19. tétel

Magyar népmesék

Mért soroljuk a népmesét az irodalom határterületeihez?

Az „irodalom” szótöve az „ír” ige, eredetileg csak az írásbeliségben élő műveket sorolták az irodalomhoz. A szájhagyományban élő, szóbeli műfajoktól élesen elválasztották, tehát a népi kultúra szöveges műfajai (összefoglaló nevén a folklór-alkotások), pl. a népmese, népdal, szólás, közmondás, népi ima stb. nem számítottak irodalomnak.

A népmese bekerülése az irodalomba

A romantika kezdeti szakaszában fordult a figyelem a népi kultúra értékei felé (pl. Grimm-testvérek mesegyűjtései). Magyarországon a XVIII. század végén már felhívások jelentek meg a népi szövegek, népdalok gyűjtésére.

Az írók-költők felismerték a folklór jelentőségét az ember egyéni műveltségében, a folklór-elemeket pedig beépítették műveikbe (pl. Vörösmarty: Csongor és Tünde, népi elemek a Hymnusban). Kölcsey, majd Petőfi és Arany megfogalmazták az irodalmi népiesség programját, amelynek lényege az volt, hogy a sajátos nemzeti kultúrát a népi kultúrára alapozva kell megteremteni.

A folklór ismerete ma már az ember általános műveltségének része. Pl.

* óvodás korunkban népi mondókákat tanulunk, népmeséket hallgatunk
* az általános iskolás zenei oktatás gerincét a népdalok megismertetése alkotja (Kodály programja)
* az általános iskolás anyanyelvi oktatásban hangsúlyozott szerepet kapnak a szólások-közmondások

A magyar népmesekincs

A mese: epikus folklórműfaj, a világ minden népének szóbeliségében megtalálható. Régebben a felnőttek szórakoztatására keletkeztek. Műfaji meghatározása nem könnyű, hiszen számtalan mesetípust ismerünk: témájuk, szereplőik, szerkezetük szerint.

A magyar népmesék között számos olyat találunk, amely a honfoglalás előtti hiedelmekhez vezet vissza bennünket, pl. Az égig érő paszuly, az aranyalmafa (életfa), a táltos paripa, boszorkány, tündér motívumait felvonultatók biztosan a magyar népmesekincs legrégebbi rétegeihez tartoznak.

A tündérmese (varázsmese) természetfeletti szereplőket, varázserejű tárgyakat vonultat fel (pl. Árgyélus és Tündérszép Ilona).

Az állatmesék leginkább tanító jellegűek, ahol a butább vagy gonoszabb állat mindig pórul jár. (A három kismalac).

A tréfás mesék ostoba emberekről vagy furcsa eseményekről szólnak (A rátóti csikótojás).

A csalimesékben elkezdődik a hagyományos mesemondás, de a mese egy váratlan fordulattal megszakad.

A mesék egy részében az emberek vágyai fogalmazódnak meg: pl. a szegényember legkisebb fiának feljutása a királyi pozícióba (gazdagság, szerencsés, boldog élet, rangban a magasabban állókon vett elégtétel).

Külön csoportot alkotnak a mondákhoz közel álló mesék, pl. a Mátyás királyról szóló történetek.

A magyar népmesék jellegzetes motívumai:

* mesei, mágikus számok (3, 7, 12, 21, 24, 100)
* szimbolikus fa-motívum (égigérő, aranyalmafa)
* vándorlás (családtag vagy szerelmes megkeresése, szerencsét próbálás)
* próbatétel (3)
* díszletek: vár, palota, rengeteg erdő, hegy
* állandó szókapcsolatok, fordulatok (*hol volt, hol nem volt / kacsalábon forgó palota / hol jársz erre, ahol a madár se jár? / vasorrú bába / szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál / jó tett helyébe jót várj* stb.)
* szereplők: király, királyfi, királylány, szegény ember/asszony/legény/lány, legkisebb fiú/lány, 3-7-12-24 fejű sárkány, boszorkány, tündér, táltos paripa

Híres magyar népmesefeldolgozások: Benedek Elek több mesegyűjteménye, Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese.

Filmes feldolgozás: Jankovics Marcell – Magyar Népmesék-sorozat

A magyar animációs filmgyártás a 70-es, 80-as években világhírű (külföldi elismerések és díjak, (pl. Rofusz Ferenc 1981-es Oscar díja, "A légy" címû filmjéért). Ebben az időszakban számos rajzfilmsorozat készül, pl: Frakk, a macskák réme, Kukori és Kotkoda, dr Bubó, Kockásfülű nyúl, *Vízipók-csodapók Vuk stb.*

Egészestés rajzfilm hosszú ideig nem készült hazánkban. 1973-ban járt le végleg, ekkor került közönség elé a Jankovics Marcell rendezte *János Vitéz*, majd a *Lúdas Matyi* (Dargay Attila) és a továbbiak: *Fehérlófia* *Szaffi,* *Macskafogó.*

A Pannónia Filmstúdió a rajzfilmgyártás legnagyobb műhelye, amelyet akkor a világ öt legjelentősebb rajzfilmműhelye között tartottak számon (olyanok között, mint a Walt Disney vagy a Hanna-Barbera stúdió).

A Pannoniának leányvállalata alakult Kecskeméten, itt kezdték meg 1977-től Jankovics Marcell rendezésével a Magyar Népmesék sorozat gyártását. (30 év alatt kb. 100 mesét dolgoztak fel). Sokan a mai napig a magyar animációs filmgyártás csúcsának tartják a sorozatot.

Néhány szó a technikáról:

Amíg az élő környezettel dolgozó filmes "csak" elindítja kameráját és felveszi, amit lát, addig az animációs szakembernek minden egyes filmkockát külön meg kell rajzolnia. Ahhoz, hogy az emberi szem ne lássa szaggatottnak a mozgást, a filmesek huszonnégy kockát használnak fel másodpercenként (amelyet egyenként kell megrajzolni!) Ezután következik a figurák mozgásábrázolásának megtervezése, majd a festés és a vágás. Végül a hanghatások, zenék, dialógusok hozzáigazítása.

Magyar Népmesék-sorozat: a képi és zenei ábrázolás jellemzői

* a filmek ismert, furulyaszólóval kezdődő szignálja egységet alkot a népi motívumok (galamb és stilizált virágok) képeivel
* a képi ábrázolás a népi díszítőművészet jellegzetes motívumaira épül (virág, indák, szív, galamb – mint amilyeneket a hímzéseken vagy faragásokon láthatunk)
* a környezetábrázolás a népi életmódot idézi fel (pl. csuprok, dézsák, faragott-díszített asztalok, kerítések, hímzések)
* a szereplők öltözéke (még a királyoké és királylányoké is) népviselet (pl. a király cifraszűrben – A só)
* arcokon megjelenő érzelmek (sírás, elpirulás, kacsintás-bajuszpödrés, csodálkozás)
* fontos a népmesék eredetének hangsúlyozása: pl. a székely népmesék jellegzetesen székely környezetben játszódnak (A szállást kérő róka: öltözék, székelykapu, faragott szék)
* szimbolikus ábrázolásmód: pl. összecsókolózó fiatal pár galambbá változik, a vándorlást a szereplő lába alatt körbeforgó stilizált földgömb érzékelteti, az égitestek életre kelnek – nappal-éjszaka ábrázolás – és nagyon gyakori a szemekre való ráközelítés: és a szemekben újabb történet megjelenítése stb.)
* a mesélő eredetileg Szabó Gyula volt (később mások is) – ízes tájszólása egységet alkotott a képi ábrázolással
* a zenei aláfestést a Kaláka együttes szolgáltatta: jellemzés és hangulatábrázolás kiemelt jelentősége (pl: róka: gordonka, medve: nagybőgő, madarak: fúvós hangszerek).