САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

Кафедра мастерства художника кино и телевидения

Иваненко Мария Владимировна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к выпускной квалификационной работе

Эскизы к кинофильму

по мотивам сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный Король»

Специальность 54.05.02. «Живопись»,

Специализация «Художник кино и телевидения»

Руководитель творческой мастерской

«Художник кино и телевидения»:

преподаватель по мастерству художника кино и телевидения (композиция)

Загоскин Александр Анатольевич

Санкт-Петербург

2017

­­­Содержание

Введение………………………………………………………………….

Основные этапы работы

Обоснование выбора темы…………………………………………...

Анализ содержания и стиля литературного произведения………...

Обоснование режиссерской трактовки темы………………………

Обоснование пластической трактовки темы…………………………

Производственная реализации дипломного проекта……………..…

Заключение……………………………………………………………...

Список литературы…………………………………………………….

Введение

­

Темой своей дипломной работы я выбрала сказку Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный Король». С детства это была одна из моих любимых сказок. Я выросла в Санкт – Петербурге и поход на балет «Щелкунчик» в Мариинский театр всегда был для меня волшебным праздником.

Мне очень хотелось прикоснуться к решению задач этого произведения и сделать свою собственную версию. Целью работы стало пластическое решение всего произведения, которое включает в себя передачу характера и атмосферы произведения. Решения интерьеров, декораций, цветовой экспликации всего фильма и образов персонажей стали основными задачами при выполнении дипломного проекта.

Обоснование выбора темы

При выборе темы на дипломную работу, первой идеей было взять сказку Гофмана «Щелкунчик и Мышиный Король» и после размышлений и сомнений со стороны окружающих, сложность этой темы еще больше привлекла меня и я все таки решила остановиться на этом произведении.

Принято считать, что существует много экранизаций этой сказки, на самом же деле, существует всего два полнометражных художественных фильма.

Я считаю, что история про Щелкунчика – это вечная тема, классика, которая раскрывается для каждого по своему, в которой каждый находит что то свое, воспоминания из детства и фантазий. Мне тоже хотелось прикоснуться к этому произведению, показать свое видение и образы, которые остались с детства.

Именно сказочная атмосфера и интерьеры, задача показать детские фантазии и воображение, вызывают интерес у меня с точки зрения специализации художника кино и телевидения.

Анализ содержания и стиля литературного произведения

Эрнст Теодор Амадей Гофман родился в 1776 году, в г. Кенигсберг, Королевство Пруссия – немецкий писатель-романтик, композитор, художник и юрист. В 1800 году Гофман прекрасно окончил курс юридических наук в Кёнигсбергском университете связал свою жизнь с государственной службой. После он покинул Кёнигсберг и до 1807 года работал в разных чинах, занимаясь музыкой и рисованием в свободное время.

В свое время немецкая критика была не очень высокого мнения о Гофмане; там предпочитали глубокомысленный и серьёзный романтизм, без примеси сарказма и сатиры. Гофман был гораздо популярнее в других странах Европы и в Северной Америке; в России Белинский назвал его «одним из величайших немецких поэтов, живописцем внутреннего мира», а Достоевский перечитал всего Гофмана по-русски и на языке оригинала. В развитии немецкого романтизма творчество Гофмана представляет собой этап более обостренного и трагического осмысления действительности, отказа от ряда иллюзий йенских романтиков, пересмотра соотношения между идеалом и действительностью. Литературный критик В. Соловьев так охарактеризовал творчество Гофмана: «Существенный характер поэзии Гофмана… состоит в постоянной внутренней связи и взаимном проникновении фантастического и реального элементов, причем фантастические образы, несмотря на всю свою причудливость, являются не как привидения из иного, чуждого мира, а как другая сторона той же самой действительности, того же самого реального мира, в котором действуют и страдают живые лица, выводимые поэтом. …В фантастических рассказах Гофмана все лица живут двойною жизнью, попеременно выступая то в фантастическом, то в реальном мире. Вследствие этого они или, лучше сказать, поэт — через них — чувствует себя свободным, не привязанным исключительно ни к той, ни к другой области.»

Своё мировоззрение Гофман проводит в длинном ряде бесподобных в своём роде фантастических повестей и сказок. В них он искусно смешивает чудесное всех веков и народов с личным вымыслом, то мрачно-болезненным, то грациозно-весёлым и насмешливым. Сказки и новеллы Гофмана могли быть смешными и страшными, светлыми и зловещими, но фантастическое в них возникало неожиданно, из самых обыденных вещей, из самой жизни. В этом и был великий секрет, о котором первым догадался Гофман.

Сюжет сказки про Щелкунчика родился у Гофмана в общении с детьми его друга Хитцига. Он всегда был желанным гостем в этой семье, а дети ждали его восхитительных подарков, сказок, игрушек, которые он делал своими руками. Подобно умельцу-крестному Дроссельмейеру, Гофман смастерил для своих маленьких друзей искусный макет замка. Имена детей он запечатлел в «Щелкунчике». Мари Штальбаум – нежная девочка с отважным и любящим сердцем, сумевшая вернуть Щелкунчику его настоящий облик, – тезка дочери Хитцига, прожившей недолго.

Удивительная рождественская сказка Т. Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король" является самой по себе загадочной - то ли история с Щелкунчиком всего лишь приснилась маленькой Мари, то ли произошла на самом деле. События сказки происходят в особо предназначенное для этого время. Сказка начинается словами: «Двадцать четвертого декабря...». Сочельник, канун Рождества, ассоциируется со временем ожидания чуда в христианской традиции, а само Рождество – со временем совершения чуда. С первой же главы погружаешься в таинственный, загадочный, фантастический мир.

Главные герои произведения — Мари, Щелкунчик, Дроссельмейер и Мышиный король. Мари — маленькая девочка лет семи, смышлёная, добрая, смелая и решительная. Она — единственная, кто понимал и любил Щелкунчика, кто разглядел за неказистой внешностью честное и благородное сердце.

Есть в сказке Гофмана и волшебные предметы: туфелька Мари и сабля Щелкунчика. Гофман распоряжается ими по-своему. Героиня связана с волшебными предметами. В трагический момент боя Мари, чтобы спасти Щелкунчика, швыряет свою туфельку в самую гущу мышей, прямо в короля, и это решает исход боя. На вопрос Фрица, брата Мари, о том, почему у Щелкунчика, которого Дроссельмейер починил, нет сабли, он сердито проворчал: «Сабля Щелкунчика меня не касается. Я вылечил его – пусть сам раздобывает себе саблю где хочет». Щелкунчик попросит о сабле Мари, и она найдёт ему саблю, которой он затем и убьет Мышиного короля.

Гофман, как и его персонаж Дроссельмейер, явно наслаждался разговором о красоте мнимой и настоящей, о том, как сущая ерунда (как, например, брошенная в мышей туфелька) может иметь большие последствия, и о том, как совсем рядом сосуществуют и взаимо-пересекаются миры и времена. Соответственно этому в гофмановском тексте переплелись романтика и пародия, создавая историю, предназначенную для тех, у кого «есть глаза», и кто в состоянии увидеть «...всякие чудеса и диковинки»

Сказка заканчивается победой добра нал злом, надежды над безверием, терпения над равнодушием. В награду за все Мари не только становится другом Щелкунчика, но и в реальной жизни встречает племянника советника Дроссельмейера – свою любовь. Таким образом, Гофман говорит нам, что добро, терпение, забота, чуткость, храбрость, вера могут победить любое зло и сделать человека по-настоящему счастливым.

Обоснование режиссерской трактовки темы

Как и другие авторы, работающие с темой Щелкунчика, в процессе работы над дипломным проектом у меня сформировалась собственная трактовка этого произведения. Для начала я выделила четыре части:

Первая. Начало(реальность).Мастерская Дроссельмейера Дом Штальбаумов. Елка. Вечер. Подарки от Дроссельмейра.

Вторая. Полночь. Просыпается Мари. Гостиная ночью. Щелкунчик оживает. Просыпаются игрушки. Начинается битва с мышами. Утро. Мари просыпается. Болезнь.

Третья. Вторая ночь. Щелкунчик будит Мари и отводит ее в сказочную страну. Переход. Сказочный лес. Домик- дворец. Дуэль с Мышиным Королем. Победа. Праздник.

Четвертая. Мари просыпается у себя в кровати. Дроссельмейр привел своего племянника, в котором Мари узнает ожившего Щелкунчика. Конец.

Чтобы точнее представлять фабулу и режиссерскую трактовку моей темы я предоставляю сценарий с основными сценами, которые я выбрала для отображения в эскизах.

Сценарий

Канун Рождества. В городе стоит праздничная, зимняя атмосфера. Идет снег. В одной из окон домов мы видим мастерскую, где сидит Дроссельмейер и мастерит игрушки. Комната наполнена бесчисленным количеством чудесных и мастерски сделанных игрушек, домиков, кукол, лошадок и инструментов.(эскиз 1) Дроссельмейер заканчивает свои дела, упаковывает подарки, садится в сани и отправляется в путь к семейству Штальбаум на праздник. (эскиз 2)

В доме Штальбаумов праздник. Гостиная наполнена светом, а в середине комнаты стоит большая чудесная елка, под которой лежат подарки. Дроссельмейр дарит подарки,(эскиз 3) красивый большой кукольный домик, который раскладывается так, что появляется сад с веерами, в котором есть пруд с фламинго и апельсиновые деревья.(эскиз 4) И тут Мари заметила замечательного человечка, это был Щелкунчик. «….Правда, он был не очень складный: чересчур длинное и плотное туловище на коротеньких и тонких ножках, да и голова тоже как будто великовата. Зато по щегольской одежде сразу было видно, что это человек благовоспитанный и со вкусом. На нем был очень красивый блестящий фиолетовый гусарский доломан, весь в пуговичках и позументах, такие же рейтузы и столь щегольские сапожки, что едва ли доводилось носить подобные и офицерам, а тем паче студентам; они сидели на субтильных ножках так ловко, будто были на них нарисованы. Конечно, нелепо было, что при таком костюме он прицепил на спину узкий неуклюжий плащ, словно выкроенный из дерева, а на голову нахлобучил шапчонку рудокопа…..»

В гостиной у Штальбаумов стоял высокий стеклянный шкаф, куда дети убирали прекрасные подарки, которые получали каждый год. Был уже поздний вечер и приближалась полночь, брат Мари Фриц уже уложил своих солдатом на полку, а Мари умильно просила родителей еще поиграть. Мари была очень послушной, разумной девочкой, и потому мама могла спокойно оставить со еще на пол часика одну с игрушками. « … Но тут отовсюду послышалось странное хихиканье и писк, и за стеной пошли беготня и топот, будто от тысячи крошечных лапок, и тысячи крошечных огонечков глянули сквозь щели в полу. Но это были не огоньки - нет, а маленькие блестящие глазки, и Мари увидела, что отовсюду выглядывают и выбираются из-под пола мыши….» И тут в шкафу тоже поднялся странный шум в шкафу, это проснулись игрушки и Щелкунчик выстраивал свой полк и призывал постоять за него в бою с Мышиным Королем. (эскиз 5)

Битва продолжалась до тех пор пока Мари, больше не владея собой, сняла с левой ноги туфельку и изо всей силы швырнула ею в самую гущу мышей, попав прямо в короля.

На следующий Мари проснулась с болью в локте и рассказами про мышей, но никто из взрослых ей не верил, ссылаясь на то что это был всего лишь сон. Приходит крестный и рассказывает Мари сказку про то, как Щелкунчик превратился в куклу.

Ночью к Мари в комнату пробрался Мышиный король (эскиз 6) , но Щелкунчик успевает спасти ее и они отправляются в волшебную страну, в царство игрушек и чудес (эскиз 7). Они проходят через шкаф, где обычно хранятся игрушки, который превращается в дверь - проход в волшебный мир. Они попадают в волшебный лес и держат путь к дворцу в котором живет Щелкунчик. (эскиз 8) На подходе к дворцу Мари встречает свои ожившие игрушки (эскиз 9). Щелкунчик и Мари заходят в дворец который очень похож на кукольный домик, который подарил ее крестный. И тут они встречают Мышиного Короля, который вызывает Щелкунчика на финальный поединок (эскиз 10) Щелкунчик побеждает и все игрушки начинают праздновать победу (эскиз 11).

На следующий день Мари просыпается в своей кровати. « … Говорить о своем приключении Мари больше не смела, но волшебные образы сказочной страны не оставляли ее. Она слышала нежный шелест, ласковые, чарующие звуки; она видела все снова, как только начинала об этом думать, и, вместо того чтобы играть, как бывало раньше, могла часами сидеть смирно и тихо, уйдя в себя, - вот почему все теперь звали ее маленькой мечтательницей…» Как то раз она сидела у себя в комнатке и рисовала Щелкунчика, и вдруг на пороге появился «…маленький, но очень складного молодого человека, белого и румяного как кровь с молоком, в великолепном красном, шитом золотом кафтане, в туфлях и белых шелковых чулках…» , в котором она узнала бывшего Щелкунчика.(эскиз 12)

Обоснование пластической трактовки темы

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

* Выписки.

Собрать как можно больше информации в тексте о всех основных местах действия, характеристики и описания сцен произведения.

* Сбор материала

Этот этап работы состоял в том, чтобы наиболее полно собрать материал по выбранной теме. Место действия в первоначальном источнике происходит в Германии, поэтому я искала изобразительный материал по интерьерам, предметам и костюмам Западной Европы 19го века. Большое внимание я уделила игрушкам и кукольным домикам того времени. Посетила музеи игрушек. Искала фотографии дворцов и дворцовых садов для создания интерьеров и экстерьеров волшебной страны.

- Поиск образов персонажей

* Поиск состояний, передающих атмосферу произведения

На этом этапе я уделила особое внимание цвету, и так как мой дипломный проект это новогодняя сказка для детей, я остановилась на ярких цветах, отдавая предпочтение красному, синему и фиолетовому.

* Экспликация
* Поиск композиционного решения

Мною было выбрано 12 ситуаций, которые отображают основные сцены, события и места действия

1. Мастерская Дроссельмейра.
2. Въезд в дом Штальбаумов.
3. Гостиная с ёлкой и подарками.
4. Кукольный домик
5. Битва Щелкунчика и Мышиного Короля
6. Ночь в спальне Мари.
7. Переход в волшебную страну
8. Волшебный лес
9. Мари в волшебном мире игрушек
10. Последний поединок
11. Праздник
12. Встреча Мари и Щелкунчика

* Поиск техники исполнения
* Исполнение чистовых эскизов

Производственная реализации дипломного проекта

Экранизация сказки это очень сложный и интересные процесс. В производстве фильма будут задействованы экстерьерные, интерьерные сьемки, сьемки в павильонах. Ряд декораций будет выполнен в павильонах. Для этого будет произведена полная технологическая разработка, описание работ. Будут использованы фоны и хромокеи, для дальнейшей разработки картинки на пост-производстве.

Важный момент составляет изготовление, аренда и закупка реквизита. Закупка возможна в антикварных, комиссионных магазинах, желательно на европейских блошиных рынках.

Также в производстве фильма очень важно сотрудничество художника постановщика с художником по костюмам.

Подготовительный период к данному кинофильму должен быть не менее 3х месяцев.

Для реализации данного проекта художнику постановщику требуется команда специалистов :

- ассистенты

* реквизитор
* декораторы
* бутафоры
* рабочие

Заключение

Сказка про Щелкунчика наполнена волшебством, чудесами и фантазиями. Героические поступки главных героев вдохновляют и дарят светлые надежды. Рождественская атмосфера произведения всегда наполняет воспоминаниями о празднике. Именно все это и привлекает меня и, я надеюсь, остальных, при прочтении истории Мари и Щелкунчика

Я считаю, экранизация сказки «Щелкунчик и Мышиный Король» Гофмана на рынке киноиндустрии очень актуальна, так как все меньше производится хороших фильмов для детей, особенно в России. Интерес к этой теме не исчерпан, а возможности и разнообразия производства расширяются с каждым днем и позволяют создать фееричное кинопроизведение про любимого персонажа из детства.

Список используемой литературы

1. Н. Я. Берковский. Романтизм в Германии. Л., 1973
2. Золотой горшок : Сказка из новых времен / Соч. Гофмана; (Перевод <и предисл.> Вл. Соловьева) // Огонек. — 1880. — № 24.
3. Н.Я. Берковский Предисловие.//Гофман Э. Т. А. Новеллы и повести. Л.,1936
4. Э. Т. А. Гофман. «Щелкунчик и Мышиный Король»
5. [http://vikidalka.ru](https://www.antiplagiat.ru/go?to=Brs7u24KKeCHOqAn9PDlVJ3-eC3gwU4QAyEvl7iyqiPoA29dVWaV3dXJneiPZSBx9mcNUr0_PkxW0dI_Gl1H2EosXJ7Lf37lapJyrcYKYgEjCvUF0" \o "ссылка на источник" \t "_blank)
6. [http://ru.wikipedia.org](https://www.antiplagiat.ru/go?to=VwhenpWvJglkUCQoz6aIPUPo_CrCsZYKstb9c3ba_N5DN6CkwGJ-Qr5Q0yoDAh6OjsrPDOvo3vZBPaJ3wdALdkUQ9HUt7ZwBS8kG8ChCOJutciO-X0SL2MSWvuE4N-78yfxzevcOhyzyd6liLmeHuqGlvSB-VO1t130hAZQgn3s8QRMo7zjWsF8fe12WsFo98mAmricuwgv_Oq_aMnFK9hz95guIbJeE-76-KxuqQF3xLSoX48Nwn7GM57PGezRItcmapoabZbh0yNASiXiJRnbqvoM1" \o "ссылка на источник" \t "_blank)

Приложения

