САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

Кафедра мастерства художника кино и телевидения

Неклюдова Александра Сергеевна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к выпускной квалификационной работе

Колум Маккэнн «Танцовщик»

Специальность 54.05.02. «Живопись»

Специализация «Художник кино и телевидения»

Руководитель творческой мастерской

Художник-постановщик кино и телевидения:

преподаватель по мастерству художника-постановщика кино и ТВ

Загоскин Александр Анатольевич

Санкт-Петербург

2017

Содержание

Введение

Тема выпускной квалификационной работы, цели, задачи………….

Основные этапы работы

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

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

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

4.Возможность и метод производственной реализации дипломного проекта……………………………………………………………………

Заключение…………………………………………………………….....

Список литературы………………………………………………………

Приложение

Вступление

"Танец для меня — это проявление каждого из моих чувств, он не только праздник, но и смерть, тщета, одиночество. Даже любовь должна пройти через одиночество" Рудольф Нуриев
Для своего дипломного проекта я выбрала роман Колума Маккэнна

« Танцовщик».

Я выбрала это литературное произведение, так как мне интересна личность Рудольфа Нуреева.

Целью моей работы было показать яркую личность Рудольфа в развитии, раскрыть образ главного героя на богатом и многообразном фоне различных временных пластов, показать его в среде разных стран.

Исходя из целей я поставила перед собой следующие задачи - это решение образа главного персонажа, попытка показать весь жизненный путь пройденный героем...от истоков до самой смерти, где зародился гений, что на него повлияло, показать его самобытность, противоречивость. Я сделала акцент на его уникальном даре, таланте, блягодаря которому он получил всемирную известность. Но картина о Рудольфе Нуриеве получилась бы несколько однобокой, если бы я коснулась только этой, несомненно важной, части его жизни, поэтому не менее важным для меня было передать и внутренний мир Рудольфа, его переживания, одиночество, тоску по Родине, дому и маме, друзьям которые остались в Ленинграде.

Для этого мной был проведен сбор материала и разработки локаций а также поиски атмосферных решений.

1. Обоснование выбора темы:

Как я уже сказала, я выбрала это литературное произведение, так как мне интересна личность Рудольфа Нуреева, как великого танцора балета. Кроме того в Российском кинематографе отсутствует полнометражный художествееный фильм об этой сложной, интересной и противоречивой фигуре. Также, нельзя не заметить, что тема, затронутая в произведении близка мне, как и многим творческим людям, потому как путь становления таланта всегда примерно одинаков, и как выяснилось позднее близка эта тема и мои мастерам. Все мы, как и Рудольф Нуреев в детстве мечтали о возможности развивать свой талант, заниматься любимым делом. Я, как и Рудольф Нуриев приехала в Петербург, чтобы заниматься искусством и впитывать все то безграничное интеллектуальное богатство, которое сконцентрировано в этом городе, поэтому я особенно прониклась романом.

Многие темы затронутые в нем актуальны на сегодня: например, вечная тема любви к Родине, тема памяти и тема самовоспитания.

Также роман интересен с точки зрения его визуализации, так как очень обширен. В нем показан широкий временной срез, главный герой оказывается в разных странах, Рудольф много гастролирует и просто путешествует. Помимо Нуриева в книге много и других ярких персонажей. Это его учителя и друзья.

Маккэнн в своем романе бросает читателя из Уфы в Нью-Йорк, из Парижа в Каракас. Со сцен европейских театров в советские коммуналки. Маккэнн ловко, всего лишь несколькими штрихами, несколькими движениями рисует судьбы знаменитых артистов и ссыльных интеллигентов, искалеченных солдат и бабочек-однодневок. Маккэнн сплетает из этого историю, за которой ты подглядываешь, как будто сморишь спектакль из-за кулис.

2.Анализ содержания и стиля литературного произведения

2.Анализ содержания и стиля литературного произведения………...3[20 %](http://www.labirint.ru/biblionight/)[Танцовщик](http://www.labirint.ru/books/440392/)[9 рец.](http://www.labirint.ru/reviews/goods/440392/)
[15 фото](http://www.labirint.ru/screenshot/goods/440392/1/)

~~254~~ 203 р.

[В КОРЗИНУ](http://www.labirint.ru/reviews/goods/440392/)

Автор романа «Танцовщик» - ирландский писатель, обладатель самой крупной литературной награды в мире — Международной Дублинской премии.

Колум Маккэнн (Colum McCann) родом из Дублина. Свой трудовой путь начинал репортером и колумнистом в The Irish Press. Много позже ему довелось посотрудничать с такими изданиями, как GQ, The Times, The New York Times, La Repubblica и др.

Мечта стать писателем воплотилась не сразу. Молодой журналист небезосновательно полагал, что путь к вершине литературного Парнаса лежит через Америку. Вот уже больше века Соединенный Штаты служат трамплином для талантов: если писатель завоевывает американского читателя — он завоевывает весь мир. Оттого в 1986 году Колум Маккэнн покинул родные берега и отправился в США, чтобы написать "великий американский роман". Дабы привести жизненный опыт в соответствие с масштабным творческим замыслом, Маккэнн отправился колесить по Штатам на велосипеде.

Зарабатывая на жизнь, юноша служил барменом в придорожных тавернах, нанимался работником на ранчо, чистил бассейны, чинил велосипеды, был гидом по дикому Техасу.

Литературным дебютом Маккэнна стал сборник рассказов Fishing the Sloe-Black River, вышедший в 1994 году. Затем последовало несколько романов.

В 2003 был издан "Танцовщик" (Dancer) — история Рудольфа Нуреева, переосмысленная в свободном творческом ключе. Вольно жонглируя событиями жизни великого артиста, вводя в повествование наряду с реальными лицами вымышленных персонажей, Колум Маккэнн написал не биографию, но признание в любви и уважении к великому человеку. И вписал свое имя в историю мировой литературы.

История начинается с описания ледяной башкирсокй зимы 1941-го.В убогом бараке на земляном полу вращается в танце маленький мальчик, из-под его драных башмаков летит пыль.[Двадцать лет спустя](http://www.labirint.ru/books/202251/), Париж, у его босых ног весь мир. Роман о гении балета, самом загадочном и непостижимом танцовщике в истории. Роман о человеке, для которого танец - сама жизнь и навязчивая идея одновременно, о гении и злодее в одном лице. Подобно герою, вращающегося в совершенном танце, электроны маккэновской прозы вращаются вокруг излучающего и поглощающего свет ядра - таинственного Рудольфа Нуриева. [Рудольф Нуриев](http://www.labirint.ru/books/423883/) - самый знаменитый танцовщик в истории балета. Нуриев совершил революцию в балете, сбежал из СССР, стал гламурной иконой, прославился не только своими балетными па, но и драками, он был чудовищем и красавцем в одном лице. Его круглые сутки преследовали папарацци, своими похождениями он кормил сотни светских обозревателей. О нем написаны миллионы и миллионы слов. Но несмотря на то, что жизнь Рудольфа Нуриева проходила в безжалостном свете софитов, тайна его личности так и осталась тайной. У Нуриева было слишком много лиц, но каков он был на самом деле? Великодушный [эгоист](http://www.labirint.ru/books/300116/), щедрый скряга, застенчивый скандалист, благородный негодяй... Нуриев постоянно что-то выдумывал о себе, провоцировал нелепые слухи, а его близкие друзья хранили поразительное молчание. "Танцовщик" - роман о Рудольфе Нуриеве, здесь художественный вымысел тесно сплетен с фактами. Эта [книга](http://www.labirint.ru/books/) вовсе не очередная попытка создать гламурный или, напротив, пугающий образ великого танцовщика. Это попытка постичь суть, что скрывалась за фантасмагоричной жизнью. Колум Маккэнн наблюдает за Нуриевым глазами людей, которые всегда пребывали в глубокой тени: сестры, экономки, обувщика, дочери первой учительницы... Их голоса ведут рассказ о том, как отчаянный и одинокий мальчик из нищей семьи постепенно обращается в безжалостного к себе и всему миру великого [художника](http://www.labirint.ru/books/436297/), пытающегося танцем заставить прекрасный мир вращаться. "Танцовщик" - это не беллетризованная биография, это роман, в котором Колум Маккэнн соединил вымысел и реальность, вдохновившись неординарной личностью Нуриева и необычностью его [судьбы](http://www.labirint.ru/books/316673/).

Язык изложения добавляет достоверности роману. Маккен мастерски наполняет слова друзей Нуреева, ведущего о нем монологи, метафорами, эпитетами, не стыдиться и нецензурной лексики, использует жаргонные слова. чтобы наиболее полно раскрыть образ Рудольфа. Проникая во многие сферы действительности, жаргон становится средством создания своеобразной экспрессии и колорита в кино и литературе.

Чувствительность в переживаниях, в настроениях; мягкость и тонкость эмоционального начала придают лиризмы, которых очень много у Маккэнна и благодаря которым с головой погружаешься в текст и читаешь роман на одном дыхании, переживаешь вместе с героем всю палитру чувств.

«Тамара, если это письмо дойдет до тебя, скажи маме, что я думаю о ней бесконечно. Скажи: ее сын танцует, чтобы сделать мир лучше. И прошепчи моё имя траве, под которой лежит отец. Вот и всё».

3. Режиссерская трактовка темы

Я посчитала нужным внести некоторые изменения в текст, добавить достоверности (а именно: не показывать военный период, так как онизложен в книге недостоверно и изменить концовку: закончить не приездом на Родину, а последними днями и смертью в Париже, где мы видим чего достиг герой). Основную часть я разделила на 9 периодов. Показала постепенное становление Рудольфа, его путь к мечте и славе.

4.Обоснование пластической трактовки темы

Чтобы верно пластически трактовать выбранное произведение, были проделаны следующие этапы работы:

* Выписки

В задачу входило найти как можно больше сведений из авторского текста об эпохе, главном герое – Рудольфе нуриеве и его друзьях, семье, учителях.

* Сбор материала

Следующий этап работы состоял в том, чтобы наиболее полно собрать материал по выбранной теме. Что касается времени действия романа, то работы предстояло много. Действия развиваются в период с конца 30-х до начала 90-х годов 20го века. Важно было показать атмосферу, знак, силуэт, цвет и фактуру выбранного времени. В этом мне помогли фотографии из личных архивов, из сети Интернет, также я обращалась к произведениям живописи, плакатам, кинохронике, кинокартинам.

* Поиски образов персонажей

Далее разрабатывались сами персонажи, происходил поиск характера. Нужно было понять образ каждого из героев.

* Поиск состояний, передающих атмосферу времени, в котором жил наш герой. Этот поиск отображен в моей экспликации.

* Экспликация

Работа над экспликацией помогает глубже понять цветовое и ритмическое состояние произведения. Чтобы преодолеть некоторые трудности, такие как отсутствие жестко выстроенной сюжетной линии, я определила 9 наиболее важных и ярких этапов в жизни Нуриева и каждый решила в своей цветовой гамме.

* Поиск композиционного решения

* Поиск общего цветового решения фильма

* Поиск техники исполнения.

* Исполнение чистовых эскизов

5. Возможность и метод производственной реализации дипломного проекта

«Танцовщик», на мой взгляд, может стать прекрасной литературной основой для кинематографического сценария. Многослойная структура текста произведения предоставляет простор для деятельности и полета фантазии всех членов съемочной группы. Повествование изложенное в романе я несколько изменила для того чтобы выстроить четкую линию жизни героя, чтобы зрителю было комфортно наблюдать за становлением Рудольфа, его взрослением. Постепенно ссюжетная основа обрастает все новыми и новыми смыслами, которые авторам будущего фильма предстоит раскрыть. Как сам Рудольф Нуриев всегда стремился в танце и жизни к разрушению стереотипов и изобретению новых форм, так и будущая кинокартина может удивить зрителя свежестью и нестандартностью решений, разнообразием ритмов, динамики, планов.

Руди, как называли его друзья, живет и играет деньгами, чувствами в лабиринтах искрящихся фантазий. Кто может разгадать Руди? Заглянуть в его глаза и замереть там на века. Он видится как Rond de jambe par terre - воплощение свободы, сумасшествия, непрогибания, воли, грации и неимоверной силы!

Бесспорно Рудольф привлекает к себе внимание. Человек с сердцем и разумом, восприимчивыми к красоте окружающего мира гораздо сильнее, чем у кого-либо. Всё несказанное величие и богатство мира искусства, заключенного в природу личности Нуриева, вынести без слёз для него просто невозможно. Все происходящее вокруг герой ощущает как неповторимую симфонию – еще один дар Рудольфа – необычайный слух и великая любовь к музыке. История чувств побед и поражений загадочного Руди, на мой взгляд, нашла бы своего зрителя.

Для художника- постановщика данного проекта особенно привлекательны острота и выразительность образов персонажей, как главного, так и второстепенных, разнообразие среды, в которую попадает герой. Все это требует от художника-постановщика и его команды трудоемкой работы.

Для реализации данного проекта важно располагать некоторым бюджетом.

Сроки подготовки:

Подготовительный период к данному кинофильму рекомендуется не менее 3х месяцев.

Заключение:

В начале своей работы над дипломом я поставила цель раскрыть сложную личность Нуриева и, на мой взгляд, достигла этой цели путем изображения персонажа в различные периоды его жизни от детства до самой смерти. Прошлась по основным, на мой взгляд, моментам его биографии (Уфа, Ленинград, академия Вагановой, Париж, Лондон, Нью-Йорк, опять Париж, приезд на Родину, покупка острова близ Италии). Но мне важно было не проиллюстрировать биографию, а раскрыть сложную и противоречивую личность, показать ее взлет и падение, переживания, одиночество.

Говорят каждый человек - это маленькая вселенная. Если даже самый заурядный человек - вселенная, то гений - это множество миров и пространств, которые светятся ярче, насыщенней, отчаянней других. Светиться - это их призвание, их дар и проклятье. Нуриев был одним из таких гениев. Руди-труженник, Руди-перфекционист все-таки жил в Нуриеве. Великим можно родиться, но не растерять дары означает титанические ежедневные усилия. И он изо дня в день становился лучше, уходя вперед, чтобы гореть на сцене. "Танцовщик" - дань не только Нуриеву, но и дань людям, которые окружали его, впитывая частицу гения артиста. Прикасайтесь к гениям чаще и это поможет вашей вселенной светиться ярче.

Список используемой литературы

1. Рюнтю Ю. М. – Руди «Нуриев без макияжа» 1995
2. Закржевская Т. И. – «Рудольф Нуриев. Три года на Кировской сцене» - 1995
3. Стюарт О. – «Рудольф Нуриев. Вечное движение» - 1998
4. Нуриев Р. Х. – «Автобиография» - 2000
5. Обоймина Е. Н. – «Рудольф Нуреев. Я умру полубогом!» - 2016

Приложение

Эскизы

