САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

Кафедра мастерства художника кино и телевидения

Гаркуша Александра Романовна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к выпускной квалификационной работе

Эскизы к кинофильму

по роману Гюстава Флобера «Воспитание чувств»

Специальность «Живопись»

 Специализация «Художник-постановщик кино и телевидения».

Руководитель творческой мастерской

«Художник-постановщик кино и телевидения »:

 Загоскин Александр Анатольевич

Санкт-Петербург

2017

­­­Содержание

Введение

Тема выпускной квалификационной работы………………………….2

1.Обоснование выбора темы…………………………………………....3

2.Гюстав Флобер…………………………………………………………4

3.Обоснование пластической трактовки темы…………………………5

4.Возможность производственной реализации дипломного проекта……………………………………………………………………………7

Введение

­

Тема выпускной квалификационной работы:

Роман Гюстава Флобера «Воспитание чувств».

Цели:

Целью работы является пластическое решение произведения, которое включает в себя передачу характера и сути произведения, передачу эпохи.

1.Обоснование выбора темы

Гюстав Флобер один из моих любимых авторов и его роман « Воспитание чувств « является очень важной для меня книгой, оказавшей огромное влияние на формирование моего мировосприятия . Впрочем, это не единственна причина, по которой я выбрала именно эту тему для своей дипломной работы .

Я считаю что роман «воспитание чувств» во многом созвучен окружающей действительности и невероятно актуален сегодня. Общественные нравы и настроения, описанные в романе, как мне кажется, очень похожи на нынешние, поэтому я убеждена ,что роман «воспитание чувств» может найти отклик ,быть увлекателен и полезен не только мне ,но и многим моим сверстникам . В нем поднимаются вопросы становления личности ,определения своего места в мире, поиска баланса между деятельностью и эмоцией. В отличие от большинсва романов воспитательного типа в нем отсутсвуют морализаторские интонации, он лишен четко сформулированного вывода ,качественного развития и нарочито положительного примера . Жизнь в нем показана во всем своем противоречивом и неоднозначном многообразии. Не предлагая готовой формулы правильного, он наводит на размышления ,побуждая молодого читателя не только задаваться вопросами, по-настоящему важными для формирования его судьбы ,но и самостоятельно отвечать на них.

Повествовательная манера Флобера очень кинематографична . Его тексты отличает предметность и зримость ,они изобилуют деталями и подробными описаниями , что на первый взгляд упрощает работу художника, но на самом деле делает ее увлекательной и многосложной ,поскольку требует внимательной работы с текстом, точного эмоционального и предметного соответствия.

Также стоит отметить, что проект из за большого количества локаций (разнообразных, богатых ,а значит дорогостоящих) чрезвычайно сложен для реализации (настолько, что шансы на его скорую экранизацию ,как мне кажется, очень малы). Как ни странно, это стало еще одной причиной по которой я остановила свой выбор именно на этом произведении. Возможность разработать по-настоящему интересный «абстрактный» проект ,не будучи ограниченной бюджетом ,трудностями технического воплощения и располагая абсолютной свободой в области трактовки содержания, образов и выбора сцен ,показалась мне необычайно заманчивой.

2. Гюстав Флобер

Для более точного понимания произведения, я предлагаю обратиться к краткой биографии автора, сопоставив которую с фабулой романа, мы сможем найти немало перекличек. Впрочем, Флобер не скрывал автобиографической основы «воспитания чувств».Мы знаем Гюстава Флобера как непревзойденного мастера реалистической прозы, тонко проникающего в психологию всех своих героев ,но элемент автобиографичности ,живой непосредственной подлинности описанного, на мой взгляд, предает особенную ценность этому тексту.

Гюстав Флобер родился 12 декабря 1821 года в городе Руане в семье врачей . Юность писателя связана с провинциальными городами [Франции](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F), которые он неоднократно описывал в своем творчестве. В 1831 году поступает в коллеж де руан где проявляет способности к истории и литературе

В 1836 году он встречает Элизу Шлезингер, которая оказала глубокое влияние на писателя. Свою молчаливую страсть он пронес через всю жизнь и отобразил её в романе «Воспитание чувств».

В [1840 году](https://ru.wikipedia.org/wiki/1840_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) Флобер поступил на факультет права в Париже. Там он вел богемную жизнь, встречался с многими известными людьми, много писал.

Бросил учёбу в [1843](https://ru.wikipedia.org/wiki/1843) году после первого эпилептического удара.

В 1844 году писатель поселился на берегу Сены, недалеко от Руана. Образ жизни Флобера характеризовался замкнутостью, стремлением к самоизоляции. Время и силы он старался посвящать литературному творчеству.

В 1846 году умер его отец, а через некоторое время и сестра. Его отец оставил ему солидное наследство, на которое он мог безбедно жить.

Флобер вернулся в Париж в 1848 году для участия в Революции. С 1848 по 1852 годы осуществил путешествие на Восток. Он посетил Египет и Иерусалим, через Константинополь и Италию. Свои впечатления он записывал и использовал в произведениях.

С 1855 года в Париже Флобер посещает многих писателей, в том числе братьев Гонкур, Бодлера, а также встречается с Тургеневым. В 1856 состоялась первая публикация романа «Госпожа Бовари «,принесшая автору скандальную известность.

Период 1863-1864 можно назвать вершиной светского успеха Флобера. Он посещает салон принцессы Матильды, представлен Наполеону 3.

В 1866году становится кавалером ордена почетного легиона

1869- публикация романа “воспитание чувств”

Последние годы жизни писателя были омрачены финансовыми проблемами, проблемами со здоровьем ,многочисленными смертями друзей.

Умер Гюстав Флобер [8 мая](https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F) [1880 года](https://ru.wikipedia.org/wiki/1880_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) в результате [инсульта](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82).

4.Обоснование пластической трактовки темы

Идея пластического решения моего дипломного проекта основана на самой структуре романа, в котором Флобер совмещает реалистический и импрессионистический (в смысле живых и подробных описаний чувств ,впечатлений и эмоций) нарративные подходы. Для себя я выделила три основных принципа текста(реалистический, психологический и чувственный)и старалась как можно более органично перевести их в свои картины.
Я изображаю эпоху, середину девятнадцатого века во Франции, уделяя пристальное внимание деталям и избегая чрезмерной стилизации рисунка. В то же время я сосредотачиваюсь на выразительности персонажей ,чтобы выявить их психологическое состояние ,прибегаю к активному использованию портретов и крупных планов. Импрессионистическую сущность сцен я передаю через сложные живописные решения.
Каждый из этапов работы ,обозначенных ниже ,соответствовал одному или нескольким принципам взятыми мною из текста .(степень соответствия варьировалась в зависимости от специфики проделываемой работы. Скажем ,при работе над экспликацией я уделяла больше внимания цветовому решению, передаче состояния и настроения изображаемого объекта, в то время как делая картоны я прорабатывала портреты и детали интерьера)

Работая над чистовыми эскизами , я старалась совместить все три изобразительных принципа в одинаковой степени.
В ходе обсуждения с дипломной комиссией промежуточного этапа работы над итоговыми композициями ,мы пришли к выводу ,что чрезмерная нагруженность деталями не обогащает мои эскизы, а напротив утяжеляет и усредняет работы ,скрадывая их живописные качества. Принимая во внимание специфику произведения, мои художественные особенности и формат эскиза кино ,было решено сместить приоритет в область живописного решения и цветовой передачи атмосферы избранных сцен. Я думаю что это было верное решение, поскольку первоначальная задача художника кино, на мой взгляд, заключается в визуализации атмосферы сцены, ее эмоционально-воздушной среды.
Подводя итог, в пластическом решении киноэскизов я старалась придерживаться стиля и метода характерных для "воспитания чувств".Я надеюсь, это поможет мне как можно более точно передать атмосферу ,время и противоречивые эмоциональные состояния ,описанные в романе.

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

* Выписки
* Сбор материала
* Поиск образов персонажей Интерьеров и экстерьеров
* Поиск состояний, передающих атмосферу произведения
* Работа над экспликацией
* Поиск композиционного решения
* Поиск техники исполнения
* Графическое решение работ(изготовление картонов)
* Исполнение чистовых эскизов

4. Возможность производственной реализации дипломного проекта

Очень сложно экранизировать такой обширный ,много в себя включающий роман, не повредив его целостности. Манера автора такова ,что отделить «важное» от «неважного» практически невозможно.(если мы оставим фабулу, она будет весьма статична и не слишком примечательна)Чтобы избежать потерь ,в качестве формата для экранизации я бы предложила мини-сериал из трех серий.

Принимая во внимание большое количество локаций (натурных съемок, декораций),я рекомендую подготовительный период не меньше 6 месяцев для каждой серии.