САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

Кафедра мастерства художника кино и телевидения

Сазонова Анна Александровна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к выпускной квалификационной работе

Эскизы к кинофильму

по роману Анри Гиделя «Коко Шанель »

специальность 54.05.02 **«**Живопись»

специализация «Художник кино и телевидения»

Руководитель:

преподаватель по мастерству

художника кино и телевидения

(композиция),

Загоскин Александр Анатольевич

Санкт-Петербург

2017 г.

Содержание

1. Введение ____стр.3
2. Обоснование выбора темы дипломного проекта_____________________стр.4
3. Cодержание литературного произведения , расширенный синопсис____стр.5 обоснование режиссерской трактовки темы________________________ стр.9
4. Пластическая трактовка темы___________________________________ стр.11
5. Производственная реализация дипломного проекта_________________стр.14
6. Презентация на английском языке_______________________________стр.15
7. Заключение____ стр.17
8. Список используемой литературы________________________________стр.18
9. Приложение 1 (раскадровка)____________________________________стр.24
10. Приложение 2 (планировка, развертка стен, описание работ)______стр.27
11. Приложение 3 (экспликация)________________________________ стр.28
12. Приложение 4 (чистовые эскизы)_____________________________ стр.29

-2-

1.Введение

Темой своей дипломной работы я выбрала роман Анри Гиделя «Коко Шанель».

Коко Шанель одна из самых важных фигур в истории моды.

Начало карьеры Шанель пришлось на "излом веков", на слом социальных условий жизни и культурных традиций, вследствие бурно развивающейся технической революции. Мир менялся на глазах, а с ним появлялось новое искусство постмодерна, новые кумиры и новая мода, обусловленная необходимостью в большей динамичности

Ее история очень кинематографична , с увлекательной сюжетной линией. Это не просто мемуары , а отдельный маленький роман с ценными подробностями жизни великой женщины.

Целью моей работы является пластическое решение всего произведения. Основными задачами ,которой были : решение образов и интерьеров, жизненная подлинность и фактическая конкретность, передача эпохи и характера. А также показать элегантную жизнь Коко Шанель, где главным - была ее работа.

-3-

2.Обоснование выбора темы.

Я прочла множество книг про Коко Шанель, но остановилась именно на этой. Мне показалось ,что она наиболее полно раскрывает все аспекты ее жизни и не концентрирует внимание на каком-то определенном занятии, в отличие от других книг ,где ,например, за основу взята ее отношения с Игорем Стравинским или ,где Шанель показана немецкой шпионкой. Но книга повествует не только о событиях и фактах, но и об анализе происходящего самой Габриэль Шанель.

Многочисленнее описания замков , красивых вещей и интерьеров , известных имен. Помимо этого , развитие моды , изменение стиля на протяжении почти 60 лет. Разработка костюмов ко многим театральным постановкам, балетам и кинофильмам, в том числе и для Голливуда. Костюмированные балы, званые обеды, скачки. Русский балет. Многочисленные резиденции Шанель во Франции, а позже - и в Швейцарии. Именно это и привлекло мое внимание ,как художника постановщика. Ведь действие не замкнуто в одном месте и затрагивает такие разные виды деятельности.

Несмотря на несметные богатства, огромную популярность, влиятельность и большой круг друзей и знакомых, нельзя сказать, что Коко была счастлива. Скорее наоборот, она была несчастна, и только работа спасала её от этого чувства.

Маленькое черное платье, жемчужная нить, стеганая кожа и твидовый костюм — сегодня практически всем известны ее творения. Она ломала устаревшие, мешавшие женщине чувствовать себя комфортно стереотипы и вводила новые, созвучные требованиям времени и соответствующему образу жизни.

Великая кутюрье создала новую моду ,и во многом определила собственно образ французской женщины на поколения вперёд.
Она жила, была счастлива и несчастна, ужасно одинока, и всегда окружена огромным количеством самых разных людей.

-4-

3. Содержание литературного произведения ,расширенный синопсис и обоснование режиссерской трактовки темы

Анри Гидель – известный биограф двадцатого века . Биографии, написанные Гиделем , — это живые захватывающие истории. «Я презираю учебники истории. В них сама Клеопатра кажется бесчувственным поленом. Я всегда пытался дать своим персонажам вторую жизнь, а не просто собрать все сухие факты о них в одной книге».

Биографическое повествование Анри Гиделя действительно захватывающее

Начало 20 века.Франция.

Коко Шанель уже при жизни стала легендой, которую она, кстати, во многом и создавала, рассказывая о себе полуправду. Ей не хотелось рассказывать о своём печальном детстве . Десять лет в монастыре , куда отец отдал сестёр Шанель после смерти матери . Здесь , юных девушек научили шить . А тетушка , к которой сестры приезжали на каникулы , показала им , как применить полученные навыки , научила шить дамские шляпки .

Она познакомилась с Этьеном Бальcаном ,увлеклась верховой ездой. Ее новый возлюбленный Бой Кейпел(друг Этьена) , помог Коко открыть свой первый магазин в 1910 году , который специализировался на продаже шляпок. Позже появились и другие ,к шляпкам прибавилась одежда. Ближе к 1920м годам- история создания духов «Chanel №5» , маленького черного платья и короткой стрижки от Шанель.

-5-

Проекты Шанель были революционными. Коко первая позаимствовала для женской моды элементы мужского гардероба. Она была популярной фигурой и в артистических кругах Парижа , создавала костюмы для балета .

Среди ее друзей были -известный художник Пабло Пикассо , композитор-Игорь Стравинский ,а с русским князем Дмитрием ее связывали любовные отношения . После- роман с герцогом Вестминстерским ,Ирибом ,а вовремя немецкой оккупации во Франции ,с немецким офицером Гансом Гунтером фон Динклапе .

И все же , главным в ее жизни была работа , ее призвание , которому она служила до последних дней . Она в свои 72 года сумела не только вернуть себе титул одного из лучших модельеров, но и дать новое направление моде.

Расширенный синопсис

Коко Шанель родилась 19 августа 1883 года в маленьком городке Сомюр, в центре Франции.

После смерти матери, ее отец, поместил девочку в приют. До 1902 года Коко воспитывалась среди монахинь, которые и научили ее шить. Затем Шанель работала в магазине чулочно-носочных изделий в Мулене.

Прозвище Коко ,девушка получила, когда пыталась стать певицей, выступая в кабаре Viсhy и Moulins. Именно там она познакомилась с Этьеном Бальзаном, влиятельным французским аристократом, который впоследствии помог Шанель открыть собственное дело. Он был влюблен в девушку, но она ушла от него к его другу, Артуру Капелю по прозвищу «Бой».

-6-

Свой первый магазин Коко Шанель открыла в 1910 году. Он находился в Париже на Rue Cambon и специализировался на продаже шляпок. Позже появились магазины Шанель в Дэвилле и Биаритце. К шляпкам прибавилась одежда.

Первой одеждой, которую создала Коко было платье, переделанное из старого свитера. Люди спрашивали, где она взяла такой чудесный наряд, а она предлагала сделать такой же и для них.

Редкие встречи с Боем и она обрезает свои волосы. Позже ее примеру последуют многие девушки. К сожалению, возлюбленный Коко трагически погибает в автокатастрофе.(Она так никогда и не вышла замуж, хотя имела многочисленные романы).

После путешествия с Сертами по Италии начинается новая жизнь. Знакомится с русским Князем Дмитрием. Коко создавала костюмы для Ballets Russes и костюм Орфея для Жана Кокто. Среди ее друзей были известный художник Пабло Пикассо и русский композитор Игорь Стравинский .

 В 1920-х она запустила в производство собственную марку духов Chanel №5. В 1925 году появились знаменитые костюмы от Шанель, состоящие из строгого жакета и [юбки](https://wiki.wildberries.ru/things/clothing/%D1%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B0), сидящей по фигуре.

Шанель в первую очередь ценила в одежде удобство и комфорт. Именно благодаря ей женщины смогли отказаться от неудобных корсетов и пышных юбок.

Еще одним открытием Шанель было маленькое черное платье. Она показала общественности, что цвет, ранее считавшийся исключительно траурным, может придать элегантности вечернему наряду.

Другой важный роман начался для Шанель в 1923 году, когда она познакомилась с герцогом Вестминстерским. Таинственный Итон-Холл. Эта романтическая история длилась десятилетие.

-7-

Международный экономический кризис 1930-х годов негативно сказался на бизнесе Шанель, а начало Второй Мировой Войны и вовсе заставило Коко распустить работников и закрыть магазины. Шанель считала, что война – это не время для моды. Снова Италия-Венеция,смерть Дягилева.

Коко Шанель обновляет декор салона. В 1930х –знакомство с Голдвиным в Америке , отношения с Ирибом и разработка бижутерии «CHANEL».

После смерти Поля Ириба, погружается в работу. Костюмы в театре с декорациями Сальвадора Дали.

Во время немецкой оккупации во Франции Шанель завязала отношения с немецким офицером Гансом Гунтером фон Динклаге. От него она получила специальное разрешение остаться в своих апартаментах в отеле Ritz. Когда война закончилась, общественность осудила Шанель за связь с нацистским офицером, расценив это как предательство. Ей пришлось покинуть Париж и провести несколько лет в Швейцарии. Затем, какое-то время она жила в своем загородном доме.

Возвращение Шанель в мир моды состоялось, когда ей было уже 70 лет. Критики поначалу скептически отнеслись к модельеру, но ее женственные модели вновь завоевали любовь покупателей во всем мире.

Коко Шанель умерла 10 января 1971 в отеле Ritz.

-8-

Обоснование режиссерской трактовки темы

Работа с этим произведением привлекает меня тем, что, несмотря на существование различных кинокартин, нет фильма, полностью охватывающего всю ее жизнь. Чаще всего действие заканчивается на смерти Боя, а значит примерно 1920-е годы ,тем самым , упуская не менее интересную часть ее жизни. Это дает возможность показать вкратце весь творческий путь Коко Шанель. Не только время «Коко до Шанель» ,но и после.

Сальвадор Дали: - «Коко Шанель говорила мне: «Человек-легенда обречён растворить себя в мифе — и тем самым укрепить миф». Сама она так и поступила. Выдумала себе всё — семью, биографию, дату рождения и даже имя». Поэтому я затрагиваю ее детство лишь вскользь,в экспликации использую светлые ,почти белые цвета ,как бы напоминая зрителям о чистоте и пустоте.

Действие происходит с 1884-1971 год ,но основные события, которые я изображаю укладываются в период с 1906-1960.

Имея по объему роман с описанием всей жизнь человека, очень сложно выявить 12 сцен, которые бы полностью раскрыли произведение. Мне хотелось, чтобы помимо основных моментов ее жизни , были затронуты и другие ,ранее не использованные в кино .

Я разделила жизнь Коко Шанель на 6 этапов,только 5 из них я изображаю в своих работах.т.к. первый этап –юность Габриель.

В каждом периоде я выбрала наиболее интересные места действия для изображения и с точки зрения будущих декораций.

-9-

* 1. *1 эскиз*
* Поместье «Руалье» и ее жизнь у Бальсана

1914-1920 *4 эскиза*

* Шляпный магазин в Париже.
* Вилла «Бэль Респиро».
* Квартира в Париже- создание духов «Chanel №5».
* Пустынный пляж (Князь Дмитрий).
  1. *2 эскиза*
* Таинственный Итон Холл (Вендор).
* Венеция .Смерть Дягилева.

1933-1940 *3 эскиза*

* Терасса- создание бижутерии.
* Вокзал. Белый поезд.
* Квартира над мастерской .

1940-1971 *2 эскиза*

* Работа в театре с Сальвадором Дали.
* Зеркальный салон.

-10-

4.Пластическая трактовка темы.

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

* **Выписки**

В мою задачу входило найти как можно больше информации в тексте по всем интерьерам и экстерьерам. Я выписала не только те места ,которые конкретно описаны в романе , но и места , описываемые поверхностно. Также я уделила внимание характеристикам и описаниям основных героев.

* **Сбор материала**

Следующий этап работы состоял в том, чтобы наиболее полно собрать материал по выбранной теме. Основное действие разворачивается во Франции с 1910 по 1960-е. Важно было показать время, например ,чтобы салоны 1910 годов и 1960 годов различались. Отдельное место занимал сбор материала по костюмам Коко Шанель, чтобы не ошибиться и верно отнести его к разным местам действия и времени, так как можно найти великое множество костюмов тех времен ,но мое произведение именно о стиле Коко Шанель.

Шанель считала, что внешний вид не должен быть результатом усилий, напротив – это естественное состояние человека. Сама Коко всегда придерживалась своего принципа: одевалась утонченно, но просто, избегая лишних деталей, и это в ту пору, когда все именитые дизайнеры культивировали абсолютно противоположный подход.

В этом мне помогли фотографии из личных архивов, интернет ресурсов, журналов мод, кинохроник, кинокартин.

-11-

* **Поиск образов персонажей**

Далее, на основе выписок по произведению, я искала фотографии людей упомянутых Анри Гиделем, ведь они все являются реальными персонажами, и все же на большинстве моих картин – Коко Шанель в одиночестве. Мне показалось важным акцентировать на этом внимание. Для того ,чтобы у зрителя сложилась полная картина ,очень важно , чтобы интерьеры соответствовали состоянию героев.

* **Поиск состояний, передающих атмосферу произведения**

Работа над экспликацией помогает глубже понять цветовое и ритмическое состояние произведения , во время работы над ней выявилась основная палитра чистовых эскизов к фильму.

* **Поиск композиционного решения**

См. (Обоснование режиссерской трактовки темы)

* **Поиск техники исполнения**

В художественной среде, в ткацкой промышленности, ювелирном деле, оформительском деле, во всём ,Коко Шанель могла увидеть , чисто интуитивно, безошибочно, - лучшее.

Архитектура, старинные постройки, особенный декор, полный символов и тайных знаков, многочисленные ежедневные богослужения - всё это оказало огромное влияние на юную девушку с высокоразвитым художественным видением, поэтому я стремилась показать уникальный стиль шанель. Лаконичную простоту, элегантность, гармонию, контраст черного и белого (который она так любила),красоту линий и сдержанность цветов.

-12-

Помимо тонкой чувственной атмосферы, не забыть о духе времени и жизненной подлинности построения интерьера, a в фильме главное- Кадр , как произведение искусства. Длительное путешествие от одной красивой сцены к другой.

В своих работах я уделяю особое внимание деталям, мне кажется ,что именно они создают то самое уникальное пространство, которое требуется в кадре

* **Исполнение чистовых эскизов**

-13-

5. Производственная реализация дипломного проекта

Для реализации этого проекта потребуется большой бюджет , чтобы максимально достоверно отобразить художественное решение кинофильма. т.к. оно является основой всей кинокартины.

Большое количество и частая смена локаций предполагает длительную и внимательную творческую подготовку .

Необходимо решить какие съемки будут проводиться на натуре , в интерьере и какие в павильоне.

Большинство кадров снимается в студийных съемочных павильонах, но Такие эскизы как «Венеция» , «Пустынный пляж» , «Вокзал» - будут сниматься на натуре с достройкой.

Также требуется команда специалистов:

* Ассистенты
* Костюмеры
* Декораторы
* Бутафоры
* Реквизиторская группа
* Водитель
* Рабочие

Я сделала планировку , развертку стен и полную технологическую разработку декорации « Бэль Респиро» (см.приложение 2) для построения в павильоне.

Сроки подготовки :

Рекомендованный подготовительный пирод - не менее 8 месяцев.

-14-

6. Презентация на английском языке

Good afternoon dear friends.

My name is Anna Sazonova. I am here to present my graduation project which is based on the book «Coco Chanel» by Henry Gidell. This book is a story of Coco, who is a true motivation , that will help you to move towards your dreams so they may come true. Coco Chanel is one of the most important personalities in the history of fashion and garment design in the 20th century.

There are many films about this beautiful woman and they are all about a specific parts of her life, usually the first twenty years.

So the idea behind my project to show the entire magnificent and elegant life of Coco Chanel, where her work was the main objective of her life.

In my works I illustrated the development and changes of style for almost 60 years, where great couturier created a new fashion. Also she designed costumes for theatrical performances, ballets and movies.

My works is based on the contrasts of black and white, laconic simplicity, the harmony of colors, beauty of lines and also the feel of the time. The main idea behind my work is that every frame is an independent work of art, a long journey from one mesmerizing scene to another.

Although Coco Chanel was always surrounded by a crowd, she was lonely. To show this I made some pictures empty: a picture of a railway station, a picture of Venice and a picture of a deserted beach .The main color of these pictures is white.

-15-

The picture of her working studio is full of people and mannequins which are artistically alternating in space. This space is mirrored, so that everything is reflected on them. Exactly in this picture I used contrast of black and white.

Also there is a picture of her country resident where she lies in white clothes in a luxurious interior. She is surrounded by men in black.

Some pictures are furnished, so the space is filled, yet Coco Chanel sits alone, for example her apartment above the working studio. This work is in dark blue tones with deep black screens in the foreground.

In conclusion I would like to believe that what I have achieved with this design clearly reflects my initial concept and everybody will notice her unique style and feel it in every detail around her.

Thank you for your attention .Now I would be very interested to hear your comments or questions.

-16-

7.Заключение

Коко Шанель творила и создавала свою, особую эпоху. Освободив женщин из оков корсета и переодев их в брюки, она позволила нам стать еще более женственными и элегантными. Стиль от Шанель – это классика на все времена.

Работоспособность Шанель была уникальна . Свою последнюю коллекцию она создала в возрасте 88 лет. Идеи новых костюмов приходили к ней даже во сне, и тогда она просыпалась и начинала работать. Коко Шанель дала свое имя целому стилю одежды, костюму, Дому моды и духам. Она все время что-что изобретала, создавая массу новинок, но прежде всего…образ женщины.

Коко Шанель любили. И она любила.

Окруженная самыми знаменитыми людьми той эпохи, имея множество романов и любовных связей, Мадемуазель до конца своих дней останется очень одиноким человеком и умрет холодной январской ночью, в воскресенье. В день, который она ненавидела. Ее предназначение было - творить. Работать. Работа, была её идолом.

Как говорила она сама «Главное для женщины — постоянно работать. Только работа дает бодрость духа, а дух, в свою очередь, заботится об участи тела.»

Одиночество. Навсегда. Даже когда рядом люди, когда есть с кем поговорить, одиночество, потому что все они уйдут в свои семьи, к своим любимым или даже нелюбимым женам, детям… а я ни к кому не уйду. Я одна, совсем одна, хотя живы два брата, жива Адриенна, жив племянник Андре, живы мои любовники… Но у всех своя жизнь, в которой главное место занимает вовсе не мадемуазель Шанель. Коко Шанель

-17-

8. Список используемой литературы

1. Время Chanel:хроника[электронный ресурс]режим доступа:// http://inside.chanel.com/ru/time-of-chanel,свободный.-загл.с экрана.(дата обращения:24.04.2017).

2. Косгрейв Б. Vogue.Легенды моды: Коко Шанель: пер.с англ. Э.Меленевской . -М.: Слово/Slovo, 2013.-160с.

3. Лельевр М.-Д. Chanel & Co.Подруги Коко.пер.с фр.Нины Кулиш.-M.:Слово/Slovo,2014.-380c.

4. Латур А. Волшебники Парижской моды. Пер. с фр. Е. А. Макаровой .-М.:ООО «Издательство «Этерна»,2012.-420c

-18-