САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

Кафедра мастерства художника кино и телевидения

Мартыненко Полина Альбертовна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к выпускной квалификационной работе

«Песочный человек», Э.Т.А.Гофман

специальность 54.05.02. «Живопись», специализация «Художник кино и телевидения»

Руководитель:

Старший преподаватель, мастер курса Николаева Марина Николаевна

Санкт-Петербург

2019 год

1. Введение

2. Обоснование выбора темы дипломного проекта

3. Обоснование режиссерской трактовки

4. Пластическая трактовка темы

5. Производственная реализация дипломного проекта

6. Презентация на английском языке

7. Заключение

8. Список используемой литературы

9. Приложение 1 (поиск образов персонажей)

10. Приложение 2 (Планировка, описание работ, списки реквизита)

11. Приложение 3 (экспликация)

12. Приложение 4 (чистовые эскизы)

1.Введение

Темой своей дипломной работы я выбрала романтическую новеллу «Песочный человек» Э.Т.А.Гофмана, открывающую сборник его рассказов «Ночные этюды» (1817).

«Песочный человек» - повесть о том, как детский страх молодого человека — боязнь Песочного человека — оживает, вторгается во взрослую жизнь юноши и губит его. Действие новеллы происходит на рубеже 18 и 19 веков в Германии, в эпоху романтизма.

Целью моей работы являлось пластическое решение всего произведения и передача его атмосферы. Я хотела показать мир глазами главного героя повести, Натанэля – мир, охваченный мистическим злом, страхом разрушения и силой судьбы, в котором воображение реальнее воображающего.

Важно было сделать эскизы визуально интересными и показать разнообразие локаций. Мне близка тема этого произведения; задачи, которые предстояло решить в дипломном проекте, показались мне интересными с точки зрения воссоздания исторической эпохи, настроения и решения образов и персонажей произведения.

2. Обоснование выбора темы.

Я искала произведение, сюжетом которого было бы уничтожение автора персонажем, возникшим из его собственного воображения. Так же последнее время я испытывала всесторонний интерес к немецкой истории и культуре. «Песочный человек» - немецкая повесть о непреложной судьбе творческого человека, утонувшего в воображаемом мире – идеально подошла под критерии моего поиска.

Я считаю, что эта повесть, в высочайшей степени кинематографичная, представляет огромный интерес для художника кино. В работе над таким произведением изучение богатого материального наследия и эпохи сочетается с поиском нового художественного решения. Мне было интересно совместить сдержанный визуальный ряд, знакомый нам по картинам художников эпохи романтизма с резкими приемами экспрессионизма, чтобы передать видение мира главного героя новеллы.

Таким образом, повесть «Песочный человек» всегда актуальна, так как затрагивает вечные темы опасности творчества и страха смерти, а так же открывает большие возможности для интерпретации в кино.

3. Обоснование режиссерской трактовки

Действие фильма разворачивается на рубеже 18 и 19 веков, и охватывает приблизительно двадцатилетний период с 1790-х по 1810-е годы. Местом действия я выбрала землю Бавария, где в городе Бамберг Гофман провел 1808-1813 гг., и где с ним происходили события, которые легли в основу «Песочного Человека» и других произведений.

В центре – внутренняя жизнь человека; ее субъективный мир рассыпается вместе со смертью героя. Падение Натанэля с башни во время ярмарки - незначительное событие, никем не замеченное. Песочный Человек же остается невредимым.

Я условно разделила книгу на 4 части – пролог, 1 часть, 2 часть и эпилог. (см.экспликацию)

Пролог и первая часть – Натанэль пишет родным письма из университета в городе Г. Сцены жизни в Г. и сцены детства изложены не в хронологическом порядке, сбивчивы как сон.Пролог снят длинными планами и занимает примерно 4-5 минут экранного времени. Фильм открывается коротким кадром – сверхкрупным планом голубых глаз Клары. Далее мы видим изменения погоды над альпийским озером – от безветрия утром к буре вечером – несколько резких монтажных склеек. Такой пролог, сон Натанеля, должен погрузить зрителей в тревожную и переменчивую атмосферу фильма, заявить тему глаз и взгляда, одну из главных изобразительных тем фильма, а так же показать субъективность и нереальность происходящего. Скорее всего, тут будет применяться компьютерная графика. Далее действие снимается обычной статичной камерой, ручной камерой, камерой на рельсах и т.д. Иногда следует использовать широкоформатную оптику. В фильме должно быть много крупных и сверхкрупных планов, портретов людей и деталей.

Вторая часть и эпилог – история Натанэля после приезда из университета в родной город, постепенно развивающиеся мистические события и смерть. Сцены изложены в хронологическом порядке. Эпилог по стилистике решен как сцена из 1 части, отсылает нас к прологу.

Действие 1 части развивается в 1790-х годах и 1810-х, Действие 2 части происходит в 1810-х годах. Действие сцены эпилога происходит через 5 лет после смерти главного героя.

Эскизы:

1. Столовая в доме детства Натанэля. Первое появление Песочного человека.

2. Комната в доме детства Натанэля. Перед похоронами отца.

3. Детская в доме детства Натанэля. Натанэль рисует Песочного человека.

4. Комната Натанэля в городе Г.

5. Пейзаж за городом Г. Натанэль тонет в песках и снеге.

6. Сгоревший дом Натанэля в городе Г.

7. Кабинет отца в доме детства Натанэля. Песочный человек схватил Натанэля.

8. Кабинет доктора Спаланцани в городе Г. Песочный человек забирает куклу-Олимпию.

9. На балу у Спаланцани в городе Г. Встреча с Олимпией.

10. Песочный человек.

11. Сумасшедший дом.

12. Дом детства Натанэля.

13. Башня в городе Г.

14. Внутри башни в городе Г. Лестница

15. Отдаленная сельская местность. Эпилог.

4. Пластическая трактовка темы

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

1. Выписки

Сначала мной были сделаны выписки по всему произведению. В мою задачу входило составить план-последовательность событий, а так же определить локации, найти описания по основным местам действия и главным персонажам.

2. Сбор материала

Следующий этап работы состоял в том, чтобы наиболее полно и точно собрать материал по выбранной теме. Действие новеллы развивается в Германии на рубеже 18 и 19 вв. Соответственно, я собирала материал по интерьерам и экстерьерам данной эпохи. В этом мне помогло исследование коллекций Нюрнбергского и Мюнхенского немецких национальных музеев, городов и природы Баварии и Франконии, специальная литература, материалы из сети Интернет, фотографический материал. Так же я собирала материал по костюмам и интересным человеческим типам того времени.

4. Поиск образов персонажей

Далее, на основе выписок по произведению, я искала образы основных персонажей. Описания героев у Гофмана очень развернутые и подробные, а изобразительный материал исторической эпохи изобилует разнообразнейшими портретами и костюмами.

5. Поэпизодник

Для того, чтобы определить основные сцены будущей экспликации и их порядок, мной был написан поэпизодник – сценарий предполагаемого фильма, состоящий из эпизодов, составленных между собой в нужном мне порядке, включая сцены, добавленные мной самой, в соответствии с основными идеями работы.

6. Световая черновая экспликация

Далее, на основе поэпизодника я сделала световую экспликацию, по всем сценам, перечисленным в нем. Это нужно было для того, чтобы определить общий ритм и настроение фильма, а так же чтобы выделить основные сцены для чистовой экспликации.

7. Чистовая экспликация и поиск общего цветового решения фильма

Работа над чистовой экспликацией, помогла мне увидеть будущий фильм в целом и глубже понять цветовое и ритмическое состояние произведения. Весь фильм я вижу решенным в сдержанной цветовой гамме, с редкими, но резкими контрастами в кульминационных моментах действия.

8. Поиск композиционного решения и техники исполнения

Новелла «Песочный человек» небольшая по объему, но в ней много мест действия, а так же она состоит из большого количества разнообразных событий. Места действия описаны кратко и неполно. Поэтому выбор и определение основных сцен для эскизов нуждались в обдумывании и интерпретации. Кроме того передо мной стоял вопрос, как наиболее интересным образом подать эскизы на такую фантастическую тему.

Экспозицию я решила поместить в большой баварский шкаф. Такая форма была выбрана по нескольким причинам:

1. Из-за адекватности формы эпохе и местам действия, шкаф как будто взят из самой истории и представлен зрителям;

2. В тексте повести фигурирует обычный шкаф, превращающийся ночью в место для алхимических опытов;

3. Из-за смысловой и визуальной схожести с игрушкой «чертик из коробки» – из обычной бытовой вещи появляется что-то необычное и страшное.

9. Подготовительные эскизы

Были нарисованы подробные графические подготовительные эскизы, для того, чтобы окончательно определиться с композициями, сделать их острыми и насыщенными реквизитом и фактурами.

5. Производственная реализация дипломного проекта

«Песочный человек», на мой взгляд, сможет стать прекрасной литературной основой для кинематографического сценария, тем более, что это произведение еще не было экранизировано.

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.

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

Для реализации проекта нужно располагать значительным бюджетом. Желательно, чтобы съемки производились в Восточной и Центральной Европе, возможны съемки на европейской территории России. Часть съемок будет производиться на натуре, в большинстве случаев потребуется достройка декораций и подготовка территории. Предполагается поиск интерьеров, но в основном помещения будут выстраиваться в павильонах.

Штат:

Для реализации проекта художнику-постановщику потребуются:

1.Ассистенты

2. Художник по костюму и его группа

3. Ассистент по реквизиту и его группа

4. Подрядчики-строители

5. Художники-декораторы

6. Столяры, плотники, сварщики и т.д.

7. Бутафоры

8. Бутафоры – живописцы

9. Рабочие

10. Различные специалисты: CG, художник гример и его группа и др.

Сроки подготовки:

Подготовительный период к данному фильму рекомендуется не менее 10 месяцев.

6. Презентация на английском языке

Good morning, ladies and gentlemen! My name is Polina Martynenko, I am a cinema production designer. l study at Saint Petersburg State University, faculty of arts.

I would like to bring your attention to my graduation work. My 15 mate paintings are depicting scenes from an Ernst Theodore Amadeus Hoffmans short story «The Sandman».

«The Sandman» is a novel about a young man's childhood fear — the fear of the Sandman — and him coming to life, invading a young man's adult life and ruining it. The action of the novel takes place in the early 19th century Germany, in the era of romanticism.

The idea behind my project was to show the historical period of German romanticism in which the events of the story take place. Also it was important for me to portray the space of the novel according to the main characters psychological and mental state. Visually I was inspired by the works of German artists of the era of romanticism, such as K. D. Friedrich and O. Runge. Besides I admired Bavarian folk art and material culture.

In my work you can see the enormous old Bavarian painted cupboard waiting to be opened. As you do sow, you will see the main 15 pictures, painted in oil on canvas. These objects and the technique used accurately showcase the historical period. We get an even clearer picture of the novel from detailed interiors and exteriors filled with ancient furniture and textures. Sharp dizzying compositions, contrasts and restrained gloomy palette should help the audience to see the story in main hero’s light. The purpose of these film sketches are to help the director, cameramen and me to make the film lifelike and yet atmospheric.

In conclusion, ladies and gentlemen I would like to take you back, to my initial ideas. As you can see, I’ve integrated what inspired me in to these key design idea. I believe that what I have achieved with my design clearly and truly reflects my initial concept. I used authentic technology, showed historical period with detailed interiors and scenes. Unemotional colors and disturbing compositions make my pictures reflect the heros mood. Thank youfor your attention! At this time I would like to invite your questions regarding my presentation, and the ideas that were discussed.

7. Заключение.

В процессе работы над дипломом было очень интересно погрузиться в мир Э.Т.А.Гофмана, и увидеть в нем что-то свое.

В заключение хотелось бы сказать, что я надеюсь на то, что когда-нибудь новелла «Песочный человек» будет экранизирована, с моим участием или без него.