

Нигора Назарова

Старший преподаватель кафедры
«Режиссура кино, ТВ и радио»

ГИИК Узбекистана

E-mail: Nazarovanigora@jimail.com

ORCID: 0009-0001-3300-7183

МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ РЕЖИССЕРА АЛИ ХАМРАЕВА

Аннотация. В данной статье дается обзор жизни и творчества кинорежиссера Али Хамраева. Ретроспектива киноработ, годы учебы во ВГИК. Дружба с великими классиками кино: Сергей Параджанов, Андрей Тарковский, Григорий Рошаль. Размышления о решении стать режиссером из беседы с мастером Али Хамраевым. Воспоминания об отце – актере Эргаше Хамраеве. Обзор от ранних до последних его кино-работ.

Ключевые слова: режиссер, наставники, друзья, Наби Ганиев, фильмы, киноязык, биография, ретроспектива новых работ.

REJISSOR ALI HAMRAEVNING KICHIK HIKOYALARI

Annotatsiya. Mazkur maqolada kinorejissyor Ali Hamrayevning hayoti va ijodiy faoliyati haqida umumiy ma'lumot beriladi. Uning kino asarlari retrospektivasi, VGIKda tahsil olgan yillari hamda jahon kinosining buyuk namoyandalari – Sergey Paradjanov, Andrey Tarkovskiy va Grigoriy Roshal bilan do'stona va ijodiy aloqalari yoritiladi. Maqolada usta Ali Hamrayev bilan bo'lib o'tgan suhbat asosida uning rejissyor bo'lishga qaror qilishi haqidagi mulohazalari bayon etiladi. Shuningdek, otasi – aktyor Ergash Hamrayev haqidagi xotiralari ham o'rin olgan. Ali Hamrayevning dastlabki kinoasarlariidan tortib so'nggi filmlarigacha bo'lgan ijodiy faoliyati tahliliy jihatdan ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: rejissyor, ustozlar, do'stlar, Nabi G'aniyev, filmlar, kino tili, biografiya, yangi asarlar retrospektivasi.

LITTLE STORIES OF DIRECTOR ALI KHAMRAEV

Abstract. This article provides an overview of the life and creative career of film director Ali Khamraev. It examines a retrospective of his cinematic works, his years of study at VGIK, and his friendship and creative relationships with prominent

masters of world cinema, including Sergei Parajanov, Andrei Tarkovsky, and Grigory Roshal. Based on a conversation with master Ali Khamraev, the article presents his reflections on his decision to become a film director. It also highlights his memories of his father, actor Ergash Khamraev. The article reviews Ali Khamraev's cinematic works from his early films to his most recent productions, tracing the main stages of his creative development.

Keywords: *director, mentors, friends, Nabi Ganiyev, films, cinematic language, biography, retrospective of new works.*

Желание написать статью об Али Эргашевиче Хамраеве возникло после просмотра премьеры его документального фильма «Сиреневый ветер Параджанова». На премьере присутствовали близкие друзья, коллеги и ценители его творчества. Многие знают С.Параджанова и казалось, что нового можно узнать? Но, то как А.Хамраев приоткрыл завесу на судьбу и творчество Параджанова, и то как смог собрать весь пазл жизненных коллизий, этого незаурядного художника, было как откровением так и катарсисом.

«Сергея Параджанова, моего друга покойного, считаю своим учителем. Как он выстраивал кадр, какая эстетика, как работал с художником, с оператором – вот этому я учился. И когда я приглашал оператора и художника, я им показывал Параджановские фильмы и говорил, что вот так надо и нам трудиться» [1].

А.Хамраеву исполняется 89 лет. Он полон сил и планов, пишет сценарий – ремейк фильма «Ёр-ёр». К своим фильмам он мастерски придумывает названия, будь это художественный или документальный фильм: «Белые, белые аисты», «Человек уходит за птицами», «Седьмая пуля», «Без страха». Я согласна, что в название фильма должен быть зашифрован код таинственности, завесу которого хотелось бы открыть.

А.Хамраев – мастер, но в первую очередь ЧЕЛОВЕК. Рядом с ним чувствуешь его ритм и энергию, познаёшь мир человека, для которого каждый день неповторим. Именно о нем можно сказать – это человек, который без

страха идет за птицами и держит при себе седьмую пулю. Для него кино – и оружие, с помощью которого он борется против несправедливости, бездарности и безнравственности, и пища для духовного развития человека. Уже на первом курсе он написал сценарий документального фильма, вспоминая своё детство: «А я написал полторы странички. 1943 год. Папа погиб, мама на работе, придет поздно. Мы сидим у остывшей печки вдвоем и ждем, когда мама придет с работы и обязательно принесет кусочек лепешки или конфетку. Я сидел и засыпал, мне снились кисельные берега, молочные реки, горы пирожных, торт огромный, как гора. И я думал, неужели я когда-нибудь наемся пирожных, попробую когда-нибудь, что такое торт? Только леденцы или кусочек сахара мы тогда могли держать во рту и долго сосать, засыпая». Али любил ходить в кино за тот рубль, который давал ему дедушка. «Фильм «Огни большого города», меня по-настоящему потряс, особенно финал. Мне было лет десять, стоял такой комок в горле, что я, быть может, тогда интуитивно понял великую силу искусства кино. И, наверное, именно тогда у меня созрело желание посвятить себя кино.» Первым фильмом Али Хамраева стала его дипломная работа во Всесоюзном государственном институте кинематографии – «Маленькие истории о детях, которые...».

Я помню, еще совсем девчонкой, школьницей начальных классов, видела этот фильм несколько раз и думала о своей мечте. В трёх новеллах режиссёр показывает мир детей, их мечты, поступки и первые жизненные уроки. Три веселые занимательные новеллы о маленьких детях: «Попали впросак», «Подружились», «Саид-мечтатель», «Попали впросак» (по мотивам рассказа В.Драгунского «Ровно 25 кило»). Узнав, что большой приз традиционного школьного базара присудят тому, кто весит ровно 25 килограммов, два первоклассника решают обманом получить награду. Для этого один из них пьёт очень много лимонада. Но обман наказан – призом оказалась ... бутылка лимонада! Вторая новелла фильма «Подружились» рассказывает о Ярмате, который перестал ходить в школу, связался с

хулиганами, озорничал. Одноклассница Фатима спасает его от очередного наказания, помогая Ярмату решать задачу. Ей удаётся убедить мальчика, что без образования он не сможет стать машинистом тепловоза.

Новелла «Саид-мечтатель» рассказывает о мальчике из горного кишлака, впервые в жизни увидевшем экскаватор. На рассвете Саид убежал из дому на строительство гидростанции. Он осматривает экскаватор, восхищается им. Устав, он засыпает в огромном ковше, где его находят рабочие. Казалось бы, это простые истории, но киноязык режиссёра А.Хамраева прост и понятен детскому восприятию. Изначально режиссёр хотел быть киносценаристом, как папа. Писал рассказы, стихи, даже посылал кое-что в «Пионерскую правду». Мальчишкой во время летних каникул уезжал в экспедиции со съёмочными группами. Его знали все режиссеры и брали подрабатывать. Видел, как трудятся операторы, художники, гримеры, их ассистенты, изучал на площадке весь производственный процесс. Впоследствии это ему очень пригодилось.

Летом 1955 года на съёмках фильма «Встретимся на стадионе» А.Хамраев случайно стал свидетелем того, как режиссер очень грубо обошелся с автором сценария. Вечером дома он сказал маме, что не пойдет учиться на сценарный факультет. «Если на меня так будут кричать, будут грубить – я не сдержусь и поколочу режиссера – так что я лучше поступлю на режиссерский факультет и буду учиться сам писать сценарии для своих фильмов». Таким образом, А.Хамраев поступал во ВГИК в мастерскую Григория Львовича Рошаля уже достаточно подготовленным:

«Я более-менее процесс знал, уже был не чужой человек в кино, но экзамен был непростой. Григорий Львович, когда вошел, не узнал меня по фотографии и говорит: «Мы Хамраева приглашали, а не тебя, мой друг...» На фотографиях в те времена делали такое гладенькое лицо – а я же занимался боксом, хулиганом был, дрался на улице. Шрамы на лице, старше своих

девятнадцати лет выглядел. Григорий Львович сказал: «Ну, парень, ты, наверное, богатую биографию имеешь к девятнадцати годам...» [2].

Страсть к кино – это семейное: отец, Эргаш Хамраев, был одним из первых киноактёров. Его харизма передалась и его сыну Али. Отец погиб на полях Второй мировой и только фильмы с его участием давали уроки воспитания, а сила искусства, как известно способна повлиять на целые поколения. «Мой главный учитель – Наби Ганиев, классик узбекского кино. Он первым пригласил моего папу, Эргаша Хамраева, на главную роль, когда тот был еще студентом. В 1928 году, в свои 19 лет, отец поступил в техникум сценических искусств в Ленинграде. Когда приехал в Ташкент на каникулы, его увидел Наби Ганиев и сразу дал главную роль в фильме «Подъем». И потом папа написал сценарий «Джигит» для Наби Ганиева, где играл в фильме главную роль. Но в 1936 году вышла статья Сталина о борьбе с натурализмом и формализмом, и везде стали искать примеры, чтобы покарать своих. В Узбекистане Наби Ганиева и моего отца обвинили в том, что они в фильме «Джигит» использовали приемы натурализма и формализма, и так далее. И всё – Москва лишила Наби Ганиева звания режиссера, папе ни одного сценария больше не дали. Обоих посадили, два года пытали и били. Потом выпустили, когда Берия заменил Ежова».

На экзамене А.Хамраев решил читать В. Маяковского и так орал, что в коридоре все слышали: «Я волком бы выгрыз бюрократизм, к мандатам почтения нету!..» Потом были какие-то этюды, и тут Г.Рошаль вдруг говорит: «Ну, Хамраев, напугай нас...» Он стоит и думает: как напугать, что делать, громко завопить или глаза вытаращить?.. А в комиссии сидят очень известные кинематографисты: Сергей Герасимов, Тамара Макарова, Лев Кулешов, Александр Довженко.

И вдруг он резко наклонился, схватил стул за ножку и как запустил в стену, рассчитав, чтобы он пролетел сантиметров на десять выше голов комиссии. Раздался грохот! Герасимов крикнул Рошалю: «Гриша, ты какие

задания даешь? Он же чуть не убил нас!» Рошаль захохотал: «Всё, Хамраич, можешь идти». Он звал его «Хамраичем» все пять лет учебы. В то время кинематограф активно развивался: талантливое военное поколение уже успешно снимало, а ему на смену пришло молодое послевоенное поколение. Во ВГИК тогда учились Андрей Тарковский, Отар Иоселиани, Кира Муратова – классики кино мирового уровня. Самое важное, что Григорий Львович Рошаль, – приучал читать. Не всё подряд, а то, что обогатит духовно. Он считал, что искусство и кинематограф не воспитают никого. Кинематограф – это искусство познания, вызывающее определенные чувства, положительные или отрицательные, но не воспитывающее никогда и никого.

Другом А.Хамраева был Андрей Тарковский. Во многом они были похожи. Мировой кинематограф оказал на друзей влияние. Как-то Андрей Тарковский приехал в Узбекистан в поисках природы для фильма «Сталкер», и Али ему предложил поехать в Таджикистан. Они много обсуждали, кто на кого влиял. Для Андрея – Робер Брессон, а одним из самых любимых режиссеров Али был Акира Куросава. Как то, Хамраев признался Андрею, что иногда, снимая эпизод чувствует, что старается использовать какой-то прием, который был, например, в шедевре «Расёмон» или в классике итальянского неореализма «Похитители велосипедов» Витторио де Сика, он тоже часто брал актеров с улицы, называл их «с трамвайной остановки». Андрей сказал, что не считает это плагиатом или воровством: «Мы же не с Луны свалились, мы много лет изучали тонкости профессии кинорежиссера», сказал, ныне классик кинематографа.

В фильме «Без страха» (1971) А.Хамраев использует жанровые элементы советского «вестерна», чтобы исследовать личностные противоречия героев. Кинематографическое мастерство проявляется в динамике боевых сцен, использовании контрастных цветовых решений и особого внимания к деталям. В музыкальной комедии «Ёр-ёр» (1969) режиссёр фокусирует на взаимоотношениях отца и сына, подчёркивая

необходимость гармонии и уважения к окружающему миру. Работа с актёрами и диалогами минималистична, что позволяет зрителю сосредоточиться на визуальной и эмоциональной стороне повествования.

Комедийный фильм «Невеста из Вуадиля» (1984) продолжает тему любви и взаимоотношений «отцов и детей», а также внутренней борьбы, в которой традиции сталкиваются с современными устремлениями. А.Хамраев использует медленный ритм повествования, чтобы акцентировать внимание на эмоциональной глубине персонажей. Благодаря этому фильм становится лиричным и философским. Али Хамраев известен своей способностью сочетать традиции восточной культуры с европейским кинематографическим языком.

Фильмы Али Хамраева получили признание не только в Узбекистане, но и за его пределами. Работы режиссёра участвовали в международных кинофестивалях, таких как Каннский кинофестиваль, Венецианский фестиваль и Московский международный кинофестиваль. «Белые, белые аисты» и «Седьмая пуля» до сих пор считаются классикой мирового кино. На вопрос, какой совет вы бы сейчас дали молодым кинематографистам? Я могу дать только один совет, абсолютно человеческий – надо научиться говорить «нет». Нет – я этот кадр не убери! Нет, я не буду менять сценарий! Это первое качество, которое нужно художнику, тогда вы сможете работать в кино. И самое главное – наслаждаться каждой минутой жизни, которая отпущена тебе создателем, родителями, судьбой.

Использованная литература

1. Базен А. *Что такое кино? Сборник статей. (Пер. с франц.)* – Москва: Искусство, 1972. – 382 с.
2. Балаш Б. *Кино: Становление и сущность нового искусства. (Пер. с нем.)* – Москва: Прогресс, 1968. – 143 с.
3. <https://seance.ru/articles/ali-khamraev/>
4. <https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/16441/annot/>