„Pod koronami drzew”

reż. Bastien Dupriez

Francja 2019

„Pod koronami drzew” Bastiena Duprieza to krótkometrażowy film animowany poświęcony zagadnieniu **dewastacji środowiska naturalnego** w wyniku niszczycielskiej działalności człowieka. Jest to dzieło interesujące nie tylko ze względu na wartościowe przesłanie, lecz również z powodu interesującej formy filmowej wykorzystanej przez autora. Poetyka utworu nawiązuje bowiem do bogatego dziedzictwa **filmu abstrakcyjnego**. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że mimo pewnych podobieństw i związków formalnych, obraz Duprieza nie wypełnia podstawowych wymogów stawianych tej kategorii filmów.

Filmem abstrakcyjnym zwykło się bowiem określać dzieła wpisujące się w rozwijaną od lat dwudziestych XX wieku niefiguratywną odmianę twórczości filmowej. Obrazy tego nurtu na pierwszym planie eksponowały grę ruchomych form wizualnych bądź obrazowo-dźwiękowych mających charakter afabularny. Intencją ich twórców była ucieczka od realnego świata na rzecz ekspresyjnych formuł odżegnujących się od najmniejszych prób mimetyzmu. Jednym z możliwych sposobów osiągnięcia tego celu, była realizacja filmów opartych na kreacji abstrakcyjnych kompozycji wizualnych dopuszczających niezwykle szerokie ramy interpretacyjne.

Już pobieżna lektura „Pod koronami drzew” pozwala postawić tezę, że pomimo iż niemała część filmu oparta została o abstrakcyjne, wielobarwne, geometryczne kompozycje, to całość utworu **nie wpasowuje się w definicję filmu abstrakcyjnego**. Dzieje się tak z dwóch powodów:

* **Film nie rezygnuje z przedstawień figuratywnych i nie ucieka od odniesień do rzeczywistego świata**.

[Przykładowe uzasadnienie: W początkowej fazie filmu geometryczne figury układają się w kształt rajskich ptaków, w późniejszych ujęciach horyzontalne linie układają się w drzewa i kreślą zarysy sylwetek ludzkich.]

* **Omawiany film jest bez wątpienia niepozbawionym fabuły dziełem narracyjnym.**

[Przykładowe uzasadnienie: Pomimo swojego narracyjnego minimalizmu utwór opowiada historię, w której wyróżnić możemy wstęp (długa sekwencja wprowadzająca), rozwinięcie (wyraźny wzrost napięcia narracyjnego) i zakończenie (wieńcząca film sekwencja).

Szczegółową interpretację filmu najlepiej poprzedzić schematycznym rozpisaniem jego **struktury narracyjnej**. W „Pod koronami drzew” wyróżnić możemy bowiem trzy wyraźnie odrębne sekwencje odbiegające od siebie pod względem zawartego ładunku emocjonalnego, tempa i kolorystyki.

* **Sekwencja nr 1**

Rozpoczyna ją kilka ujęć przedstawiających ukazane na jasnym tle sylwetki rajskich ptaków. Wraz z postępującym wzrostem tempa pogodnej diegetycznej muzyki, ekran wypełnia się abstrakcyjnymi ujęciami utrzymanymi w wyrazistych kontrastowych kolorach. Sekwencja gwałtownie kończy się w ok. 2/3 trwania filmu, gdy feeria żywych barw zastąpiona zostaje czarną planszą.

* **Sekwencja nr 2**

W odróżnieniu od ujęć rozpoczynających wcześniejszą sekwencję, kolejną otwierają obrazy chaotycznie zarysowanych ludzkich sylwetek ukazanych na mrocznym tle. W rytm coraz bardziej niepokojącej muzyki imitującej dźwięk piły mechanicznej, ekran stopniowo wypełniają ciepłe kolory przywodzące na myśl barwy ognia. Następuje druga seria abstrakcyjnych ujęć, tym razem jednak o wiele bardziej bezładnych i oszczędnych kolorystycznie (dominują czerwień, pomarańcz i czerń).

* **Sekwencja nr 3**

Ostatnia, najkrótsza sekwencja rozpoczyna się uspokojeniem rytmu muzyki. Obraz stopniowo rozjaśnia się, aż oczom widzów ukazuje się jasna plansza utrzymana w odcieniach bieli, szarości i czerni. Muzyka stopniowo cichnie.

Przytoczony wyżej **porządek narracyjny układa się w czytelną historię**. Pierwsza z wyróżnionych sekwencji pełni rolę ekspozycji przedstawiającej nam barwny świat natury. Dzięki abstrakcyjnym ujęciom i pogodnej muzyce przyroda jawi się jako siła niezwykle witalna, nieprzewidywalna, wciąż skora do przyjmowania nowych nieoczywistych form. Sekwencja druga z całą surowością ukazuje natomiast niszczycielski potencjał ludzkiej działalności – człowiek niesie ze sobą pożar i zniszczenie środowiska. Obraz ten zostaje z całą mocą uwiarygodniony w sekwencji trzeciej, w której barwny niegdyś świat zamienia się w czarno-białą pustynię.

Warto w tym miejscu podkreślić, że kolejne wydarzenia i zmiany zachodzące w świecie przedstawionym nie zostały ukazane wprost. Autor wykorzystuje **dramaturgiczny potencjał barw i muzyki**, by krok po kroku przeprowadzić widzów przez wszystkie kluczowe momenty opowieści, do minimum ograniczając wszelkie dosłowności. „Pod koronami drzew” to bowiem film, który oddziałuje na odbiorców przede wszystkim na poziomie emocjonalnym, tradycyjnie rozumianą fabułę lokując na dalszym planie.

Materiały dodatkowe:

* Bellantoni P., *Jeśli to fiolet, ktoś umrze Teoria koloru w filmie*, Warszawa 2010.
* Bordwell D. i Thompson K., *Film art. Sztuka filmowa. Wprowadzenie,* Warszawa 2010 [Fragmenty: Film animowany (s. 428-439), Forma abstrakcyjna (s. 409-418].
* *Film awangardowy w Polsce i na świecie*, red. R. W. Kluszczyński, Łódź 1989.
* Giżycki M., *Animacja - abstrakcja. Narodziny nowej sztuki*, „Kwartalnik Filmowy” 70/2010, s. 158-172.
* Hendrykowski M., *Słownik terminów filmowych*, Poznań 1994.

Hasła: film abstrakcyjny