САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

Кафедра мастерства художника кино и телевидения

Коваленко Ангелина Александровна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к выпускной квалификационной работе

Эскизы к кинофильму

по роману Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества»

специальность 54.05.02. «Живопись»,

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

Руководитель:

преподаватель по мастерству художника кино и телевидения

(композиция)

Николаева Марина Николаевна

Санкт-Петербург

2019

Содержание

1. Введение
2. Обоснование выбора темы выпускной квалификационной работы
3. Краткая биография автора
4. Анализ литературного произведения.
5. Обоснование режиссерской трактовки темы
6. Пластическая трактовка темы
7. Производственная реализация дипломного проекта
8. Презентация на английском языке
9. Заключение
10. Список использованной литературы

1. Введение

Тема выпускной квалификационной работы – роман колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества», одно из наиболее характерных произведений в направлении магического реализма.

Суть романа заключается в его названии - «Сто лет Одиночества».

Сто лет - это действительно описание примерно ста лет истории Колумбии, а также обозначает замкнутость, вечность. «Одиночество»– это некая неполноценность, свойственная героям, неспособность к любви, невозможность гармоничного существования.

Сама атмосфера романа магическая. Чрезмерность и излишества являются здесь нормой повседневности. Мир «Ста лет одиночества» сложен и неоднороден, герои – скорее, полу-архетипические образы. Магия, магическое – одни из ключевых понятий для романа. В этом смысле «Сто лет одиночества» – не выдумка, а художественно переработанное отражение реальности.
Время в романе имеет сложную поступательно-возвратную природу, здесь совмещены два типа времени: линейное и циклическое.

Особое место в «Ста лет одиночества» имеют мифы, причем как языческие, так и христианские. Сюжетную основу составили обобщенные и пропущенные через призму фольклорных представлений библейские предания, вместе с тем здесь присутствуют черты и древнегреческой трагедии, и романа-эпопеи. Главный сюжетный мотив романа — это «Эдипов миф», кровосмесительство между родственниками и роковыми его последствиями. Но миф здесь становится поверьем.
Основными темы романа являются– одиночество, пустота, неискореняемое насилие. Вместе с тем, основной идеей становится не осмеяние действительности, но огромная любовь и нежность автора к несовершенному миру, его уверенность в невозможности изменить течение жизни и вместе с тем вера в то, что спасти человечество от одиночества может только солидарность.

Целью работы являлось пластическое решение романа, перенос литературного текста на киноязык, авторская трактовка произведения и передача его психологической атмосферы.

Задачами работы являлся анализ романа «Сто лет одиночества». Необходимо было обосновать режиссерскую трактовку темы романа: выделить и обосновать с позиции драматургии и художественной выразительности сцены, необходимые для экспликации и чистовых эскизов; создать экспликацию, эскизы, технологические чертежи; показать производственную реализацию проекта.

2. Обоснование выбора темы выпускной квалификационной работы

В настоящее время произведения Габриэля Гарсиа Маркеса экранизированы более пятидесяти раз. Чаще всего экранизируют небольшие рассказы писателя. Первый короткометражный фильм по рассказу Маркеса «Синий лангуст» был создан еще в 1954 году в Колумбии. Малобюджетный черно-белый немой фильм стал важным событием в истории колумбийского кинематографа. Рассказ «Очень старый человек с огромными крыльями» экранизировали в разных странах, в том числе на Украине, в России и Казахстане. Самый известный роман писателя «Сто лет одиночества» экранизирован так и не был.

Поднятые в романе, основные темы– одиночество, пустота, неискореняемое насилие, разложение как отдельных людей, так и общества в целом, актуальны как никогда в настоящее время, время компьютерных технологий, время, когда человек человеку волк.

Характерная черта романа, а именно - тонкая грань между сверхъестественным и реальным. В романе используются два временных развития: цикличное/без времени и линейное историческое время – это дает художнику широкий простор для фантазий и реализации идей.

Интересно показать изменения города и дома Буэндиа от основания до их разрушения. Роман включает в себя фрагменты реальной истории Латинской Америки, это делает его интересным для ознакомления с материальной культурой, природой, историей Колумбии и Латинской Америки. Однако пласт времени, затрагиваемый автором, больше чем 100 лет. Маркес умещает события 250летнего периода в рамки одного века. Это показывает, что Макондо существует в собственной реальности, и живет по своим законам времени. И это может дать художнику возможность отступления от исторических реалий, в пользу художественной части.

Подробное описание жизни 6поколений семьи Буэндиа, происходит параллельно с этапами существования: основание, развитие, упадок и исчезновение города Макондо и Дома рода Буэндиа. Я думаю, что имеет место проводить аналогию истории городка Макондо не только с Латинской Америкой, но и с другими странами мира. Например поселок, в котором живет моя бабушка. Когда-то это был процветающий городок, теперь же большинство людей младшего поколения покидают его, постепенно он пустеет, и придается забвению.

Актуальность темы, грань между сверхъестественным и реальным, то, что в романе совмещены два типа времени, а также, то, что роман не был экранизирован – все этот дает художнику широкий простор для фантазий и реализации идей.

3. Краткая биография автора

Колумбийский писатель-прозаик, журналист, издатель и политический деятель Габриэль Гарсиа Маркес родился 6 марта 1927 года в колумбийском городке Аракатака. Воспитывался у бабушки и деда, которые познакомили его с преданиями, фольклором и народным языком, ставшими впоследствии важным элементом его творчества. В 1940 году уехал в Боготу учиться в иезуитском колледже. По окончании колледжа начал адвокатскую карьеру, но вскоре оставил ее ради журналистики и литературы. В 1947 году Маркес поступил в Колумбийский университет на юридический факультет, который вскоре бросил из-за отсутствия интереса к юриспруденции. Тогда же он опубликовал в боготской газете «Наблюдатель» свой первый рассказ, написанный под влиянием произведения Франца Кафки «Третье смирение».

Переехав в 1948 году в Картахену, писатель продолжил свое юридическое образование и два года спустя стал репортером в газете «Геральд», где вел постоянную рубрику «Жираф». В 1954 году он вернулся в Боготу и вновь стал репортером «Наблюдателя».

Проработав в Европе внештатным журналистом два года, Маркес устроился в кубинское правительственное агентство новостей Пренса Латина, а в 1961 году переехал в Мехико, где зарабатывал на жизнь сценариями и журнальными статьями и в свободное время писал книги.

Как серьезный прозаик Маркес впервые проявил себя в 1955 году, написав повесть «Палая листва». Повесть открывает обширный прозаический цикл о Макондо, знойном прибрежном городке, погруженном в атмосферу катастроф, эпидемий и чудес. Хронику Макондо продолжили повесть «Полковнику никто не пишет» (1961) и роман «Недобрый час» (1966), а завершил ее знаменитый роман «Сто лет одиночества» (1967).

В 1967 году писатель переехал в Барселону, а с 1975 года обосновался в Мексике, ставшей для него второй родиной.

В 1972 году он издал сборник рассказов «Невероятная и грустная история о простодушной Эрендире и ее жестокосердной бабке», который был создан в поэтике устного баснословия, характерной для карибских сказителей — «куэнтерос».

Новым этапом в эволюции творчества Гарсиа Маркеса стал роман "

«Осень патриарха» (1975), развивающий центральный для писателя мотив одиночества власти. Вместе с романом «Сто лет одиночества» он составил своего рода диптих, сопрягающий две художественные манеры и два разных подхода к практически общей проблематике. В 1981 году появилась его повесть-хроника «История одной смерти, о которой знали заранее».

В 1982 году Гарсиа Маркес получил Нобелевскую премию по литературе «за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента».

После получения Нобелевской премии были написаны романы «Любовь во время чумы» (1985), «Генерал в своем лабиринте» (1989), повесть «О любви и других напастях» (1994).

В 1996 году Гарсиа Маркес воссоздал хронику известного террористического акта колумбийских наркодельцов под названием «История одного похищения».

В 1998 году, после публикации автобиографических заметок «Благословенная мания рассказывать», писатель приобрел практически в полную собственность колумбийский еженедельник «Камбио», в котором регулярно выступал в качестве колумниста под рубрикой «Габо отвечает».

В 2002 году вышел первый том мемуаров «Жить, чтобы рассказывать о жизни», в 2004 году - роман «Воспоминания о моих грустных подругах».

17 апреля 2014 года Габриэль Гарсиа Маркес скончался в Мехико в возрасте 87 лет.

4. Анализ литературного произведения

*«Роль магического реализма состоит в отыскании в реальности того, что есть в ней странного, лирического и даже фантастического — тех элементов, благодаря которым повседневная жизнь становится доступной поэтическим, сюрреалистическим и даже символическим преображениям» (****Эдмонд Жалу****)*

Написанный в стиле фантастического (магического) реализма роман представляет собой всестороннее исследование проблемы человеческого одиночества. «Внутренний сюжет» произведения писатель раскрыл через сюжет внешний, выстроенный как подробное описание жизни рода Буэндиа – первое поколение которого (Хосе Аркадио и Урсула) стало основателем места действия романа – посёлка/города Макондо.

Хронотоп романа ограничен на пространственном и на временном уровне. История основания Макондо имеет непосредственную параллель с грехопадением Адама и Евы и изгнанием их из рая: заключение брака между двоюродным братом и сестрой и последующее убийство Пруденсио Агиляра вынуждает Хосе Аркадио и Урсулу покинуть родную деревню и основать свою, в которой не будет места призракам былого.

Рождённые молодой четой дети – сыновья Хосе Аркадио-младший, Аурелиано и дочь Амаранта закладывают основу для реализации идеи преемственности родовых черт:

* тяги к науке (Хосе Аркадио-старший, Хосе Аркадио Второй и Аурелиано Хосе);
* домовитости (Урсула и Амаранта Урсула);
* красоты (Ремедиос, Ремедиос Прекрасная и Рената Ремедиос (Меме));
* постоянной жажды телесных наслаждений (Хосе Аркадио-младший, произвёдший на свет семнадцать сыновей от разных женщин полковник Аурелиано Буэндиа, ненасытная Ребека, Аурелиано Второй, Аурелиано Вавилонья и Амаранта Урсула);
* сексуальной заинтересованности близкими родственниками (Урсула и Хосе Аркадио-старший – двоюродные брат и сестра (брак), Хосе Аркадио-младший и Ребека – троюродный племянник и тётя (брак), Аркадио и Пилар Тернера – сын и мать (попытка инцеста со стороны Аркадио), Аурелиано Хосе и Амаранта – племянник и тётя (секс), Аурелиано Вавилонья и Амаранта Урсула – племянник и тётя (брак));
* воинственности и тяги к власти (полковник Аурелиано Буэндиа, Аркадио);
* стремлении к бесконечному созиданию и последующему разрушению (делающий ограниченное количество золотых рыбок полковник Аурелиано Буэндиа, приводящая дом в порядок и тут же нарушая сделанное Амаранта Урсула);
* склонности к убийству (Амаранта подсыпает морфий в кофе Ремидиос, Ребека убивает своего мужа Хосе Аркадио-младшего).

В рамках локально-ограниченной территории Макондо реализуется модель национального бытия, в которой принимают непосредственное участие члены семьи Буэндиа. Модель национального бытия складывается из:

* реальных исторических событий: двадцатилетней войны между либералами и консерваторами, расстрелом трёх тысяч бастующих рабочих Банановой компании, ростом города и появлением в нём – первого кинотеатра, железной дороги, фабрики льда и т.п.;
* мифологических событий: сосуществование живых людей с призраками умерших, появление в Макондо Вечного Жида, пятилетний дождь – Всемирный потоп, гибель птиц и разрушение Макондо ураганом - Апокалипсис;
* аллегорических событий: научный прогресс и географические открытия, совершаемые Хосе Аркадио в рамках одного поселения;
* бытовых событий: ежегодного прихода цыган, празднеств, устраиваемых в построенном Урсулой огромном доме, свадеб, рождений, смертей, похорон и т.п.

Образ Макондо в романе имеет мифологическую основу – для большинства членов семьи Буэндиа он становится землёй обетованной, раем, из которого они либо не хотят, либо не могут уйти, а если и уходят, то всегда возвращаются, как, например, это сделала Амаранта Урсула, получившая в Европе прекрасное образование, большое количество денег и безмерно обожающего её мужа. Огромный каштан, растущий во дворе выстроенного Урсулой дома, около которого заканчивают свои последние дни родоначальник рода – Хосе Аркадио Буэндиа и его сын – полковник Аурелиано, - классический мифологический архетип мирового древа, связывающего воедино все сферы мироздания – небо, земную жизнь и преисподнюю.

Фантастические элементы (появление призраков, ясновидческие способности полковника Буэндиа, вознесение Ремедиос Прекрасной на небо (подобно тому, как была взята на небо Дева Мария – и душой, и телом), разговор Амаранты со Смертью, жёлтые бабочки, неизменно сопровождающие Маурисио Вавилонью, история рода Буэндиа, написанная на санскрите цыганом Мелькиадесом и др.) выступают в романе в качестве средств обнаружения глубинных смыслов реальности. Включённая в бытовой, приземлённый контекст фантастика позволяет раскрыть, подчеркнуть, обратить внимание читателя на необычные явления, неизвестные факты, сильные страсти и яркие образы, встречающиеся в реальной жизни и являющиеся её естественным, духовным продолжением: к примеру, члены семьи Буэндиа спокойно относятся к появлению в своём доме душ умерших, что полностью соответствует христианской модели мира, в которой «для Бога все живы» - и те, у кого ещё есть земное тело, и те, кто его уже лишился.

Проблема человеческого одиночества объясняется в романе различными причинами – неспособностью любить (*эта черта характерна почти для всех членов рода Буэндиа*), внешней оторванностью от других людей (*живущая в одиночестве Ребека, отправленная против своей воли в монастырь Меме, прячущиеся в комнате Мелькиадеса: от солдат – Хосе Аркадио Второй и от людей – Аурелиано Хосе*) или своих любимых (*отвергнутые Амарантой Пьетро Креспи и Херинельдо Маркес*), внутренней (*сошедший с ума родоначальник – Хосе Аркадио Буэндиа*) и внешней слепотой (*ослепшая под конец жизни Урсула*), а также слишком сильными страстями, полностью захватившими души людей (*«одиночество власти» полковника Аурелиано Буэндиа, в котором он создаёт вокруг себя круг в три метра, куда не могут попасть даже самые близкие люди, и «одиночество любви», в которую погружаются Меме и Маурисио, Аурелиано и Амаранта Урсула*).

Характерная черта романа - тонкая грань между сверхъестественным и реальным. Реальность тесно переплетена с иллюзией, мифологией, фантастикой. Прошлое с настоящим и будущим. Мертвые живут такой же полноценной жизнью, как и живые. Это сказание, рассказанное, казалось бы, простым языком, с истинно народным юмором, но имеющее глубокий философский смысл.

Характерной чертой романа являются два временных развития:

* Цикличное/ Без времени. Далекое прошлое и настоящее тесно переплетены. Происходят одновременно. О Цикличности времени романа говорится в тексте. «…история этой семьи представляет собой цепь неминуемых повторений, вращающееся колесо, продолжало бы крутиться до бесконечности, если бы не все увеличивающийся и необратимый износ оси». Движение времени по кругу подчеркивается и использованием одних и тех же имен в разных поколениях семьи Буэндиа. В романе совершенно очевидно представлена и такая черта мифологического времени, как деление времени на мифологические эпохи, которые могут завершаться грандиозными катастрофами, уничтожающими мир. Жизнь Макондо выстраивается как смена эпох (эпоха первотворения, исхода, эпоха дождя, засухи), а завершается космический цикл, как и положено в мифологии, катастрофой, стирающей Макондо с лица земли. «Зеленый ад» - неукротимая тропическая природа, побеждающая человека. Космические масштабы небесного возмездия — дождевой потоп на людей затоптавших в крови и грязи свое предназначение. Последние обитатели Макондо- жалкая кучка людей, лишенная памяти и жизненной энергии, свыкшихся с безделием и растерявших нравственные устои.
* Линейное историческое время. Плодородие приводит новых поселенцев, Макондо становится городом, появляется священник, заведение Катарино...обрушиваются исторические стихии- гражданские войны, нашествие банановой компании.

Финал романа утверждает идею конечности родовой жизни и мира, как такового, в начале рождающегося, затем развивающегося и погрязающего в грехах и в итоге – вырождающегося и разрушающегося под воздействием естественных причин (запустения, муравьёв и т.п.)

5. Обоснование режиссерской трактовки темы

Персонажи романа одиноки из-за неспособности к духовной любви и отсутствия взаимопонимания, единства, солидарности. На мой взгляд неспособность к любви, обусловлена тем что люди забыли о Боге.

Сюжет кинофильма развивается в безвременном пространстве, с условной отсылкой к культуре и природе Латинской Америки (в частности, Колумбии) без изменений главных мест и действий. При этом нарушается хронологическая последовательность в ходе повествования, для того чтобы показать через библейские мотивы в романе основную мысль и выделить из непрерывного повествования романа сюжет вознесения Ремедиос Прекрасной.

Сюжет предполагаемого фильма закольцован.

Ключевые сцены выбраны исходя из аллюзий на библейские сюжеты.

В работе действие романа разделено на три части:

1. «Изгнание – Скитания» - 11 кадров экспликации, левая часть алтаря.

В первой части мы встречаем отсылки к библейским текстам о Сотворении мира, Исходе. История основания Макондо имеет непосредственную параллель с грехопадением Адама и Евы и изгнанием их из рая: заключение брака между двоюродным братом и сестрой и последующее убийство Пруденсио Агиляра. Хосе Аркадио предстает Каином.

2. «Деяния – Семь смертных грехов» - 25 кадров экспликации, центральная часть алтаря.

Центральным выступает сюжет о вознесения Ремедиос Прекрасной, который помогает выразить авторскую мысль о разложении общества.

В эпизоде вознесения с особой силой будничность, обыденность и даже заурядность события подчеркивается реакцией окружающих. Не в том событие, что Ремедиос вознеслась, а в том, что на новых простынях, которые жаль Фернанде, и она ворчит, недовольная утратой нужных в обиходе вещей. Человек соотносится с плесенью, которая поражает все вокруг.

3. «Воздаяние - Апокалипсис» - 13 кадров экспликации, правая часть алтаря.

К концу картины выступают апокалиптические мотивы: Всемирный потоп (*дождь, длившийся 4 года 11 месяцев и 2 дня*); фигура Вечного Жида, принесшего в город адскую жару, от которого птицы умирали прямо на лету.

В кинофильме представляется:

- использование широкоформатного объектива;

- съемки сверху. Взгляд сверху на происходящие события как на муравейник позволит показать их вселенский масштаб. Например, в эскизе «Переход через горы)»;

- Наложение кадров, позволит показать единство пространства и времени. Например, в эскизе «Смерть Хосе Отца»;

- Длинные планы с плавным отъездом камеры.

В кинофильме не показано небо. Оно фигурирует всего в двух сценах: «Вознесение Ремедиос Прекрасной» и «Озарение Аурлиано» (*Когда герой смотрит на небо и понимает, как расшифровать письмена цыгана Мелькиадеса*).

6. Пластическая трактовка темы

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

- **Выписки**

Были сделаны выписки по всему произведению. В задачу входило собрать как можно больше информации в тексте по основным героям и местам действий. Были выписаны все локации и составлен план. Разделены все интерьеры и экстерьеры и найдены все описания по каждым объектам произведения.

- **Сбор материала**

Следующий этап работы заключался в наиболее полном сборе материала по выбранной теме. Обширный изобразительный материал по культуре Латинской Америки начиная с периода древних индейских цивилизаций до середины XX в. представлен в виде реквизита, который находится в деревянном сундуке. Такой деревянный сундук мог бы принадлежать одному из членов семьи Буэндиа.

- Поиск образов персонажей

Образы персонажей решено было сделать собирательными, лишь условно относящимися к национальному костюму и типажам.

- Экспликация и поиск общего цветового решения фильма

Работа над экспликацией помогла глубже понять цветовое и ритмическое состояние произведения, во время работы над ней выявилась основная палитра чистовых эскизов к фильму.

Цветовая гамма на картине представлена тёмными тонами.

В большинстве сцен фильма используется желтый цвет. В картине Джотто «Поцелуй Иуды» и в «Тайной вечере» Гольбейна Иуда изображен в желтом одеянии, что послужило толчком к введению желтого цвета как символа одиночества, предательства, двуличия, сомнения и безумия.

В натурных сценах желтый – цвет плесени, гниения, цветов, которые губят животных. Желтый цвет используется в интерьерах и одежде героев.

В первой, второй и третей части экспликации показан испанский галеон, который неизвестно как оказался на суше далеко от моря. Корабль в работе отражает судьбу рода и города Макондо.

В первой части Хосе Аркадио Буэндиа находит корабль как символ надежды и изменений. Корабль здесь- символ прибежища в бурных водах, подобно острову и Ноеву ковчегу, и образ спасения.

Во второй части корабль видит полковник Аурлеано. Корабль порос желтой плесенью, мхом. Начинает исчезать надежда на спасение. В город Макондо в это время приходит война.

В третьей части корабль становится безжизненным после потопа и засухи. Остается лишь голый остов. Там уже нет ни плесени, ни мха. Макондо предается забвению.

- Поиск композиционного решения и техники исполнения

В работе было выбраны сцены, которые показались наиболее важными для раскрытия авторской трактовки произведения.

Все эскизы собираются в алтарь-складень (триптих).

В закрытом состоянии створок алтаря расположены 5 эскизов, которые между собой не разделяются и перетекают один в другой. Эскизы представляют собой единую композицию с общим раскрытием всей сюжетной линии: «Переход через горы – Изгнание из Рая», «Банановая кампания перестраивает русло реки», «Хосе сходит с ума», «Строительство фабрики по производству льда», «Массовый расстрел повстанцев», «Смерть Хосе», «Вознесение Ремедиос Прекрасной», «Потоп», «Последствия потопа», «Смерть Урсулы», «Озарение Аурлеано», «Ураган».

Вид сверху и постепенный переход от тёмных тонов на переднем плане к светлым на заднем позволяет достичь эффекта глубины.

Вертикальное построение композиции выбрано для того чтобы акцентировать внимание на сюжете вознесения Ремедиос Прекрасной.

Безжизненные скалы - главным компонент изображения композиции алтаря в закрытом состоянии.

В открытом состоянии створок добавляются эскизы, которые раскрывают центральную часть фильма. Показаны деяния и грехи всего человечества, которые переданы через историю рода Буэндия.

Зависть. Амаранта завидует Ребекке. Показан открытый двор-патио в основной декорации «Дом Буэндиа».

Гнев.

Уныние

Чревоугодие

Гордыня

Алчность

Похоть.

Работа выполнена маслом, так как это дает возможность усилить драматургию и передать психологическую атмосферу произведения.

7. Производственная реализация дипломного проекта

«Сто лет одиночества» может стать прекрасной литературной основой для кинематографического сценария. На 2019 г. отсутствуют экранизации этого произведения. Для подготовки эскизов в романе есть множество интересных локаций: Дом Буэндиа, другие дома в поселке, а затем в городе, цыганский табор, церковь, вокзал, особняки банановой компании, город призрак в пустыне, в котором провела детство и юность Фернанда, библиотека, публичный дом и т.д.

В ходе подготовительного периода осуществляется все необходимое для съемок:

- творческая подготовка от написания сценария 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 получение разрешений на натурные съемки;

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

Съемки будут производиться на натуре с постройкой декораций, таких как «Город Макондо», «Дом Буэндиа», «Церковь», «Забытый город с колокольнями», «Школа», «Книжная лавка», «Цыганский табор», «Зоологический бордель» и т.д.

«Дом Буэндиа» - основная декорация, где осуществляется съемка большинства интерьерных сцен. Сделана планировка, 3D-модель, полная технологическая разработка декорации.

Для реализации проекта художнику-постановщику кино потребуются:

- ассистенты;

- костюмеры;

- реквизиторская группа;

- водители;

- бутафоры;

- транспорт;

- различные специалисты: художники-гримеры, координатор спецэффектов и др.

Сроки подготовки: рекомендованный подготовительный период к данному кинофильму не менее 10 месяцев.

Предполагается, что часть мебели и реквизита может быть арендована в театрах и на киностудиях, а также в личных коллекциях.

8. Презентация на английском языке

Good afternoon dear friends. My name is Angelina Kovalenko. I am cinema production designer, l study at Saint Petersburg State University, faculty of arts. I’m here today to present my graduation project which is based on the book «One Hundred Years of Solitude» by Colombian author Gabriel García Márquez.

This novel is one of the most popular works of Latin American literature and refers to the direction of magical realism. The novel was published in 1967 and has never been filmed.

The story described in the book loops through time: the events of the fantastic city of Macondo and the Buendía family. In the novel «One Hundred Years of Solitude» life, love and suffering are displayed on a global scale.

I choose this book, because I really like the main theme.

The idea behind my project was to translate the literary text to the film language, to interpret the story in my own way and to express the psychological atmosphere.

The plot of the supposed film develops in a timeless space, with a conditional reference to the culture and nature of Latin America.

Key scenes are chosen based on allusions to biblical stories.

For my work I divided the story into three parts.

In the first part we find references to biblical texts about the Creation of the world, the Outcome. The history of the founding of Macondo has a direct parallel with the fall of Adam and Eve and their expulsion from Paradise.

In the second part, the central story is about the Remedios'es ascension, which helps to express the author's idea of the decomposition of society.

In the third part there are apocalyptic motifs: the flood, the figure of the Eternal Jew and others.

In this film I'd like to use:- wide angle lens- birds eye shoots- frame overlay- long panarams

Work on the text made me understand the color and rhythmic state of the work, while working on it revealed the main palette of sketches for the film.

The color scheme in the picture is represented by dark tones. Most scenes in the film use yellow, which symbolizes loneliness and decay.

All the mate paintings are depicted on the double-leaf altar. In the closed state of the altar flaps, the paintings represent a single composition that reveals the entire storyline. The top view and the gradual transition from dark tones in the foreground to light in the background allows you to achieve the effect of depth. The vertical construction of the composition is chosen to focus on the story of the Remedios'es ascension.

When we have the flaps opened, sketches are added that reveal the Central part of the movie. It shows the acts and sins of all mankind, which are transmitted through the history of the genus Buendia.

In conclusion, I want to say that the materials of the work and the found stylistic solution can serve as a starting point for the creation of a full-length feature film.

Thank you for your attention. Now I would be very interested to hear your comments or questions.

9. Заключение

"Сто лет одиночества" нобелевского лауреата по литературе Габриеля Гарсиа Маркеса - одно из наиболее популярных произведений латиноамериканской литературы. Изданный в 1967 году роман ни разу не был экранизирован. На сегодняшний день продано более 50 миллионов экземпляров книги, роман переведён на 46 языков мира.

В романе описывается история, закольцованная во времени: события вымышленного городка Макондо и обыкновенной колумбийской семьи Буэндия. «Сто лет одиночества» —это история человечества и притча о человечестве от Хосе Аркадио Буэндиа и Урсулы Игуаран, совершивших грехопадение, до Апокалипсиса исчезнувшего в вихре Макондо.

В работе показана авторская трактовка произведения, видение сцены, монтаж фильма и ритмическое построение.

Сюжет предполагаемого кинофильма развивается в безвременном пространстве, с условной отсылкой к культуре и природе Латинской Америки без изменений главных мест и действий. Ключевые сцены выбраны исходя из аллюзий на библейские сюжеты.

Работа над экспликацией помогла глубже понять цветовое и ритмическое состояние произведения. Все эскизы собираются в алтарь-складень (триптих).

Материалы работы и найденное стилистическое решение могут служить отправной точкой к созданию полнометражного игрового фильма.

Для меня «100 лет Одиночества» - это приговор всем членам семьи Буэндиа, и городу Макондо. Они Одиноки из за неспособности к духовной любви и отсутствия взаимопонимания, единства, солидарности, и обусловлено это тем что люди забыли о Боге. Также это метафора истории рода человеческого. Все люди абсолютно одиноки. Никто не может до конца понять другого человека. Род Буэндиа - воплощение всего человечества. Что бы ты ни делал - заботился о близких, воевал, развлекался - все одно. Род обречен на сто лет одиночества, человечество - на вечность.

10. Список использованной литературы

Гарсиа Маркес Г. Сто лет одиночества: Роман / Пер. с исп. Н. Бутыриной, В. Столбова, послесл. В. Андреева. - Л.: Лениздат, 1988. – 366 с.

Земсков В. Б. Габриэль Гарсиа Маркес: Очерк творчества. - М.: Художественная литература, 1986. – 222 с.

Казанкова К. В. Фольклорно-мифологический аспект творчества Габриэля Гарсиа Маркеса (рассказы 1940-60-х гг., роман "Сто лет одиночества"): автореф. дис. на соиск. учен. степ. к. филол. н.:. гос. ун-т. - Челябинск, 2011. - 22 с.

Папоров Ю. Н. Габриель Гарсия Маркес. Путь к славе. - СПб.: Азбука-классика, 2003. – 345 с. - (Curriculum Vitae).