

УДК 791.43

ФИЛЬМ ПРИВЛЕКАТЕЛЕН КОСТЮМАМИ

Ахметова Сауле Касымкызы

старший преподаватель

Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенева

Алматы (Казахстан)

author@apriori-journal.ru

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме подготовки кадров по специальности «художник по костюмам» в кино. О ее востребованности на рынке киноиндустрии Казахстана. О престиже этой профессии.

Ключевые слова: кино; костюм; художник.

THE FILM IS ATTRACTIVE BY COSTUMES

Akhmetova Saule Kasymkyzi

senior teacher

T. Zhurgenev Kazakh national academy of arts, Almaty (Kazakhstan)

Abstract. This article is devoted to a training problem as «dress designer» at cinema. It's about its importance in the film industry market of Kazakhstan and about the prestige of this profession.

Key words: film; costume; a dress designer.

Зрительский успех любого кинопроизведения зависит, в первую очередь, от профессионального мастерства режиссера. И все же, даже опытный режиссер не сможет сделать хороший фильм в одиночку. Только лишь создав сильную творческую группу из талантливых мастеров можно ожидать полноценное произведение. С самых первых кадров первое, что бросается в глаза – это одежда героев. Иными словами, зритель встречает фильм «по одежке».

Образцы одежды в кино – это словно отражение культуры того времени. Она показывает время, когда происходит данное событие, условия, положение героя в обществе, его характер, отражает перемены в душе героя. Удачно подобранный наряд, безусловно, служит созданию более точного образа героя. Или же, наоборот, неудачный костюм мешает полноценному, правдоподобному восприятию фильма. Теряется реалистичность изображения того времени, когда происходит данное событие.

Несмотря на то, что уже из сценария можно понять, какими будут костюмы, тем не менее, все решения и основная нагрузка, связанная с этим, ложатся на художника по костюмам. Получается, что одним из залогов успешности картины является высокий уровень профессионализма и талант одного из главных членов творческой группы – художника по костюмам.

Обычно режиссеры создают общую картину того времени, который соответствует тематике фильма. К примеру, если речь идет о джунгарском нашествии в истории казахов, то все кадры должны отражать быт того времени. И одежда героев должна соответствовать той эпохе. Если это события 50-х годов прошлого века, то непременно и весь интерьер должен быть соответственно подобран, и одежда главных героев должна перед зрителями представлять дух того времени. Это должно восприниматься как непреложное условие. В этом деле, конечно же, главный консультант и первый помощник режиссера – это художник по костюмам.

Если одежда героев фильма не соответствует историческим реалиям того времени, о котором повествуется, то это отрицательно скажется на восприятии фильма. Зритель не поверит такому фильму. А ведь кинозритель всегда сравнивает произведение искусства с правдой жизни и дает свою очень принципиальную оценку, взвешивая все за и против, сразу же определив все упущения.

Вышеупомянутые требования, в особенности при съемках исторических фильмов, должны быть учтены в первую очередь. Разумеется, нарядить ханов и баев в богато расшитые галунами и позументом одежды, одеть в шелка и меха степных принцесс – задача непростая. Равно как и сделать, в соответствии со временем, костюмы для простого народа, занимающегося своими повседневными трудовыми и бытовыми делами. Однако настоящие мастера своего дела, несмотря на бюджет фильма, обязаны как можно реалистично, без лишних красок, показывать как незатейливый быт, так и роскошную торжественность тех времен.

Мы считаем, что с этой точки зрения в какой-то мере предъявляемым требованиям отвечают такие исторические фильмы, как «Биржан-сал» (реж. Д. Жолжаксынов) и «Жаужурек мынбала» (реж. А. Сатаев). В этот ряд можно поставить и фильмы «Махамбет» и «Жеруйык» режиссера С. Тауекел. Художники по костюмам этих фильмов, несмотря на скромный бюджет (в странах, где развита киноиндустрия, деньги, выделяемые на исторические произведения, составляют значительную часть бюджета фильма), используя всевозможные методы, нашли выход, чтобы показать красоту и правдивость одежды героев в соответствии с обычаями того времени.

Успех любой исторической картины зависит от совместного творческого союза режиссера и художника по костюмам, от умения работать в одной упряжке. Если режиссер смог поставить точную задачу, а художник смог глубоко вникнуть в нее и работать с полной творческой отдачей, то можно гарантировать, что зритель правильно воспримет ту эпо-

ху, которую он видит на экране. Высокий художественный вкус и неустанный поиск, присущий искусствоведу, историческая правдивость – это те качества, которые необходимы такому своего рода уникальному специалисту как художник по костюмам, и который, к сожалению, пока у нас на кинорынке страны единицы.

У современного зрителя особые требования к историческим фильмам. И это закономерно, ибо каждый человек, каждый народ хочет в точности знать, насколько глубоки его духовные корни. Учитывая это, Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев в прошлом году дал руководству «Казахфильма» поручение создать значимое кинопроизведение из истории казахского народа. И уже начались подготовительные работы к съемкам фильма, посвященного 550-летию Казахского ханства. Авторский коллектив планирует этот многосерийный фильм под названием «Казак ели» («Казахи») выпустить на широкий экран в декабре этого года, в канун празднования Дня Независимости Республики.

Съемки такого масштаба крупных кинопроектов всегда требуют значительного бюджета и упорных творческих поисков. А делают фильм зрелищным, убедительным, достоверным, наряду с другими факторами, конечно же, образцы одежды, дающие много сведений об обычаях и «моде» того времени. В таких фильмах каждый узор на одежде отображает не только историческую правду, но и должен работать на раскрытие соответствующего тому времени характера Героя.

В этой связи художники, создавая костюмы к таким историческим проектам, должны работать, опираясь на исторические факты. Консультироваться у ученых и специалистов, разбирающихся в традициях и одежде того или иного исторического периода. К сожалению, у нас очень мало исследователей, которые могли бы дать достоверную историческую справку по национальным образцам одежды и на чьи труды могли бы опереться художники. Вопрос о том, что носили казахи в различные периоды времени за более чем пятивековую свою историю; ка-

кие были виды сезонной, бытовой, рабочей и праздничной одежды, плохо изучен и полон пробелов. И это отчетливо заметно, в особенности, в исторических фильмах современных режиссеров.

Какой бы исторический период не отображался в кино, к сожалению, мы видим в основном небрежно одетых людей в костюмах, практически лишенных национального отличия. Зачастую предков изображают так, словно, веками отстаивавший необозримые просторы Великой степи народ, никогда не снимал с себя «залатанную» одежду. Даже неискушенный зритель не верит в такое несоответствие. Пробелы в вопросе исторических костюмов имеют место и в мировом кинематографе. Но это в основном касается изображения на экране более ранних исторических периодов.

В последнее время активно и глубоко изучаются история казахского традиционного искусства, национальной музыки и истоки народного творчества. Если мы возьмемся так же за всесторонние исследования богатого исторического наследия – казахскую национальную одежду, то это принесло бы большую пользу не только специалистам в киноиндустрии, но и подрастающему поколению в познавательном и просветительском плане.

Настала пора воспитывать продолжателей дела пионера-исследователя истории казахского искусства, выдающегося государственного и общественного деятеля, искусствоведа Узбекали Джанибекова. Его книга «Казахская одежда», подробно прослеживающая бытовую культуру казахов с незапамятных времен, стала настольной книгой каждого, кто изучает историческую национальную одежду.

Национальная одежда – это зеркало культуры того или иного народа. Оно было способом познания красоты и всего прекрасного. Казахские национальные костюмы, в сравнении с любыми другими национальными нарядами, выделяются особым изяществом. Это признак того, что казахи имели высокий уровень понятия элегантности и изяще-

ства, а также были очень требовательными и разборчивыми в подборе одежды. Хотя мы и не можем в полной мере отобразить всю красоту и богатство национальных нарядов в исторических фильмах, тем не менее, в некоторых отечественных фильмах, которые стали классикой казахского киноискусства, художники по костюмам проделали достаточно плодотворную работу. К таким картинам можно отнести фильм, выпущенный в 1938 году – «Амангельды», киностудии «Ленфильм», фильм 1945 года «Песни Абая» (реж. Е. Арон, Г. Рошаль), снятый Алматинской студией художественных и документальных фильмов (нынешний «Казахфильм»), фильм 1953 года «Поэма о Любви» (реж. Ш. Айманов, К. Гаккель), и вышедший на экраны около полувека назад фильм «Кыз Жибек» (реж. С. Ходжиков). Эти жемчужины казахского кино – во всех отношениях наглядный пример того, как работали наши классики над созданием образа героя на заре становления казахского кино.

Полагаю, что еще не одно поколение казахских кинематографистов будет возвращаться к вопросу экранизации эпопеи М. Ауэзова «Путь Абая». Ведь не зря академик Каныш Сатпаев назвал роман «Путь Абая» «художественной энциклопедией быта казахов 19 века». Читая эту эпопею, помимо того, что вы наслаждаетесь красотой и богатством языка, вы получаете большое количество сведений о различных сферах жизни и быта казахов того времени. Это также касается и одежды. Обратите внимание на следующие строки из первой книги эпопеи:

«Завязывая свой лисий малахай, Абай невольно вспомнил бабушку... Твердый, плотный снег звонко скрипит под ногами. Остроносые новые сапоги скользят по натопанной дороге. Абай не похож на подростка, он одет как взрослый юноша. На голове лисий малахай, крытый черным бархатом, – старшие носят малахай из лисьих лапок и чтобы отличаться от них, тобыктинская молодежь в последнее время стала носить шапки из лисьих спинок. Поверх беличьей шубы на нем надет широкий чапан из черного бархата с серебристо-серым отливом. Рукава не очень

длинные, – чапаны с широкими проймами и длинными рукавами носят только каркаралинские казахи. Покрой воротника у них тоже отличается от тобыктинского. Да и малахай у Тобыкты шьются не из четырех клиньев как у каркаралинцев, а из шести. Подпоясывается тобыктинская молодежь не ремнями, а кушаками из голубой ткани» («Путь Абая», Т. 1).

В этой связи хотелось бы задаться вопросом, а возможно ли в принципе изобразить на языке современного кино столь подробный образ, созданный великим казахским писателем?! Хватит ли у наших специалистов-создателей кино, в том числе художников по костюмам, профессионализма и таланта воплотить столь яркий национальный образ в соответствии с оригиналом, сохранив историческую реалистичность?..

Великий Мухтар Ауэзов в этой зарисовке уделяет особое внимание культуре и стилю одежды казахов. Тема этого отрывка из произведения – одежда юношей. Точнее, стиль одежды юношей рода Тобыкты. Видно, что даже у живущих по соседству каркаралинских казахов и казахов рода Тобыкты, населявших подножие гор Чингистау, были различия в одежде. Не говоря уже об отдельных регионах всей Казахской степи. Одно это уже говорит о том, что казахи уделяли особое внимание одежде, что были различия в одежде у представителей разных возрастных групп, у жителей разных регионов, было большое разнообразие стилей одежды.

В романе, кроме этого, упоминаются различные виды головных уборов, такие как «сегіз сай уақ тымақ» (уакский – то есть их носили представители рода уак – малахай из восьми клиньев), «үш құлақты керей тымақ» (керейский – носили представители рода керей – малахай с тремя отложными наушниками), «адай бөрік» (адайская шапка-ушанка), «арғын тымақ» (аргынский малахай), «қыпшақ тымақ» (кипчакский малахай), «қаракесек», «сырламаған алты сай найман тымақ» (некрашенный малахай из шести клиньев у рода Найман). Если мы хотим познакомить наше общество и гостей из ближнего и дальнего зарубежья, с многовековым культурным достоянием казахского народа – национальной одеждой

дой и орнаментом, то кино для этого является наиболее удобным инструментом.

Казахский национальный орнамент – это то, что придает особенность национальной одежде. Казахский орнамент насчитывает более 200 видов. Каждый вид орнамента использовался с определенной целью, то есть, имел свою специализацию. В украшении одежды в основном использовались небольшие, либо узкие орнаменты и узоры в виде листьев.

Очень мелкие узоры применялись у казахов в ювелирном искусстве и вышивке. Большие узоры использовались при вышивке ковров, гобеленов, сырмаков, текеметов и в зодчестве.

К большому сожалению, в современных эстрадных костюмах, также в национальной одежде для широкого потребления данная многовековая культурная традиция не сохраняется. В свое время У. Джанибеков, которого очень огорчало данное явление, писал: «Меня очень печалит, когда я вижу на эстрадных костюмах современных артистов зооморфные орнаменты, которые обычно используются для вышивки ковров и гобеленов».

То безвкушие, которое так огорчало тогда большого знатока казахского национального искусства Узбекали Джанибекова, к сожалению, до сих пор наблюдается не только на сцене, но и на экране.

В современных исторических фильмах на героях мы в часто видим театральные костюмы. Узоры на этих костюмах и другие отличительные знаки выглядят крупными, сразу бросающимися в глаза. Так как это театральные костюмы, они шьются специально с учетом «неблизкого» расстояния между сценой и зрителем. Но использование театральных костюмов с их крупными и броскими формами и узорами в кино, которое является «искусством крупных и средних планов», нарушает эстетическо-композиционную целостность кадра.

Как было сказано выше, в этом году пройдут торжества по случаю юбилея образования Казахского ханства. В преддверии столь значимого

национального праздника, по государственному заказу планируются съемки многосерийного художественного фильма, описывающего один из поворотных периодов истории казахов. На наш взгляд, одна из самых ответственных задач в данном проекте ляжет именно на художника по костюмам. С большой долей уверенности можно предположить, что работа всей творческой группы, в том числе и художника по костюмам, в данном художественном произведении подвергнется со стороны зрителей серьезной оценке. С другой стороны мы должны понимать, что проект такого масштаба – это уникальная возможность для отечественной киноиндустрии продемонстрировать миру языком кино все богатство и многообразие исторического наследия казахов, многовековых традиций и культуры национальной одежды.

Мы бы хотели, чтобы в этом фильме максимально достоверно были представлены образцы национальной одежды и ювелирного искусства, которые представляют собой материальную и бытовую культуру нашего народа. Потому как, согласно историческим исследованиям, казахи – народ, особенно богатый произведениями прикладного искусства. Вот еще несколько познавательных примеров. У казахских женщин только верхней одежды было несколько видов. Если их все перечислять, то это: белдемше, келеме, кеудеше, казекей, камзол, кіреуке, сатипа, тізеқап, қырмызы тон, қызыл тон, қамқа тон, шадыра, қынама. Как видим, сюда относятся и легкая одежда и теплая зимняя. А головные уборы делились на: орамал, біртартар, түрме, шаршы, байлама, кимешек, жаулық, бергек, сораба, делегей, жырға, тақия, қасаба, зере, сәукеле, желек, күлә, күндік, салы, бөртпе, бөкебай, бөрік, қалы, оқалы бөрік, шарқат, сарпашаң, ақбүркеншек, қарақара, сылама, сығым. То есть, это и легкие платки на голову, и тубетейки, и меховые шапки.

Даже пояса делятся на множество видов: дембет белбеу, күдері белбеу, кісе белбеу, кемер белбеу, көнте, түрме белбеу, дарайы белбеу, қылышбау. Или же возьмем серьги. Только известные нам насчитывают

более 40 видов. Это: ай сырға – лунные серьги, алтын сырға золотые серьги, айшық сырға в виде полумесяца, ақық сырға – агатовые серьги, алқа сырға – серьги из бус, қыспа сырға – серьги-клипсы, лағыл сырға – рубиновые серьги, маржан сырға – коралловые серьги, сонақ сырға, сабақты сырға – серьги с вдетыми внутрь нитками, айбалта сырға – серьги в виде секиры, тұлпар сырға – серьги с лошадиным узором, жез сырға – серьги из жести, жапырақ сырға – с узором в виде листьев, жұмыр сырға – круглые серьги, жымырық сырға, зер сырға – украшенные золотыми нитями, иінді сырға – изогнутые серьги, иықты сырға – зигзагообразные серьги, серебряные серьги, күмбезді сырға – куполообразные серьги, а еще – көз сырға, күпек сырға, қолқа сырға, қоңырау сырға, собық сырға, сіркелі сырға, сиқыршы сырға, сирақты сырға, сояу сырға, үкі аяқ сырға, үш аяқ сырға, үш буынды сырға, үш шолпылы сырға, шілтерлі сырға, шытыра сырға, шұбыртпа сырға, шарбақ сырға, үзбелі сырға, ұзын сырға, сер сырға, төбе сырға.

Говоря о казахской одежде, украшениях и ювелирных изделиях таких примеров можно привести огромное множество. Мы лишь хотим сказать, что ознакомление с материальной и бытовой культурой через исторические кинопроизведения, фильмы и сериалы – это наиболее доступный, удобный и эффективный способ пропаганды национальной культуры и искусства.

В этой связи хотелось бы отметить, что важность роли художников по костюмам в мировом историческом кинематографе так высока, что начали появляться отдельные жанры кино, произошедшие от традиций использования тех или иных исторических костюмов. К примеру, в современном кинематографе есть понятие – «пеплум». Это фильмы, изображающие античные сюжеты, с использованием большого количества исторических декораций и костюмов.

Пользуясь возможностью, приведем интересный факт. В 2012 году британский художественный фильм (режиссер Джо Райт) по мотивам

романа Льва Толстого «Анна Каренина» получил премию «Оскар» в номинации «За лучший дизайн костюмов». Художник по костюмам этого фильма Жаклин Дюрран в одном интервью поведала, что для главной героини – Анны Карениной – было создано 16 костюмов. Цвета костюмов менялись в соответствии с изменениями сюжета – когда у героини был счастливый период в жизни, она носила светлые платья, а в тяжелые моменты цвет платьев становился серым. Это показывает, что художник по костюмам этого фильма постоянно находился в творческом поиске. Передовой опыт ценен своей наглядностью.

В мировой практике, как видим, так же как и другие мастера кинематографа, художники по костюмам нередко награждаются специальными наградами на кинофестивалях. В их числе премия «Оскар» – особо престижная мировая ежегодная кинопремия. Обладатель этой премии считается как известно, покорителем вершины мирового киноискусства.

К примеру, считающаяся самым талантливым в мире художником по костюмам Эдит Хэд из Голливуда, за свою творческую карьеру стала обладательницей восьми премий «Оскар». Это яркий пример того, насколько важным является роль художника по костюмам в практике мировой кинематографии.

К сожалению, важность роль художника по костюмам в казахском кино и телевидении неизмеримо мала. Особенно это заметно при съемках исторических произведений, когда ощущается недостаток специалистов, которые способны достоверно передать историческую реалистичность через костюмы и другую атрибутику. Причина на наш взгляд – отсутствие в стране специализированных учебных заведений, которые готовят художников по костюмам для отечественной индустрии кино и телевидения. В то же время, у нас имеется большое количество учебных заведений, обучающихся по специальности «дизайн одежды». Но в них выпускают в основном специалистов современной одежды и моды.

А суть профессии «художника по костюмам в кино», в особенности в историческом кино, совершенная иная. Это, в первую очередь, исследователь исторических национальных костюмов, а также ценный, высокопрофессиональный специалист кинопроизводства, такой же как и режиссер, продюсер, оператор, звукорежиссер и прочие. И по этой причине, нам надо воспитывать специалистов целенаправленно именно для этой профессии. Актуальность этой проблемы растет с каждым годом. Основная причина тому – резкий рост производства отечественной кино и телепродукции в последнее время. В том числе, выросло число кинопроизведений на историческую тематику.

Поэтому мы призываем обратить особое внимание на всевозрастающую роль художника по костюмам в кино и телевидении, и уже сегодня начать подготовку будущих специалистов этой отрасли. К примеру, в соседней России во Всероссийском государственном университете кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) на художественном факультете имеется отделение, обучающее по специальности «художник кино и телевидения по костюму». Эта мастерская ежегодно готовит десятки специалистов. Они, бесспорно, вносят свой активный вклад в развитие качественного уровня российского кино и поднятия его до мирового уровня.

Учитывая особый интерес и потребность отечественного зрителя к историческому кино, сериалам и телепрограммам, есть основание считать, что настало время всерьез взяться за подготовку грамотных специалистов – «художников кино и телевидения по костюму» у нас в республике, с целью поднятия на более высокий профессиональный и качественный уровень произведений отечественного кино и телепроизводства.