САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

Кафедра мастерства художника кино и телевидения

Самохвалова Екатерина Владимировна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к выпускной квалификационной работе

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

специальность 54.05.02. «Живопись»,

специализация «Художник кино и телевидения»

Руководитель:

Старший преподаватель, М.Н. Николаева

Санкт-Петербург

2019 г

Содержание:

1.Введение………………………………………………………………………..2

2. Обоснование выбора темы дипломного проекта…………………………..3

3. Обоснование режиссерской трактовки темы……………………………….3

4. Пластическая трактовка темы………………………………………………..8

5. Производственная реализация дипломного проекта……………………….10

6. Презентация на английском языке…………………………………………..12

7. Заключение…………………………………………………………………….14

8. Список литературы……………………………………………...…………….15

Приложение 1 «Развёрнутый синопсис»………………………………………16

Приложение 2 «Краткий синопсис»…………………………………………..21

Приложение 3 «Разработка образов персонажей»………………………….24

Приложение 4 «Экспликация»

Приложение 5 чертежи

Приложение 6 Эскизы

1. Введение

Темой своей дипломной работы я выбрала сказку С.Аксакова «Аленький цветочек».

Это русская классическая версия сказки о безоговорочной преданности и любви, которые побеждают коварство и зло. В связи с тем, что «Аленький цветочек» - сказка довольно короткая, мне пришлось провести большую работу по адаптации литературной части к киноязыку, что позволит в дальнейшем провести полнометражную экранизацию. Я разработала сценарную часть (развернутый синопсис), следуя основным законам драматургии, на базе которой произвела детальную работу над экспликацией, проработав визуально каждую сцену синопсиса.

Целью моей работы было создание двенадцати киноэскизов, передающих моё прочтение этой сказки с возможностью дальнейшей экранизации.

Сазка – очаровательный жанр, который в чистом виде уже довольно долгое время не появлялся на экранах и в широком прокате, в особенности жанр Русской сказки. Детально изучив особенности русского средневековья, я открыла для себя мир декоративного восторга и наивной детскости и искренности в росписях предметов ДПИ того периода. А прочитав внимательно текст сказки и изучив историю её создания мне захотелось поделиться своими открытиями с большим количеством зрителей. Для меня было неожиданностью, что эта сказка в оригинальном тексте Т.Аксакова имеет пленительно-восточный колорит и изобилует детальными описаниями богатых текстур: жемчугов, мехов, драгоценных камней, золота, серебра и хрусталя, песка, воды и огня.

Помимо декоративной части эта сказка глубоко пронизана символами и заставляет в основном не ребенка, а взрослого задуматься об истинных ценностях: о добрых отношениях в семье, о чести, долге и достоинстве. Ну и конечно же о том, что поступки, убеждения и искренние чувства, а совсем не внешность делают человека красавцем или чудовищем.

2. Обоснование выбора темы дипломного проекта

Я выбрала жанр классической русской сказки, поскольку, на мой взгляд, этот жанр в чистом виде не появлялся в русском кинематографе уже несколько десятилетий, а фильмы, снятые в 50-х, 70-х, 90-х годах[[1]](#footnote-1) стилистически: по построению сценария, эффектам, визуальной интерпретации полностью принадлежат своей эпохе. Новое прочтение и современные технологии позволяют произвести свежий эксперимент в этом жанре, избежав ловушки кино-пересказа прежних версий. Сценарии обеих экранизаций настолько уникальны, и настолько отклоняются от первоисточника, что являются уже автономными произведениями по мотивам сказки. Я считаю, что это удобный случай для новой экранизации.

Так же жанр сказки раскрывает для меня как для художника широкие возможности: проявить свободу в стилистическом решении темы, возможность выбрать насыщенную яркую палитру, разработать необычные детали, способные подчеркнуть драматургию сцен и локаций.

3. Анализ литературного произведения

Сказка написана в 1858 году и передает очарование романтизма, а также восхищение русским средневековьем и насыщенный деталями восточный колорит. Сказка была впервые напечатана Аксаковым в 1858 году как приложение к автобиографии «[Детские годы Багрова-внука](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%B0)», чтобы, по замечанию самого автора, не прерывать рассказа о детстве.

По словам Аксакова, впервые он услышал сюжет «Аленького цветочка» от ключницы Пелагеи, когда сильно болел в детстве. Впоследствии писатель удивлялся сильному сходству сюжета с не знакомой ему в детстве сказкой под названием «[Красавица и Зверь](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5)» из переводного сборника «Детское училище, или Нравоучительные разговоры между разумною учительницею и знатными разных лет ученицами, сочинённые на французском языке госпожой [Лепренс де Бомон](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%2C_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%22%20%5Co%20%22%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%2C%20%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8)». Позднее Аксаков присутствовал на спектакле в Казанском театре, где давали оперу [А. Э. М. Гретри](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%2C_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5) «[Земира и Азор](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%80%22%20%5Co%20%22%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%80)», либретто которой было написано на основе всё того же произведения Бомон. В свою очередь, Бомон заимствовала основу своей сказки «Красавица и Зверь» у [Габриэль Вильнёв](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE_%D0%B4%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%91%D0%B2%2C_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D1%8E%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%22%20%5Co%20%22%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%91%D0%B2%2C%20%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C%20%D0%A1%D1%8E%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0), добавив к ней наставления и некоторые детали.Сказка Лепренс де Бомон воспроизводит древний фольклорный мотив, который отразился в сказке древнеримского писателя [Апулея](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%22%20%5Co%20%22%D0%90%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9) об [Амуре и Психее](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%B8_%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B5%D1%8F), включённой в роман «[Золотой осёл](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB)». В 1755 году французская сказка «Красавица и Зверь» была переведена на русский язык и распространилась в народе в виде рукописных тетрадок. В 1758 году сказка напечатана в переводе Петра Свистунова. Французская сказка стала известна простой русской крестьянке Пелагее в Астрахани, где она долгое время жила. Там Пелагея служила в купеческих домах, в том числе у купцов-персов. Такие образы-словосочетания, как «золото аравийское», «хрусталь восточный», «кармазинное сукно», в описании дворца Зверя лесного, чуда морского и его сада, в рассказе о «тувалете» дочери персидского короля, в упоминании разбойников «бусурманских, турецких да индейских, нехристей поганых» и пр., появились благодаря как Пелагее, так и Аксакову, также знакомому с арабскими и персидскими сказками «[Тысячи и одной ночи](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C)». Пелагея могла вполне быть сотворцом именно этого варианта сказки: она расцветила основной сюжет чисто русскими сказочными мотивами, народными оборотами речи, шутками, прибаутками, пословицами и поговорками. При всей внешней схожести сюжетных линий «Аленького цветочка» и его западноевропейского прототипа внутренне они различны. Русская версия пронизана православными символами, перенесенными из заученных наизусть милой ключницей Пелагеей богослужений, которые зачастую сбивают логику слов и поступков персонажей и добродушно поданными персонажами, между которыми нет какого-либо внятного конфликта, за исключением, разве что зависти сестёр главной героине. В европейской версии Чудовище наполнено агрессией и метаморфоза, происходящая с ним, более рельефна и лежит на поверхности – любовь преображает даже лютого зверя – вот основной посыл в такой интерпретации. Наше же Чудище доброе, ранимое, стеснительное, единственный эпизод, в котором оно проявляет свой гнев – когда последнее счастье его Богом забытого мира оказывается уничтоженным, и здесь в пересказе Пелагеи слышны черты ветхозаветного божества, карающего и изгоняющего грешников. В общении с девушкой Чудище европейское являет себя несдержанным монстром, что позволяет проявиться основному интересу зрителя в вопросе «Как же возможно полюбить такого!?». Эта мысль оказывается основой, удерживающей внимание зрителя во время просмотра экранизаций европейской версии сказки. Русское Чудище проявляет себя образцом доброты и щедрости в сочетании со скромностью и чуткостью к потребностям другого, оно крайне эмпатично и готово на жертву ради любимого существа, оно верит в честность людей, давших ему слово, оно даже несколько наивно и ранимо. Метаморфоза характера произошла с ним когда-то давно в прошлом и оно только ждет случая преобразиться ради существа, способного его полюбить. С драматургической точки зрения этот характер не удобен: развернуть конфликт на основании агрессивности персонажа кажется более рациональным и логичным, но, во-первых, таких экранизаций было уже довольно много, а во-вторых, интересно решить эту непростую задачу, сохранив характер героя как образец поведения мужчины. Но для решения такой задачи требуется переработка, усложнение основных характеров и добавление новых персонажей, способных составить основной конфликт произведения. (см. стр 24: Приложение 3 «Разработка образов персонажей»)

3. Обоснование режиссерской трактовки темы

Сказка «Аленький цветочек» довольно короткая и основного текста не достаточно для полнометражной полуторачасовой экранизации. Поэтому потребовалось разработать детальный синопсис, ввести новых персонажей, проработать общую концепцию сцен и т.д. Я старалась оставить максимально близкую к первоисточнику канву, завязав основные конфликты не слишком сильно выходя за рамки произведения С.Аксакова. Тем не менее я пришла к выводу, что для превращения литературного текста в сценарий необходимо ввести нового персонажа – онтогониста главному герою (Чудищу). (см. стр16, 21, 24: Приложение 1, 2, 3 «Развёрнутый синопсис», «Краткий синопсис», «Разработка образов персонажей»)

Основное действие фильма происходит в двух пространствах: городской купеческой среде 17 века и таинственном мире заколдованного замка. Всё что связано с русской частью происходит по моей версии в зимние месяцы. Это создаёт и визуальный, и эмоциональный, и драматургический контраст с экзотическим миром дальних странствий Купца и миром Замка. Также большая часть сцен в русском пространстве завязана на зимних праздниках и традициях: начинается фильм со сцены гадания девушек, основная акцентная сцена происходит в масленицу, во время празднования в доме Купца, где все гости наряжены в маски и театрально дразнят «Чудище», в связи с чем главная героиня (Настенька) вступается за него. Тема маскарада лейтмотивом проходит через весь фильм: для разработки мира Замка и Чудовища я продумала концепцию, в которой главный герой был заколдован во время маскарада, устроенного им в Замке в свою честь. В наказание за его гордыню и жестокость (он повелел казнить одну старую даму, не пожелавшую потакать прихотям надменного принца и провести весь вечер, закрыв лицо в присутствии его величества как это сделали все остальные гости и слуги) Королевич был заколдован в Чудище, а все его гости и слуги превращены в золотые статуи до тех пор, пока не найдётся человек, способный полюбить его в обличии Чудовища. На момент происходящих в фильме событий, принц в обличии Чудища провёл в безвремении столько лет, а, возможно и веков, что характер его уже давно переменился и, прочувствовав до дна полное одиночество, он научился ценить общество живых людей.

Особенностью монтажабудущего фильма является мгновенная смена локации при надевании персонажами волшебного кольца (каждый раз происходит смена динамичных, драматичных событий, сменяющихся долгим застывшим пейзажным кадром (камера отъезжает, одновременно поднимаясь – открывая панорамность кадра), после чего повествование снова возвращается в окружение первого пространства – что создаёт ощущение загадки («Что происходит в это время в другом мире?») (1Купец после встречи с Чудищем (динамика) надевает кольцо и оказывается перед своим домом, наблюдая возвращение своего каравана, гружёного богатствами (статика); 2Настенька надевает кольцо вместо отца (динамика) и оказывается на побережье перед дворцом (статика); 3Во время Масленицы (динамика) Гришка с дружками оказывается перед Дворцом (статика)) ближе к концу фильма монтаж подобных сцен становится более динамичным – также резко сменяется локация, но в последующем кадре появляется больше динамики, последовательность переворачивается (Настенька после конфликта с сёстрами мечется по дому в поисках кольца, не находит его, приходит в отчаяние (замедление), сёстры успокаивают её, рассказывая о другом способе попасть во Дворец (статика), Настенька оказывается перед Дворцом, бежит (динамика)), что подсознательно даёт понять – на этот раз всё будет по-другому и такая ситуация является последней в цепи. Замыкает эту последовательность смена сцен эпилога (Свадьба (динамика) – влюбленные медленно плывут к расколдованному замку (статика).

Ритмическое решение фильма выстраивается в целом от более спокойных сцен (с периодическим включением драматических моментов) к максимальной напряженности в конце, как драматургической так и визуальной (большее количество динамичных сцен и смен кадров), что сменяется разрядкой в самом конце (после динамичной сцены гибели главного героя – сцена его воскрешения и преображения и краткий эпилог в сцене свадьбы и общего плана с расколдованным замком). (см. стр 16, 32: Приложение1,4 «Развернутый синопсис», «Экспликация»)

4. Пластическая трактовка темы.

Для того чтобы решить пластическую трактовку произведения, мною были проведены следующие этапы работ:

Сбор материала

Я тщательно подобрала большое количество референсов по русскому быту 17 века (интерьеры, мебель, посуда, одежда, утварь, печи, росписи, упряжь, особенности проведения праздников и традиций), также детально изучила творчество художников конца 19-начала 20 века, увлекавшихся изучением русского средневековья (например И. Билибин, А. Рябушкин, И. Горюшкин-Сорокопудов, А. Васнецов и др.) На основе этих и других материалов я сделала большое количество детальных зарисовок в перьевой технике иногда с применением акварели и в живописной технике (грунтованный картон,темпера, масло, лак)

Создание синопсиса

Для создания сценария (развёрнутого синопсиса) понадобилось разработать дополнительных персонажей и ввести новые драматургические линии взаимодействия между персонажами. Также мне пришлось разработать детальную концепцию последовательности сцен и локаций, их драматургическую и визуальную взаимосвязь.

Экспликация

На основе созданного мною синопсиса я разработала темперой живописную экспликацию из шестидесяти эскизов в размере А5, иллюстрирующих происходящее в каждой сцене. Под каждым эскизом экспликации я разместила блок текста, соответствующий изображаемой сцене.

Поиск образов персонажей

Я детально продумала образ каждого персонажа, их цели, характеры, причины поступков, конфликты, взаимодействия и драматургические метаморфозы на протяжении всего сценария. На основе этих разработок я выполнила иллюстрации (темпера, масло, лак, формат А4), передающие образ персонажей и особенности их костюмов.

Поиск стилистического языка

Поскольку я выбрала жанр сказки, то и стилистика живописного языка в эскизах, на мой взгляд, должна быть не реалистическая и не импрессионистическая, а близкая народному творчеству, художникам-примитивистам, лубку, парсуне и т.п. В первую очередь стилистически я опираюсь на творчество таких художников как А. Руссо, Т.Чонтвари.

Такая стилистика, на мой взгляд, передает дух сказки, также она близка иллюстрации детской книги, сохраняя при этом как драматургический нерв глубокого произведения, пронизанного символами, так и лёгкую гротескность, вносящую позитивные ноты наивного юмора. Совмещение будто бы несовместимых вещей возможно только в сказке, так и стиль примитивистов передаёт возможность слияния таких понятий как трагическое и комическое, подчёркивая двоякость произведения о принце, заколдованном в чудище.

Поиск композиционного решения и техники исполнения

Для выполнения итоговых эскизов я выбрала технику темперой по грунтованному картону. Темпера по насыщенности красок и другим свойствам родна русской иконе и росписям предметов ДПИ 17 века. Также эта техника позволяет мне передать фактуры, литературно описанные в тексте сказки Аксакова – богатые орнаментами яркие по цветам интерьеры купеческого дома, мистические ночные пейзажи и заколдованный замок, полный золотых, серебряных предметов и драгоценных камней.

Конфликт и взаимосвязь двух миров – русского средневекового и мистического восточного я решила через контраст зимних снежных пейзажей и ночных пейзажей, полных экзотических растений в духе Руссо, теплых расписных интерьеров купеческого дома и мрачных, холодных, полуразрушенных интерьеров замка .

5. Производственная реализация дипломного проекта

В ходе подготовительного периода осуществляется подготовка всего необходимого для съемок:

* Творческая подготовка от написания детального сценария на основе синопсиса до дизайна специального реквизита
* Финансовая подготовка, включая составление сметы производства фильма и изыскание средств на его производство
* Административная подготовка, включая организацию оплаты работы сотрудников, аренду оборудования и получение разрешений на натурные съемки
* Фактическая подготовка, включая строительство декораций, пошив костюмов и подбор реквизита.

Для реализации данного проекта нужно располагать большим бюджетом.

Декорация «Дом Купца. Интерьер», состоящая из трёх богато декорированных помещений, два из которых обладают потолочными крестовыми сводами, окнами и печами (столярные работы), должна быть построена в павильоне. Также декорация «Замок. Интерьер» должна быть построена в павильоне с частичным применением технологии «хромакей».

Локация «Дом Купца. Экстерьер» - достройка на натуре (Дом Коробовых г.Калуга). Достройкой являются: деревянное крыльцо с лестницей и забор с резными воротами.

Съемки на натуре с подбором необходимой локации и дополнительным реквизитом нужны для сцен «Ночной привал у костра», «Лес», «Замок. Экстерьер» (для последней также понадобится компьютерная графика по технологий «хромакей»).

Штат сотрудников:

Для реализации проекта художнику-постановщику кино потребуются:

* Ассистенты
* Костюмеры
* Реквизиторская группа
* Водители
* Рабочие
* Бутафоры
* Декораторы
* Различные специалисты: Координатор спецэффектов, художник-гример и др.

Сроки подготовки:

Подготовительный период к данному кинофильму рекомендуется не менее 10 месяцев.

6. Презентация на английском языке

Good day esteemed commission members and guests. My name is Samokhvalova Ekaterina, I`m graduate student of the Saint-Petersburg state university.

I am here today to present my work, depicted on these twelve mate paintings for a screen version of the fairytale «A little red flower» written by T.Aksakov.

This is classical Russian version of a fairytale about unconditional devotion and love, which triumph over guile and mischief.
The main character, a kind hearted girl, asks her father to bring a little red flower to her from from his far travels. Pursuing his favourite daughter request, the father plucks a flower in the weird beast`s garden. To avoid punishment, which threatens to her father, the girl has to go to the castle of the beast who happens to be a charmed prince.

The main action of the fairytale takes place in two spaces: the rich merchant manor interior of the 17th century and the beast`s bewitched castle.

The Composition is represented on my canvases by linear narrative exposition which evenly flows) from one canvas to another, from light coloured Russian urban landscape of the 17th century, through the bright, rich decorated merchant`s house to the dark, saturated by blue twilight colours, bewitched castle, which through the scene of transformation becomes again bright colored and vivid.

The mate paintings are made by tempera on primed cardboard. This technique I`ve chosen for the reason that tempera by it`s color saturation and another properties is related to a Russian icons and murals of 17th century. Also this technique allows me to replicate textures which were literary described in the text of Aksakov`s fairytale. These are rich ornamented bright coloured interiors of the merchant`s house, mystical nightly landscapes and bewitched castle full of golden, silver artefacts and precious stones.

The relevance of the chosen theme is that the genre of a children`s fairytale wasn`t widely represented in Russian film making since 60s, but, In my opinion,a modern viewer needs a change from heavy psychological dramas and shallow blockbusters.

In conclusion, I truly believe, that I have achieved with this design clearly reflects my concept of screen version of the fairytale.

Thank you for your attention. Now I`d very interested to hear your comments and thoughts regarding my presentation.

7. Заключение.

Романтизм и детская непосредственность, трагедия и комедия, красота и ужас – всё сплетено воедино в чудесной сказке С.Аксакова «Аленький цветочек». Пронизанная символами и заставляющая задуматься об истинных ценностях и достоинствах человеческого духа, эта сказка интересна по сей день как детям, так и взрослым. Мне кажется, что время возрождения жанра киносказки уже настаёт, и от нас, современных кинохудожников, сценаристов и режиссёров зависит качество воплощения кинокартин в этом жанре. Необходим новый взгляд на сказку как на жанр кино и необходимы новые искренние эксперименты в этом направлении. Своим дипломным проектом я хотела поставить такой небольшой эксперимент в надежде, что такое кино однажды увидит свет и сказка «Аленький цветочек» будет экранизирована.

8. Список литературы

Аксаков. С. «Детские годы Багрова-внука». 1858 (сказка «Аленький цветочек» (сказка ключницы Пелагеи))

[Бегунов. Ю.](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) «Источники сказки С. Т. Аксакова «Аленький цветочек» // [Русская литература](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29). 1983. № 1. С. 179—187

Прокофьев. В. «О трех уровнях художественной культуры Нового и Новейшего времени: К проблеме примитива в изобразительных искусствах» // «Примитив и его место в художественной культуре Нового и Новейшего времени». М.: Наука, 1983. С. 6-28

Стабеноу К.; Хлебнова Т. И. «Руссо» альбом//Арт-Родник; Taschen. 2009

«Csontvary / Чонтвари» альбом // Будапешт: Корвина, 1974

«Le loubok/ Русская народная картинка» альбом// Ленинград: Аврора. 1984

Приложение 1

Развёрнутый синопсис

Три девушки гадают. Настенька сидит перед зеркалом спиной к зрителю, нашёптывает. Крупный план – подсвеченное свечой лицо Настеньки. Камера (снова со спины) медленно наезжает, но зритель так и не видит, что в зеркале. Настенька вскрикивает, падает в обморок

Проезд Купца на санях через город. Купец подъезжает к своему дому, там идут сборы (сыновья и помощники Купца складывают сундуки в дорожные сани).

Сёстры Настеньки идут в сторону дома. Дорогу им преграждает Гришка на коне. Гришка начинает дразнить девушек и говорит старшей, что если бы у нее было такое зеркальце, чтобы, глядя в него, она всегда оставалась молодой, а другой, что если бы у нее был золотой венец с драгоценными камнями и наряды подороже, то он бы женился на одной из них, а может и на обеих. Девушки, смеясь, прогоняют Гришку

Настенька выходит на крыльцо, садится на скамейку, складывает что-то в сундук (помогает отцу собираться в дорогу). Появляется Гришка, говорит Настеньке сбивчивым шепотом, что она из всех сестёр самая красивая и что он хочет на ней жениться, даёт ей в руку свёрнутый платочек. Настенька смущается, просит не говорить об этом. Приходит Купец, Гришка убегает. Купец зовёт Настеньку в дом, уходит. Настенька разворачивает платочек, видит надпись «каго лублю, таму дарю», улыбается.

Прощальный ужин в столовой палате купеческого дома. Купец, его дочери и два сына сидят за накрытым столом. Девушки просят Купца привезти им зеркальце, венец и наряды. Настенька говорит, что ей не нужны подарки, лишь бы отец вернулся в здравии и благополучии.

Купец прощается с дочерьми на улице (крестится, смотрит на башенные часы). Садясь в набитые сундуками сани, Купец еще раз спрашивает у Настеньки о подарке. Настенька просит привезти ей цветок. Купец уезжает, девушки смотрят ему вслед

Купец через слуг добывает венец из сокровищницы английской принцессы . Купец добывает зеркальце у дочери персидского царя.

Разбойники следят за Купцом

Ночной привал каравана. Купец, его помощники и проводники беседуют у костра. Внезапно выскакивают разбойники, хватают и связывают всех подряд. Двое разбойников нападают на Купца, он вырывается и убегает.

Купец в разодранной одежде бежит по лесу, замедляет шаг, оглядывается, пробирается сквозь кусты.

(ночь) Купец оказывается на побережье высохшего озера, посередине которого стоит Дворец, в окнах Дворца горит свет. Купец идет ко Дворцу, проходит через аллею пересохших фонтанов. Купец подходит ко входу во Дворец, слышит музыку. Купец входит во Дворец, идет по залам в поисках источника звука, но музыка всё время отдаляется. Повсюду в замке ему встречаются странные золотые статуи людей в маскарадных костюмах, с завязанными или прикрытыми чем-то глазами

Купец входит в зал, где видит роскошно сервированный стол. Купец громко спрашивает, есть ли кто живой, не дождавшись ответа, неуверенно садится за стол. На столе изобилие золотой, серебряной, перламутровой посуды, чаш, ваз, декоративных предметов, украшенных кораллами, но нет еды. Купец вздыхает и говорит сам себе «эх, сейчас бы поесть», внезапно на столе оказываются различные яства. Купец нерешительно берет одно, другое, резко входит в раж начинает хватать, кусать и запивать всё подряд, резко останавливается, говорит сам себе «сейчас бы поспать», засыпает за столом (как от снотворного).

Купец видит сон, где Настенька ставит в церкви свечу за него

Купец просыпается в богато украшенной постели, спешно одевается, (будто не замечая странностей – он торопится покинуть Дворец) выходит через дверь, продолжая на ходу что-то застёгивать, сбегает по лестнице, выходит в сад.

Купец решительным шагом идет по саду, по-прежнему пытаясь застегнуть что-то у ворота. Проходит мимо реликвария с цветком внутри. Останавливается, делает шаг назад. Смотрит завороженно на цветок. Оглядывается по сторонам, подходит к реликварию, открывает дверцу, срывает цветок.

Буря. Чудище говорит с Купцом (слышим только голос). Перепуганное лицо Купца крупным планом

Купец оказывается перед своим домом, видит, как въезжают его помощники в санях, набитых сундуками и товарами.

В столовой палате купеческого дома отмечается возвращение Купца. Девушки получают свои подарки, веселятся. Купец мрачен, Настенька замечает настроение отца. Купец выходит, тайно беседует в своем кабинете со старшим сыном – рассказывает о произошедшем, назначает старшим в доме вместо себя. Настенька подслушивает разговор, входит, берет кольцо со стола. Со словами, что не это вина отца, а её вина, надевает кольцо.

Настенька оказывается на том же побережье перед Дворцом, где был Купец, только теперь это ясный день, озеро наполнено водой, и как зеркало отражает небо и дворец. Настенька делает пару шагов по воде, к ней подплывает лодка. Настенька встаёт в лодку, и та переправляет её ко Дворцу.

В это время Купец просит Гришку о помощи. Гришка соглашается при условии, что тот отдаст ему в жёны Настеньку, при этом удвоив приданое. Купец даёт согласие.

Настенька во дворце – за счёт диалогов (с невидимым Чудовищем) и проходов по залам, саду и т.д. разворачивается тема взаимоотношений Настеньки и Чудовища, основанных на взаимоуважении и заботе. Чудовище передает Настеньке ларчик, в котором находится кольцо (которое может вернуть Настеньку обратно, когда она пожелает) и флакончик с живой водой.

В это время Гришка ищет способ попасть во Дворец, узнает, что при помощи волшебного зеркальца и заклинания, выгравированного на волшебном венце, можно попасть ко Дворцу.

Настенька во дворце живет счастливо. Сцена, в которой фонтаны дворца снова бьют ключом. Настенька за ужином просит Чудовище показаться ей, Чудовище сопротивляется. После недолгих уговоров, Чудовище показывается в темном углу. Настенька пугается, но старается не подавать виду. Она меняется в лице, становится напряженной, Чудовище спрашивает – оттого ли это, что она увидела его. Настенька говорит, что в её городе сейчас праздничная неделя и она мечтает хоть раз снова увидеть родных. Чудовище отпускает Настеньку, она обещает вернуться к полуночи следующего дня. Чудовище говорит, что погибнет, если она не выполнит обещание. Настенька надевает кольцо.

Настенька оказывается перед своим домом. Кабинет Купца, он лежит под несколькими тулупами, на скамье (болен), перед слюдяным окном, наполовину заваленным снегом со стороны улицы. За окном появляется подол царского платья, это Настенька. Она наклоняется разглядеть через окно, видит отца, торопится в дом. Настенька вбегает в кабинет, капает из флакончика Купцу живую воду на губы. Купец пробуждается, видит Настеньку, поднимается, обнимает её. Диалог Настеньки и Купца, входят сёстры. Настенька рассказывает о Дворце, и Чудовище, также о том, что должна вернуться до полуночи следующего дня, иначе Чудовище погибнет, сёстры восклицают «пускай погибнет», Настенька возмущается, говорит, что сдержит своё обещание.

Масленица (гуляние общий план). Сёстры и Гришка в масках отделяются от толпы, вбегают в дом. Они сговариваются: сёстры переводят стрелки часов, Гришка крадёт кольцо из ларчика. Купец и гости с шумом входят в дом. Масленица в доме Купца

Гришка и его дружки (держат коней под узцы) во дворе берутся за руки, Гришка надевает кольцо. Гришка и его компания оказываются на побережье перед Дворцом, озеро снова высохшее, надвигается буря (тучи, зарницы).

В это время в дома Купца празднуется Масленица.

Гришка с компанией во Дворце. Чудовище пытается остановить непрошенных гостей, не показываясь им. Гришка говорит, что он законный жених Настеньки, получивший благословение ее отца, что она сама подослала его убить Чудище и в скором времени, после его гибели, они счастливо заживут на его богатствах. Чудовище бросается на обидчика, начинается бой.

Масленица в доме Купца – гротескно наряженная баба ведет на веревке мужика, изображающего козу на четвереньках в гадкой маске и вывороченном тулупе). Толпа гостей и ряженных – все смеются. «Козу» подводят к Настеньке. Шутки из смешных становятся колкими и злыми, сёстры дразнят «Козу», начинают её в шутку бить палками со словами «получай, Чудище», мужик, изображающий «козу» им подыгрывает, переворачивается на спину, дрыгает ногами. Все смеются. Настенька вскакивает, с гневом защищает Чудище, все замолкают, слушают молча ее монолог о том, что чище и прекраснее она не встречала души чем у того Чудища. Сёстры не воспринимают всерьез слова Настеньки и отвечают, что никакого Чудища-то уже и нет, что если оно не погибло от того, что они перевели часы и Настенька не вернулась в назначенное время, то его уже Гришка заколол. Настенька в ужасе достает ларчик, открывает, а кольца нет! Настенька в отчаянии выбегает. Сёстры остаются окруженные осуждающе глядящей толпой. Купец говорит сёстрам, чтобы они помогли Настеньке.

Битва Чудовища с Гришкой и его дружками продолжается, Чудовище становится всё слабее, парни начинают одерживать победу, из зала бой перемещается на улицу.

Сёстры находят Настеньку рыдающей и рассказывают ей, что есть второй способ попасть ко Дворцу. Они дают ей волшебное зеркальце и венец, Настенька проводит круг пальцем по зеркалу, произнося нужные слова.

Настенька оказывается на побережье перед Дворцом. Ливень, буря, дно пересохшего озера размокло, стало грязным и скользким от дождя. Настенька бежит сквозь бурю и ветер ко Дворцу.

Гришка закалывает Чудовище, оно падает на ступени замертво. Гришка радуется победе и командует своим парням. Те не подчиняются. Один из них кричит Гришке, что довольно ему быть господином над ними, теперь они сами себе господа и не будут делить с ним богатства. Начинается бой уже между парнями и Гришкой. Настенька, падая и поднимаясь, бежит сквозь ливень и бурю ко Дворцу

Бой между парнями и Гришкой продолжается. Гришка сильнее. Тут раздается вопль Настеньки «Друг ты мой возлюбленный!», Гришка оборачивается и получает клинок в спину.

Настенька подбегает к Чудищу, пытается его оживить живой водой, не выходит. На фоне -дружки дерутся уже друг с другом. Настенька в отчаянии обхватывает тело Чудовища, пытается его растормошить, понимает, что всё бесполезно. Она берет лапу Чудища, произносит слова, что любит его и не сможет без него жить, плачет, целует лапу. Засвет

Настенька открывает глаза (кадр, напоминающий первый, в сцене гадания), её держит за руку Королевич. Ясная солнечная погода. Диалог Настеньки и Королевича. Толпа в маскарадных костюмах (те, что были заколдованными статуями) с недоумением обступает тела Гришки и его дружков, подходит Королевич и оживляет их живой водой.

Весна в городе. В доме Купца свадьба­­­

Приложение 2

Краткий синопсис

1. Вводный кадр (гадание)

2. Сборы Купца

3. Диалог Гришки с Сёстрами

4. Диалог Гришки с Настенькой

5. В доме Купца – прощальный ужин (семья за столом) (девушки озвучивают подарки)

6. Купец прощается с дочерьми на улице (крестится, смотрит на башенные часы)

7. Купец уезжает, девушки смотрят ему вслед

8. Купец через слуг добывает венец из сокровищницы английской принцессы

9. Купец добывает зеркальце дочери персидского царя. разбойники следят за Купцом

10. Ночной привал у костра

11. Нападение разбойников, Купец вырывается

12. Купец бежит по лесу, замедляет шаг, оглядывается, пробирается сквозь кусты

13. Купец оказывается перед дворцом

14. Купец входит во дворец, проходит по залам

15. Проход Купца по Дворцу

16. Купец находит стол

17. Засыпает за столом

18. Купец видит сон, где Настенька ставит в церкви свечу за него

19. Купец просыпается в незнакомой постели, спешно одевается, выходит

20. Купец выходит в сад

21. Купец видит цветок (придумать цветок, возможно в реликварии), срывает его

22. Буря. Чудище говорит с Купцом (слышим только голос)

23. Перепуганное лицо Купца крупным планом

24. Купец оказывается перед своим домом

25. В доме Купца

26. Настенька надевает кольцо

27. Настенька оказывается перед Дворцом

28. Купец просит Гришку о помощи

29. Настенька во дворце

30. Настенька во дворце

31. Гришка ищет способ попасть во Дворец

32. Настенька во дворце (фонтаны)

33. Гришка ищет способ попасть во дворец (находит)

34. Настенька во дворце

35. Настенька во дворце

36. Настенька оказывается перед домом

37. Кабинет купца, видим Настеньку через окно

38. Настенька даёт Купцу живую воду, диалог Настеньки и купца (сёстры видят)

39. Масленица (гуляние общий план)+ Сёстры и Гришка в масках входят в дом

40. Сестры и Гришка договариваются, сёстры переводят стрелки часов, Гришка берёт кольцо

41. Масленица в доме Купца

42. Гришка и его дружки (держат коней под узцы) во дворе берутся за руки, Гришка надевает кольцо

43. Гришка и его компания оказываются перед дворцом

44. Масленица в доме Купца

45. Гришка с компанией во Дворце

46. Чудовище пытается остановить Гришку, диалог, начинается драка

47. Масленица в доме Купца– вводят «козу», дрязнят Настеньку, Настенька защищает

48. Настенька понимает, что часы переведены, мечется по дому, открывает ставни, пытается найти кольцо

49. Битва Чудовища с Гришкой и дружками

50. Сёстры говорят с Настенькой, рассказывают о другом способе попасть во дворец, Настенька отправляется

51. Настенька перед Дворцом (ливень)

52. Битва Чудовища с Гришкой, закалывают Чудовище

53. Настенька бежит сквозь ливень и бурю ко Дворцу

54. Дружки Гришки ссорятся между собой, нападают на Гришку

55. Настенька бежит сквозь ливень

56. Гришка дерется со своими дружками, слышит крик Настеньки, оборачивается и получает клинок в спину, падает, дружки дерутся между собой

57. Настенька подбегает к Чудищу, пытается его оживить живой водой, не выходит

58. Дружки дерутся между собой (убивают друг друга)

59. Настенька в отчаянии, целует руку чудищу

60. Превращение Чудища в принца

61. Превращение Дворца

62. Оживают статуи и фонтаны

63. Диалог Настеньки и Принца, Принц оживляет Гришку и его дружков

64. Весна, дом Купца

65. Свадьба

Приложение 3

Разработка образов персонажей

Гришка

Персонаж, отсутствующий в основной версии сказки. Считаю необходимым ввести данного персонажа в сюжет фильма из соображений драматургического переложения сказки на киноязык.

В Русской версии сказки характеры всех, без исключения, героев по сути статичны. Купец, его дочь, и даже Чудовище – предстают перед нами добрыми, любящими, заботливыми, готовыми пойти на жертву персонажами от начала повествования до самого конца. Также бросается в глаза отсутствие действующего антигероя, косвенно упоминаемая зля Фея, заколдовавшая Принца, в основном повествовании не участвует и как персонаж в тексте сказки не появляется.

 Единственными персонажами, рассчитывающими попасть в разряд антигероев являются сёстры девушки, но их мотивы можно трактовать двояко – они переводят стрелки часов для того чтобы вернуть сестру в семью (спасти от чудовища). Таким образом даже сестёр однозначно приписать к антигероям нельзя. Еще немаловажно отметить, что все персонажи русской версии сказки (за исключением, разве, тех же сестер)– жертвы внешних обстоятельств, жертвы рока.

В связи с этим, исходя из основных принципов драматургии, необходимо назначить антигероя (или создать его). В русской версии сказки претендентов на эту роль нет, поэтому авторам обеих российских экранизаций (1977 г «Аленький цветочек» реж. И.Поволоцкая; 1991 г «[Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке»](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B5) реж. В. Грамматиков) пришлось антигероя изобретать. В обоих случаях антигероями оказались волшебники (в первом фильме – Фея, которую принц отказался взять в жены, за что был ею заколдован; во втором – Колдун, который силой отобрал трон у Принца, убив его отца, после чего принял облик Принца, а того заколдовал в Чудовище (такая приятно-ощутимая аналогия с Гамлетом).

В европейских экранизациях и мультипликационных фильмах антигероем является персонаж по имени Гастон (в киноверсии Ж.Кокто –Авенан). Не зависимо от того как его зовут, персонаж таков: это полная противоположность Чудовищу: молодой красивый юноша, в то же время алчный беспринципный нарцисс. Его цель – жениться на Красавице, и только по той причине, что она является самой красивой девушкой в округе, позже к этой цели прибавляется еще одна: он жаждет убить Чудище и забрать все его богатства себе. На этом строится обоснованный, я бы сказала даже, «железобетонный» конфликт (Чудище-Юноша), который связывает всё повествование воедино и обеспечивает завершающую часть яростным противостоянием. Помимо этого, наличие данного персонажа обеспечивает развитие образа главной героини. Также на антитезе «благородного, но уродливого» Чудовища и «жаждущего наживы, недалёкого умом хвастуна, но красавца» Юноши выстраивается моральный подтекст сказки.

Поэтому я считаю необходимым оставить данного персонажа в сценарии фильма, адаптировав его под русскую фактуру 17 века и несколько усложнив его характер.

Поскольку одной из основных моих идей является неоднозначность трактовки образа, характер и судьба данного персонажа, которому я даю имя «Гришка», будут следующими.

Гришка – обаятельный ветреный красавец (около 22 лет), из обеспеченного сословия (боярский сын). Практически не покидает седла своего холёного коня, денно и нощно красуясь перед горожанами. Любит похваляться тем, что однажды убил медведя голыми руками, ему верят (на самом деле купил чучело у охотника). Не расстаётся со своей «свитой» - двумя молчаливыми дружками-помощниками, всюду следующими за ним.

Стремится породниться с семьёй Купца, с целью обогащения. В связи с этим присматривается ко всем трем сёстрам, но, поскольку, младшая (Настенька), из них самая юная и красивая, выбирает её. Принимая в расчет также наивность девушки, надеется с лёгкостью влюбить девушку в себя и добиться её согласия на брак, уверив её в искренности своих чувств. Гришку интересует только её красота и приданное, при богатстве Купца – баснословное. (Истинные мотивы действий Гришки не очевидны, в то время как перед зрителем он предстает как обаятельный красавец). Старшие сёстры Настеньки не воспринимают Гришку всерьез (он их приятель и ровесник), Настенька по-детски влюблена в него, но не показывает этого.

Когда Настенька отправляется впервые к Чудовищу, Купец обращается к Гришке за помощью – с целью спасти её. Гришка берется спасти девушку при условии, что Купец выдаст её замуж за него и удвоит приданое. Купец соглашается.

Гришка ищет способ попасть в неведомый мир, где живёт Чудовище. Он отправляется к гадалке, та дает ему размытую подсказку и предупреждение не совершать задуманное. Гришка, призвав на помощь сестёр Настеньки, ищет разгадку этой тайны и догадывается, что, попасть в тот мир можно, если провести пальцем круг по волшебному зеркальцу, произнося вслух заклинание, текст которого выгравирован на золотом венце.

Тут снова появляется Настенька (одетая в царские одежды), оживляет Купца, который, к тому времени захворал. Гришка узнаёт о несметных богатствах Чудовища и решает присвоить их себе. празднуется Масленица. Гришка подговаривает сестёр перевести часы. Воспользовавшись праздничной суетой Гришка крадёт волшебное кольцо Настеньки. Он собирает своих дружков во дворе купеческого дома и, взявшись за руки, держа коней под уздцы, все они оказываются у Дворца.

Проникнув во Дворец, Гришка и его компания начинают бесчинствовать и воровать драгоценности. Они знают, что Чудовище скоро умрёт (ведь сёстры перевели часы), поэтому не боятся его. Чудовище пытается остановить молодых людей, не показываясь им. Тогда Гришка говорит Чудовищу, что он законный жених Настеньки, получивший благословение её отца, что Настенька сама подослала его убить Чудовище, и вскоре они счастливо заживут в его дворце. Чудовище бросается на Гришку, начинается драка. Трое парней оказываются сильнее Чудища, в итоге Гришка закалывает его.

Парни из Гришкиной «свиты» внезапно кидаются на самого Гришку, не желая видеть его своим господином. Они сами хотят править во Дворце и не собираются делить богатства. Начинается драка уже между тремя парнями. В этот момент раздаётся крик Настеньки «Друг ты мой возлюбленный!», Гришка оборачивается и получает клинок в спину.

Настенька пытается оживить Чудовище живой водой, но это не помогает. На фоне двое парней дерутся на клинках и оба падают замертво. Настенька над телом Чудовища кричит в отчаянии, обнимает Чудище и целует его лапу. Чудище превращается в Королевича. Дворец преображается. Настенька просит Королевича оживить Гришку, после диалога, где Настенька разъясняет Королевичу, что она не давала согласия на брак с Гришкой, Королевич оживляет Гришку и его дружков.

Во время свадьбы Настеньки и Королевича Гришка садится рядом с одной из сестёр Настеньки, становится ясно, что Гришка не остановится в своём стремлении породниться с Купеческой семьёй.

Таким образом в первой части Гришка воспринимается как обаятельный, забавный персонаж; в средней части – раскрываются его истинные мотивы и он становится менее приятным; в заключительной части – становится однозначным антигероем, но в момент гибели мы сопереживаем ему; в сцене свадьбы он снова комичен.

Образ Купца

непосредственно из текста мы знаем о Купце то, что он баснословно богат, вдовец, нежно любит трёх своих дочерей. (В целом это вся информация о нём)

Мне видится интересным и логичным разнообразить образ Купца, придав его характеру некоторые отрицательные черты. Бесконечно любящий своих дочерей, балующий их, готовый на самопожертвование ради семьи Купец, может, в то же время, быть и не самым честным человеком в своем торговом деле. Возможно, он способен даже на воровство и афёру (опять-таки, ради своих дочерей). На такие размышления, помимо прочего, наталкивает и сам текст сказки Аксакова в том месте повествования, где Купец узнает о желаемых подарках для дочерей (напрямую, конечно, об этом не говорится, но интерпретация может быть двоякой):

«- Хорошо, …, привезу я тебе таковой венец; знаю за морем такого человека, который достанет мне таковой венец; а и есть он у одной королевишны заморской, а и спрятан он в кладовой каменной, а и стоит та кладовая в каменной горе, глубиной на три сажени, за тремя дверьми железными, за тремя замками немецкими. Работа будет немалая: да для моей казны супротивного нет.»

«- Хорошо, …, достану я тебе таковой хрустальный тувалет; а и есть он у дочери короля персидского … и схоронен тот тувалет в терему каменном, высоком, и стоит он на горе каменной, вышина той горы в триста сажен, за семью дверьми железными, за семью замками немецкими, и ведут к тому терему ступеней три тысячи, и на каждой ступени стоит по воину персидскому и день и ночь, с саблею наголо булатною, и ключи от тех дверей железных носит королевишна на поясе. Знаю я за морем такого человека, и достанет он мне таковой тувалет. Потяжелее твоя работа сестриной, да для моей казны супротивного нет.»

«Вот ездит честной купец по чужим сторонам заморским, по королевствам невиданным; продаёт он свои товары втридорога, покупает чужие втридешева»

Таким образом, можно обыграть характер Купца, наделив его качествами отрицательными. Он подкупает неких знакомых ему людей, с целью выкрасть заветные предметы.

Что даёт такой отход от канонического представления об этом персонаже? Во-первых, неоднозначность образа; во-вторых, возможность персонажу измениться к концу повествования; и самое главное – в-третьих, это даёт обоснование его жестокому наказанию за украденный цветок. Так же, в дополнение, такой подход избавляет данного персонажа от роли жертвы – он становится деятелем с неоднозначным характером, получающим заслуженное наказание за свои действия.

В этой версии Купец, тем не менее, никогда не станет жертвовать своими дочерьми и не отправит любимую младшую дочь к Чудищу, он готов принять смерть.

Настенька и ее сёстры

Образ не сильно отличается от канонического: это юная, добрая, скромная девушка, в то же время готовая на самопожертвование ради отца. Единственное (незначительное) отличие проявляется благодаря образу Гришки – в первой части Настенька еще очень наивна и по-детски влюблена в Гришку, хоть и пытается это скрывать. К концу фильма характер Настеньки плавно меняется от детского к более женственному, её характер становится более осознанным – она выбирает благородное и чистое сердцем Чудище, а не Гришку, чьи истинные мотивы и отрицательность характера становятся более очевидны. В сцене с масленичной «козой» Настенька яростно защищает чистую душу Чудовища, вступается за него.

Сёстры Настеньки старше неё, поэтому на многое смотрят более трезво чем она. Мотивы Гришки им очевидны, поэтому они не воспринимают его всерьёз. Девушки стремятся поскорее выйти замуж, поэтому им так и нужны все эти атрибуты – останавливающее старение зеркальце (для старшей), дорогие наряды (для средней). Когда отец уезжает, они веселятся – поскольку остаются без его контроля. Когда Настенька возвращается домой из Дворца, они сговариваются с Гришкой для того чтобы поделить сокровища, когда Чудовище погибнет. Они воспринимают Чудовище как средневекового дракона, который должен быть убит рыцарем, а их сестра – должна быть освобождена из его лап, а богатства поделены на всех. Когда же Настенька вступается за Чудище (в сцене с «козой»), Купец велит им помочь Настеньке вернуться во Дворец. Сёстры понимают чувства девушки и помогают ей.

Чудовище

Предыстория Чудовища в моей интерпретации такова. Королевич был надменным и превозносил себя настолько, что однажды устроил в свою честь маскарад, повелев всем слугам и гостям закрыть глаза (повязками, веерами, руками и т.д.), когда он пройдёт по Дворцу, дабы те «не ослепли» от его превосходства. Когда же он проходил по Дворцу, все выполнили его волю, за исключением одной пожилой дамы, которая не стала потакать капризам молодого человека. Королевич взбесился и велел её казнить, но та оказалась волшебницей и в ту же минуту наложила на него заклятье. Все гости и слуги оказались заколдованными в том числе – они превратились в статуи, поскольку среди них не было ни одного, кто остановил бы Королевича в его безумии.

К моменту описываемых в фильме событий Королевич в образе Чудовища уже пережил внутреннее перевоплощение. Годы одиночества изменили его. Мы видим Чудовище уже умеющим любить, заботливым, чутким существом, не рассчитывающим на то, что его может кто-то полюбить в его жутком образе.

Фрагмент текста сказки, натолкнувший меня на идею о статуях: «и много в палатах душ человеческих, а только ты их не видишь и не слышишь»

Мир Чудища и Дворец.

Русская версия сказки имеет множество отсылок к библейским и евангельским сюжетам. Так, например, волшебный потусторонний мир и Дворец – прямая аналогия с загробным миром. Купец попадает в этот мир после ситуации, схожей со смертью, он продирается сквозь тьму к свету и оказывается у сияющего дворца с прекрасным садом, где ему готов и пиршественный стол и покой. Всё это, безусловно, напоминает Царство Небесное, куда стремятся все христиане. Купец срывает цветок, после чего оказывается жестоко наказан и изгнан из этого мира (как Адам, сорвавший запретный плод). Взамен он должен «принести в жертву» свою дочь (жертвоприношение Исаака) дочь согласна отдать свою жизнь за отца, поэтому оказывается щедро награждена в «Небесном Царстве». Этими отсылками оправдываются кажущиеся нелогичными некоторые моменты русской версии сказки. Если внедриться в смысловые дебри, то, основанные на уважении и взаимной заботе отношения «невидимого, страшного» жениха и кроткой невесты, основаны на концепции «небесного Жениха» (Христа) и Церкви. Так же присутствует сюжет Воскрешения и Преображения.

Исходя из концепции о потустороннем мире как загробном, я обыгрываю визуальную часть с Дворцом и местом его расположения (посреди огромного озера, которое, то полностью пересыхает, то оказывается наполнено зеркальной водой) в зависимости от того – кто перед ним оказывается. Таким образом Купец видит его пересохшим и зловещим, Настенька – упоённым и спокойным и т.д.

В другом семантическом срезе – Дворец, сад и окружение Дворца – это продолжение образа заколдованного Королевича, образ его души и предыстории. Поэтому так же обоснованно визуальное обыгрывание засухи и наполненности водой (одиночество и любовь). Посреди Дворца находится цветущий сад – куда попадает Купец (это самое сердце заколдованного Королевича, еще живое), цветок, растущий в этом саду – символ его единственной надежды на счастье.

Фрагменты текста сказки, натолкнувшие меня на такой образ Дворца и его окрестностей: «Идёт он день от утра до вечера, не слышит он рёву звериного, ни шипения змеиного, ни крику совиного, ни голоса птичьего: ровно около него всё повымерло.»

«думал он, думал и порешил идти вперёд. Двух смертей не бывать, а одной не миновать.»

«Выходит он под конец на поляну широкую, и посередь той поляны широкой стоит дом не дом, чертог не чертог, а дворец королевский или царский, весь в огне, в серебре и золоте и в каменьях самоцветных, весь горит и светит, а огня не видать; Все окошки во дворце растворены, и играет в нём музыка согласная»

«Входит он на широкий двор, в ворота широкие, растворенные; дорога пошла из белого мрамора, а по сторонам бьют фонтаны воды, высокие, большие и малые. Входит он во дворец по лестнице, устланной кармазинным сукном, со перилами позолоченными; вошёл в горницу - нет никого; в другую, в третью - нет никого; в пятую, десятую-нет никого; а убранство везде царское, неслыханное и невиданное: золото, серебро, хрустали восточные, кость слоновая и мамонтовая.»

«Ни ответа, ни привета не было, тишина стояла мёртвая; в зелёных садах птицы не пели песни райские, не били фонтаны воды и не шумели ключи родниковые, не играла музыка во палатах высоких.»

В саду «цветы цветут распрекрасные, махровые, пахучие, всякими красками расписанные, птицы летают невиданные: словно по бархату зелёному и пунцовому золотом и серебром выложенные, песни поют райские; фонтаны воды бьют высокие, индо глядеть на их вышину - голова запрокидывается; и бегут и шумят ключи родниковые по колодам хрустальным».

1. Сказка «Аленький цветочек» была экранизирована трижды: 1) 1952 Мультфильм «Аленький цветочек» реж. Л.Атаманов 2) 1977 г «Аленький цветочек» реж. И.Поволоцкая; 3) 1991 г «[Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке»](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B5) реж. В. Грамматиков [↑](#footnote-ref-1)