Рецензия на дипломную работу Иваненко Марии Владимировны "щелкунчик"

Главный вопрос кинодраматургии -различие между фабулой и сюжетом. "Вальмон" Милоша Формана и "Опасные связи" Стивена Фриза. Сняты два фильма по одному произведению Шодерло де Лакло. Разные режиссёры и разные художники. Произведение одно.фабула одна,а сюжет разный. И визуальное решение тоже разное. Сколько было интерпретаций "Щелкунчика" . Не счесть. Мария выбрала свой путь. Он связан с воспоминаниями детства.  Детство есть у всех.  Это фабула,а сюжет разный. У кого-то счастливое, у кого-то не очень. Видимо, у Марии было счастливое. И даже Гофмановский страх у неё не страшный. Сказка должна иметь счастливый конец. И у неё уже в начале он ясен - плохое не может победить хорошее. Игрушки детства, даже в виде уродливых мышей, будут повержены на игровой площадке в виде шахматной доски. Шахматы - это игра. Игра серьёзная. Игра для развития логического и конструктивного мышления. Но все равно игра, которая входит в человеческую жизнь. Так и у Марии. Мир игрушек входит в  жизнь Мари Два мира -два цвета. Тёплый и холодный. Но в каждый мир чуть вплескивается кусочек другого в виде теней. Вот он третий мир. Мир фантазий. Он особенно интересен в этих работах. Известный художник-фотограф Ирвинг Пенн уделял особое место теням в своих работах. Тени его гораздо больше интересовали, чем сами объекты, от которых они были отброшены. Светотень так его увлекла, что он построил движущуюся дорожку, на которой фотографировал людей и натюрморты.  Свет и тени все время менялись, от этого менялось состояние портретов и вещей, например, стекольщика и колеса. У Марии тени создают в каждой работе свою атмосферу и игру. А в финальной битве на шахматной доске просто существуют у одних песочных часов сразу две. У игрушек тени нежно-голубые, несущие собой воздух ,как у Грабаря. А у мышей злобноколючие и нагнетающие все-таки страх. Теперь разберём каждую работу. Мастерская Дроссельмейера  - живой и тёплый мир ,,насыщенный станочками и уже сделанными и починенными игрушками  с ярким светом от лампы, но с холодными синими тенями вводит нас, зрителей в мир будущего фильма. Далее Дроссельмейера спешит в карете к своей крестнице Мари. Уже подъезжает к дому,проехал ворота. Каменные совы начинают оживать и подмигивать, обозначая - вот она сказка, сейчас начнётся волшебство. Гостиная с подарками под ёлкой.  Домик, в котором произойдёт счастье. Макет этого домика, который создала Мария, заслуживает отдельной похвалы и разбора. Это кукольный дом, о котором мечтает каждая девочка, для которой куклы -это главная ценность и эта игра в них основа и фундамент будущей хозяйки и матери. Макет с одной стороны сказочно-детский, с другой склеен профессионально и с большим и тонким вкусом, но без вкусовщины, действительно как будто Дроссельмейер делал. Мари и Франц заглядывают в мир сказки - на шахматной доске, на которой произойдёт потом сражение, танцуют верные подданные Щелкунчика, с которым мы ещё не познакомились. Это была все прелюдия. Спальня Мари. Уже совсем мир таинственности и опасности. Ночью всегда все страхи дня вырастают.  Испуганные куклы-ангелы улетают в звездное небо-потолок, единственная связь с родным миром семьи и уюта - это световая Дорожка, на которую напирает тень Мышильды. Щелкунчик и Мари идут из домашнего мира через синий  сказочный в чудесную детскую страну с плюшевыми игрушками и дюймовочками на ласточках. Этот мир по тону такой же, как домашний.  Мир кукол сначала игрушечный, но потом приобретает фактуру и объём и оживает. Как это будет снято ,где макет, где зелёный фон с компьютерной графикой, где ростовые куклы, а где солдатики-человечки -все это Мария  точно знает. Это сейчас редкость.  Нарисовать красивые картинки и потом не знать, как их приспособить к жизни - много таких молодых художников. И ещё одно. Детских фильмов почти нет. Одни семейные мультики. Это могла бы быть масштабная работа. Найдись режиссер, любящий детей, а не спецэффекты и страшилки, и оператор умеющий свет прилично ставить, а не с пятью тенями. Работа Марии заслуживает высокой оценки.

Рецензент- художник  по костюмам Васильева Надежда Александровна.