САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

Кафедра мастерства художника кино и телевидения

Еремина Надежда Сергеевна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к выпускной квалификационной работе

Эскизы к кинофильму

по повести Вадима Шефнера «Сестра Печали»

специальность 54.05.02 **«**Живопись»

специализация «Художник-постановщик кино и телевидения»

Руководитель:

 преподаватель по мастерству

художника кино и телевидения

(композиция),

Загоскин Александр Анатольевич

Санкт-Петербург

2017 г.

Содержание

1. Введение ____ стр.2
2. Обоснование выбора темы дипломного проекта_____________________стр.3
3. Творческий путь и стиль Вадима Шефнера_____________________ ___ стр.4
4. Пластическая трактовка темы___________________________________ стр.6
5. Производственная реализация дипломного проекта_________________стр.10
6. Заключение____ стр.11

-2-

 Введение

Темой своей дипломной работы я взяла произведение Вадима Шефнера «Сестра печали».
Повесть «Сестра печали», является автобиографическим романом принесшим наибольшую популярность и ставшим своего рода классикой современной русской художественной литературой.
Анализирую произведение я увидела такой комментарий :

"Так просто и так сильно написано.

Да, мурашек по коже и рогле ком .

 Настоящая, человеческая повесть .

 Узнавая о этой книге все новые детали, я удивилась что за такой длительный период не один режиссёр не экранизировал столь замечательную историю. Когда я только задумывалась на темой предстоящему диплому я хотела взять произведения о сверстниках. В ходе работы над произведением, я сапоставила историю своей семьи, тоже столкнувшиеся с ужасами Блокады. Узнавала все новые и новые моменты из нее , собирала материал. Задачи, которые предстояло решить в дипломном проекте, показались мне очень интересная с точки зрения эпохи мест действий, костюма и конечно же точки зрения остроты характера всех главных героев произведения

-3-

Обоснование выбора темы.

 Темой своей дипломной работы я взяла повесть Вадима Шефнера ”Сестра печали” . Повесть развивается динамично, в ней показано множество интереснейших сцен, история повествуется ярко с хорошим описанием и внимание к деталям, что делает работу над дипломным проектом намного интереснее . Предстояло решить множество задач:
- характер самого произведения, его образ и настроение это и поспособствовало выбору данной темы.

 Время, описываемые в повести, сегодня вызывает неподдельный интерес в том числе и у кинематографистов . Поэтому хочется раскрыть эту тему, верно передать дух времени в узнаваемом ключе, без искажения фактов, а именно лично как автор и повествует нам во всём произведении именно личное отношение к войне её пережившей.

Работа с этим произведением привлекает ещё и тем, что оно еще не было экранизировано. Это дает возможность искать свои оригинальные ходы и решения опираясь на собственные прочтения авторского текста сбора исторического материала и замысел режиссёра.

-4-

Творческий путь и стиль Вадима Шефнера

 Вадим Сергеевич Шефнер родился 30 декабря 1914 года ([12 января](https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F) [1915](https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4)) в Петрограде в семье пехотного офицера. Является внуком генерал-лейтенанта [Алексея Карловича Шефнера](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%84%D0%BD%D0%B5%D1%80%2C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87), основателя порта [Владивосток](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA).

Почти всё детство и юность провёл в Петрограде. Но в [1921 году](https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) семья уехала в [Старую Руссу](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0) к месту службы отца. После смерти отца от [чахотки](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85) Вадим Шефнер вместе с матерью-воспитательницей жил при детском доме в Старой Руссе, спустя некоторое время вернулся в Петроград. После школы окончил [ФЗУ](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%97%D0%A3), в 1930-е годы был рабочим на различных ленинградских заводах.

В первые месяцы [Великой Отечественной войны](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0) был рядовым в батальоне аэродромного обслуживания под Ленинградом, с [1942 года](https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) — фронтовой корреспондент газеты [Ленинградского фронта](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82) «Знамя победы», закончил войну в звании [старшего лейтенанта](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82). Член [ВКП(б)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F%28%D0%B1%29) с [1945 года](https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4).

С определённой долей условности в его прозе можно выделить пласты детдомовских и военных рассказов, юмористической и философской фантастики. Многие критики отмечали, что невозможно провести границу между его фантастическим творчеством и творчеством, где фантастический компонент явно не выражен, а также называли его «фантастом в поэзии».

Писать стихи начал в детстве. В [1933 году](https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) опубликовал в журнале «Резец» первое стихотворение «Баллада о кочегаре». С [1938 года](https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) занимался в поэтическом семинаре-студии «Молодёжное объединение» при [СП СССР](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0) (руководитель — [А. И. Гитович](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87), к работе в семинаре также приглашались [Ю. Н. Тынянов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87), [А. А. Ахматова](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0), [Н. А. Заболоцкий](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87), [М. М. Зощенко](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) и др.), где близко сошёлся с поэтами [В. А. Лифшицем](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%84%D1%88%D0%B8%D1%86%2C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) и [А. Т. Чивилихиным](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%2C_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87). В [1940 году](https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) издал первую книгу стихов «Светлый берег».

Вторая книга стихов («Защита») вышла в [1943 году](https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) в [блокадном Ленинграде](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0). В 1943—1945 годах создаёт своё наиболее крупное поэтическое произведение — поэму «Встреча в пригороде», в которой отражены события героической обороны Ленинграда.

В послевоенные годы наряду с поэтическим творчеством также занимался стихотворным переводом — с китайского языка, с [санскрита](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82) и [пракритов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82) и с языков союзных республик СССР ([грузинского](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA), [белорусского](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA), [латышского](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) и др.). Прозу публиковал в журналах («Литературный современник», [«Звезда»](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29) и др.) с [1940 года](https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4). Первый сборник прозы («Облака над дорогой») издан в [1957 году](https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4). Наиболее значительным своим прозаическим произведением считал повесть «Сестра печали».

 -5-

С 1960-х годов работал также в жанре [фантастики](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0), определяя свои фантастические произведения как «полувероятные истории» и «сказки для умных». Самыми популярными повестями стали «Девушка у Обрыва» (1963), «Дворец на Троих» (1968), «Круглая Тайна» (1969), и особенно «Лачуга Должника» (1981).

В 1973—1975 годах создал повесть «Имя для птицы, или Чаепитие на жёлтой веранде» (с подзаголовком «Летопись впечатлений»), в которой положил начало ещё одному пласту своего творчества — [мемуарной](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B) прозе.

Шефнер связывает реализм с фантастикой, любит с мнимой серьёзностью говорить об очевидной бессмыслице или с юмором о серьёзных вещах; фантазия питается у него также сказочным элементом.

-6-

Пластическая трактовка темы.

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

* Выписки
* Сбор материала
* Поиск образов персонажей
* Поиск состояний, передающих атмосферу произведения
* Поиск композиционного решения
* Поиск техники исполнения
* Исполнение чистовых эскизов
1. Выписки.

Сначала мною были сделаны выписки. В мою задачу входило найти как можно больше информации в тексте по всем основным мест действий и главных сцен произведения. Также я выписывала характеристики и описания основных героев произведения.

2. Сбор материала

Следующий этап работы состоял в том, чтобы наиболее полно собрать материал по выбранной теме. Основное действие романа разворачивается в Ленинграде в начале 40-х годов. Соответственно, я изучала стили мебели, обстановку того времени , собирала изобразительный материал по всем предметам как мужского, так и женского интерьера . Отдельное место занимал сбор материала по теме Блокады . Для меня было важно понять и почувствовать характерные особенности до военного и военного времени , найти их различия , но и разобраться в основной цветовой гамме, в фактуре помещений и мебели . В моей работе большое значение имеет именно история любви главных героев . Я

 -7-

умышленно не показывала ужасы войны. Намеренно не выбирала “мяса” войны.

-8-

3. Поиск образов персонажей.

Далее, на основе выписок по произведению, я разрабатывала персонажей, искала их лица, мимику, жесты, силуэт. Персонажи в «Сестре пкчали» многогранны. Писатель очень подробно описывает характерные особенности каждого героя, раскрывает психологические портреты, оставляя при этом в каждом герое какую-то загадку. Ее герои очень живые, их легко представить, они всегда яркие представители своей среды.

-9-

4. **Поиск состояний, передающих атмосферу произведения**

В то время, пока я делала экспликацию к произведению, я глубже поняла все цветовое решение фильма, выявилась основная палитра чистовых эскизов к фильму. Я почувствовала, что произведение нужно решать в грезали ,основные оттенки коричневые , болотистые ,безжизненно синие цвета, и лишь несколькие эскизы интерьеров должен быть яркими красочными .

5. **Поиск композиционного решения**

На поиск композиционного решения каждого планшета и макета стены в целом, ушло много времени. Имея перед собой произведение очень сложно выявить 12-15 сцен, которые вместили бы в себя весь рассказ и раскрыли бы его полностью. Мне хотелось, чтобы через мои эскизы читался сюжет романа и в то же время для меня было важно рассказать о главной теме – Любви 2ух героев . В итоге мною были выбраны 14 ситуаций, которые наиболее полно раскрывали задуманное.

6. **Поиск техники исполнения.**

После того как все композиции были найдены, я сделала несколько пробных вариантов и нашла технику исполнения чистовых эскизов. Я решила, что наиболее полно атмосферу и стиль романа отражает маслянная техника .Как еще столь ярко и насыщено передать дух того времени .Но для яркости и лаконичности я иногда делала подкладку из акрила , что ускорило процесс . Я уверена, что техника масла выбрана верно, и она наиболее точно отражает произведение.

 -10-

Производственная реализация дипломного проекта

Для реализации этого проекта художнику-постановщику потребуется команда специалистов:

* Декораторы , бутафоры
* Архитекторы
* Рабочая бригада
* Художник по костюмам , ведь только сложенная работа имеет лучшие результаты

Если на подготовку к съемкам у художника будет минимум три месяца, штат художника-постановщика может состоять из:

- двух ассистентов

* декораторов
* строителей
* рабочих
* водителя

Предполагается, что часть сьемок может производиться на натуре с достройкой , так же предполагается построение декорации как нескольких объектов с последующей доработкой интерьеров .

-11-

Заключение

...Истинно вам говорю: война -- сестра печали, горька вода в колодцах
ее. Враг вырастил мощных коней, колесницы его крепки, воины умеют убивать.
Города падают перед ним, как шатры перед лицом бури. Говорю вам: кто пил и
ел сегодня -- завтра падет под стрелами. И зачавший не увидит родившегося, и
смеявшийся утром возрыдает к ночи. Вот друг твой падает рядом, но не ты
похоронишь его. Вот брат твой упал, кровь его брызжет на ноги твои, но не ты
уврачуешь раны его. Говорю вам: война -- сестра печали, и многие из вас не
вернутся под сень кровли своей. Но идите. Ибо кто, кроме вас, оградит землю
эту...

Вадим Шефнер берет эту фразу из Библии , как можно красочнее выразить весь ужас войны . Будто специально подбирая ,чтобы вместить в себя, описать его жизнь.
 "Сестра печали"- великое произведение: временами грустное до слез, временами заставляет звонко смеяться. Без таких произведений люди утратят лучики света в глазах. Я считаю что надо массово знакомить подрастающую молодежь с Вадимом Сергеевичем.

 Материалы данного диплома и найденное стилистическое решение, могут служить отправной точкой к созданию полнометражного игрового фильма.