САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

Кафедра мастерства художника кино и телевидения

Череда Полина Сергеевна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к выпускной квалифицированной работе

Эскизы декораций к кинофильму

по сценарию Геннадия Шпаликова

«Прыг-скок, обвалился потолок»

специальность 54.05.02 «Живопись»

специализация «Художник Кино и телевидения»

Руководитель:

Преподаватель по мастерству

Художника кино и телевидения

(композиция),

Николаева Марина Николаевна

Санкт-Петербург

2019

Содержание

1. Введение…………………………………………………………………………………………………. 3

2. Обоснование выбора темы дипломного проекта ………………………………… 4

3. Творческий путь Геннадия Шпаликова и анализ литературного произведения. Обоснование режиссерской темы……………………………………. 6

4. Пластическая трактовка темы…………………………………………………………………. 9

5. Производственная реализация дипломного проекта……………………………11

6. Презентация на английском языке………………………………………………………...13

7. Заключение………………………………………………………………………………………………15

8. Список используемой литературы………………………………………………………….16

9. Приложение 1 (поиск образов персонажей)………………………………………….18

10. Приложение 2 (планировки, описание работ)……………………………………..20

11. Приложение 3 (экспликация)…………………………………………………………………25

12. Приложение 4 (чистовые эскизы)………………………………………………………….27

1. Введение

 Для своей дипломной работы я выбрала сценарий Геннадия Шпаликова «Прыг скок обвалился потолок». Это история о семье, переживающей тяжелое время. История о преодолении. Один из последних, точнее предпоследний сценарий Шпаликова. Точка выхода, конец эпохи. Многие считают «Прыг-скок…» лучшей его работой, именно в нем ярче всего обозначена шпаликовская коллизия, тема хороших, но невыносимых друг для друга людей.

 «Прыг скок» это очень поэтичное произведение, наполненное кинематографичными образами. История разворачивается в один вечер. Яркий праздник оборачивается семейной драмой и влечет за собой не поправимые последствия. Он об обычной советской семье, все вроде у них хорошо – и вдруг жизнь делает крутой вираж – и на ровном месте все рушится.

Целью моей работы было визуальное решение фильма. Сделать эскизы полные интересных сцен и показать разнообразие локаций. Передать внутреннее состояние героев с помощью колорита и композиции.

Мне понятна тема и задачи, которые предстояло решить в дипломном проекте, близка тема бытового романтизма и данный сценарий понравился наполненностью образов, передачей эпохи, настроением, что показалось очень интересным.

2. Обоснование выбора темы

 Данное произведение зацепило своей искренностью. Сценарий, который раскрывает взаимоотношения людей, тонкие, неуловимые для глаз. Не явные и сложные для передачи. Редкие для экранизации.

 Данное произведение маловероятно когда-нибудь могло бы быть снято. Современники Шпаликова подчеркивали невозможность этого, говорили, что нет таких режиссеров, кто б согласился снимать. В наше время произведение актуально по своей наполненности, но не актуально коммерчески. Сценарий настолько увлек меня, что не смутил своей не ликвидностью. Время описанное подробно, природа, передающая атмосферу и настрой героев, редкие диалоги –живые и понятные эмоции для каждого – вот, что определило мой выбор.

 В сценарии затрагиваются темы семьи, преодоления, доверия, равнодушия людей и смирения перед стихией.

Сценарий Шпаликова- открытка эпохи.

Кино которое не будет снято.

3. Творческий путь Геннадия Шпаликова и анализ литературного произведения. Обоснование режиссерской темы

 Геннадий Шпаликов – советский поэт, режиссер, сценарист, создавший сценарии к фильмам «Долгая счастливая жизнь», «Я шагаю по Москве».

Геннадий Федорович Шпаликов родился 6 сентября 1937 года в небольшом карельском городе Сегежа. Зимой 1945 года семья Шпаликовых переезжает в столицу. В том же 1945-ом Гена пошел в школу, а через два года военкомат города Москвы направил сына погибшего офицера в Киевское суворовское военное училище.

Учась в суворовском училище, Гена [начинает писать стихи](http://shpalikov.ru/index.php/zhizn/120-proba-pera) и рассказы, редактировать молодежную газету, а также регулярно вести дневник.
Крест на военной карьере Шпаликова поставила травма колена, полученная в ходе батальонных учений. Медицинская комиссия признала юношу негодным для дальнейшей воинской службы. Шпаликов возвращается в столицу и с легкостью [поступает во ВГИК](http://shpalikov.ru/index.php/zhizn/123-vgik-vo-vtoroj-polovine-60-kh).

В институте кинематографии Шпаликов быстро становится звездой. Его знали все студенты, он был чрезвычайно общителен, блистал талантами, умел ладить с людьми, умел дружить, с ним было безумно интересно. Геннадий Шпаликов много работает. Он был чрезвычайно работоспособным человеком и кроме того имел счастливый дар писать быстро и легко.

Еще студентом Шпаликов был [приглашен](http://shpalikov.ru/index.php/zhizn/127-rabota-nad-kartinoj-zastava-ilicha) в качестве сценариста на большую картину — «[Заставу Ильича](http://shpalikov.ru/index.php/kinokartiny/stsenarist/147-1964-god-mne-dvadtsat-let-zastava-ilicha)» Марлена Хуциева. Этот фильм был новым словом в отечественном кинематографе, он был новаторским и по форме и по содержанию.
В 1962 году Геннадий Шпаликов [пишет сценарий](http://shpalikov.ru/index.php/zhizn/131-rabota-nad-kartinoj-ya-shagayu-po-moskve) лирической комедии для режиссера Георгия Данелия «[Я шагаю по Москве](http://shpalikov.ru/index.php/kinokartiny/stsenarist/145-1963-god-ya-shagayu-po-moskve)». Картина имела громный зрительский успех.

В 1966 году на экраны страны [выходит](http://shpalikov.ru/index.php/zhizn/134-shpalikov-snimaet-film-dolgaya-schastlivaya-zhizn)фильм «[Долгая счастливая жизнь](http://shpalikov.ru/index.php/kinokartiny/rezhisser)». Эта картина осталась единственной режиссерской работой Геннадия Шпаликова. В своей картине Шпаликов сумел добиться божественной однобокости картинки и слова, которая оказалась выше иронии, выше метафоры, выше эстетики. В том же 1966 году на экраны выходит фильм «[Я родом из детства](http://shpalikov.ru/index.php/kinokartiny/stsenarist/149-1966-god-ya-rodom-iz-detstva)», снятый режиссером Виктором Туровым по шпаликовскому сценарию. По опросу белорусских критиков эта картина признана лучшим фильмом, созданным за всю историю белорусского кино.
Во второй половине шестидесятых у Шпаликова начинается период творческой не востребованности. Он по-прежнему много работает. Атакует своими заявками на сценарии различные киностудии, пишет в стол. До начала семидесятых по сценариям Шпаликова выйдут лишь два мультипликационных фильма «[Жил-был Козявин](http://shpalikov.ru/index.php/kinokartiny/stsenarist/154-1966-god-zhil-byl-kozyavin)» и «[Стеклянная гармоника](http://shpalikov.ru/index.php/kinokartiny/stsenarist/153-1968-god-steklyannaya-garmonika)».
На фоне жизненных проблем обостряется привязанность Шпаликова к алкоголю. По свидетельству друзей он уже даже не пытался бросить пить. Связано это было в том числе и с тем, что Шпаликов мог запросто работать пьяным. О творческом кризисе в связи с его алкоголизмом говорить тоже не приходится, поскольку по свидетельству литературоведов, лучшие сценарии написаны им как раз в семидесятые годы. В них ярче всего обозначена сквозная шпаликовская тема, тема хороших, но невыносимых друг для друга людей.
Отношения в семье обостряются до предела и Шпаликов [уходит из дома](http://shpalikov.ru/index.php/zhizn/135-shpalikov-ukhodit-iz-doma), перебивается временным жильем, странствует по друзьям и знакомым.

В начале семидесятых выходят два фильма по сценариям Геннадия Шпаликова. Лариса Шепитько снимает фильм «[Ты и я](http://shpalikov.ru/index.php/kinokartiny/stsenarist/151-1971-god-ty-i-ya)» в сценарии картины Шпаликов подводит черту под шестидесятничеством, констатируя тотальный кризис мировоззрения, и крах прежних иллюзий. Фильм получил серебряную награду на венецианском кинофестивале и последнюю строчку по посещаемости в нашей стране.

В письмах и дневниках Шпаликова начала семидесятых годов везде присутствует тема подведения итогов «...Успел я мало. Думал иной раз хорошо, но думать — не исполнить. Я мог сделать больше, чем успел. Не в назидание и не в оправдание это пишу — пишу лишь, отмечая истину. У меня не было настоящего честолюбия... У меня не было многого, что составляет гения или просто личность, которая как-то устраивает (в конце концов) современников или потомков. Пишу об этом совершенно всерьез, потому что твердо знаю, что при определенных обстоятельствах мог бы сделать немало.

Обстоятельства эти я не знаю, смутно догадываюсь о них, никого не виню... Но то, что у меня, в конце концов, сложилось, глубоко меня не устраивает и очень давно уже».

[1 ноября 1974 года](http://shpalikov.ru/index.php/zhizn/137-tragicheskaya-gibel) в возрасте 37 лет Геннадий Шпаликов поднялся на второй этаж одной из дач в писательском поселке Переделкино и повесился на собственном шарфе.

Сценарий «Прыг-скок, обвалился потолок» был написан Шпаликовым в самый кризисный период его жизни незадолго до смерти в 73 году. Возможно история перекликается с его реальной жизнью, взаимоотношениями с женой и любимой дочерью. Его желанием быть здесь и сейчас там, где нужно, но невозможность исполнения его убивала. Сценарий дописывался им практически на коленке, хаотично и не был дописан до конца, но именно он более всего раскрывает талант сценариста.

Сюжет истории завязывается в обычной советской квартире – мама и дочка собираются на праздник в бассейне, делают уборку дома и и направляются в путь. На их пути автор раскрывает нам мир- обычные окраины москвы-новостройки 70х годов с пивными ларьками и жителями столицы-обычные сцены из жизни и это все под белоснежный снег что валит сверху.

Далее нам рисуют семейный праздник – раскрывают взаимоотношения дочери и матери – любовь и привязанность. Параллельно знакомя нас с отцом семьи – Юрой. Который направляется домой, но решает зайти к соседу, чтобы забрать долг, но в ходе разговора он зовет их к себе в гости.

Где начинается накал страстей- Аня(мама) вместе с дочкой(Ксеней) возвращаются домой и застают картину- гуляния на кухне с соседями и аккордеоном. С чего закручивается основной сюжет. Аня вынуждена вызвать милицию и сдать мужа… В порыве пишет заявление на него.

Уже с утра, когда наступил белый ясный день, она понимает, что сделала непоправимое и ее мужа отправляют с тюрьму.

Каждый оказывается сам по себе- дочь одна, без родителей и с обидой на маму, Юра отправлен в тюрьму, а Аня обходит пороги чтобы вернуть заявление и выяснить в какую тюрьму был направлен Юра.

 Из-за порыва, ошибки, семья оказывается расколота. Каждый теперь ищет свой путь. После Шпаликов выстраивает цепь событий, как герои находят решение: Ксеня сбегает от мамы, Аня отправляется к дедушке за поддержкой, Юра принимает ситуацию без оскорблений. Происходит погружение во внутренний мир каждого героя, автор подробно описывает внутреннее состояние и размышления героев во время разлуки. Ксеня попадает в интернат, Аня едет к Юре на место пребывания заключенных, Юра принимает жену, но не может смириться с разлукой с дочерью. После просмотра передачи, которая закольцована с началом произведения, Юра решает нарушить устав и покидает самовольно рабочий пост- уезжает в Москву к дочери, и история получает открытый финал. Наполненная тонкими описаниями, история заканчивается на берегу моря - с надеждой на светлое будущее.

«Шпаликов так приглядывается к мелочам именно потому, что пытается в них прочитать намек: в мире царит полная неопределенность, никто не знает, куда все повернет. Это и прекрасно, и ужасно. Он поэт этой неопределенности, летописец таких времен. Шпаликов — гениальный летописец неловкости. Ситуаций, в основе которых — стилистическое несоответствие, несбывшееся обещание, утренний стыд. Вот этот сюжет, которого в русском кино так мало именно по причине его трудноуловимости»

Режиссерская трактовка темы.

Время действия 1973г. Место действия Москва, новые спальные районы на окраинах города.

Условно я делю произведение на «до кризиса» и «после кризиса».

В начале показываю праздник и драму, а после принятие и преодоление.

Действие фильма линейно, последовательно по сценарию.

Этот фильм я вижу:

С использованием широкоформатного объектива

Общие планы с разводками мизансцен с первого на дальний план

Съемка панорамных кадров

Съемка статичных кадров

Применение «живой» камеры

Например сцена пьянки вечером снимается живой камерой не статичной (использование стедикама)- входят милиция, мы следуем за ними на кухню где происходит потасовка. Наблюдаем за развитием. Сцена динамична, монтаж последовательный, резкий. Следующая сцена- утро. Длинная спокойная панорама на пустырь у дома. Мы движемся от одного героя (Ксеня) ко второму (Аня).

Так как я работала по сценарию мне не потребовалось интерпретировать литературный текст в режиссерский. Из-за того, что я работала по сценарию мне не пришлось вносить изменения в сюжет или драматургию. Все пластические решения, придуманные мной, были продиктованы прекрасной литературной основой.

4. Пластическая трактовка темы

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

1. Выписки

Сначала мною были сделаны выписки по всему произведению. В мою задачу входило найти как можно больше информации в тексте по всем основным героям произведениям и местам действия. Я выписывала все локации и составила план. Разделила все интерьеры и экстерьеры и нашла описание по каждым объектам и основным сценам произведения.

2. Сбор материала

Следующий этап работы состоял в том, чтобы наиболее полно собрать материал по выбранной теме. Действие разворачивается в Москве в 1973 году. Я собирала материал по экстерьерам и интерьерам, искала фотоматериал в публицистических изданиях тех лет, просматривая подшивки в библиотеке. Также использовались фотографии из личных архивов семьи и фото в интернете.

3. Поиск образов персонажей

Далее на основании выписок, я разрабатывала образы персонажей. Так как сам сценари во много запареллен с реальной жизнью автора,то в посиске я ориентировалась на образ самого Геннадия Шпаликова и его жены. Шпаликов подробно описывает характерные особенности каждого и раскрыввает психологические портреты.

4. Поэпизодник и концепт-лист

5. Поиск живописных и фотографических референсов

6. Экспликации и поиск общего цветового решения фильма

Работа над экспликациями, световой и сюжетно-цветовой помогли мне увидеть будущий фильм в целом и глубже понять цветовое и ритмическое состояние произведения. Фильм я вижу в основном решенным в сдержанной цветовой гамме, с редкими, но резкими контрастами в кульминационных моментах действия. Например начало у меня контрастно и темно, а после яркий белый день и далее монохромная атмосфера..

7. Поиск композиционного решения и техники исполнения

Сценарий «Прыг-скок» небольшое по объему, но изобилующая местами действия и состоящая из большого количества разнообразных событий. Места действия описаны подробно и понятно. Выбор и определение основных сцен для эскизов был определен эмоциональным накалом в истории. Композиционно я разделила работы на "до и после кризиса". Белый эскиз по центру, передает состояние отрешенности, «чистого листа», неизведанности того, что будет дальше. Верх – праздник и драма, низ – принятие и преодоление. С помощью колорита и композиции я постаралась передать состояние героев. Технически мне хотелось подчеркнуть лёгкость написания сценария, подчеркнув и прорисовав интересные и важные детали, предающие дух времени.

5. Производственная реализация дипломного проект

Сценарий Геннадия Шпаликова « Прыг-Скок,обвалился полотолок» на мой взгляд, может стать прекрасной основой для экранизации.

В ходе подготовительного периода осуществляется подготовка всего необходимого для съемок:

1. Творческая подготовка от написания сценария до дизайна специального реквизита

2. Финансовая подготовка, включая составление сметы производства фильма и изыскание средств на его производство

3. Административная подготовка, включая организацию оплаты сотрудников и получение разрешений на натурные съемки.

7. Фактическая подготовка, включая строительство декораций, пошив костюмов, подбор и изготовление реквизита.

Для реализации проекта нужно располагать значительным бюджетом.

Часть интерьеров должна быть выстроена в павильоне. Часть экстерьеров Бассейна и Тюрьмы потребуют тщательной работы локейшн-менеджеров.

Штат:

Для реализации этого проекта художнику постановщику потребуется команда специалистов:

Ассистенты

Реквизиторская группа

Локейшн-менеджеры

Команда бутафоров и декораторов

Рабочие

CG супервайзеры

Колористы

Чтобы добиться ненасыщенной цветов в некоторых кадрах художнику постановщику в сотрудничестве с оператором постановщиком надо будет следовать нескольким правилом

1. Объекты в кадре будут подбираться строго подходящего тона, цвета.

2. Освещение –натурные сцены снимаются в режим, в это время объекты холодные, темные и ненасыщенные. В павильоне выстраивается похожая схема света. В сочетании с пунктом 1 – эффект усугубляется.

3. На этапе цветокоррекции в нашем власти лишить насыщенности определенные оттенки, а некоторые усилить

Подготовительный период для реализации подготовки к съемкам составляет не менее 4х месяцев.

Предполагается что часть реквизита можно арендовать на складах Мосфильма или Ленфильма, а также в театрах и на сайтах объявлений, частных коллекций.

6. Презентация на английском языке

Good afternoon. Ladies and gentlemen. Allow me introduce myself.

 My name is Polina Chereda.
I am a student of the Film and Television Department at St. Petersburg State University. Today I would like to present my graduation project on the scenario by Gennady Shpalikov "Hop Hop, the ceiling had collapsed."
It is a story of an ordinary Soviet family, everything seems to be good for them - and suddenly life throws them a curveball - and everything collapses out of the blue. A bright day turns into a family drama. The characters find themselves in a situation which is tightened into a knot more and more, and forces them to either adapt to the circumstances or find their own way. Each of the characters goes through his/her own story: denial, anger, acceptance. “Hop-Hop” is a very poetic work, filled with cinematic images. There are many descriptions of nature which convey the main characters’ emotional states. The author of the scenario takes a close look at tiny things precisely because he is trying to read a hint in them: complete uncertainty reigns in the world, nobody knows where everything will turn to. This is both beautiful and terrible at the same time.
The scenario interested me by its unusual story, rare for the Soviet and modern cinema. Gennady Shpalikov was a brilliant chronicler of awkwardness. Situations are based on a stylistic view of the world. An unfulfilled promise, or a morning shame, are all parts of the story. The plot, the liking of which is rare in Russian cinema is not translucent and elusive. The subtle nuances of characters, the ease with which the writer writes, and a complete immersion in the story, awakens genuine empathy for the characters.
The graphic part of the degree project consists of 11 film-sketches painted in the oil on paper.
Compositionally, I divided the work into ‘before and after the crisis’. A white sketch in the center conveys a state of detachment, a “blank sheet,” the unexplored state of what comes next. The top – happiness and drama, the bottom - acceptance and overcoming. With the help of coloration and composition, I tried to convey the state of the characters. Technically, I wanted to point out the simplicity of the writing stile of the author, while highlighting and drawing interesting and essential details which transfer the spirit of the times. For reliable transmission of time, I was guided by photographic material, memoirs of contemporaries, as well as feature films of those years.
In conclusion, ladies and gentlemen, I would like to remind you of my original ideas. As you can see, I drew 11 sketches that tell a family story at a crossroads. The works depict a general visual and atmospheric solution of the film, the poetic language is converted into a visual one.
I believe that this performance accurately reveals the intent of the story and takes you into its spirit. Thank you for your attention! Now I would be happy to hear your questions about the presentation and the ideas that were mentioned.

7. Заключение