

ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР УНИВЕРСИТЕТИ
«Телестудия тизимлари ва иловалари» кафедраси

РЕФЕРАТ

Мавзу: Эдуард Казимирович Тиссэ ижоди

Тайёрлади: **«Кинотелеоператорлик»
бўлими 4-курс талабаси
О.Бекмухаммедов**

Текширди: **ТТИ кафедраси ўқитувчиси
Ш.Т.Хусанов**

Тошкент – 2015 й.

Эдуард Казимирович Тиссэ

Эдуард Казимирович Тиссэ бизнинг юртимизда, қолаверса чет элларда ҳам рус кино мактабининг буюк ижодкор намоёндаси сифатида, ижод маҳсуллари, яратган асарлари жаҳон киноси классикасига айланиб қолган кинооператорлик санъатининг етук дарғаларидан бири сифатида яхши танишдир.

Э. Тиссэ Рус кинооператорлик мактабини яратган буюк устоз операторлардан бири саналади. Қарийб 40 йилдан ошиқ муддат давомида Э. Тиссэ кинокамерани қўлидан қўймади ва айнан манашу йиллар давомида 30 дан ортиқ бадиий фильмларни (шу билан бирга С.Эйзенштейннинг деярли барча фильмларини) ҳамда кинохроникал фильм қисмларини тасвирга олган. Ёшлиқ даврларидан то ўз хаётининг сўнгги кунларигача Эдуард Казимирович кино санъатида энг фаол ижодкорлардан бири бўлиб қолди ва бир қатор оламшумул ютуқларга эга бўлди.

...Лиепая шахрида IX аср охирларида профессор Э.Гренциннинг фото ва мусаввирик студияси макон топган бино хозирги кунларгача сақланиб қолган. Аввалига фото, кейинчалик киносъёмка жараёнларига қизиқиб қолган ва алоҳида иштиёқ билан шуғулланадиган ёш ўқувчилардан бири Эдуард Тиссэ эди. Студиядан бир квартал нарида “Палас” шахар кинотеатри бор эди. Бу кинотеатрда кейинчалик 1914 йилда ёш кинооператор томонидан тасвирга олинган Либава шахри кўринишлари ва биринчи жаҳон уруши воқеаларини ўзида акс эттирган кадрлари намойиш этилган.

Э.Тиссэ томонидан тасвирга олинган ушбу илк документалистик кадрлар томошабинларда ҳам, ўша пайтларда эндиғина 17 ёшда бўлган бўлажак кино устасида ҳам жуда ажойиб таассуротлар қолдиради.

Империалистик урушнинг барча йилларини Э. Тиссэ Скобелев комитетининг харбий хроника оператори сифатида фронтда ўтказади.

Урушда у яраланади, заарли газлардан захарланади...

У мухим воқеани – рус ва немис аскарларининг биродарлашув воқеасини кинотасмага муҳрлашга муваффақ бўлади. 1919 йилда монтаж қилинган «Советская Латвия» киножамланмаси ҳам сақланиб қолган. Гарчи кадрлар эскириб, хиралашиб кетган бўлсада, хозирги кунда ҳам операторнинг бўлаётган воқеаларга бўлган муносабати билан томошабинларда ўзгача таассурот уйғотиб келади.

1918 йилдан то 1921 йилгача бўлган даврни Э. Тиссэ фуқаролик уруши фронтини қўлида камера билан ўтказди. Бутун Россияни кезиб чиқди, халқнинг ғалаба йўлидаги мардонавор жангларини акс эттирувчи, ўнлаб фильмларни тасвирга олди. Худди А.Левицкий, Г. Гябер, П.Новицкий, П.Ермолов, Н.Козловскийлар каби Э.Тиссэ ҳам янги санъат – халқ

санъатининг ривожига замин тайёрлаган, ўз ижодий ишлари билан рус кинопублистикаси юзи ва характерини белгилаб берадиган энтузиастлар сафида ижод қилган.

Хроникада олиб борган фаолияти уни сюжетли, монтажли фикрлаш, хаёт хақиқатини ифодали ҳамда лўнда ифодаловчи деталларни танлай олиш малакасини берди. Э. Тиссэning ўзи ёзганидек “...бир неча илмий-оммабоп ва документал фильмларнинг муаллифи бўлган оператор сифатида амалиёт жараёнида бир қатор принципиал ижодий-ифодавий ечимларни синаб кўриш имкониятини берди. Бу малака албатта унинг кейинги, бадиий фильмлар яратишдаги ижодида ўз фойдасини берди.

Э.Тиссэ кейинги ижодий фаолияти С. Эйзенштейн ижоди билан узвий боғлиқ. Улар кино санъатида хамкорликда ажойиб ва мазмунли шу билан бирга жуда сермаҳсул ижод йўлини босиб ўтдилар.

С. Эйзенштейннинг Э. Тиссэ томонидан тасвирга олинган «Стачка» деб номланган илк фильмиёқ ёш кинематографчиларга муваффақият келтирди. Улар ўзларига хос жўшқин иштиёқ билан “янгича кинематография” яратиш мақсадида эскича кинематографик анъаналарига қарши кураш эълон қилдилар.

«Истеъодли режиссер С.Эйзенштейн ва энг яхши кинооператорлардан бири бўлган Э.Тиссэ, – деб ёзади «Вечерняя Москва» газетаси 1926 йилда, – «Стачка» фильм постановкасини шу қадар мохирона ва мукаммал амалга оширишганки, бунақа ажойиб кинони рус кинематографияси хали кўрмаган....».

«Стачка» фильмида кинонинг барча “сирларини”, унинг барча ифодавий имкониятларини очиб ташлайдиган ижодий изланишлар олиб боришига ижодкорларда кучли иштиёқ пайдо бўлди. Томошибинлар фильмнинг эмоционал ва ифодавий жихатларидан хайратда эдилар. Кинематографчилар янги ижодий-ифодавий услублардан лол қолгандилар. «Стачка» ўз даври учун нафақат режиссура соҳасида, балки операторлик маҳорати томонлама ҳам тамомила янгича асар эди.

Э. Тиссэ улкан ва бесёнақай ёритиш ускуналарига ўрнига биринчилардан бўлиб нур қайтаргич подсветкалар, кўзгу, соя берувчи воситалар тизимидан фойдалана бошлаган ва бу билан фактура ва объёмни акс эттиришда янгича ифодавий усулларга эришган. Кадрдаги, актёр юзидаги нур ва соя шунчаки экспозиция учун бўлмасдан, аксинча бирор маъно касб этиши, драматургик асар мазмун ва маъносини, режиссёрнинг фикр ўйларини ўзида акс этиришига харакат қилган.

Ўша даврлардаёқ Э.Тиссэ майин таралган ёруғликнинг имкониятларидан фойдалана олган холда янгича икки ёқлама ёритиш

ифодавий усули устида иш олиб борарди. Кейинчалик Тиссэ бу усулдан воз кечади. Лекин овозсиз кино даврида бу усул анча прогрессив ёритиш усули хисобланиб, кўлам (объём) ва шаклни, материал фактурасини, макон кенглиги ва чуқурлигини акс эттиришда муҳим ўрин тутган.

Э.Тиссэ ўз кинодокументалистик тажрибаларидан келиб чиқсан холда бадиий кинога жуда кўп: содир бўлаётган воқеаларнинг кўламини (масштабини), унинг кульминацион вазиятларини акс эттира олиш усуллари каби янгиликларни олиб кирган. Хроник кинога хос бўлган бу хусусиятлар «Стачка» фильмининг тасвирий-ифодавий услубини ишлаб чиқишига, шакллантиришига, катта ёрдам берган. Фильмнинг кўп қисми асосан табиий шароитларда (натурада) суратга олинган. Тиссэ операторнинг ўткир бурчакли расурс, кадр ички харакатлари билан бойитилган масштабли умумий планлар, портретлар ва ёрқин деталлар, панorama ва харакатдаги съёмка каби бадиий ҳамда тасвирий-ифодавий воситаларидан кенг фойдаланади. Буларнинг барчасини кейинчалик Эйзенштейн ассоциатив ва кескин монтаж усулида умумлаштиради. Истиоралилик (метафоралилик), умумжамланганлик фақатгина монтаж столидагина яратилмайди. Оператор муайян тарзда кадрларни уларнинг кейинчалик ўзаро мос келиш-келмаслигини, мазмун–моҳиятини хисобга олган холда ишлаб чиқади ва суратга олади.

Фокусиз тасвирга олиш усулидан ҳам давомий кадрнинг аста-секин алмашинув (наплыв) усули, икки карра экспозиция усулидан ҳам олинган кинотасвирнинг ифодавийлигини ошириш мақсадида фильмда фойдаланилган.

«Стачка» фильмининг яратилиш жараёнида С. Эйзенштейн ва Э. Тиссэларнинг ижодий қарашлари, фикрларининг умумий жихатлари сезилди ва бунинг натижасида кўп йиллик сермаҳсул ижодий ҳамкорликка асос солинди.

«Стачка» фильмидан кейин 1925 йилда Қизил майдонда бўлиб ўтган Октябрь байрамларидан хикоя қилувчи «Золотой запас» фильмси ҳамда Рус ва бутун дунё кино санъати дурдонасига айланиб қолган тарихий-инқилобий мавзудаги «Броненосец «Потемкин» фильмлари Э. Тиссэ учун бетакрор ижодий юксалиш бўлди.

1955 йилда режиссер С. Юткевич фильмнинг 30 йиллик юбилейидаги чиқишида шундай дейди: ««Броненосец «Потемкин» фильмси композицион, драматургик қурилиши жихати аввало муаллифлар томонидан мавзунинг яқдиллик ила қабул қилингани, асар мавзуси ва мазмун-моҳиятини тўлалигича хис эта олганликлари холда ана шу мавзуни тўла ва тушунарли холда акс эттиришда барча имкониятлардан оқилона фойдалана билиш натижасида юзага келган.

Фильм инсон қиёфаларининг, мухитнинг, предметлар фактурасининг, деталларнинг, жараёнларнинг ўша даврлар учун мисли кўрилмаган даражадаги ҳаққонийлиги билан томошабинни лол қолдиради. Шу билан бирга ностандарт, услугсиз метафораларга бой монтаж услублари фильмнинг гоясини ўзига хос – поэтик тарзда акс эттиради.

«Броненосец «Потемкин» чет эл кинематографчилари томонидан илиқлик ва алохида эхтиром билан кутиб олинган илк фильм эди. 1926 йилда Парижда ўтказилган Санъат кўргазмасида фильм кўргазманинг “Бош олтин медал”ига сазовор бўлади. Фильм яратилгандан қарийб 30 йил ўтиб, 1958 йилда Брюсселда, Бутунжакон кинотанқидчилари ва киношунослари ўртасида ўтказилган ёпик овоз бериш натижаларига кўра дунёning энг яхши фильм деб «Броненосец «Потемкин» топилган.

«Броненосец «Потемкин» фильмининг муваффақиятига албатта Э.Тиссэning ҳам улкан меҳнати синган. Бу жараёнда операторнинг ўз вазифаларини яхши англаши, суратга олиш майдончасида ишни тўғри ташкил эта олиб, ижодий мухит яратса олиши ва операторнинг тасвирий-ифодавий воситаларидан усталик билан фойдалана олиши фильм муваффақиятига катта таъсир кўрсатган. «Броненосец»нинг тасвирий ечими шу давргача бўлган операторлик санъати анъаналарини, операторлик маҳоратидаги “бадиийлик” тўғрисидаги эскича тушунчаларни инкор этган. С. Юткевич ёзганидек, «кино санъати эстетикасида том маънодаги инқилоб амалга оширилган ва бутун дунёда тақлид манбаи бўлиб хизмат қилган».

Майнин, ёқимли ёритиш услубларидан фарқли равища бу фильmdа фаол контрастли нур-соя усули, ёруғлик қисмлари — акцентлар; мураккаб ва ўзига хос композицион ечим ва ёритишнинг гармоник мувозанати, бир-бирини тўлдирган холдаўзаро бир-бирини кучайтириб ягона тасвирий ифодавий услуг сифатида барча компонентлари билан шаклланган.

«Стачка» фильмидаги тасвирий-ижодий услублар тажрибалари, бу фильмда ўзининг жуда муваффақиятли ўрнини, ечимини топган.

Томошабинларни хозирги даврга келиб ҳам Одесса зиналари («Одесская лестница») каби эпизодлар қойил қолдиради.

Э. Тиссэ ўзининг операторлик тасвирий-ифодавий воситалари билан ижожи борича фильмнинг тасвирий-эмоционал хусусиятларини кучайтиришга интилган.

Бу билан у ўзининг ижодкорлик сезгиси, дидини, ва айни пайтда хайратланарли даражадаги кашфиётчилик қобилияти ва интуициясини ҳам намойиш этган. Масалан, “Одесса зиналари” эпизодидаги тасвирга олиш ишлари учун зина бўйлаб маҳсус рельсли йўлак қурилган. Бу рельсли йўлакда камера ўрнатилган маҳсус тележкада оператор, режиссёр ва асистент юриб тасвирга олишган. Зиналарнинг тугаш жойида камерани уни

тутиб олишга шай турган бошқа техник ходимлар томон отиб юборишган. Кино санъатида шу пайтгача камера бундай мураккаб ва жадал харакатланмаган эди.

Э. Тиссэ овозсиз фильмга хос бўлган анъаналарни буткул бузиб юборди. Ҳамма ёқ туман билан қопланган, тонг пайти..., бошқа кинематографчилар бундай шароитда тасвирга олишнинг умуман иложи йўқ деган фикрда эдилар. Э. Тиссэ айнан шундай нооддий, ноанъанавий шароитда Одесса портидаги мотам эпизодини тасвирга олди ва мисли кўрилмаган ва бетакрор эфектга эришди. Тонгги қуёш нурлари билан ёришиб турган туман, унинг орасидан кемаларнинг ноаниқ чизгилари сезилади. Кейинчалик бу эффект «туманлар сюитаси» номини олди ва айни пайтгача операторлик маҳоратининг дурдонаси саналади.

Харбий кемадаги тасвирга олиш ишлари жараёнида бир қатор қийинчиликларни енгиб ўтишга тўғри келди. Машина бўлимида штатив қўйишга жой бўлмаганлиги учун у ердаги аксарият кадрлар асосан қўлда тасвирга олинган.

Бу жаҳон киноси тарихида табиий интеръерда тасвирга олинган ilk кадрлардан бири эди. Ўзининг кейинги картиналарида оператор бу усулга яна мурожат қиласди. Шу ерда ҳам унинг хроника ва документал фильмлар оператори сифатида эгаллаган малакаси ўз сўзини айтади. Бадиий фильмни табиий интеръерларда тасвир олиши усули экранда юз бераётган воқеаларнинг ишончлигини, табиийлиги таъминлайди.

Тиссэning “операторлик касби қоидалари”ни беаёв бузиб ташлаган шижиатида унинг характеристи акс этган. У ёш, куч ва ғайратга тўла эди ва иложи йўқдек кўринган нарсаларнинг иложини топарди. Хозирги кунга келиб 1472 кадрдан иборат бўлган «Броненосец «Потемкин» фильмни, бор йўғи 27 ой ичida тасвирга олиниб монтаж қилинганлигига ишониш қийин. Бундай қўламдаги ишни амалга ошириш учун қанча куч ва меҳнат сарфланганини тасаввур қилиш қийин эмас. Тасвирга олиш ишлари кунига 10 – 12 соатлаб, қуёш тифи остида 40 – 50° даража иссиқда олиб бориларди. Кемадаги умумий планларни тасвирга тушириш учун операторга кема мачтасининг энг юқори қисмiga чиқиб ишлашига ҳам тўғри келган.

Бўлиб ўтган воқеалардан 50 йил ўтган хозирги кунда беихтиёр эндиғина 28 ёшли операторнинг бундай бекиёс ижодий муваффақиятнинг сабабларини ўйлаб қоласдан киши. Табиийки, бу муваффақиятга бир қатор сабаблар бор. Бир сабаби документал кинода ишлаш пайтида йигилган катта тажриба, иккинчиси ҳар қандай оғир шароитларда ҳам ушбу касбга хурмат билан ёндашиб ўз вазифасини сидқидилдан бажариш, яна бошқаси ўзигача бўлган давр кинооператорларининг ижод мактабларини пухта ўрганиш ва малакаларини ўзлаштириш ва энг асосийси С. Эйзенштейндек буюк ва

истеъдодли кино ижодкор, режиссёр билан ижодий ҳамкорликдир.

Кейинги «Октябрь» фильмни устида ишлар жуда жадал бошланди. Тасвирга олиш ишлари 1927 йилнинг апрел ойида Буюк Октябрь революциясининг 10 йиллиги Работа над следующим фильмом — была очень напряженной: съемки начались в апреле 1927 года, а к 10-й годовщине Великой Октябрьской революции основные эпизоды фильма были показаны зрителям.

А. Луначарский шундай ёзган эди: «Эйзенштейн... Октябрь воқеаларини шунчаки прозада хикоя қилмай уни ҳақиқий поэмага айлантира олган...»

С. Эйзенштейн ва Э. Тиссэ бу фильмда рус кинематографи тарихида биринчилардан бўлиб катта масштабли (кенг кўламли) тасвирга олиш ишларини амалга оширганлар: Смолнийдаги Петропавловск қалъасининг сарой бош майдонида, «Аврора» крейсерида ва х.к.. Рус киноси тарихида илк бор тасвирга олиш ишлари жараёнида 90 та прожекторлар (20 минг ампер кувватдаги) бирданига ишлаган. Янада мураккаб ва маъсулиятли кадрлар кўп камерали усулда тасвирга олинган. Кундузи тасвирга олиш ишлари студиянинг интеръерларида олиб борилган. Тун пайтларида эса табиий шароитларда (натурада) тасвирга олиш имконияти яратилган.

Фильмнинг ғоявий-бадиий имкониятларига қараб оператор Тиссэ хам кескин ракурслардан, кўп планли кадрлардан, ўта йирик планлардан фойдаланади.

Фильмнинг кўпгина эпизодлари фильmdа хикоя қилинадиган тарихий воқеалар бўлиб ўтган айнан ўша тарихий жойларда тасвирга олинган.

Фильмда тунги ва оқшом пайтида тасвирга олиниши зарур бўлган кадрларнинг ҳам салмоқли анчагина кўп эди. Сунъий ёритиш усуллари орқали оператор бадиий-ифодавий ёритиш эффектларини, экспрессияни синовдан ўтказди.

Табиий интеръерларда тасвирга олинган кадрлар ўзининг табиий фактуралардан фойдаланилганлиги, ёритишнинг бадиий-ифодавий имкониятлари, оригинал композицион қурилиши билан Эдуарда Тиссэ эришган юқори ижодий етукликдан дарак бериб туради.

Оператор ўзининг “икки ёқлама ёритиш” усулини мукаммаллаштириб боради. Актёрларга, хажмли объектларга қўйилган чизувчи ва тўлдирувчи светлар объектнинг хажмини, фактурасини хис қилишга, экранда ўзига хос стереоскопик кинотасвир хосил қилишга имкон беради.

30 йилларда С. Эйзенштейн ва Э. Тиссэ кинодаги янги овоз техникалари ютуқларини ўрганиш мақсадида Европа ва Америкада илмий-ижодий сафарда бўладилар ва айнан шу сафар давомида бир неча фильмлар яратишга ҳам муваффақ бўладилар. Шулардан бири «Да здравствует Мексика!».

Мазкур фильмга баҳо берар экан «Америкен синематографер» журнали 1933 йилда шундай ёзади: “Бу оператор Тиссэнинг энг буюк ва соф ғалабасидир. Фильм бадиий кинематографнинг мукаммал ҳаётий ва бадиий-ифодавийликка эга бўлган ёрқин намунаси ва дурдонасиdir...”. Профессор А. Шорин фильмга баҳо берар экан шундай деганди: «Агар ҳамма фильмлар ҳам худди «Яшасин Мексика!» фильмни каби тасвирга олинадиган бўлса, стереоскопик кинематографга хеч ҳам эхтиёж қолмайди».

Ҳақиқатдан ҳам, бугунги кунда фильм материаларини кўрар экансиз ундаги композицияларнинг бадиийлик, ифодавийлик сифатларини планларнинг хайратланарли даражадаги маънодорлигини, лўндалигини кўриб лол қоласиз. Тиссэ Мексиканинг ўзига хос колоритини, пейзаж ҳамда кинопортретлар ёрдамида мексикаликларнинг миллий ўзига хосликларини хис қилиш ва томошабинга етказа олишнинг уddасидан чиқкан.

Айтиш мумкинки, бу кинокартина билан Эйзенштейн ва Тиссэ Мексикани бутун дунёга ҳамда айнан мексикаликлар учун қайта кашф этишиди. Рус кинематография мактабининг таъсири ушбу фильмларда ёрдамчи бўлиб ишлаган, тасвирга олиш жараёнларининг бевосита гувоҳи бўлган Эмилио Фернандес ва Габриэл Фигерааларнинг кейинги ижодига ўзининг катта ва ижобий таъсирини кўрсатди.

Э. Тиссэ Англияда, Францияда, Германияда, Голландияда, Бельгияда, Швейцарияда, АҚШда ва и Мексикада кечган чет эл сафарлари пайтида у ердаги кино санъати билан, чет эллик ҳамкаслари операторлик маҳорати даражасини, уларнинг ижодини, олдига қўйган мақсадларини ўрганишга харакат қилган. Чет эл кино мактаблари тажрибасининг энг ёрқин ва омадли жихатларини ўзи учун белгилаб борар экан Э.Тиссэ операторларнинг ташқи эффектларга, “оламшумул” кадрларга бўлган кўр-кўrona интилишларини кескин танқид остига олади. У амалиётда ҳам, назариётда ҳам доимо ижодий жараёндаги стандартлаштириш, ғайритабиий формалистик ижодкорликка қарши чиқади. Тиссэ кўр-кўrona равишда ҳар хил тасвирий усуллардан фойдаланишни кескин рад этади. Унинг фикрича ранг-баранг ёритиш услублари имкониятларидан, оптик қурилмалар эфектларидан, ҳар хил мураккаб ифодавий композициялардан фойдаланиш фақатгина асарнинг мазмун-моҳиятидан келиб чиқиб, муайян тасвирий ифодавий услугуб йўлида, экранда тасвирий образ яратиш мақсадида фойдаланилсагина ҳақиқий ижод сифатида, ўзига хос услугуб сифатида тан олинади ва оператор ижодига юқори баҳо берилади.

Ҳар бир фильмни учун Э. Тиссэ ўзига хос ва такрорланмас тасвирий-ифодавий услублар яратишга, режиссёрнинг ғоясини, драматургик асарнинг мазмунини очиб берадиган янгича композициялар, ракурслар топишга харакат қилган ва амалга оширган. Ҳар бир кадрда Эдуард Казимирович

ўзининг тасвирий-ифодавий имкониятларидан келиб чиқиб асарнинг энг характерли ва муҳим ахамиятли деталларини усталик билан юзага чиқара оларди.

Э. Тиссэ доимо ўз ижодида “кадр ичи харакати” усулига кадр композицияси ва монтажнинг ўзига хос бир усули сифатида алоҳида эътибор берган. У шундай ёзади: «Қўйилган мақсадга монтаж қонуниятлари билан ёндашиш фильмни тасвирга олиш жараёнидаги шакл ва мазмун муаммосини тўғри ечилишидаги зарурий шартлардан биридир. Монтаж қонуниятларига амал қилган холда, бир кадр бошқасини ҳам мазмунан, ҳам бадиий тасвирий услугуб билан давом эттириши ва тўлдиришига эришган холда, композициянинг барча элементлари бўлган ракурс, тасвирнинг тони, перспектива, бир тасвирий стиль ва ечимда бўлишига эришиш картина муаллифларининг энг асосий мақсадлари бўлиши лозим».

Эдуарда Казимировичнинг ижод йўли, у яратган бадиий ва назарий мерос кино санъатининг кино санъати назарияси ва амалиётига қўшилган буюк хиссасидир. Бу мерос асосида кўплаб буюк операторлар етиш чиққан ва чиқмоқда.