САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

Кафедра мастерства художника кино и телевидения

Бартновская Варвара Андреевна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к выпускной квалификационной работе по произведению

Гюнтера Грасса «Кошки-мышки»

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

Руководитель:

Заслуженный художник Российской Федерации, доцент

Конникова Лариса Павловна

Рецензент:

Член Союза кинематографистов России, режиссер-постановщик

Якушева Надежда Николаевна

Санкт-Петербург

2023

Содержание

Введение____ стр.3

Обоснование выбора темы дипломного проекта____________________ стр.4

Анализ содержания и стиля литературного произведения, положенного в

основу диплома____ стр.5

Обоснование пластической трактовки темы________________________ стр.7

Производственная реализация дипломного проекта _________________стр.10

7. Презентация на английском языке______________________________стр.11

9. Список используемой литературы______________________________стр.12

10. Приложение 1

11. Приложение 2

Введение

Темой диплома я выбрала произведение Гюнтера Грасса «Кошки-мышки».
Это произведение повествует о взрослении мальчишек к годы военного времени. Главный герой новеллы – Иоахим Мальке. Он выделяется на фоне остальных мальчишек. Мальке носит на шее отвертку, усердно молится Деве Марии, устраивает свой секретный штаб в радиорубке затонувшего тральщика и мечтает стать клоуном.
Все меняется, когда на одном из школьных собраний Мальке видит капитан-лейтенанта с Железным крестом на шее. С этого момента награда становится главной целью героя.
 Мы наблюдаем за распадом личности главного героя, вплоть до полного исчезновения. Из необычного подростка Мальке становится тенью самого себя.

Обоснование выбора темы дипломного проекта.

Мне захотелось сделать дипломную работу по этой книге, потому что она меня очень впечатлила. Это произведение отличается глубиной содержания, очень яркими и объемными персонажами. Отдельно хочется сказать про необыкновенную стилистику повествования. Благодаря игре со словами и образами, мы можем максимально погрузиться в повествование, прочувствовать глубину истории и атмосферы надлома того времени.

Отдельно хочется отметить нежность, с которой Гюнтер Грасс относится к своим персонажам. Даже отрицательных героев он изображает с такой человечностью, что мы видим в них людей, а не просто второстепенные фигуры.

В своей новелле Гюнтер Грасс затрагивает темы, которые будут актуальны всегда. Тему взросления подростка, тему нравственного выбора и его последствий.

Я считаю, что все это в совокупности дает огромное пространство для выбора художественных решений. И делает произведение «Кошки-мышки» интересным и актуальным для экранизации.

Анализ содержания и стиля литературного произведения, положенного в основу диплома.

Гюнтер Грасс – немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1999 года. Новелла «Кошки-мышки» входит в трилогию («Жестяной барабан», «Кошки-мышки» и «Собачьи годы»).

Он родился в 1927 году в Данциге и сам в детстве и юности прошел путь героев своих произведений. В 1940-е годы, в которые и происходит действие книги, Гюнтер Грасс как раз был подростком. Эта книга крайне автобиографична. Гюнтер Грасс сам был министрантом, состоял в организации гитлерюгенд и даже добровольно пошёл на службу в вермахт.

Книга представляет собой сборник воспоминаний Пиленца, друга главного героя, Иоахима Мальке. Словно кадры из фильма, перед читателем разворачиваются сцены детских забав, проблем подростков и страшного выбора, который делает Мальке.

События происходят в годы военного времени. Однако, самой войны в кадре нет. Но во всем, что происходит мы видим ее страшную тень. Дети играют на «лодчонке», которая представляет собой затонувший тральщик. Их игрушки – осколки снарядов и жетоны. В школе проводятся встречи с выпускниками, вернувшимися с фронта.

Главного героя, как будто бы подминает под себя страшная машина войны. Он уходит на фронт в погоне за наградой и славой. А возвращается тогда, когда его награда уже перестает иметь ценность. Мы наблюдаем за распадом личности главного героя, вплоть до полного исчезновения. Из необычного подростка Мальке становится тенью самого себя.

Сюжет книги представлен как отрывки воспоминаний друга Мальке, Пиленца. Пиленц, как и остальные мальчишки, восхищается Мальке и становится своеобразным летописцем его жизни.

Сюжетная композиция произведения:

1. **Экспозиция**

Жизнь мальчишек. Их игры, знакомство с их окружением и бытом.

1. **Завязка**

Мы узнаем, что Мальке очень мешает жить его кадык. Он слишком большой и выделяющийся. Мальке всеми силами пытается его скрыть.

1. **Поворотное событие 1**

В школу приходит с выступлением капитан-лейтенант с Железным крестом. Мальке крадет крест.

1. **Поворотное событие 2**

Мальке уходит на фронт. И возвращается и Железным крестом.

1. **Кульминация**

Директор Клозе отказывает Мальке в выступлении. Его награда больше не имеет ценности.

1. **Развязка**

Мальке дезертирует из армии и просит Пиленца отвезти его на лодчонку, чтобы спрятаться в радиорубке, тайном штабе Мальке в детстве.

1. **Финал**

Мальке скрывается под водой. Пиленц выбрасывает консервный нож, который был необходим Мальке, чтобы выжить.

1. **Эпилог**

Уже взрослый Пиленц везде ищет Мальке. Ходит на встречи офицеров Железного креста, спрашивает о нем у бродячих циркачей. Но Мальке нигде нет.

В литературном художественном произведении «Кошки-мышки» Гюнтера Грасса прослеживаются следующие драматургические конфликты:

Основной конфликт: человек и обстоятельства (столкновение необычной личности, непохожего на других подростка, с обществом строгой унификации и порядка)

Вспомогательный конфликт: внутренний (юный и взрослый Мальке – как два противоположенных мира)

Пластическая трактовка темы

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

1. **Выписки по сценам и персонажам**

Мною были сделаны выписки по всему произведению. В задачу входило собрать как можно больше информации в тексте по основным героям и местам действий. Особое внимание я уделила характеристикам персонажей, деталям их образов и костюмов.

1. **Сбор материала**

Следующий этап работы заключался в наиболее полном сборе материала по выбранной теме. Мною было собрано большое количество изобразительного материала: фотографии людей и окружения того времени, картины художников. Я посмотрела художественные и документальные фильмы того времени, а так же прослушала курс лекций о жизни населения Германии в военное время и об осмыслении этой трагедии. Так же была собрана информация об авторе произведения.

1. **Поиск техники исполнения**

Я опробовала разные техники рисования и пришла к выводу, что смешанная техника с использованием акриловых красок, цветных карандашей и угля, позволяет наиболее ярко передать мою трактовку произведения.

1. **Поиск образов персонажей**

Далее, на основе выписок по произведению, я разрабатывала персонажей.

Всего 11 эскизов, из них 2 – образы юного и взрослого Мальке.

При этом, дети и взрослые разделены экспозиционно и цветово, чтобы подчеркнуть идею двух миров.

В образе Мальке мне хотелось подчеркнуть его непохожесть на других. Он одет по форме, но на шее у него болтаются «бомбошки» - его собственное изобретение и отвертка – всё это, чтобы отвлечь внимание от кадыка. На ногах отцовские высокие ботинки.

Взрослый Мальке, в противопоставление юному Мальке полностью унифицирован. Его костюм – форма танкиста вермахта.

Пиленц – лучший друг Мальке. На нем рубашка и вязанный жилет в полоску. Я постаралась отразить неряшливость в его образе.

Бушман – мальчишка, которого бьет Малленбрандт за кражу креста, которую Бушман не совершал. Он еще не до конца успел одеться, поэтому я изобразила его в одном носке и с болтающимся галстуком.

Тулла Покрифке – кузина Хоттена Зондага, подруга мальчишек. Она в рубашке и клетчатой юбке, по крою того времени. Она кокетничает с Мальке, поэтому я постаралась сделать нелепо-девчачий образ.

Хоттен Зондаг – самый крутой из компании мальчишек. Он удачлив в спорте, крепок и выглядит лучше, чем остальные ребята. На нем форменная песочная рубашка, синий свитер и форменные шорты. Обувь так же форменная.

Директор Клозе – костюм того времени, ботинки, рубашка и галстук. Я решила сделать его невысоким, но тучным, чтобы подчеркнуть его нелепую грозность.

Капитан-лейтенант – выпускник школы, в которой учатся ребята. Одет в парадную форму кригсмарине.

Тётка Мальке – пожилая женщина, они вдвоем с матерью Мальке растили его, после того как его отец погиб на фронте. Вязанная кофта, юбка в пол. Как с портрета матерей героев.

Малленбрандт – учитель физкультуры в школе. Одет в спортивную форму того времени – футболка, спортивные шорты, высокие гольфы и спортивные кеды. На шее свисток, в который он свистит на занятиях.

Гузевский – священник в школе. Одет по форме католического священника того времени.

1. **Поиск композиционного решения**

В своих работах я сравниваю два мира. Слева – детство главного героя. Справа – его жизнь после возвращения из армии. Через цвет и состояние природы отражается трансформация внутреннего мира главного героя. От яркости и самобытности до серости и потерянности.
В середине композиции – сам Мальке в юности и во взрослом возрасте. Словно отражение в воде, в которой Мальке в конце произведения растворился полностью. Костюмы тоже контрастны. На шее юного героя мы видим «бомбошки» – его собственное изобретение. Своим костюмом он выделяется на фоне остальных ребят. На взрослом герое военная форма, он унифицирован, а личность его стёрта.

1. **Исполнение чистовых эскизов композиции**

Каждый эскиз иллюстрирует важную сюжетно важную сцену произведения.

Первый эскиз – сцена, открывающая произведение. На спортивной площадке кто-то бросает на Мальке кошку, которая вцепляется в его кадык.

Второй эскиз – Мальке спасает на лодчонке мальчишку. Тогда же он находит тайный вход в радиорубку.

Третий эскиз – Мальке делает из радиорубки свой тайный штаб.

Четвертый эскиз – Мальке и Пиленц с кузинами зимой на лодчонке. Мальке пытается прорубить лед, чтобы добраться до люка.

Пятый эскиз – выступление капитан-лейтенанта. Мальке видит крест на его шее и становится одержим наградой.

Шестой эскиз – Малленбранд бьет Бушмана за кражу креста, которую тот не совершал. Бушман ухмыляется, чем только сильнее злит учителя. Мальке прячет крест, который, на самом деле, украл он.

Седьмой эскиз – тётка Мальке с письмом от него встречает Пиленца.

Восьмой эскиз – Мальке возвращается по темной аллее.

Девятый эскиз – ребятишки просят Мальке расписаться у них в тетрадках.

Десятый эскиз – Мальке бьет директора Клозе, после того как он отказал ему в возможности выступить перед учениками.

Одиннадцатый эскиз – Пиленц приходит к лодочнику, чтобы взять лодку, на который сможет отвезти Мальке к лодчонке.

Двеннадцатый эскиз – Пиленц и Мальке плывут к лодчонке.

Производственная реализация дипломного проекта

Производство костюмов для данного проекта предполагает средний финансовый бюджет. Часть костюмов можно взять в аренду в костюмерных или у реконструкторов. Но значительную часть требуется пошить.

Есть возможность найти аутентичные ткани того времени для главных героев.

Для второстепенных персонажей потребуется поиск похожей ткани.

Для костюмов актеров массовых сцен можно использовать современные ткани и элементы, предварительно обработанные в соответствии со временем.

Штат:

Для реализации проекта художнику по костюмам потребуется:

- ассистент

- костюмер

- доп. костюмеры по требованию (для массовочных сцен)

- услуги пошивочного цеха

- услуги обувной мастерской

- услуги шляпной мастерской

- водители

- рабочие

- транспорт

Сроки подготовки:

Рекомендованный подготовительный период к данному кинофильму не менее 6 месяцев.

Презентация на английском языке

Dear guests, Good day!

My name is Varvara Bartnovskaya. I’m a costume designer.

I would like to bring your attention to my work based on the novel “Cat and mouse” by Gunter Grass. I present to you twelve cinema sketches, character sketches, and explication.

The issues of human growing up and moral choices that Gunter Grass explores are relevant at all times. And the vivid characters, the unusual locations, and the depth of the story make this novel extremely interesting for the film adaptation.

This novel tells the story of growing up boys in wartime years. The main character in the novel is Joachim Malcke. He stands out from the rest of the boys. Malke wears a screwdriver around his neck, prays to the Virgin Mary, sets up his secret headquarters in the radio room of a shipwreck and dreams of becoming a clown.

Everything changes when Malke sees a lieutenant commander with an Iron Cross around his neck at one of his school meetings. From that moment on, the reward becomes the hero's main goal.

We watch the trnsformation of his personality, right up to his complete disappearance. From an unusual teenager, Malke becomes a shadow of himself.

In my work, I compare two worlds. On the left is the childhood of Malcke. On the right is his life after his return from the army. Through the color and state of nature is reflected the transformation of the inner world of Malcke, from brightness and originality to grayness and loss.

In the middle of the composition is Malke himself in his youth and as an adult. It is like a reflection in water, in which Malke at the end of the story has completely dissolved. The costumes, too, are contrasting. On the neck of the young hero we see the "bomballs", it is his own invention. With his costume he stands out from the rest of the boys. The adult hero is wearing a military uniform, he is unified, and his identity has been erased.

I believe that my way of graphic presentation illuatrates the main idea of the novel "Cat and Mouse" by Gunter Grass.

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

Список используемой литературы

- «Кошки-мышки», Гюнтер Грасс, Corpus, 2010 г.

- «Собачьи годы», Гюнтер Грасс, Пальмира, 2017 г.

- Курс лекций «Гитлер и немцы: как так вышло», Татьяна Тимофеева