

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

КАФЕДРА МАСТЕРСТВА ХУДОЖНИКА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

УРУСОВА ГАЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к выпускной квалификационной работе

«ОДИН В ОКЕАНЕ»

специальность 54.05.02. Живопись

профиль 03 Художник кино и телевидения по костюму

/ Film and Television Costume Designer

Руководитель:

Заслуженный художник Российской Федерации, доцент

Конникова Лариса Павловна

Рецензент:

Грибов Алексей Евгеньевич

Санкт-Петербург

2021 год

Содержание

Введение.....	3
Обоснование выбора темы.....	4
Анализ содержания и стиля.....	5
Пластическая трактовка темы.....	8
Производственная реализация дипломного проекта.....	15
Заключение.....	17
Список литературы.....	18
Приложения.....	19

Введение

Данный дипломный проект, посвященный произведению «Один в Океане» автор Слава Курилов. Книга повествует о жизни советского человека, которого ещё в детстве поразил недуг свободы и за железным занавесом, он был как птица запертая в тесной клетке. Это чувство омрачалось ещё больше тем, что по профессии он был океанолог, по зову сердца - любитель океана, а океаны не предполагают границ. В 1974 году он решился на отчаянный поступок - побег с круизного лайнера, прыжок прямо в открытый океан. Но побег этот был не в поисках другой жизни, а потому что свобода и океан были главными векторами в его жизни, к которым он стремился.

Обоснование выбора темы

При выборе этой книги, как основы для своей дипломной работы, я руководствовалась следующими её характеристиками:

- книга отличается глубиной содержания
- в ней присутствуют несколько десятилетий, что позволяет раскрыть образ персонажа по мере его взросления и также объемно раскрыть тему с точки зрения профессии художника по костюмам
- личный интерес и симпатия к персонажам и к времени происходящего в книге.

Актуальность темы выражается в том что темы свободы и одиночества всегда интересовали как поэтов классиков, так и драматургов и режиссеров современности. Поэтому у меня нет сомнений, что данная тема могла бы заинтересовать режиссера чтобы снять художественный фильм. А сама история жизни главного героя настолько необычна и интересна, что безусловно породит интерес со стороны зрителей.

Кроме того, у выбранного мной произведения нет ещё ни одного художественной экранизации, что открывает возможности для поиска уникальных художественных решений.

Анализ содержания и стиля

Автор произведения Станислав Васильевич Курилов, советский, канадский и израильский океанограф и автор литературно-художественного произведения «Один в океане».

Книга представляет собой сборник воспоминаний о жизни автора, в центре которой стоит история с побегом в 1974 году. Также автор обращается к воспоминаниям детства и юности, пришедшим на 50-е и 60-е годы в Советском Союзе. Таким образом в своём дипломном проекте рассматриваю временной промежуток конца 1940-х - середины 1970-х годов XX века.

Характер эпохи в которой происходят события произведения во многом обусловлен глобальным геополитическим, военным, экономическим и идеологическим противостоянием, который принято называть термином «Холодная война», существовавшим в период с 1946 года до конца 1980-х годов. «Железный занавес», накрывший СССР, изолировал советских людей от капиталистических стран Запада и всего мира. Конечно это отразилось как на людях, так и на советском костюме, который шел по своему пути развития. Кроме того, большой отпечаток оставила Великая Отечественная Война, последствия которой прослеживались до середины 50-х годов. «Оттепель» 60-х годов вдохнула новую жизнь и молодость, а 70-е - в Советском Союзе часто характеризуют терминами «Дефицит» и «Период застоя».

События книги, рассмотренные в моём дипломном проекте, разворачиваются в следующих временных и пространственных локациях:

- Семипалатинск и его область, 1950-е
- Ленинград, 1950-1970-е
- Черное море (побережье Аркадия), 1960-е
- Владивосток, декабрь 1974 года
- Тихий океан (в области Филиппинских островов), декабрь 1974 года.

Автор книги Станислав Васильевич Курилов, прекрасный рассказчик, язык его повествования простой и образный. Книга воспоминаний, написанная в приключенческом стиле сочетает в себе с одной стороны легкость и юмор, а с другой - драму и глубокое содержание. Из коротких историй складывается общее впечатление об эпохе, в которой жил герой книги, о быте людей, настроении и атмосфере времени. Данное произведение небольшого размера, но после его прочтения остаётся ощущение, что прочитал что-то значительное, ёмкое и важное для себя.

Тема, раскрытая в данном произведении: поиск личного пути человека, который жаждет ответов на многочисленные вопросы, ищет выход, испытывая себя и исследуя окружающий его мир.

Идея книги: поступок, как акт самопознания.

Структура книги представляет собой разделение на главы, которые представлены не в хронологическом порядке, а в виде возникающих воспоминаний рассказчика во время повествования главной истории. В своей дипломной работе я рассматриваю сюжет глав под названиями «Побег», «Город детства», «Служу Советскому Союзу!», «Море», «Аркадия», «Бог».

Разложив сюжет книги в хронологическом порядке, прослеживается следующая сюжетная композиция произведения:

- **Экспозиция:** Жизнь в провинциальном городе, маленький Слава смотрит из окна дома и видит серый забор, мечтает увидеть море.
- **Завязка:** 15-летний главный герой сбегает в Ленинград, чтобы стать юнгой на корабле. Он окунается в воду и обещает себе обязательно сюда вернуться.
- **Поворотные события 1:** Вырубаются леса, идёт стройка в степях, где главный герой провёл своё детство. Строят испытательный военный полигон. От лучевой болезни умирает его друг. Слава Курилов служит в армии химическим инструктором.

- **Поворотные события 2:** Обучение на океанографа и водолазному делу. Участие в исследовательских подводных экспедициях на Черном море и отказ в визе для международных экспедиций.
- **Кульминация:** Главный герой обнаруживает объявление в газете о туристическом лайнере, он покупает билет на него и отправляется в путешествие.
- **Развязка:** Прыжок с лайнера.
- **Финал:** Один в океане.

В литературно-художественном произведении «Один в океане» прослеживаются следующие драматургические конфликты:

Основной конфликт: человек и обстоятельства (столкновение человека с душой океана и среды которая предполагает ограничения и запреты).

Вспомогательные конфликты: внутренний (главный герой чувствует свою непохожесть отстраненности от других людей), природный (как выжить в условиях опасной природной стихии), провиденциальный (к главному герою приходят посланники из другого мира).

Пластическая трактовка темы

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

1. Выписки по сценам, местам и времени действия и персонажам
2. Сбор материала
3. Поиск техники исполнения
4. Поиск образов персонажей
5. Поиск композиционных ситуаций и цветового решения фильма
6. Поиск композиционного решения
7. Линейная отрисовка сцен макета композиции
8. Исполнение чистовых эскизов композиции

Выписки по сценам, местам и времени действия и персонажа

Первый этап включал в себя тщательную проработку текста. Мною были сделаны текстовые выписки касающиеся главных и второстепенных персонажей, их внешние характеристики, черты характера. Сцены, места действия, экстерьеры и интерьеры, детали быта, описанные в произведении также были выписаны по категориям, для удобства и понимания дальнейшей работы.

Сбор материала

Второй этап работы состоял в том, чтобы наиболее полно собрать материал по данному произведению. Мною было собрано большое количество изобразительного материала, включающего фотографии людей, иллюстрации и живопись, фотографии предметов быта, транспорта, костюмов и аксессуаров. Также были собраны видео материалы, просмотрено большое количество советских художественных и документальных фильмов, чтобы больше

погрузится в атмосферу, понять и почувствовать как люди жили в советскую эпоху. Я подробно изучила гражданский, военный и форменный костюм 1950х-1970х годов, костюм водолазов, костюм этнических групп (казаки и казахи, филиппинцы). Мной были изучены тенденции как и мировой моды так и советской, того временного промежутка, который рассматривается в книге «Один в океане». Также была собрана информация об авторе произведения, фотографии, видео материалы о нём.

Поиск техники исполнения

На этапе сбора материала мной было сделано большое количество рисунков. Попробовав разные техники исполнения, я пришла к выводу, что смешанная техника с преимущественным использованием цветных карандашей наиболее точно отражает мой художественный подход и трактовку пластической темы произведения и соответствует жанру литературного первоисточника.

Поиск образов персонажей

В своей дипломной работе я разработала образы и костюмы главного персонажа в разные моменты его жизни и также персонажей окружавших его. Всего получилось 14 эскизов персонажей, из них 5 - образы главного героя . Хочу отметить, что в тексте произведения практически не было описания костюмов персонажей, что сделало работу крайне интересной с точки зрения профессии художника по костюму.

Так в цвете костюма главного персонажа мной была придумана отсылка к цвету моря. В ранние 50-е годы на нём матросский костюмчик, что выдаёт в нём мечтателя и любителя моря. В 15 лет, на нём рубашка и брюки соответствующего времени силуэту.

Персонаж кузина Женька - друг детства Славы Курилова. На ней пальто большего размера, показывающее хрупкость и, в тоже время, то, что детям этого поколения пришлось взрослеть раньше.

Платье библиотекаря Дома пионеров, где Слава книгами утолял свою жажду к знаниям, не слишком отличается от цвета книг и полок, потому что она в находится своей среде.

Сержант Дыбенко «Солнышко» парит над курсантами в сиянии власти, на нём военный костюм образца 1958 года. Главный герой также в военном костюме этого времени, с атрибутами бойца химических войск.

Анатолий Викторович Майер, как он описан автором «Пират с «Веселого Роджерса», насильно усаженный за парту». На нём неумело завязанный галстук, в котором ему явно некомфортно. Застиранная рубашка, из-под которой видна тельняшка, ремень с якорем, как воспоминания службы на флоте.

В образе Славы 60-х годов и его товарищей водолазов отображается костюм того времени, завышенная талия брюк и шорт, брюки «дудочки», клетчатые рубашки, «олимпийки». Саша Драгун - настоящий викинг с белыми волосами и голубыми глазами, который чувствовал себя в море увереннее чем в воде. А Витя Капустин - лучший водолаз и охотник на всём побережье Чёрного моря, с головы до ног покрытый рыжими волосами и мышцами.

Девушка-астроном, встретила главного героя на лайнере, она помогла отвлечь штурманов и разобраться в созвездиях южных широт. Её образ олицетворяет моду 70-х годов: брюки «клёш», рубашка с остроносим воротником, мюли на платформе.

Слава в 70-х также в брюках клёш, водолазке «лапша». Цвет его костюма приближается к цвету бури на море.

Дьявол появляется в «болоньевом» плаще крайне популярном в это время. А Люди в Белом - они то ли святые, то ли доктора. Являются они в белых медицинских халатах, но с нимбами над головами.

Поиск композиционных ситуаций и цветового решения фильма

После разработки образов персонажей я приступила к поиску композиционных решений и состояний сцен книги и цветовому решению фильма (экспликация).

На данном этапе мной было нарисовано 56 цветных кадров, иллюстрирующих сцены фильма.

Поиск композиционного решения

При анализе структуры и содержания книги я пришла к главной идее дипломной работы - создать карту, на которой главный герой произведения стоит один в океане, посреди появляющихся воспоминаний-островов. Эти острова раскатывают о драматургически важных событиях в жизни главного героя, погружают в атмосферу времени, иллюстрируют костюмы и персонажей. Острова имеют разную остроту форм в зависимости от их эмоциональной составляющей.

В этой композиционной модели, так же выражается одна из тем произведения, тема одиночества. Но это одиночество не вынужденное, а осознанное, выбранное им. Главный герой стоит один, на своём острове и наблюдает за появляющимися моментами в его жизни. При анализе содержания книги прослеживается, что герой один не только в океане, но и в жизни. Поэтому в центре карты я поставила его, на отдельном острове, погруженного в свои воспоминания, наблюдающего за ними. Также эта идея выражается в том, что в композиционных эскизах с массовыми сценами он не присутствует.

Линейная отрисовка сцен макета композиции

Поскольку поставленная передо мной задача подразумевала под собой техническую сложность исполнения и наличие большого количества мелких деталей, требующих проработки, было принято решение сделать предварительный макет карты и линейную отрисовку сцен. Нарисованная ранее экспликация помогла с выбором сцен для будущих композиционных эскизов.

Исполнение чистовых эскизов композиции

Изображенные мной сцены на композиционных эскизах иллюстрируют важные сцены для понимания сюжета и драматургии книги. Так в сцене «Серый забор» главный герой выглядывает из окна, но каждый день он видит только серый забор, в нём появляется желание заглянуть за него, узнать что за мир открывается за этим забором. В этой сцене нет ничего лишнего, только он и окно. В это же время в нем зародилась мечта увидеть море. Поэтому главный герой в матросском костюмчике.

Детство героя книги прошло в городе Семипалатинске. По иронии судьбы, этот город находится в тысячах километрах от какого либо моря, но в нем есть широкая судоходная река, которую ГГ в детстве успешно переплывал, хоть и с опасностью для жизни. Сцена «Город детства» наполнена персонажами из 50-х годов, провинциального городка. По воспоминаниям автора, здесь можно было увидеть и кочевых казахов с верблюдами и бравых казаков на лошадях, в которых влюблялись все девушки в округе. И бесконечные очереди за хлебом, очереди в кинотеатр на «Тарзана» и много других персонажей. Обычно воспоминания из детства самые яркие и подробные, такой же я сделала эту композицию.

Композиция «Весёлый поезд» хоть и тоже из детства, но она другая по настроению, контрастная. С одной стороны железнодорожная станция, на которую местные жители ходили как в театр, встречая и провожая пассажирские поезда. Здесь царит веселье, люди с гармошкой, цыганы, из вагонов выскакивают сумасшедше-веселые люди всех возрастов и пускаются в пляс под гармошку. К поезду сбегаются зрители и милиция. Местные торговки продают вареную картошку и соленые огурцы. На перроне кишит людской муравейник. Но с другой стороны от перрона заключенные, конвоиры и собаки. Они сидят на корточках, чего-то ожидая, и в жару и в дождь, и в снег. Вокруг них стоят конвоиры с винтовками, еле сдерживая рычащих собак. Как пишет автор: «Люди в сером смотрят на нас, мы смотрим на них. Они из

другого мира, тоже для нас непонятного. Здесь тяжелое молчание, грубые окрики конвоиров и неумолкаемое рычание псов».

Свою жажду к познаниям мира Слава пытается утолить в библиотеке Дома пионеров, куда он ходит в поисках книг с ответами на бесчисленные вопросы «почему?». Библиотекарь подсовывает ему книги такие как «Сталь и шлак», «Кавалер Золотой звезды». Как то раз она упала с высокой приставной лестницы, когда полезла за книгой, и попала в больницу. Новая библиотекарь разрешила Славе выбирать книги самому и он добрался до «Острова сокровищ», «Графа Монте-Кристо» и «Робинзона Крузо».

Начитавшись книг, он как и герои его приключенческих романов, решил действовать. Вообще действие было осью его существования. В 15 лет он сбегает из дома в Ленинград чтобы увидеть море и стать юнгой на корабле, он входит по пояс в воду и даёт себе клятву обязательно вернуться.

В композициях «Смерть друга» и «Вырубка леса» ведется рассказ о строительстве «Луны», как это называли здешние жители из-за мрачного ландшафта. Вырубали леса где Слава проводил счастливые моменты своего детства, где в первые у него произошло единение с природой и проснулось сопереживание ко всему живому. Вместо пения птиц воздух наполнился гулом бульдозеров и экскаваторов. Людям сказали что строят подземный аэродром. Но на самом деле строили испытательный полигон для ядерного оружия. Позже последовали взрывы и люди стали умирать от лучевой болезни. Так однажды Слава узнал, что умер его друг Генка.

И ещё одна мрачная сцена иллюстрирует службу в армии, когда главный герой был направлен служить химическим инструктором. Он идёт по отравленному химическими веществами лесу, в котором вымерло всё живое, здесь нет жизни. Поэтому в этом эскизе нет цвета.

Отслужив в армии Слава Курилов не отступает от своей мечты быть ближе к морю и поступает в метеорологический институт на океанографа, чтобы быть ближе к океану. Там он знакомится с человеком, который знаком с морем не понаслышке. Анатолий Викторович Майер служил на флоте и преподаёт в кружке по подводному плаванию. Он знакомит Славу с устройством акваланга и

берет в свои подводные исследовательские экспедиции в Черном море. Там под водой он действительно дышал и был свободен.

Следуя своим мечтам главный герой пересек страну от Тундры до Байкала. Он пытался несколько раз получить выездную визу, чтобы участвовать в международных экспедициях, к примеру, с Жак-Ив Кусто, но каждый раз получал отказ.

В декабре 1974 года он обнаружил в газете объявление о советском туристическом лайнере который будет проплывать мимо филиппинских островов. В это время к нему приходят персонажи из другого мира, это Дьявол, который нашептывает ему на ухо совершить побег и Люди в белом, которые хотят передать ему какое-то послание. Я изображаю эту сцену в коммунальной кухне, чтобы можно было через детали быта почувствовать атмосферу ситуации.

Купив билет на туристический лайнер он отправляется во Владивосток, откуда отбывает туристический лайнер. В этой сцене, метет метель, и можно различить только людей предвкушающих путешествие и поражающий своей величиной лайнер с названием «Советский Союз». Костюм изображенных людей не однороден, люди съехались с разных концов страны. Поэтому кто-то в валенках, а кто-то в осенних ботинках.

В двух последних сценах , уходящих за край карты, Слава Курилов прыгает с борта в пропасть и неизменность, и остаётся один в океане. Как он пишет, эти три дня, что он провёл в океане, стали самыми важными в его жизни. У этих двух композиций есть смысловое продолжение, поэтому я их только частично ограничиваю формой острова.

Производственная реализация дипломного проекта

Производство костюмов для данного дипломного проекта предполагает не очень большой финансовый бюджет, поскольку действия, рассмотренные в дипломном проекте, разворачиваются в Советском Союзе в недалёком прошлом. Оригиналы костюмов всё ещё можно купить на «блошиных» рынках или взять в аренду, а те что невозможно найти, пошить. Возможно найти и аутентичные ткани того времени. В большой доступности находятся журналы мод советского периода, которые возможно изучить в библиотеке и в интернете. Кроме того, потребуется посещение музеев и архивов связанных с советской темой, военным и форменным костюмом. Также будет необходимо посещение этнографических музеев для изучения подлинников костюмов этнических групп (казахов, казаков, филиппинцев).

Поскольку действия романа происходят в разные десятилетия, важно учитывать особенности каждого из них. Выделять знаковые, знакомые современникам вещи.

Важно также разделять подход к изготовлению костюму персонажей разных категорий: главного героя, эпизодических и массовки. Так, например, костюм главного героя может быть наиболее проработан, чтобы выделять героя из общей массы персонажей. В нём должны быть подлинники тканей или детали костюма. А для костюма актеров массовых сцен можно использовать современные ткани и костюмные элементы, но подобранные и предварительно обработанные в соответствии со временем действия, видом профессий персонажей, их персональными характеристиками.

Для производственной реализации данного проекта художнику по костюмам потребуется следующий минимальный штат сотрудников:

- 1 ассистент
- 1 основной костюмер и дополнительные для массовых сцен.

Кроме того потребуются помощь:

- Портного
- Обувного мастера
- Шляпного мастера
- Консультантов по советскому военному и форменному костюму
- Водителей.

Срок подготовки по данному проекту составляет не менее двух месяцев.

Заключение

Как мне кажется, современный кинематограф и его зритель очень многое приобретёт если будет оглядываться на фильмы и режиссеров советского периода.

По данному произведению можно снять фильм в жанре драмы и трагикомедии в стиле кинокартин режиссеров Георгия Данелия («Паспорт», «Мимино»), Карена Шахназарова («Город Зеро», «Курьер»).

Ссылаясь на этих режиссеров, прежде всего, я хочу отметить трогательное, доброе отношение к персонажам, даже в тех случаях, когда персонаж отрицательный или делает ошибки, но есть понимание его, как живого человека, который среди нас. Это и делает эти фильмы, близкими и душевными, понятными. Также в этих фильмах присутствует некоторая абсурдность ситуаций в которой оказываются герои. Всё это я вижу и произведении Славы Курилова «Один в Океане».

Список литературы

1. Станислав Курилов. Один в океане. М.: Время, 2004. — 256 с
2. Елена Игнатова. Очарованный странник // журнал «Вестник». — 2004-09-29. — Вып. 20 (357).
3. Мэган Виртанен: Советская мода. 1917-1991. Иллюстрированный альбом Дримбук, 2021 г. 560 с.
4. Холодная война / Егорова Н. И. // Хвойка — Шервинский. — М. : Большая российская энциклопедия, 2017. — С. 132. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 34)
5. «Оттепель» / Луковцева Т. А. // Океанариум — Оясио. — М. : Большая российская энциклопедия, 2014. — С. 691. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 24)
6. Леонид Парфенов. Намедни: наша эра. // 1971-1980 КоЛибри, 2015 г. 272 с.
7. Леонид Парфенов Намедни: наша эра. // 1961-1970 Издательство: КоЛибри, 2015 г. 272 с.
8. Леонид Парфенов: Намедни. Наша эра. // 1946-1960 Издательство: Corpus, 2020 г. 288 с.
9. Зоркая Н. История советского кино. // М: Белый город, 2014г. 512 с.

Приложения

Линейка персонажей

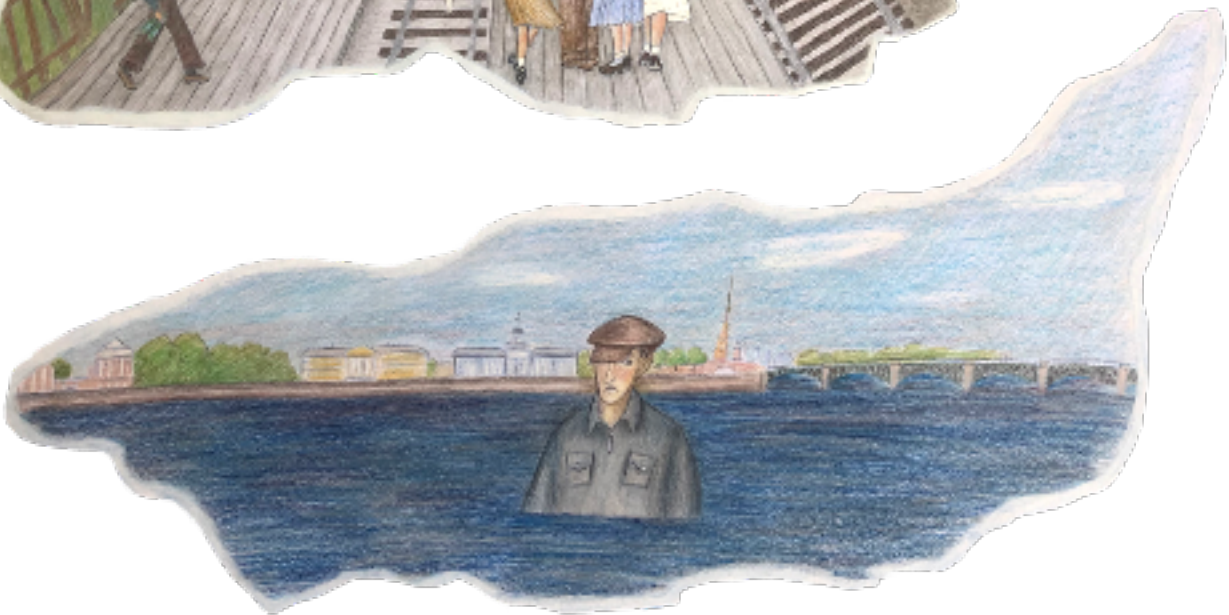
Эскизы персонажей

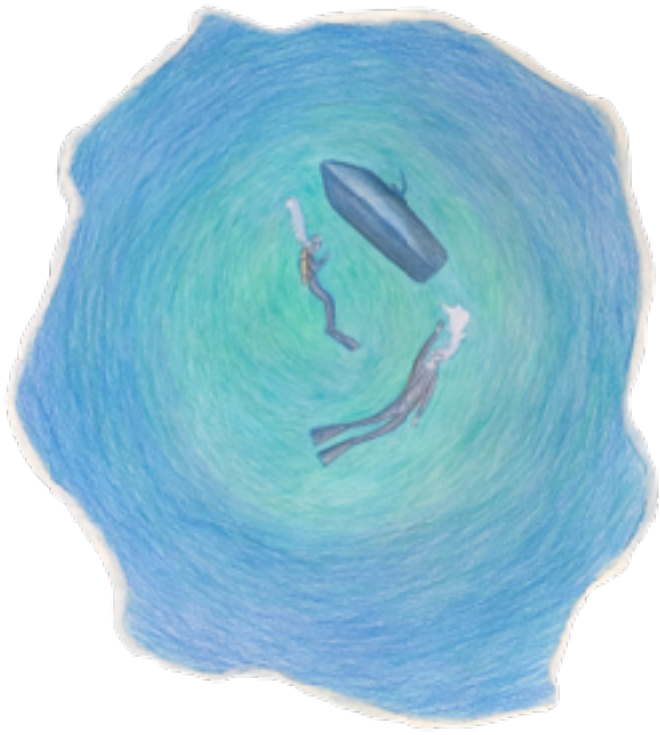

Композиционные эскизы.

Ссылка на дипломную работу
<https://disk.yandex.ru/d/PJXXcALJeQNbuA>