САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

Кафедра мастерства художника кино и телевидения

Балабанов Пётр Алексеевич

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К выпускной квалификационной работе по

Сценарию

А. Балабанова «Мой брат умер»

Специальность 54.05.02 «Живопись», специализация «Художник кино и телевидения»

Руководитель:

Преподаватель по мастерству художника кино и ТВ

Николаева Марина Николаевна

Санкт-Петербург, 2019

Содержание

1. Введение.
2. Обоснование выбора темы дипломного проекта.
3. Анализ содержания и стиля литературного произведения положенного в основу диплома.
4. Обоснование режиссёрской трактовки темы.
5. Обоснование пластической трактовки темы.
6. Производственная реализация дипломного проекта.
7. Презентация на английском языке.
8. Заключение.
9. Введение

Темой диплома я выбрал сценарий русского режиссера Алексея Балабанова «Мой брат умер».

В центре сценария рождение и дальнейшая судьба двух братьев проживающих в небольшом, провинциальном городе в современной России. Один из них Петя, родился слепым, а второй зрячим, однако оба они живут в одном теле и на двоих у них 4 глаза.

Целью моей работы является пластическое решение всего сценария и передача его атмосферы. Я хотел показать зрителю поучительную историю судьбы братьев, которая произошла в наше время, в нашей стране.

Основными задачами, поставленными мной перед выполнении дипломного проекта стали: поиск стилистических приемов для перевода литературного языка в киноязык; Визуальное воплощение текста книги, читаемой главным героем; визуальное воплощение внутренних проблем и переживаний героя; передача эпохи и характера сценария.

История написанная в данном сценарии имеет лишь одну привязку ко времени, а именно банкомат, если ее убрать то, история становится безвременной и могла бы произойти в любой век и любую эпоху. Однако я считаю, что именно в современности она очень точно донесет идеи и затронутые проблемы до зрителя который будет видеть на экране мир и предметы, окружающие его каждый день.

1. **Обоснование выбора темы дипломного проекта.**

Я выбрал своей дипломной работой последний сценарий Алексея Балабанова «Мой брат умер», который он закончил за 3 дня до смерти. Балабанов всегда писал кратко. Сценарии были похожи на поэпизодные планы. Не было ни расплывчатости, ни витиеватости. И всегда была история с началом, серединой и концом. Он мыслил картинками и записывал их. Он точно знал уже на этом этапе кто откуда выйдет и кто куда войдёт, что скажет и где. До начала работы над сценарием он читал много классической литературы или просто писем интересных людей. Для наполнения себя хорошим языком -говорил он. И тогда же выбирал натуру, конкретные места, знал что нужно построить будет, а что снять вживую. И старался писать под конкретных артистов, используя их и только их энергию, пластику, манеру игры. В последних фильмах отец собирал просто интересных людей и считал, что личность и индивидуальность гораздо важнее, чем игра. Так получилось, что меня брали почти всегда на выбор натуры и на съемки. Отец очень любил свою страну и особенно север. Всех детей возили в тёплые страны на зимние каникулы, а мы ехали в Великий Устюг или поближе в Вологду или Тотьму. Останавливались в старых гостиницах, ели в столовых котлеты с пюре, осматривали разрушенные дома и церкви и покинутые деревни и обязательно ходили на рынки.
При всей правдивости картинки он всегда придумывал что-нибудь фантастическое и необыкновенное. Везде видел свет и тень, двух героев -противоположных по духу, зиму и лето, воду и огонь, Америку и Россию. Мне хотелось попробовать пройти путь подготовки глазами отца. И на каждом шагу спрашивать его: ты бы так это увидел? и здесь ли?

1. **Анализ содержания и стиля литературного произведения, положенного в основу диплома.**

Родители поехали на фестиваль к Кустурице. В гостинице по телевизору шла передача про мальчика с четырьмя глазами. Отец просмотрел полностью передачу. Мама сказала, что она помнит очень хорошо как выглядел тот мальчик. Любимый писатель отца был Лесков. Собрание сочинений в красных обложках подарил ему его товарищ Владимир Карташов, художник - постановщик, погибший в Кармадонском ущелье с Сергеем Бодровым. Отец очень хотел поставить» соборяне», но говорил, что нет такой теперь мужицкой силы, как была раньше, например, у Леонова. А в «запечатленном ангеле» срослись реализм и фантастика. И это было абсолютно его видение мира. Тема жизни в одном человеке двух начал - хорошего и плохого, светлого и темного, предательства и дружбы, любви и измены всегда произносилась вслух в доме. У героя всегда есть выбор пути. Балабанова всегда интересовали слепые люди. Невидящий более уязвим, его можно легче согнуть, заставить, унизить, отправить по ложному пути, как в его любимом романе Набокова «Камера обскура». Ещё ему была близка тема одиночества, покинутости. В сценарии соединены все темы, и это такой ребус, загадка, решение которой надо самому искать среди строк двух повествований «запечатленного ангела» и жизни четырехглазого мальчика.

1. **Обоснование режиссерской трактовки темы.**

Тему двойственности я решил использовать и в пластическом решении. Основа -это старые русские города. Иваново и Кострома. Деревянные дома с резными наличниками. Лучи улиц с этими домами выходят на центральную площадь с уже каменными постройками и храмом. Через город течёт река, разделяя его на две половины-бедную и богатую. Через реку строится мост на протяжении всего повествования, как символ примирения и соединения двух миров. На богатой живет отец. На бедной Петя и Ваня. Петя ходит на другую сторону только зимой по льду. На эту основу старого города накладывается современный язык, ввиде граффити. По мере развития сюжета рисунки граффити рассказывают или напоминают историю «запечатленного ангела». В новые дома вставлены элементы старых. Например, к двухэтажному особняку, в котором находится банк отца, пристроен ранее снесенный деревянный дом и в нем находятся банкоматы. Сам Петя живет на самом верху высокого странного дома, построенного каким-то чудо архитектором, а может и самим отцом. Когда он ещё жил с ними. Этот дом похож на изобилие скворечников, прилепленных друг к другу, и сделаны эти «скворечники» из разных материалов по принципу «с миру по нитке-голому рубашка». Отец живет в многоэтажном доме современной постройки. Отец и сын чувствуют друг друга через реку. И после убийства отца, которое произойдёт на фоне идущего фильма, Ваня умирает, а Петя прозревает. Визуально это решено изменением цвета пленки. По реке идёт лёд, Петя на своей стороне садится в тюрьму, видимо, когда выйдет, мост будет достроен.

1. **Обоснование пластической трактовки темы.**

Для того что бы решить пластическую трактовку темы, были проделаны следующие этапы работ:

-Выписки

Мною были сделаны выписки по всему сценарию. В задачу входило собрать как можно больше информации по основным героям и местам действий.

Однако сам сценарий очень небольшой а конкретных описаний предметов и мест практически нет, и то что есть я использовал по максимуму.

-Сбор материала

Следующий этап работы заключался в наиболее полном сборе материала по выбранной теме.

Основное действие сценария происходит в провинциальном городе России со старыми деревянными домами и белокаменным центром.

Соответственно я собирал материал по интерьерам и экстерьерам. В этом мне помогли фотографии из личных архивов, сети интернет, фотоальбомы из библиотеки и личная поездка в несколько провинциальных городов, таких как Кострома и Иваново и тд.

- Поиск образов персонажей.

На основе прочитанного я начал разработку главных и второстепенных персонажей картины. Балабанов так же очень мало описывал героев своего сценария, так как заранее знал большинство актеров, которые должны сыграть его персонажей.

Самое важное было придумать как выглядит мой главный герой тк он появляется у меня почти в каждом эскизе. После того как образ главного героя был придуман у меня в голове, я приступил к разработке остальных персонажей, для этого я выявлял качества, и основной посыл персонажа и после этого придумывал как он выглядит и во что одет.

-Экспликация и цветовое решение фильма.

Работа над экспликацией помогла мне окончательно понять целостное цветовое решение фильма.

Фильм я хочу снять на пленку. Цветной Kodak.

Однако проявить пленку с технологией применяющейся к проявлению черно белой пленки.

Это даст эффект серости, тусклости оттенков, что как мне кажется точно отображает настроение фильма, однако во многих моментах как яркие вставки со смыслом и без появляются граффити, тем самым разбавляя этот тусклый, серый мир. В середине картины, наступает зима, одновременно с трагичными обстоятельствами в судьбе героя, в этих эскизах я использую много холодных оттенков.

В финале картины, с момента прозрения главного героя, я бы снял все на обычную, цифровую камеру, и сделал бы все обычно ярким, как следствие того что главный герой потерял частицу себя и с ней, что-то особенное.

-Поиск композиционного решения и техники исполнения.

В сценарии «мой брат умер» линейный сюжет.

В связи с этим все мои эскизы расположены в одной линии друг за другом по порядку, что бы зритель поэтапно увидел развитие визуального решения всей картины.

В работе были выбраны сцены, которые я посчитал наиболее интересными для создания мира который я придумал.

На мой взгляд в сценарии очень много скрытых смыслов и идей, и каждый человек прочитав его вынесет для себя совершенно разное. Я вынес главную на мой взгляд проблему. Что очень часто выбор совершает не сам герой а за него его совершает его темная сторона, второе начало. На этом я построил почти все эскизы:

- 1 эскиз Родильный дом.

Рождение ребенка, это светлое и очень хорошее событие, поэтому когда мать в ожидании лежит в палате из нее идет яркий свет. Как сложится жизнь этого дитя в дальнейшем знает лишь один бог. Мрачная тень от двери и здоровенный, деревянный потолок уходящий во мрак намекает нам о том что не в се в его дальнейшей судьбе будет хорошо. Также Эскиз делится как бы на 2 части светлую и темную. (выбор пути)

- 2 эскиз «Квартира братьев»

Главный герой живет в квартире, которую ему отдал отец.

Из-за большого количества перепланировок в прошлом, в стенах квартиры остались заделанные досками дверные проемы, я придумал их как образ того что брат не может отделиться и остаться один в любой момент, они заколочены вместе, как и эти проемы.

В этом эскизе я попытался показать странность и красоту квартиры и ее схожестью с самим героем. Разрушенный потолок, Рваные обои, старая печь, и герой с четырьмя глазами. Люди скажут: страшно, грязно, надо поменять «заменить», а я скажу: что это красиво, фактурно и здорово.

- 3 эскиз «Распутье»

Обычная улица недалеко от высокого дома где и находится квартира героя, и я показываю зрителю, что он в любой момент может повернуть направо и пойти вверх по дороге к свету или же пойти налево по темному пути. На переднем доме изображено одно из нескольких граффити отсылающих зрителя к тексту из рассказов Лескова, а именно черти лезущие из под краски которая отколупнулась на иконе, у меня же они лезут из под штукатурки которая отвалилась на стене дома.

- 4 эскиз «Псих лечебница»

Мать героя попала в лечебницу и он навещает ее почти каждый день. В этом эскизе я изобразил коридор с эффектом рыбьего глаза, для того что бы показать несколько вариантов пути, светлая палата, темная палата или закрытая дверь коридора.

Клеточный пол помимо схожести с настоящим полом в таких лечебницах, возможно намекнет зрителю о о тюрьме в которую герой попадет в финале.

- 5 эскиз «Сбербанк»

Герой как бы выходит из темной полуразрушенной арки на светлую улицу. Эскиз показывает центральный район города.

Банк расположился в стареньком домике у размытой водой дороги. Так как все финансы вкладывают в город на другом берегу реки, где живет отец героя.

Помимо обычных граффити здесь присутствует одно из нескольких граффити отсылающих нас к тексту из рассказов Лескова заяц.

- 6 эскиз «Старый рынок».

Герой идет сквозь старый рынок в центре города.

Поворот на право и спуск в темноту (бар) или же проход прямо к «надежде» на что-то светлое.

- 7 эскиз «Бар».

По сюжету бар в котором выпивает герой является так же и рестораном, где он делает предложение своей невесте. Я разделил пространство на 2 части, темный бар внизу и светлый ресторан наверху. Само пространство представляет из себя старую, некогда заброшенную верфь, переделанную в современный бар-ресторан.

На стеле изображено одно из нескольких граффити

Отсылающих зрителя к рассказам Лескова, а именно запечатленный ангел без лица.

- 8 эскиз «Река» .

Зима единственное время года когда герой может перейти по замершей реке к отцу на другой берег.

Можно увидеть, как со стороны выглядит бар-ресторан, и как строится будущий мост.

- 9 эскиз «Похороны».

Похороны, это то место, на котором мне довелось побывать не мало раз. Раздумываю над этим эскизом я задумался, что в момент похорон самое ужасное? Для меня это момент когда все уже попрощались усопшим и его должны закопать, а делают это мрачные мужики в синей униформе. По виду за минувший день они закопали уже 20 таких как ваш близкий. Все молча стоят, а они копают, куря сигарету и иногда шутя. Этот образ я попытался передать в данном эскизе. Боль из-за утраты самого близкого человека на таком фоне.

Герой уходит по льду, пересекая отражение старой церкви.

Переступая черту, собираясь убить отца.

- 10 эскиз «Убийство».

Герой приходит в роскошную квартиру отца в тот момент когда он с его бывшей женой Ирой смотрят кино, и одновременно вешают занавески. Ваня убивает их обоих, и в этот момент он отражается в зеркале. Показывая нам в последний раз что не сам герой совершал этот поступок.

- 11 эскиз «Прозрение»

Это самый яркий из моих эскизов, он до тошноты яркий. Мне хотелось передать чувство насыщенности цветов в тот момент когда человек смотрит первый раз на этот мир, но все это ужасает его из-за потери близкого, брата, частицы себя.

- 12 эскиз «Тюрьма».

Потеряв все, сознавшись в содеянном, герой будучи в тюрьме решает начать читать книгу Лескова которая так нравилась его брату.

Этот эскиз по композиции похож на первый.

В большинстве эскизов герой выбирает куда пойти или идет по темной стороне.

Однако здесь, герой с книгой в руках поднимается по светлой стороне, вверх к свету, оставляя надежду на светлое будущее.

Работа выполнена в масленной технике на холсте.

6. Производственная реализация проекта.

Сценарий “Мой брат умер», может быть реализован уже сегодня.

В ходе подготовительного периода осуществляется все необходимое для сьемок:

- творческая подготовка от рисования раскадровок до изготовления реквизита.

- финансовая подготовка, включающая составление сметы производства фильма и изыскание средств на его производство.

- административная подготовка, включающая организацию оплаты сотрудников, заказ операторской техники и получения разрешения на натурные сьемки.

- фактическая подготовка, включающая выбор натуры, строительство декораций, производство костюмов и подбор реквизита.

Для реализации данного проекта нужно располагать средним по нашим меркам бюджетом. Часть сьемок будет происходить на натуре, в Костроме и Иваново, часть моих эскизов, а именно «Распутье», «Банк», и «Рынок» будут осуществляться на натуре с достройками декораций. Для не которых декораций будут отобраны подходящие места, другие будут выстроены с павильонах. «Банк» - основная достройка на натуре. Мною сделана планировка улицы и самой достройки атак же разработан технологический чертеж. (см. производственные материалы)

«Квартира Пети и Вани» - основная декорация для постройки в павильоне, где осуществляется сьемка большинства интерьерных сцен. К ей так же сделана подробная планировка. (см. Производственные материалы).

Штат:

Для реализации проекта художнику-постановщику кино потребуются:

- ассистенты

- костюмеры

-реквизиторская группа

- водители

- рабочие

- бутафоры

- транспорт

- различные специалисты: художники – гримеры, координатор спец эффектов и др.

Сроки подготовки: Рекомендованный подготовительный период к данному кинофильму не менее 2-3 месяцев.

Предполагается что часть реквизита, костюмов и мебели может быть взята у знакомых, коллег, друзей так как действие происходит в современности.

Презентация на английском языке

Good afternoon Ladies and Gentlemen my name is Peter Balabanov, I'm a student at St Petersburg university in the Department of film and tv design.

Today I would like to present my graduation project. It is depicted on twelve canvases and tells us story from the script of Russian Film director Alexey Balabanov – «My brother died»

The plot narrates about the life line of two brothers whose souls were born in one body with four eyes. The first of the brothers, Peter, was born blind, and the second was born sighted but living in Peter’s head. The action take place in modern Russia, in a small provincial town.

Balabanov described this script as a mystical realism genre. I like the idea of combining of ordinary like and extraordinary man. This idea is displayed on my canvases in my sketches. Two lives, two ways, the problem of choice. You walk the path of light, or can go through the dark. I divided each of my sketches into the dark and light sides.
The hero comes to a crossroads and to a choice, which his brother takes for him.
An important part of, the story is a book read by one of the brothers, namely Leskov's story called imprinted angel.
My task was to figure out how to show the meaning of this story visually. To do so, I filled the space of the city with modern graffiti. Some of them are ordinary drawings and some of them have a meaning to the viewer.
In conclusion, I would like to believe that my presentation clearly reflects the inner meaning of the work.
Now I will be grateful for your comments and questions.

1. **Заключение.**

Пройти путь разработки данного проекта было отличным решением, хоть и очень сложным.

Я попытался построить кино на основе мыслей и идей Алексея Балабанова, с добавлением своего современного видения и трактовки этой историй.

Я считаю , что мне удалось в какой то степени передать атмосферу кинофильма. Спасибо за внимание.