Андросович Ольга, студентка групи П-22,

Соколовська Людмила, викладач ЖАТФК

Соціально-історичний контекст фільму Олександра Довженка "Земля"

Фільм "Земля" Олександра Довженка є не лише мистецьким відображенням епохи, але й важливим документом, що допомагає аналізувати ідеологічні й соціальні зміни. Актуальність дослідження соціально-історичного контексту фільму полягає в необхідності переосмислення культурних артефактів, що відображають складні історичні етапи. В умовах сучасного розвитку українського суспільства, коли питання національної ідентичності, колективної пам'яті та історичної спадщини є особливо важливими, вивчення кіноспадщини Довженка допомагає краще зрозуміти соціальні трансформації того часу та їхній вплив на культурний ландшафт.

Тема соціально-історичного контексту фільму Олександра Довженка "Земля" досліджувалася як в Україні, так і за її межами. Так, Сергій Тримбач, один із провідних українських кінокритиків, багато писав про творчість Довженка. У книзі "Олександр Довженко. Загибель богів" він детально аналізує філософські та естетичні аспекти "Землі", акцентує увагу на її соціально-історичному контексті. Літературознавець і громадський діяч Іван Дзюба досліджував питання національної ідентичності та впливу історичних подій на Олександра Довженка. Він підкреслював роль фільму "Земля" у формуванні української національної свідомості та його значення для української культури. Відомий український режисер і теоретик кіно Юрій Іллєнко у своїй творчості та публікаціях акцентує увагу на образній мові "Землі" та на її символічному зв'язку з природою та космосом. Фахівець у галузі кіномистецтва Людмила Лісовська аналізує зв'язок між ідеологією та естетикою у фільмах Довженка, зокрема в "Землі". У її працях також розглядається вплив політичних процесів на творчість митця.

За кордоном фільм «Земля» теж активно досліджували. Американський кінознавець Джеймс Мередіт звертав увагу на унікальність стилю Довженка, що поєднує елементи фольклору та пропаганди, також він досліджував, як ці аспекти відображають соціально-історичний контекст "Землі". Британський кінознавець Ієн Крісті розглядав фільм у контексті розвитку світового кіноавангарду, писав про його символіку, зокрема образи природи, та порівнював Довженка з іншими авангардистами, такими як Сергій Ейзенштейн і Жан Віго. Американський дослідник та спеціаліст з радянського кіно Пітер Роллберг вивчав, як радянська пропаганда та історичні обставини вплинули на естетику "Землі". Французький кінознавець Жан Реннард проаналізував вплив Довженка на європейське кіно, його внесок у неореалізм; дослідив соціальні мотиви та документальність фільму, які мали вплив на наступні покоління кінематографістів.

Фільм Олександра Довженка "Земля" є яскравим прикладом синтезу мистецтва та політичної ідеології, що розкриває соціально-історичні зміни на українських землях в епоху колективізації [1, с.47]. На тлі індустріалізації, примусової колективізації та соціальних трансформацій у Радянському Союзі, Довженко створює фільм, який не лише відображає реалії свого часу, але й порушує універсальні питання про людину, природу та прогрес. Основний конфлікт стрічки базується на протистоянні старого селянського світу й нового, колективістського майбутнього, яке було нав'язане радянською владою.

Сюжет "Землі" розгортається навколо сільського життя, де колективізація стає причиною конфлікту між бідними та заможними селянами. Це соціальне напруження відображене через трагічну долю головного героя Василя, який стає жертвою конфлікту між приватною власністю та новим колективним способом життя [2, с.97]. Стрічка показує, як старі, патріархальні уклади сільської громади руйнуються під тиском нової радянської політики, яка обіцяє "прогрес", але несе із собою великі соціальні втрати. Довженко передає ідею неминучості змін, прогресу, що часто супроводжуються жертвами та спротивом. Через образи молодих героїв, які вірять у світле майбутнє, він акцентує увагу на новому поколінні, що прагне рухатися вперед.

Один із центральних образів фільму – трактор, символ технічного прогресу та радянської індустріалізації. Він стає інструментом символічної перемоги нового світу над старим, інструментом колективного господарювання. Однак трактор у фільмі також є об'єктом ідеологічної боротьби. Для заможних селян він символізує кінець традиційного способу життя, а для бідніших – надію на краще майбутнє. Цей технічний засіб, як і саме кіно, функціонує у фільмі як засіб пропаганди нової радянської реальності.

Особливе місце у фільмі займає природа. Довженко створює образ землі як живого організму, невід’ємного від людини. Ця філософська концепція корениться в традиціях українського фольклору, де земля завжди була в центрі космогонічних уявлень народу. У фільмі земля виступає як символ стабільності, життя і смерті одночасно. Сцена смерті діда Семена біля саду має глибокий символізм – вона демонструє цикл природи, де смерть і народження є частинами одного процесу. Цей мотив підкреслює філософські роздуми режисера над вічними темами життя, смерті та зв'язку людини з навколишнім середовищем. Водночас він показує, як нові соціальні структури впливають на природний порядок життя селян. Контраст між природою і машиною, життям і смертю, минулим і майбутнім робить фільм багатошаровим за своєю символікою [3, с.245].

На нашу думку, Олександр Довженко через фільм прагнув сказати світові, що земля — це основа всього життя, і людство повинне зберігати цей зв’язок із природою, незважаючи на соціальні й політичні перетворення. Через фільм він піднімає теми, які стосуються не лише України, але й усього людства: про людську гідність, національну ідентичність і невпинний розвиток, який несе нові можливості та виклики. Його фільм відображає глибокі філософські питання про те, що людина має право на свій шлях, на власний вибір у розвитку, що будь-яка нація має свою унікальну роль у світовому процесі. Також Довженко, як представник української інтелігенції, через образи села, природи та праці на землі показує важливість національної ідентичності.

Фільм "Земля" не тільки вплинув на розвиток українського кіно, але й став джерелом натхнення для багатьох поколінь українських художників, поетів і режисерів. Його філософський підхід до зображення соціальних конфліктів і відносин людини з природою залишається актуальним і в сучасному контексті. Такі режисери, як Юрій Іллєнко і Сергій Параджанов, черпали натхнення у творчості Довженка, використовуючи образи і мотиви, схожі на ті, що були відображені в "Землі".

Фільм Олександра Довженка "Земля" викликав значний інтерес за кордоном, коли його вперше показали на початку 1930-х років. Закордонна критика високо оцінила його візуальну майстерність, поетичність та глибокий символізм, хоча ідеологічні аспекти фільму викликали змішані реакції. У Європі "Земля" була сприйнята як витвір кіномистецтва високого рівня. Французькі критики акцентували увагу на візуальній поетиці фільму, його символічному використанні природи, циклів життя та смерті. Фільм викликав захоплення завдяки новаторському використанню монтажу та природних пейзажів, що гармонійно поєднувалися з образами людей. У Німеччині кінокритики також високо оцінили технічні аспекти фільму. Одним із захоплених шанувальників "Землі" був режисер Фріц Ланг, який підкреслив силу символів і образність, притаманні фільму. У США фільм викликав неоднозначні реакції. З одного боку, американські кінознавці відзначали високий художній рівень стрічки, її інноваційний підхід до монтажу та зображення природи. Критики високо оцінили те, як Довженко показав сільське життя, підкресливши його увагу до деталей та поетичну мову кадрів. З іншого боку, ідеологічний підтекст фільму, зокрема прославлення колективізації, був менш зрозумілим для американської аудиторії. В епоху Великої депресії в Америці, коли політична ситуація була напруженою, фільм розглядався деякими критиками як інструмент радянської пропаганди. Але варто зауважити, що багато хто сприймав фільм передусім як твір мистецтва, незалежно від його політичних аспектів. Загалом "Земля" справила велике враження на закордонну аудиторію. Багато критиків визнавали її однією з найважливіших робіт у розвитку світового кіномистецтва. Фільм став важливою віхою в становленні радянського кіноавангарду за межами Радянського Союзу та продовжував надихати кінематографістів у різних країнах світу. Тим не менш, ідеологічні розбіжності та політичні контексти створювали певні труднощі для сприйняття фільму, особливо в країнах, де радянська пропаганда викликала підозру.

Вважаємо, що на міжнародному рівні фільм "Земля" став прикладом того, як можна поєднувати мистецтво й соціальну ідеологію, створюючи твори, які є актуальними як у контексті національної, так і світової культури. Довженко показав, що, навіть працюючи в умовах жорсткого ідеологічного контролю, митці можуть створювати твори, що виходять за рамки своєї епохи та продовжують резонувати з глядачем через десятиліття.

Сьогодні фільм Олександра Довженка "Земля" знову показують у кінотеатрах не тільки України, а й Європи, Америки, і цей факт має особливе значення в сучасному контексті. Відродження інтересу до цього класичного твору українського кіномистецтва є важливим не лише для збереження культурної спадщини, але й для підвищення обізнаності світової аудиторії про українську історію та культуру. Сьогодні важливо, щоб світ бачив Україну як окрему культурну й політичну одиницю, незалежну від імперського впливу. Демонстрація "Землі" – це своєрідний акт культурного спротиву, адже цей фільм несе глибоке символічне значення, яке перегукується з сучасними подіями. Довженко у фільмі показує силу народу та зв'язок з рідною землею – це важливе послання для світу під час війни. Український народ, як і в часи Довженка, захищає свою землю та національні цінності. Кінотеатри світу, що показують "Землю" сьогодні, не лише віддають шану культурній спадщині, але й демонструють солідарність з українським народом у його боротьбі за свободу. Ці покази стають своєрідною формою культурної дипломатії, яка допомагає світу краще зрозуміти сутність нинішніх подій в Україні через призму класичних творів кіномистецтва. Можна сказати, що повернення "Землі" на великий екран є нагадуванням про важливість культури як зброї в боротьбі за свободу та ідентичність.

Отже, фільм "Земля" Олександра Довженка — це не лише видатний зразок українського кінематографу, але й потужний соціальний коментар епохи колективізації в СРСР. Митець через символіку землі показує конфлікт між старими та новими цінностями. Образи природи, які фігурують у фільмі, перетворюються на метафору життя і смерті, прогресу і занепаду. Фільм став не лише поетичним, а й політичним висловом, де долі селян віддзеркалюють глобальні зміни в державі.

Незважаючи на велику кількість досліджень, важливо продовжувати вивчати зв'язок "Землі" з іншими творами світового кінематографу, зокрема проаналізувати його вплив на європейський неореалізм та подальший розвиток українського кіно. Окремо заслуговує на увагу питання сприйняття фільму в контексті національної ідентичності та його відображення в сучасній українській культурі. У майбутньому варто глибше дослідити, як творчість Довженка та його фільм "Земля" співвідносяться з нинішніми соціальними й екологічними викликами, а також як ця кінематографічна спадщина може впливати на осмислення сучасних подій в Україні.

Використана література

1. Довженко О. Вибрані твори. Київ: Сакцент Плюс, 2004. 509 с.

2. Госейко Л. Історія українського кінематографу. Київ: КІNО-КОЛО, 2005. 464 с.

3. Тримбач С. Олександр Довженко: загибель богів. Вінниця: Глобус-Прес, 2007. 800с.