РЕЦЕНЗИЯ на выпускную квалификационную работу обучающейся СПбГУ по специальности художник-постановщик кино и телевидения

Гаркуши Александры Романовны

по роману Гюстава Флобера «Воспитание чувств»

Дипломная работа Александры Романовны Гаркуши посвящена разработке художественного решения фильма по роману Гюстава Флобера «Воспитание чувств», ни разу в России не экранизировавшегося. При этом самый поздний роман Флобера, несомненно, представляет собой сложное, но чрезвычайно интересное для воплощения в кино произведение.

Дипломная работа А.Р. Гаркуши состоит из графической части: эскизов и экспликации, а также включает в себя пояснительную записку, где описаны основные этапы работы над проектом.

Действие романа происходит, преимущественно, в Париже 1840-х годов, и атмосфера интерьеров как блистательных, так и неприметных домов, лавок, кафе французской столицы емко воссоздана Александрой Романовной. Париж, Франция середины XIX века узнаются и по деталям, тонко введенным в изобразительную канву. Это и название на французском языке в интерьере канторы, и башни готического собора на задней плане одной из улиц столицы, перегороженной баррикадами. Впрочем, к названию на французском языке относится и мелкое замечание: в оригинальном тексте романа художественный журнал, выпускаемый господином Арну, и его магазин называются «L’*Art industriel»,* в то время, как у А.Р. Гаркуши название звучит как *«L’industrie de l’art»*. Подобные детали, конечно, в данном случае незначительны, но их достоверность в процессе работы над картиной желательно не утрачивать.

Из представленных А.Р. Гаркушей эскизов емко выступает авторская художественная концепция. В романе Флобера о «сентиментальном воспитании» присутствует сюжетная канва. Более того, есть канва историческая. Но авторский взгляд дипломантки не сосредотачивается на революционных событиях 1848 года; ее оптика фокусируется на героях, из лицах, позах, и, следовательно, чувствах. Исторические факты служат лишь фоном, присутствующим в драме, но не определяющим ее. Это делает рассказываемую историю более универсальной и, тем самым, современной.

При обилии деталей эскизы А.Р. Гаркуши выявляют тонкое понимание дипломанткой выразительности незанятного, пустого пространства. Подобная пространственная «пауза» не только значима сама по себе. Она является одним их составляющих образа произведения в целом: ожидания, чаяния героя, Фредерика Моро, с которым читатель знакомится, когда ему 18, когда он полон ощущения «что счастье, которого заслуживает совершенство его души, медлит», все его усилия на фоне платонической любви к мадам Арну оказались бесплодны. Большинство событий не несут изменений, некогда желанных Фредерико. Замыслы его остались не реализованными, связи оказались непрочными, и в остатке порой бурно, но бесследно прожитых лет – лишь скука и тоска.

В эскизах художницей точно найдено соотношение детали и целого. Они выдержаны в едином стилистическом ключе. Очевидна работа А.Р. Гаркуши с источниками, будь то литографии Домье или портреты Энгра, а также ее знакомство с живописной традицией Европы, прежде всего, второй половины XIX – начала XX века

Дипломантка умело соединяет в эскизах кинематографические приемы приближения и удаления камеры. Композиции, построенные на движении персонажей, соседствуют с образами «замершими», полными покоя, созерцания или размышления, что передает ритм драматургии действия.

Работа над эскизами велась чрезвычайно усердно. Александра Романовна не только внимательно и вдумчиво прочитала избранное произедение Флобера, она обратилась и к литературе о самом писателе, тем более, что среди исследователей распространена точка зрения об автобиографичности последнего романа великого французского реалиста. Дипломантка многократно дорабатывала эскизы с целью найти в них нужную меру детальности и обобщенности, сбалансированное соотношение общих и крупных планов. Александрой Романовной профессионально использованы такие важнейшие выразительные средства кино, как цвет и свет, несущие в эскизах суггестивную функцию передачи эмоционального состояния героев. Важно отметить, что, являясь единым художественным ансамблем, эскизы, могут располагаться и в произвольном порядке, наподобие мозаики воспоминаний. Каждый из них, будучи законченным емким образом, не теряет выразительности как по отдельности, так и в ансамбле.

Хочется подчеркнуть серьезный и ответственный подход дипломантки к поставленной задаче, высокий уровень исполнения эскизов, свидетельствующий о профессиональных навыках дипломантки в рисунке и живописи. Они проявлены как в проработках сцен, так и в экспликации, где несколькими штрихами обозначены основы композиционного, цветового и светового построения сцены.

Дипломный проект Александры Романовны Гаркуши предлагается считать состоявшимся и заслуживающим отличной оценки.

27.05.2017

Научный сотрудник

Отдела западноевропейского изобразительно искусства

Государственного Эрмитажа Н.Б.Дёмина