САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

Кафедра мастерства художника кино и телевидения

Шляхова Екатерина Романовна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к выпускной квалификационной работе

Эскизы декораций к кинофильму

по роману Дзюнитиро Танидзаки «Мелкий снег»

специальность 54.05.02 «Живопись»,

специализация[«Художник кино и телевидения»](http://www.spbgukino.ru/page3.html" \l "p1)

Руководитель:

преподаватель по мастерству

художника кино и телефидения

(композиция

Николаева Марина Николаевна

Санкт-Петербург

2019 год

Содержание:

1. Введение____стр.3

2. Обоснование выбора темы дипломного проекта_______________стр.4

3. Творческий путь Д. Танидзаки и анализ литературного произведения. Обоснование режиссёрской темы_____________________________стр.5

4. Пластическая трактовка темы______________________________стр.9

5. Производственная реализация дипломного проекта____________стр.11

6. Презентация на английском языке___________________________стр.12

7. Заключение____стр.13

8. Список используемой литературы___________________________стр.14

9. Приложение 1. (Поиск образов персонажей)__________________стр.15

10. Приложение 2. (Планировка, описание работ)________________стр.

11. Приложение 3. (Экспликация)_____________________________стр.

12. Приложение 4. (Чистовые эскизы)__________________________стр.

1. Введение

Темой своей дипломной работы я выбрала роман «Мелкий снег», который Дзюнитиро Танидзаки писал в течение четырёх лет и опубликовал в 1947 году. Роман сразу же стал снискал любовь и популярность японских читателей, истосковавшихся по классической литературе.

«Мелкий снег» - это неторопливое повествование, насыщенное кинематографическими образами и деталями. Это история обыкновенной японской семьи, стремящейся сохранить свою честь и традиции, и в то же время, это история поиска личного счастья главной героини — Таэко, девушки непокорного характера, живущей в современном ей мире.

Целью моей работы являлось пластическое решение всего произведение, передача его духа и создание атмосферы. Основными задачами в ходе работы являлись решение интерьеров и пейзажей, образов героев, передача эпохи и характеров героев.

Выполнение поставленных задач оказалось для меня увлекательным, так как материальная культура Японии интересна мне не одни год, а погружение в её культуру с точки зрения художника-постановщика принесло множество открытий. В то же время, сама история четырёх сестёр оказалась непроста в воплощении, так как раскрыть множество событий и деталей, описанных в книге, в рамках одного полнометражного фильма невозможно, и потребовалось произвести отбор персонажей и линий повествования.

Главная тема произведения остаётся актуальной и в наши дни, ведь сохранить семейные узы не всегда оказывается просто.

2. Обоснование выборы темы дипломного проекта.

Япония всегда была для меня интересна с точки зрения материальной культуры и традиций, и в романе «Мелкий снег» она описана в мельчайших подробностях, что невозможно не представить историю в виде фильма, герои буквально сходят со страниц книги, облачаются в традиционные костюмы или платья европейской моды 1930-х годов, и следуют не просто сюжету романа, а собственной линии жизни.

Подробное описание быта не умаляет поэтичности деталей природы или ритуалов, а проблемы, с которыми сталкивает автор своих героинь, актуальны и в нынешнем обществе — это тема семейных уз, удушающей любви родственников, общественное порицание и неспособность управлять собственной жизнью — так или иначе мы все сталкиваемся с этим. И не смотря на более свободное, отличное от положения японки в обществе в середине прошлого века, и современные женщины сталкиваются с тем, что только замужество делает их полноценными и состоявшимися в глазах некоторых людей.

Из четырёх сестёр мне ближе всего оказалась самая младшая — Таэко, в ней я вижу главную героиню фильма — ведь именно ей приходится принимать решения, которые не одобряет семья, именно она пытается взять на себя ответственность за собственную жизнь, и именно она преодолевает множество проблем и в итоге находит своё счастье.

Актуальность данного фильма, мне кажется, заключается не только в самой истории и вечности темы семьи, но и в напоминаний о том, что сейчас Япония не только страна Hi-Teck- технологий, но наследница богатых, и во многом неповторимых традиций. А современные возможности макросъёмки позволят глубже погрузить зрителя в миниатюрные детали, которые так любят созерцать японцы.

3. Творческий путь Д. Танидзаки и анализ литературного произведения. Обоснование режиссёрской темы

Дзюнитиро Танидазаки (1886 - 1965)— классик японской литературы и продолжатель её многовековых традиций. Роман «Мелкий снег» называют его лучшим произведением, и, безусловно, актуален он был не только в момент первой публикации, но и по сей день.

Написанный в жанре семейной хроники роман исполнен в традициях реализма. В нём раскрывается точный и беспристрастный анализ действительности, и глубокий лиризм. Точные детали и подробные описания создают практически документальную картину Японии 1937-1941 года, в которую искусно вплетены вечные характеры — четыре женских типажа, каждый из которых в тот или иной момент повествования вызывает сочувствие читателя. Главная тема романа — сохранение семейных уз, всегда будет волновать людей, каждый найдёт героиню по душе.

Как и во многих других своих работах Танидзаки делает основными героями женщин, чьи загадочные души писатель раскрывает со знанием знатока. Сёстры Макиока — наследницы обедневшего купеческого рода, они чтят традиции, соблюдают бытовые ритуалы и стараются сохранить честь семьи. Главная героиня — самая младшая сестра Таэко, не вольна распоряжаться своей судьбой: как и всем японским девушкам, ей надлежит смиренно ожидать замужества, одобренного главой семьи, и в ожидании совершенствоваться в танцах, музыке и других, соответствующих статусу её клана и укладу жизни, умениях.

Наследника мужского рода их отец не имел, поэтому руководит кланом муж старшей сестры (Цуруко), и эти два героя сливаются в одного — деспотичного и не терпящего преткновения с его волей. Главная ветвь клана переезжает в Токио, и оставляет двух незамужних сестёр в доме второй по старшинству — Сатико, вместе с её мужем и дочерью.

Пока один за другим отсеиваются кандидаты для старшей сестры, Таэко осваивает новые занятия: она не только начинает делать кукол и продавать их, но и занимается чайной церемонией, изучает традиционные танцы, знакомится с разными людьми, в том числе европейцами. В отличие от своих старших сестёр, она не застала времени богатства их семьи, и с малых лет ей приходилось приспосабливаться к обстоятельствам.

Оказавшись в эпицентре наводнения в Асии, Таэко была спасена влюблённым в неё фотографом. Это событие открывает ей глаза на то, что её прежний возлюбленный, с которым она когда-то пыталась сбежать, не сможет сделать её счастливой. Девушка понимает, что пока будет решаться судьба стеснительной и кроткой Юкико, её очередь замужества может и не наступить. Однако правда о неподобающе близкой связи с фотографом, настигает главу семьи в момент, когда фотограф умирает от скоротечной болезни. Цуруко решает, что теперь Таэко не может жить в одном доме с другими сёстрами, а её приданного не существует.

Получив один за удар за другим, девушка вновь оказывается на грани жизни и смерти: ужасная дизентерия подкашивает её, но именно болезнь смягчает отношение главной ветви клана, и Таэко снова может посещать семейные мероприятия, а так же сопровождать Юкико на смотрины.

Пока главная ветвь клана пытается сосватать третью сестру, что не удаётся сделать из-за через чур скромного и старомодного характера девушки, они упускают из виду Таэко, которая, как выясняется, не только использовала бывшего жениха ради материальных ценностей, но и всеми силами стремилась уехать как можно дальше — во Францию, чему не суждено было случиться из-за наступившей Второй Мировой Войны. Девушка принимает решение, которое глава семейства не сможет проигнорировать. В момент очередного сватовства, когда со стороны жениха ведутся расследования о семье невесты, Таэко признаётся в том, что носит под сердцем ребёнка от незнакомого её семье мужчины.

В ужасе и гневе две старших сестры отсылают её в горную деревню до момента родов — ведь наконец появился достойный и заинтересованный кандидат на роль мужа Юкико, а Таэко вновь приносит дурную репутацию их семье.

И когда наступает время предсвадебной подготовки, настаёт срок рождения ребёнка. Тяжёлые роды грозили смертью девушке, понимая это, Сатико и Юкико находятся рядом и забывают о том, сколько проблем им принесла их младшая сестра. Ребёнок рождается мёртвым.

Таэко уходит из дома старшей сестры, После свадьбы Юкико, она выйдет замуж за отца ребёнка. И сёстры будут воссоединяться на семейных торжествах и ежегодных ритуалах любованием сакурой.

Режиссёрская трактовка темы.

Сюжет разворачивается в 1937 -1941 годах без изменений главных мест действий и моментов.

Все сцены фильма я условно разделила на две категории — светлые и тёмные, в которых сёстры находятся в состоянии конфликта и мира между собой. Так же через всю картину я хотела провести лейтмотив природы, а в частности сакуры, как символа верности традициям.

Каждой из четырёх сестёр я присвоила стихию. Старшая Цуруко отождествляет землю, плодородную, монументальную и непоколебимую, Сатико — воду, её характер так же изменчив и может быть гибким и обходительным, или же превращаться в лёд, в образе Юкико — стихия ветра, неосязаемого, невидимого, но способного на многое, Таэко же представляет стихию огня, она так же может согреть или обжечь, её непостоянство приносит проблемы, но без неё не будет света. Все героини облачены в традиционные японские кимоно, выполненные в цветах и символиках, соответствующих их стихиям, кроме главной героини — она носит юбочные костюмы по французской моде тех лет, но в них использован узор полоска, любимый японцами во все времена, а главным предметом, отсылающим к стихии огня — мундштук с сигаретой и зажигалкой.

Этот фильм я вижу с использованием панорамных изображений, подвижной, но не ручной камеры, минимумом монтажных склеек, макропланами деталей (цветов, капель, кистей и прочего), что поможет подчеркнуть драматургию истории.

Подвижная камера и асимметричная композиция на протяжении всего фильма на контрасте подчеркнут кульминацию — момент рождения дочери Таэко и сцена на кладбище, где хоронят младенца, где будет использована абсолютная статика и симметрия.

4. Пластическая трактовка темы

Для того, чтобы решить пластическую трактовку произведения, я проделала следующие этапы работы:

- Выписки

- Сбор изобразительного материала

- Поиск образов персонажей

- Поиск состояний, передающих атмосферу произведения

- Поиск композиционного решения

- Поиск техники исполнения

- Исполнение чистовых эскизов

1. Выписки.

Задача выписок состояла в том, чтобы найти подробные описания интерьеров, экс терьеров, деталей быта, костюма и составления образов персонажей и главных мест действия. Так же пришлось навести справки об историческом периоде Японии годов произведения.

2. Сбор материала.

Следующий этап работы состоял в том, чтобы найти и изобразить наиболее полный материал по исторической эпохе. Действие романа происходит в 1937 — 1941 годах. Соответственно, я изучала традиционные строения японских домов (в частности минка), природный ландшафт. Для меня было важно понять и прочувствовать особенности организации японского быта и архитектуры, происходящие из природных условий, а так же найти их отличия от русских. Так же подробного изучения потребовали предметы быта — мебель, посуда, письменные принадлежности. А так же потребовалось особое внимание к деталям, интегрированных из европейской культуры в культуру японцев — такие как граммофон, швейная машина, телефон и прочее.

3. Поиск образов персонажей.

Далее, на основе выписок по произведению, я разрабатывала их лица, силуэт, костюм и игровой реквизит.

В романе множество персонажей, но мной были выбраны четыре основных женских образа, пять второстепенных мужских и несколько эпизодических героев.

4. Поиск состояний, передающих атмосферу произведения

Во время работы над сбором материала, образов персонажей, экспликацией, я поняла цветовое решение фильмов, а именно решила использовать серо-бежевую гамму с вкраплениями нескольких основных цветов.

5. Поиск композиционного решения

На поиск композиционного решения макета стены и каждого отдельного холста ушло значительное время и не одна попытка. В итоге было принято решение разделить эскизы на светлые и тёмные и в общем макете экспозиции составить своеобразную тёмную восходящую «лестницу». Мною было принято решение сделать 15 холстов, четыре из которых составляют пару пейзажей, окольцовывающих повествование.

5. Поиск техники исполнения

После исполнения черновой экспликации и поиска композиционных решений, я выбрала техникой исполнения масляную живопись, граничащую по сдержанности цветов с графикой. На фоне размытых дымчатых пейзажей и интерьеров резкостью я выделяю важные детали, являющиеся практически символами.

6. Исполнение чистовых эскизов

При исполнении чистовых эскизов потребовалось особое внимание к сохранению открытой лёгкой композиции в светлых эскизах.

5. Производственная реализация дипломного проекта

«Мелкий снег», на мой взгляд, может стать прекрасной литературной основой для кинематографического сценария.

В ходе подготовительного периода осуществляется поэтапная подготовка для съёмок:

1. Творческая подготовка (написание сценария, разработка эскизов и чертежей декораций, дизайн костюмов и реквизита)

2. Административная подготовка (от организации оплаты съёмочной группы до заказа аппаратуры и разрешения на натурные съёмки)

3. Фактическая подготовка (строительство декорация, пошив костюмов, подбор и изготовление реквизита)

Для реализации этого проекта нужно располагать большим бюджетом.

Часть съёмок будет производиться в экспедиции в Японии на натуре, часть в павильоне с использованием компьютерной графики.

Штат:

Для реализации проекта художнику-постановщику потребуются:

Ассистенты

Костюмеры

Реквизиторская группа

Водители

Декораторы

Бутафоры

Другие специалисты: координатор спецэффектов, художник по гриму и другие.

Сроки подготовки:

К данному кинофильму рекомендуется подготовительный период не менее полугода вместе с предварительной экспедицией в Японию по поиску натуры и общением с консультантами по восточной культуре.

Предполагается практически полное изготовление реквизита.

6. Презентация на английском языке

Good afternoon, Ladies and Gentelmen

My name is Ekaterina Shlyakhova. I’m a student of Saint-Petersburg State University. I’m here today to present my graduation project depicted on fifteen canvases from the a novel «The Makioka Sisters» (rus. «Light snow)» by Japanese writer Jun’ichiro Tanizaki written about the period of life of an impoverished aristocratic family from 1937 to 1941.

The idea behind my project is based on the struggle for the preservation of the traditional way of life, which is expressed in the conflict between the four sisters, the youngest of whom, Taeko, in search of personal happiness, deviates from the canons of the girl's behavior in a society where all decisions are made by the heads of the family — men. I chose this work, because I like its main theme - the observance of the traditional way of life and the preservation of family ties, revealed with the help of natural landscapes and unique interiors, as well as household rituals and trifles.

The General pictorial solution is based on the canons of Japanese painting, namely the open composition, according to the ideas of the Japanese about symmetry as a symbol of death, a characteristic warm color. In order to reflect the main conflict, the images are divided into two parts: light and dark, where the first depicts scenes where the characters are in harmony with each other, and in the dark scenes the conflict develops and reaches its peak. For example, in a sketch of Taeko's workshop, she is surrounded by dolls and mannequins depicting sisters and society closely observing and condemning her. The scene at the cemetery uses a symmetrical composition as a symbol of the death of a newborn child of the main character. History is surrounded by images of landscapes, where Sakura is a symbol of the life of traditions, and the flood indicates the changing circumstances of life.
In conclusion, I hope that in the presented film essays I was able to reveal in the history of one family the eternal conflict of "fathers and children" and choose a stylistic solution that takes the viewer to pre-war Japan.

In conclusion I would like to believe that I have achived with this design clearly reflects my initial concept and everybody will notice her unique style and feel it in every detail around her.

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

Заключение.

Своим романом Д. Танидзаки говорит: «Жизнь прекрасна». Поэтичное описание старинных традиционных танцев, цветущей сакуры, изумительных кимоно и причёсок. Прекрасны и добрые, истинно человеческие отношения внутри одной большой разветвлённой семьи. Именно это и сделала роман популярным в своё время, именно это и было отдушиной японского читателя того времени, и это и будет отдушиной зрителя фильма. «Мелкий снег» напоминает о важности мелочей в нашей жизни, из которых она и состоит. Произведение заставляет задуматься о вещах, про которые мы забываем в суете жизни.

Простая по сути история сестёр Макиока завораживает и вечностью образов, и мимолётными состояниями и деталями. Это будет фильм не столько зрелищный, сколько направленный на созерцание. Название фильма - «Мелкий снег», а не название в оригинале «Сёстры Макиока» - не случайно. Любование снегом — ритуал Юкими — является частью культуры японцев и отражает одну из основных категорий японской национальной эстетики: идею недолговечности и краткости, что и делает прекрасное прекрасным.

Список используемой литературы.

1.История современной японской литературы. М.: Изд-во иностр. лит., 1961. - 429 с.

2. Санина К.Г. “Запад и Восток в литературе японского неоромантизма: Творчество Нагаи Кафу и Танидзаки Дзюнъитиро» 2004. Санкт-Петербург.

3. Берт. Д. «100 лучших литераторов» 1999 г. «Крон-Пресс»

4. «[Большая советская энциклопедия](https://www.wikidata.org/wiki/Q17378135): [в 30 т.]» под ред. А.М. Порохов— 3-е изд. —М.:[Советская энциклопедия](https://ru.wikipedia.org/wiki/Большая_российская_энциклопедия_(издательство)), 1969.

5. И. Львова «Дзюнъитиро Танидзаки. Избранные произведения» том 1. Москва «Художественная литература» 1986 г.