова бачимо щось протилежне – людина повертається в дословесну «темряву» з тим, аби віднайти самого себе, якісь фундаментальні цінності.

 Найбільше емоцій та переживань мені принесло саме музичне оформлення, народні пісні гуцулів, звуки сопілки та гули трембіт, а поряд з тим тупіт ніг під час танців та гулянь справді заворожують. Сергію Параджанову вдалось передати через пісні та музику атмосферу чарівності і автентичності гуцульської культури і природи Карпат. Музику до фільму написав композитор Мирослав Скорик, який в 1963 році працював викладачем Львівської консерваторії. Сергій Параджанов вважав, що в картині такої тематики композитор має бути із Західної України. М. Скориком була проведена велика робота по пошуку яскравих, надзвичайно самобутніх музикантів із глибин Карпат, було зроблено унікальні і якісні записи народних мелодій у Києві. Як пише у спогадах композитор, для того, щоб група трембітарів могла летіти літаком із Івано-Франківська, підвели ще один трап і боком пропхали трембіти до літака. Спів і музика – все це внесло особливий шарм автентики, правдивий дух Гуцульщини. Микола Шатрук співав гуцульську співанки, а капела під керівництвом скрипаля Василя Грималюка грала гуцульські мелодії. Праця в цьому фільмі надихнула Мирослава Скорика на створення концерту «Карпатський» для симфонічного оркестру.

 Фільм «Тіні забутих предків» з’явився своєчасно: тоді, коли кінематограф захлинався в реалізмі, він повернув мистецтву образ, і не лише повернув, а явив досі незнаний в кінематографі сплав – культури як цілісного національного космосу й авторської індивідуальної манери.

 Один із найгармонічніших творів українського кіно знімався досить драматично. За «недисциплінованість» і «відставання від плану зйомок» Сергій Параджанов отримав 3 догани. Творчі конфлікти з Ю. Іллєнком мало не закінчились його від’їздом разом з дружиною Ларисою Кадочниковою (Марічка) до Москви. Але… мистецтво перемогло.

 Ніхто не сумнівався, що фільм став новим словом в кіно, хоч і не всі могли зрозуміти, в чому його новизна. Масовому глядачеві картина видавалась надто складною для розуміння. З іншого боку, деякі представники творчої інтелігенції, передусім, літератори, не хотіли його визнавати за сучасний мистецький, тим більш – український національний твір: їм здавалось навіть, що він осоромлює українців, виставляє перед світом їх як якихось «туземців» із своєрідного язичницького заповідника.

 Словом, не відразу «впізнали» у творі своє, рідне – своєрідне! – національне обличчя. Лише після того, як кінематографічний світ, побачивши цей твір, «ахнув» зачудовано, здійнявся шквал привітань і похвал.

 «Тіні забутих предків» купило багато країн світу, він з тріумфом ішов на екранах і викликав захоплення зарубіжних кінематографістів. Фільм отримав декілька нагород на міжнародних кінофестивалях: Кубок фестивалю в Римі, приз Британської кіно академії, золоту медаль в Салоніках. Дещо інакше склалося з «Тінями» в рідному Києві, де в 1965 році проходив Всесоюзний кінофестиваль і де фільм був представлений. Він не вписався в жодну номінацію. «Тіням» дісталась спеціальна премія «За талановитий художній пошук і новаторство».

 М.М. Коцюбинський закохався в Карпати в 1910 році. Сергій Параджанов – у 1963 році. Гуцульщина і Коцюбинський дали українській літературі виняткову повість, Гуцульщина і Параджанов народили цю «правдиву казку гір» вдруге – як знаковий для українського кіно фільм. Саме те, чим можна відкривати себе світові, дав перетин творців і магічного краю. «Все, що бачите на екрані, було насправді. Так, як плачуть гуцули, ніхто не може плакати. Це був рік життя, прожитого біля вогнища, біля джерела натхнення, – говорив Параджанов на обговоренні худрадою щойно знятого фільму в 1964 році. І продовжував, - На жаль, нас підвів автор, він був відсутній з першого дня». Так чи інакше, але з фільму «Тіні забутих предків», який знімався до ювілею письменника М.М. Коцюбинського, починається в Україні відродження українського, з яскраво вираженим національним обличчям, кіномистецтва. В кінознавчій літературі з’являється новий термін: українська школа поетичного кіно.

 Саме через такі фільми ми краще пізнаємо свій народ. На мою думку, кожен українець повинен не просто переглянути цей фільм, а й осягнути те все, що нам намагалися передати М.М. Коцюбинський і С.Параджанов. Геній режисера, який народився в Грузії, а за походженням був вірменином, проявився саме в тому, що він зумів передати правдивий дух Гуцульщини, при цьому не являючись українцем. На тлі останніх подій, які відбуваються в Україні, я вважаю, що деяким політикам не завадило б повчитися у Сергія Параджанов ставитися з повагою та любов’ю до країни в якій живуть.