

САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

Кафедра мастерства художника кино и телевидения

Беляева Ксения Александровна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к выпускной квалификационной работе

Эскизы декораций к кинофильму
по роману Дианы Сеттерфилд «Тринадцатая сказка»

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

Руководитель:

Преподаватель по мастерству
художника кино и телевидения,
Загоскин Александр Анатольевич

Рецензент:

Кандидат искусствоведения,
Гусак Василий Андреевич

Санкт–Петербург
2022 г.

Содержание

1. Введение	3
2. Обоснование выбора темы дипломного проекта	4
3. Основные данные об авторе и анализ литературного произведения. Обоснование режиссерской трактовки темы	5
4. Пластическая трактовка темы	9
5. Производственная реализация дипломного проекта	11
6. Презентация на английском языке	13
7. Заключение	14
8. Список используемой литературы	15
9. Приложение (эскизы, экспликация, поиски и материал)	15

1. Введение

Темой своей дипломной работы я выбрала Роман «Тринадцатая сказка» Дианы Сеттерфилд – признанный шедевр современной английской прозы, книга, открывшая для широкой публики жанр «неоготики» и заставившая англо–американских критиков заговорить о возвращении золотого века британского романа, овеянного именами Шарлотты и Эмили Бронте и Дафны Дюморье. Дебютный роман скромной учительницы, права на который были куплены за небывалые для начинающего автора деньги (800 тысяч фунтов за британское издание, миллион долларов – за американское), обогнал по продажам бестселлеры последних лет, был моментально переведен на несколько десятков языков и удостоился от рецензентов почетного имени новой «Джейн Эйр».

Маргарет Ли работает в букинистической лавке своего отца. Современности она предпочитает Диккенса и сестер Бронте. Тем больше удивление Маргарет, когда она получает от самой знаменитой писательницы наших дней Виды Винтер предложение стать ее биографом. Ведь ничуть не меньше, чем своими книгами, мисс Винтер знаменита тем, что еще не сказала ни одному интервьюеру ни слова правды. И вот перед Маргарет, оказавшейся в стенах мрачного, населенного призраками прошлого особняка, разворачивается в буквальном смысле слова готическая история сестер–близнецов, которая странным образом перекликается с ее личной историей и постепенно подводит к разгадке тайны, сводившей с ума многие поколения читателей, – тайне «Тринадцатой сказки».

«Целью моей работы являлось пластическое решение всего произведения и передача его атмосферы. В мои задачи входит раскрыть образ живого особняка, населенного призраками прошлого, показать мир глазами маленькой героини. Сделать эскизы насыщенные деталями, передающими жизнь, даже там, где давным давно не ступала нога живого персонажа. Звнящее чувство пустоты и одиночества переосмысливается ближе к развязке и мне было интересно проследить и подчеркнуть это с помощью художественного языка. Мне очень близка тема этой книги и задачи, которые предстояло решить в дипломном проекте, показались мне очень интересными с точки зрения эпохи, настроения и решения образов, и персонажей героев произведения.

2. Обоснование выбора темы

«Мы приходим в нашу жизнь, словно опоздавшие в театр; И тогда приходится додумывать то, что мы пропустили в первом действии». Диагноз, выданный этому и на самом деле выдающемуся роману – «самая английская из книг современной литературы», – требует расшифровки. Это книга одновременно уютная и страшная. Завораживающая и ставящая в тупик. Современная и классическая по замыслу и исполнению. Жестокая в стиле «новой готики» и по-диккенсовски человечная.

Основные причины выбора темы

1.1. Актуальность романа

В современном мире наиболее актуальной представляется проблема одиночества. Осознание своего одиночества в этом огромном мире, ставит человека в тупик, он не может почувствовать себя цельным и поэтому постоянно стремится заполнить пустоту внутри себя. Человек – существо социальное, поэтому он ищет себе родственную душу, другого человека – свое отражение, чтобы делиться эмоциями, обмениваться энергией и чувствовать себя в безопасности. Иной путь – отдать все свои силы делу жизни, отдаться искусству, осознать и принять свое одиночество, с которым мы приходим в этот мир и, в итоге, уходим одни же. Книга наталкивает на размышления о том, как важно уметь принимать и осознавать одиночество, раскрывать его с другой стороны. Ведь приняв этот факт, осознав самое себя как цельную единицу, часть этого мира, часть своей собственной истории, человек избавляется от душевной боли. Зияющая дыра внутри не требует постоянной подкормки, и вообще взгляд на мир вокруг, становится чистым, наполненным и гармоничным. В этой книге очень тонко поднимается данная проблема, помогая высвобождению эмоций и разрешению внутренних конфликтов. Каждый герой в романе, по своей сути, одиночка, но одинок по своему. Все они, встретившись в общей плоскости, создали мир «Тринадцатой сказки», предложив и читателю свое место. Каждый зритель, смотря фильм, участвуя в истории и сопереживая героям, к финалу, мне кажется, найдет свои, нужные ему слова. А метафоры, которые очень интересно можно переложить на язык кинематографа, помогут достигнуть катарсиса.

1.2. Интерес с точки зрения художника – постановщика

В «Тринадцатой сказке» переплетаются два времени, что само собой уже очень интересно с точки зрения художника кино – современная и поздневикторианская Англия.

Язык, которым писательница рисует мир «Тринадцатой сказки», ужасно кинематографичен. Каждая локация буквально дышит, имеет свою фактуру, состояние, настроение, температуру и даже запах. А дом–имение Анджелфилдов вообще является будто бы отдельным одушевленным персонажем, который развивается как любой герой с развитием сюжета.

Но одним «Анджелфилдом» список локаций не ограничивается (хотя, и он сам тут пребывает в совершенно разных состояниях: богатстве и запустении, пышущим жизнью и наполненным дыханием смерти, дом взглядом его жителей и множественные лабиринты с огромным количеством тайных ходов от лица «девочки из мглы» и даже руины, оставшиеся от дома после пожара с разных сторон, могут выглядеть совершенно по-разному). Здесь есть и

букинистическая лавка с жилой пристройкой на втором этаже, и увитые крапивой и плющом лачуги, часовни, олений парк и окрестности английских графств Йоркшир и Оксфордшир.

1.3. Актуальность для современного «нового кино» и кассовость фильма.

При хорошем бюджете, талантливой и трудолюбивой команде можно снять отличную драму, насыщенную образами и метафорами. Образность истории отлично переводится на

язык кинематографа, со многим можно экспериментировать, играть и давать волю фантазии. Я вижу отличный материал, который должен попасть в руки смелых людей, ведь мне не хотелось бы делать из этого исторический фильм. Здесь можно удивлять и погружать зрителя во что-то совершенно новое, вывернуть наизнанку и погрузить в свой, особый мир с яркой картинкой, такой, которая не может не привлечь внимание. Его многослойность и сложность имеют все права на успех.

1.4. Личная привязанность

«Тринадцатую сказку» впервые я прочла еще много лет назад, когда мое творческое сознание только начинало формироваться, когда я с запоем зачитывалась различными книгами, когда начала пробуждаться моя жадная любовь к кинематографу. Именно тогда в мою голову пришло осознание того, что мое восприятие настоящего, окружающего мира схоже с тем, как действительность преломляется и преподносится на экране. В этот период мне и попался роман Дианы Сеттерфилд, и те яркие кинематографические картинки, которыми он отпечатался в моем мозгу, я с легкостью могу воспроизвести и сейчас. Художник, как мне кажется, – это внутренний ребенок, который питается творческой энергией, и нет ничего чище и правдивее, чем детское восприятие, первое детское впечатление от чего бы то ни было: книги или фильма. И именно поэтому, я уверена, что я могу сделать эту тему по-своему ярко, не привязываясь к иному видению. Мне стилистически близка эпоха, раскрытая в книге. Налет сюрреалистичности, ощущенчески-стилистически вытекающий отсюда, я бы также привнесла в изобразительное решение будущего фильма. К тому же, данная эпоха у меня ассоциативно рисуется в графике, никак не в живописи, и это я считаю тоже весомым фактором, так как графика и графические фактуры, смешанная техника даются мне лучше и эффектнее. Я верю, что, работая над данным произведением, я могу проделать хорошую работу и показать себя, как художника в полной мере.

3. Основные данные об авторе произведения. Анализ литературного произведения. Обоснование режиссерской трактовки темы.

Данные об авторе произведения:

Диана Сеттерфилд (англ. Diane Setterfield; род. 22 августа 1964 года) – английская писательница, продолжательница готической традиции. Ее дебютный роман «Тринадцатая сказка» стал бестселлером № 1 по версии «New York Times» – это пример удивительного взлета, какого европейская литература не знала уже несколько десятилетий. В результате ожесточенного издательского аукциона права на первый роман Сеттерфилд были куплены за небывалые для начинающего автора деньги: 800 тысяч фунтов аванса за британское издание и миллион долларов – за американское.

Диана Сеттерфилд, как настоящая женщина, не любит говорить о своем возрасте. Известно, что ей около сорока. Впрочем, она имеет право на тайну не только как женщина, но и как автор самого знаменитого «готического романа» наших дней. Судя по восторженным отзывам критиков, ей удалось вернуть этому жанру былую славу, несколько померкшую со времен Дафны дю Морье.

Что еще известно о ней?

Диана была старшей из трех сестер... но не спешите искать параллелей с сюжетом романа. В одном из интервью писательница сказала, что возненавидит каждого, кто осмелится

провести такую аналогию. Впрочем, по ее словам, одна из ее сестер, прочитав роман, нашла нужным извиниться за то, что в возрасте 6 лет стукнула ее магнитофоном по голове.

Любимой книгой Дианы с самого детства стала «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте – не зря мы встречаем ее в описании каждого ключевого события «Тринадцатой сказки». Но, по признанию автора, ее не очень затронула история гувернантки, вышедшей замуж за своего господина. В ее сердце навсегда осталась маленькая Джейн – покинутый, нежеланный ребенок, который находит дружбу, чтобы вскоре потерять ее...

Чтение – ее главная страсть до сих пор, и это даже иногда пугает Диану. Она даже задается вопросом – а не сродни ли пристрастие к чтению алкогольной и наркотической зависимости? Впрочем, эта зависимость не помешала Диане сделать ученую карьеру, специализируясь на литературе Франции XX столетия. Она изучала жизнь и творчество Андре Жида и преподавала в университете, но... не чувствовала себя счастливой. Единственными светлыми моментами дня она считала те часы, которые ей удавалось посвятить чтению. В какой-то момент ситуация показалась ей абсурдной – она изучает чужую биографию, руководит чужими жизнями – своих студентов – но при этом не знает, как привести в порядок свою.

Как, наверное, каждому любителю чтения, ей всегда хотелось написать свою книгу, но она не решалась, думая, что писатель – это обязательно неординарный человек. Себя же она считала вполне заурядной личностью. Но пришел момент, когда она сказала себе: личность автора может быть обыкновенной, но книга – невероятной. И стала писать свою особенную книгу.

Литературный дебют Дианы Сеттерфилд, преподавательницы французского языка из Северного Йоркшира, стал примером удивительного взлета, какого европейская литература не знала уже несколько десятилетий. В результате ожесточенного издательского аукциона права на первый роман Сеттерфилд были куплены за небывалые для начинающего автора деньги: 800 тысяч фунтов аванса за британское издание и миллион долларов – за американское.

За год продано более двух миллионов экземпляров.

Книга переведена на 39 языков мира.

В 2013 году вышел второй роман писательницы – «Бэллмен и Блэк, или незнакомец в чёрном», а в 2018 – третий – «Пока течёт река».

Анализ литературного произведения:

Тринадцатая сказка – это рассказ о поиске человеком себя и своего места в этом мире, о становлении его как личности и принятии ответственности за выбор своих решений. Поиск себя, обретение собственной цельности.

О неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего. Увлекательный сюжет окутан тайной, загадкой, интрига сохраняется до самого конца истории, аналогично самой жизни. В настоящем принимая решения, мы действуем интуитивно, не понимая, и не осознавая порой, для чего это все делается. Ведь история каждого – это загадка и тайна и узнать развязку своей истории мы сможем лишь в самом конце, оглянувшись назад и вновь встретившись с призраками своего прошлого.

Сам сюжет строится вокруг английской писательницы. Она очень известна в настоящем, но никто не знает ее прошлого, не знает кто она на самом деле. Всю жизнь она пишет сказки, и всех журналистов, кто приходил к ней с просьбой рассказать наконец свою правдивую историю, отправляла назад с очередной выдуманной сказочной биографией. Ее я и считаю глав-

ным героем истории. Герой – рассказчик – молодая девушка биограф, которая едет к ней в дом, все дни проводит сидя у неё в библиотеке, ночами возвращаясь в свою спальню и обрамляя это в цельную историю. История разворачивается вокруг имени Анджелфилд и его семьи. И по началу не понятно, какое место во всей этой истории занимает сама Вида Винтер.

Основные действующие лица истории – две огненно рыжие девочки близнецы. И небольшое количество остальных обитателей. Кажется что Вида может оказаться одной из сестёр, но она и оказывается тем самым призраком этого дома, его тайной. Девочкой тенью, девочкой из мглы, «побочной линией сюжета» как она себя называет. Третья незаконнорожденная дочь, которая жила спрятанной ото всех вокруг, знающая все потайные ходы и места для прятков в огромном старом особняке, наблюдатель, зритель и писатель истории.

Одна из ключевых фигур – садовник Джон – образ отца в этой истории. Он ухаживает за садом, стриёт и высаживает деревья до конца своей жизни, латает дыры в протекающей крыше несмотря ни на что, что бы не происходило вокруг. Дерево здесь как символ жизни, а садовник поддерживает в какой-то мере жизнь внутри Анджелфилда, на пару с экономкой Миссиз, (именно они и взяли под крыло маленькую девочку из мглы, оберегали ее и растили как свою дочь).

Необходимые жертвы делают нас сильнее, трудные моменты помогают обретать ясность и помогают в принятии решений – после смерти Джона и Миссиз Вида остается по факту без почвы под ногами. Она остаётся одна. Одиночество, без поддержки – это свобода и ответственность за самостоятельные решения. Часто это истинный момент взросления, когда из роли нуждающегося в заботе, ты начинаешь заботиться сам.

Она остаётся с двумя сёстрами, в одиночку заботится о них и доме. (Кульминация произведения – это момент пожара. Я нарочно отграничила рамки эскиза границами дома, вокруг уже совсем ничего не видно, все погружено в ночь и охвачено огнём. Даже за землю не хватиться, нарочно я затапливаю ее, отражение внизу создаёт ещё большую зажатость, рамки которые сжимали и ограничивали все место действия по мере развития сюжета совсем сжались, чтобы сгореть, лопнуть и дать возможность вздохнуть). Дом разрушается, разваливается и стирается, Вида удаётся спасти только одну сестру, кажется, вся история, уходит в небытие, все наконец проваливается в эту зыбкую влажную почву и мрак, но на самом деле это и даёт толчок главной героине идти вперёд и продолжать «писать» свою историю. Накал копившийся все это время даёт скол и наконец очищение. Она остаётся совсем одна, наедине с собой, чувствуя тотальное опустошение после переизбытка чувств, но через это одиночество она осознаёт свою цельность. Ведь она не была побочной линией сюжета, она была главным героем своей собственной истории.

Это история про обретение собственной цельности, независимости, мне кажется что это может помочь переосмыслить одиночество, когда оно не в тягость, когда человек гармоничен в своей самости.

Режиссерская трактовка темы:

Две сюжетные линии переплетаются в одну, разные по своей сути эпохи срастаются в одну цельную историю, место в которой находит себе и главная героиня, обретая в итоге гармонию с самой собой. Сюжет разворачивается в воспоминаниях, заполняющих настоящее и утягивающих за собой.

1. Место и время действия:

Две близнечные фабулы романа:

- Повествование рассказчицы разворачивается в современной Англии (2000-е годы, история Маргарет);
- Основная линия: История поместья Анджелфилд, рассказываемая Видой Винтер (конец XIX – начало XX вв);
- (+ Вплетаемые в первую сюжетную линию эпизоды снов и видений);

2. Тема: Проблема одиночества. Осознания человеком этого одиночества и своей целостности.

3. Идея: Каждый человек, проходящий в этот мир одиноким, может заполнить внутреннюю пустоту и победить съедающее чувство одиночества, обретя осознание своей целостности, через осознание важности своей истории, через принадлежность и связь прошлого с настоящим.

4. Сюжетная композиция произведения:

- Экспозиция: Жизнь букинистической лавки: «синего чулка» Маргарет Ли и ее отца.
- Завязка: Письмо от Виды Винтер к Маргарет с приглашением написать первую и единственную правдивую биографию писательницы. Маргарет едет в Йоркшир.
- Поворотное событие: Маргарет читает дневник Эстер и узнает правду – Вида Винтер не одна из близнецов, а та самая тайна семьи, тот самый призрак дома Анджелфилдов, девочка-тень – третья, незаконнорожденная сестра близняшек.
- Кульминация: Пожар в Анджелфилде.
- Развязка: Вида Винтер и ее сестра умирают, Маргарет дописывает книгу, завещает ее Томасу и Эмме, читает не опубликованную «Тринадцатую сказку».
- Финал: Сон Маргарет, в котором она встречается с призраком своей сестры Мойры (примечательно имя сестры: Мойры (др.-греч. Μοῖρα от μοῖρα, «часть», «доля», отсюда «участь», которую получает каждый при рождении) – в древнегреческой мифологии богини судьбы.

Мойра, обыкновенно в единственном числе, упоминается уже в гомеровских поэмах «Илиаде» и «Одиссее», как безличная необходимость, неподвластная даже богам. Отсюда вытекает основная идея романа – каждому человеку, априори одинокому в этом мире, нужна своя Мойра, будь это человек, дело жизни или любой другой кусок, способный заполнить пустоту в душе). Маргарет сливается со своей Мойрой, переживает катарсис, и обретает душевное спокойствие.

Композиции кадров должны быть насыщены деталями, пустые планы без актеров насыщены жизнью и эффектом присутствия. Каждая деталь фильма живая, весь реквизит, каждая локация – персонаж. Звуковая составляющая так же очень важна, можно играть со звуковыми эффектами, что-бы так же влиять на восприятие зрителя и погрузить его ещё сильнее в историю. Зритель должен ощутить себя одним из элементов истории.

Этот фильм я вижу:

- с использованием широкоформатного объектива
- с игрой света и тени, различными эффектами (вытянутые тени, отражения, лучи света, подсвечивающие пыль, фильтры для объективов (смягчающие лучи, рассеивающие свет)
- с использованием макетных съёмок
- наложениями и размытиями (двойная экспозиция)

- вставки снятые на пленку (момент пожара с возгоранием пленки)
- очень крупные планы и приближениями на объекты – максимальное внимание на детали
- панорамами, вытянутыми кадрами.
- все персонажи должны быть очень острохарактерными.
- монтаж различен в зависимости от сцен – в начале медленный, погружающий в повествование и обволакивающий, ближе к кульминации становится все более резким, клиповым, неустойчивым. Устойчивость и стабильность появляется в нем только к развязке.

4. Пластическая трактовка темы.

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

• Выписки

Сначала мною были сделаны выписки по всему произведению. В мою задачу входило найти как можно больше информации в тексте по всем основным героям произведения и местам действий.

Я выписывала все локации и составила план. Разделила все экстерьеры и интерьеры и нашла описания по каждому объектам и основным сценам произведения.

• Сбор материала

Следующий этап работы состоял в том, чтобы наиболее полно собрать материал по выбранной теме. Основное действие романа разворачивается в современной Англии, но большая часть истории затрагивает Англию викторианской эпохи. Соответственно, я собирала изобразительный материал по экстерьерам и интерьерам. В этом мне помогли фотографии из архивов, фото и материалы из сети Интернет. Так же я собирала материал по костюмам и находила фото интересных, характерных людей викторианской эпохи.

• Поиск образов персонажей.

Далее, на основе выписок по произведению, я разрабатывала персонажей. В произведении очень подробно описаны характерные особенности каждого героя и раскрыты психологические портреты, которые несомненно оставляют отпечаток на состоянии имени Анджелфилд, а также принимаемый угол зрения, в зависимости от героя. Все персонажи, несмотря на то, что их в произведении ограниченное количество, очень яркие и живые, очень тонко вплетены в канву повествования и населяемого ими мира.

• Поиск состояний, передающих атмосферу произведения. Экспликация и поиск общего цветового решения фильма. Работа над экспликацией помогла мне глубже понять цветовое и ритмическое состояние произведения. Весь фильм я вижу с контрастными сочетаниями, игрой света и тени, ломанными ракурсами, наложениями и размытиями. Я разделила произведение на несколько частей и решила их в различной цветовой гамме. Настоящее предстаёт в ночи, а основная часть с анджелфилдом покрыта где-то легкой дымкой, где-то плотным туманом.

• Ключевой момент завязки – книжная лавка рассказчицы Маргарет, где она находит письмо Виды Винтер и знакомится с ее произведениями – ночные интерьеры с тёплым светом, это состояние уединения, погружения в историю.

• Поездка к главной героине – тёплые древесные интерьеры, тоже погружённые в ночь, состояние сна, где реальна только история рассказчицы.

- Первые воспоминания об Анджелфилде и то, как зарождалась история в этом особняке – выбеленные болотистые местности. Вокруг пелена пыли, тумана, сухих растений. Ощущение от персонажей – живые призраки. Дом отделён от остальных домов в поселении.

- Далее идет жизнь Анджелфилда от лица близнецов. Контрастные вспышки, зелень, мох, болота, вязкость истории. Ненадолго пробуждения, возвращения в тёплые ночные интерьеры, и обратно погружение в сон.

- Вместе с этим начинает пробиваться намёк на то, что вся история показывается от лица главной героини в детстве. Третий взгляд, дом как лабиринт, тени, наложения, размытия.

- Кульминация – пожар, история окончательно погрузилась во тьму. Вокруг не видно ничего, кроме чёрного неба, языков пламени, лопающихся стёкол окон, горящих книг.

- Развязка – светлое и чистое настоящее. Слегка припыленное, как с налетом пепла прошлого, но уже туман рассеивается. Нет ощущения плотного густого и удушающего тумана, замшелости, ощущение чистоты и начала нового – яркий мягкий свет.

- **Поиск композиционного решения и техники исполнения**

В связи с тем, что все основное действие происходит в имении Анджелфилд, и весь мир вокруг как будто бы не существует, основная масса эскизов – это локации непосредственно Анджелфилда. Из 15 киноэскизов 3 – это локации настоящего (букинистическая лавка Ли (интерьер и экстерьер), библиотека Виды Винтер, где она ведёт повествование). Ещё 5 эскизов – эскизы руин Анджелфилда, то каким он предстаёт в настоящем (кухня, оранжерея, кладбище, руины, крыльцо с видом на олений парк). И остальные 7 – живой Анджелфилд времён поздневикторианской эпохи (детская, сарай Джона, хижина в лесу, пожар, чердак, (и два боковых от него эскиза – камин с книгами – «монумент безумия», за миг до воспламенения, и комната с чучелами).

Все эскизы разнятся по форматам, создавая внутренний хаос друг между другом, но составляя ровную единую композицию – некая форма лабиринта. Точно так же как и сюжет романа является лабиринтом с массой загадок и призраков прошлого, точно так же как Анджелфилд предстаёт через угол зрения главной героини в детстве – лабиринт с массой потайных ходов.

Все основное действие крутится внутри дома. Это создаёт ощущение очень обособленного мира, посторонние не появляются там, основных героев очень немного и все они очень аккуратно вплетены в канву этой истории, дом сам является живым существом, а герои его частью, частью всех интерьеров, деталей, фактур. Поэтому я нарочно не заявляю героев в своих киноэскизах (кроме девочки из мглы), хотя все они очень важны (и я показываю их образы в материале, для поддержания общей концепции и создания портрета семьи).

Все эскизы, по моему мнению, должны быть насыщены ПРИСУТСТВИЕМ человека, звенящей пустотой, но при этом очень осязаемыми фактурами, тактильностью. Когда-то мне показалось что термин тактильный сюрреализм сюда очень подходит. Я делаю именно эту историю ещё и потому что она очень интересна с точки зрения художника-постановщика и я своим художественным графическим языком со смешением фактур, слоев краски, карандаша и угля, смогу передать те фактуры которые здесь так важны. Как раз из-за важности фактур, некой тактильности, мной была выбрана графичная, смешанная техника исполнения эскизов.

Все происходит в прошлом, основная часть истории – это история времён поздневикторианской Англии. Поэтому все основные локации это воспоминания. Эскизы из настоящего отличаются, в особенности тем, что все они ночные, с искусственным освещением, все это мне кажется должно привнести атмосферу сна, сомнения в реальности происходящего, недолгое пробуждение посреди ночи и дальнейшее проваливание в сон.

Где-то я ломаю перспективу, хотелось бы играть с тенями, отражениями, зеркалами, светом, оптикой и преломлениями, чтобы создать ощущение сновидения и взгляда исподтишка. Если мы выходим за пределы дома, оказываемся в оленьем парке близ поместья, или в лесной хижине спрятанной рядом, все оказывается очень зыбким, нет почвы под ногами, вся земля влажная, болотистая, местами затопленная и покрытая густым туманом. Правдивость истории только в стенах дома, в этом оторванном островке.

Особняк интересен тем, что он хранит в себе огромные пласты истории, он показывается очень разным в зависимости от времени и угла зрения того кто на него смотрит (находящемся в упадничестве, на стадии разрушения, либо наоборот пышущим цветом или же совсем разрушенным. (разность оптики) некий кубик рубика).

Кульминация произведения – это момент пожара. Я нарочно отграничила рамки эскиза границами дома, вокруг уже совсем ничего не видно, вокруг все погружено в ночь и охвачено огнём. Даже за землю не ухватиться, нарочно я затапливаю ее, отражение внизу создаёт ещё большую зажатость, рамки которые сжимали и ограничивали все место действия по мере развития сюжета совсем сжались, чтобы сгореть, лопнуть и дать возможность вздохнуть.)

(Возможно в этот момент можно было бы использовать эффект возгорания пленки).

Дом разрушается, рушится и стирается, Виде удаётся спасти только одну сестру, кажется, вся история, уходит в небытие, все наконец проваливается в эту зыбкую влажную почву и мрак, но на самом деле это и даёт толчок главной героине идти вперёд и продолжать «писать» свою историю. Накал копившийся все это время даёт скол и наконец очищение. Она остаётся совсем одна, наедине с собой, чувствуя тотальное опустошение после переизбытка чувств, но через это одиночество она осознаёт свою цельность. Ведь она не была побочной линией сюжета, она была главным героем своей собственной истории. Эта история про обретение собственной цельности, независимости, мне кажется что это может помочь переосмыслить одиночество, когда оно не в тягость, когда человек гармоничен в своей самости. Именно поэтому кульминационный эскиз в отличие от других я делаю максимально контрастным.

5. Производственная реализация дипломного проекта.

«Тринадцатая сказка», на мой взгляд, может стать прекрасной литературной основой для кинематографического сценария. В ходе подготовительного периода осуществляется подготовка всего необходимого для съемок:

- Творческая подготовка от написания сценария до разработки специального реквизита.
- Финансовая подготовка, включая составление сметы производства фильма и изыскание средств на его производство.
- Административная подготовка, включая организацию оплаты сотрудников, заказ пленки и получение разрешений на натурные съемки.
- Фактическая подготовка, включая строительство декораций, пошив костюмов и подбор реквизита.

Для реализации этого проекта нужно располагать большим бюджетом.

Часть съемок будет производиться на натуре, фасад Анджелфилда выстроен там же, не потребуется выстраивать особняк целиком – для этого я представляю проект макета, где три части дома в разном состоянии (живой, в упадке, запустении и руины) построены в одну конструкцию. (Макет так же предстаёт для творческих вставок для флешбэков – макетные съёмки, игра с кукольным домом, сопоставление кадров. Для некоторых декораций будут отобраны подходящие места, другие будут выстроены в павильоне.

Штат:

Для реализации проекта художнику-постановщику кино потребуются:

- Ассистенты
- Художник по костюму
- Художник по гриму
- Костюмеры
- Реквизиторы
- Водители
- Рабочие
- Бутафоры
- Различные специалисты: Координатор спецэффектов, пиротехник и др.

Сроки подготовки:

Подготовительный период к данному кинофильму рекомендуется не менее 10 месяцев.

Предполагается, что часть мебели и т.д. может быть арендована в театрах и на киностудиях Санкт-Петербурга и Москвы, а также в личных коллекциях.

6. Презентация на английском языке

Dear guests, Good afternoon!

My name is Ksenia Belyaeva. I'm a production designer.

Today I'm going to acquaint you with my graduate work on "The Thirteenth Tale" by Diane Setterfield which contains fifteen cinema sketches and fifty six explications, drawings and decoration sets.

The main idea of this work in my opinion shows how the heroine matures as the storyline progresses. To realize her own personal value helps her to find herself and come over the depressive feeling of being left alone. This theme seems to be actual today. And the work is cinematically very bright and rich in details and living texture. It's extremely precious for a film artist.

The main concept and the visual perspective I have chosen are going to limit the action space. The center location is a mansion and it takes a separate part as a character of the play. It seems to breathe in and out with the time passing, getting changed, getting filled with different textures. The old fashioned mansion haunted with ghosts from long ago past reflects the inner world of its inhabitants as a whole and the main heroine in particular. I depict it in different states in decline and glory. It's observed from various angles at different times. Yet its basic state in the heroine's recollections, the recollections of the writer, is the ground. In her childhood she was the main ghost of the house since she was an illegitimate offspring and had to find the shelter in the shadows. She takes the house as a labyrinth full of hidden doors. That's why I'm trying to break all the visual spaces, reconcile, combine and juxtapose them, choose broken views, light reflections and the play of light and shade. The effect of peeking through is created. I use details to make you feel the house is alive. All the drawings come with no pictures of characters. For me it's more important to make you feel they are present as if you are looking at the destroyed house through the prism of the now. The ruins are still alive and the story is going on closely with the main heroine. And when she realizes she has matured she finds spirit and power to start the story. It lets the story heroes exist in the house space throughout the whole story. The story plot just like the house itself is a real labyrinth where things are connected. I used one of the art approaches to place drawings in a special order and to expose them in a special way. They are purposely elongated and come in different formats to make you take it as the one thing.

A person like the heroine of my movie is connected with the past and the future through the subtle matter threads. It helps to recognize you are not alone because you are still a part of a bigger story, a part of your own story.

I believe my way of graphic speaking underlines my supreme idea.

Dear guests, let me sincerely thank you. I'll be happy to answer your questions.

7. Заключение

Любой человек, так же как и герой моего фильма, связан неосязаемыми нитями с прошлым, с историей и с будущим, это даёт осознание того что ты не одинок, потому что все взаимосвязано и ты часть большой истории, а главное своей собственной истории – это помогает ощутить себя на своём месте, помогает обрести силы двигаться дальше во что бы то ни стало. Каждый из нас уникален и каждая наша история своего рода фильм. У каждого он свой.

«Умирая, люди исчезают. Исчезают их голос, их смех, теплота их дыхания. Исчезает их плоть, а в конечном счете и кости. Исчезает и память об этих людях. Это ужасно и в то же время естественно. Однако некоторым людям удастся избежать бесследного исчезновения, так как они продолжают существовать в созданных ими книгах. Мы можем заново открыть этих людей – их юмор, их манеру речи, их причуды. Посредством написанного слова они могут вызвать наш гнев или доставить нам радость. Они могут нас успокоить. Они могут нас озадачить. Они могут нас изменить. И все это при том, что они мертвы. Как муха в янтаре или как тело, застывшее в вечных льдах, чудесное сочетание обыкновенных чернил и бумаги сохраняет то, что по законам природы должно исчезнуть. Это сродни волшебству.

Чувствовали ли они, эти мертвые писатели, что кто-то читает их книги? Появлялся ли тоненький лучик света в окружающем их потустороннем мраке? Ощущала ли бессмертная душа соприкосновение с разумом читающего? Надеюсь, что да. Ведь это, наверное, так одиноко – быть мертвым.»

«Тринадцатая сказка» Д. Сеттерфилд

8. Список используемой литературы

1. Официальный сайт Автора: <https://www.dianesetterfield.com/profile/>

2. Линда Сегер «Как хороший сценарий сделать великим». «© Linda Seger, 2010 © Перевод на русский язык, издание на русском языке, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2019.

3. «Образ ребенка и категория детскости в викторианской литературной сказке» Текст научной статьи по специальности «Языкознание и литературоведение» Мнацаканян Каринэ Артемьевна (cyberleninka.ru);

4. «Способы организации художественного пространства в английской литературной сказке 40-80 годов XIX века» Текст научной статьи по специальности «Языкознание и литературоведение» Мнацаканян К.А.

9. Приложение (эскизы, экспликация, поиски и материал)

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1xYXVZ2n-Q8z_apixy2_o9KvAfCZ8ouv3&cc_key=