САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

Кафедра мастерства художника кино и телевидения

Троякова Ирина Валерьевна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к выпускной квалификационной работе

Эскизы сцен по роману Сомерсет Моэма «Театр»

Специальность 54.05.02. «Живопись»

Специализация «Художник кино и телевидения ».

Руководитель творческой мастерской

«Художник кино и телевидения»:

Заслуженный художник России

Загоскин А.А.

Санкт-Петербург

2016

Содержание.

1. Введение.

Тема выпускной квалификационной работы, цели, задачи.

2. Обоснование выбора темы дипломного проекта.

3. Анализ содержания и стиля литературного произведения, положенного в основу диплома.

4. Обоснование режиссерской трактовки темы.

5. Обоснование пластической трактовки темы.

6. Показ метода производственной реализации дипломного проекта.

7. Заключение

8. Список используемой литературы

9. Приложение

Введение.

Темой своего дипломного проекта я выбрала роман Сомерсет Моэм «Театр».

Целью данной работы является передать всю атмосферу данной эпохи (середина 30-х гг.) в своей статике и динамике, общем и частном, как в интерьере так и в экстерьере. Даже самая маленькая деталь поможет зрителю почувствовать эту атмосферу, дух, окружение. Так же показать видение самого автора дипломной работы на его прочтение.

Задача состоит в том, что бы гармонично передать образ персонажей, со всей пластичностью, эмоциями. Отобразить действие согласно сюжету романа. Также задача как режиссёра и художника, состоит в том, что бы добавить частичку себя, индивидуальность в данную работу, при этом не заходя совсем за рамки произведения.

1. **Обоснование выбора темы дипломного проекта.**

 Темой своей дипломной работы я выбрала роман Сомерсет Моэм «Театр».

 Мне близки кинокартины связанные с данной эпохой. Атмосфера Англии с её тонким юмором, элегантными костюмами и старинными интерьерами. Всё это мне интересно с точки зрения характера произведения. При создании дипломной работы моей задачей являлось показать, что весь интерьер, экстерьер, образ, композиция — это всё сцена, где главная героиня играет свою роль.

 Мне нравится идея о том, что героиня находясь на переломном этапе своей жизни анализирует свою самодостаточность как личности. Задумывается о проблемах среднего возраста, веры в себя.

 Я считаю, что у каждого человека есть такой период в двадцать пять и в сорок пять лет. Происходит некое «самокопание», переосмысление значимости своей жизни, роль себя в обществе, все свои достигнутые и не достигнутые цели. Меня привлекает образ героини — успешная женщина, которая пытается доказать сама себе, что не смотря на возраст является героиней своей жизни главная роль её ещё не сыграна. Является одновременно актрисой и режиссёром, который не подчиняется, а сам ставит свою пьесу. Она отпустила мысль о возрасте, ведь наслаждаться жизнью можно на всех её этапах не взирая на года.

1. **Анализ содержания и стиля литературного произведения, положенного в основу диплома.**

 Уильям Сомерсет Моэм - британский писатель, один из самых преуспевающих прозаиков 1930-х годов, автор 78 книг, агент британской разведки.

 Сомерсет Моэм родился 25 января 1874 года в Париже, в семье юриста британского посольства во Франции. Его дед, Роберт Моэм, был в своё время известным адвокатом, одним из соорганизаторов Английского правового общества. И дед, и отец Уильяма Моэма предрекали тому свою судьбу адвоката, но Уильям Моэм не стал адвокатом. В детстве Моэм говорил только по-французски, английский освоил лишь после того как в 10 лет осиротел (мать умерла от чахотки в феврале 1882 года, отец (Роберт Ормонд Моэм) умер от рака желудка в июне 1884 года) и был отослан к родственникам в английский город Уитстебл в графстве Кент, в шести милях от Кентербери. По приезде в Англию Моэм начал заикаться - это сохранилось на всю жизнь. «Я был мал ростом; вынослив, но не силен физически; я заикался, был застенчив и слаб здоровьем. У меня не было склонности к спорту, который занимает столь важное место в жизни англичан; и - то ли по одной из этих причин, то ли от рождения - я инстинктивно сторонился людей, что мешало мне с ними сходиться», - рассказывал он. Так как Уильям воспитывался в семье Генри Моэма, викария в Уитстебле, то он начал учёбу в Королевской школе в Кентербери. Затем изучал литературу и философию в Гейдельбергском университете.1

 В июле 1919 года Моэм в погоне за новыми впечатлениями отправляется в Китай, а позднее в Малайзию, - что дало ему материал для двух сборников рассказов. К 1940 году Сомерсет Моэм уже стал одним из самых известных и богатых писателей английской художественной литературы.

1http://msomerset.ru/pisateli/uilyam-somerset-moem/biografiyia

Моэм не скрывал того факта, что пишет «не ради денег, а для того, чтобы избавиться от преследующих его воображение замыслов, характеров, типов, но, при этом, отнюдь не возражает, если творчество обеспечивает ему, помимо прочего, ещё и возможность писать то, что он хочет, и быть самому себе хозяином». В 1947 году писатель утвердил «Премию Сомерсета Моэма», которая присуждалась лучшим английским писателям в возрасте до тридцати пяти лет. Моэм отказался от путешествий, когда почувствовал, что они больше ничего не могут ему дать. «Дальше меняться мне было некуда. Спесь культуры слетела с меня. Я принимал мир таким, как он есть. Я научился терпимости. Я хотел свободы для себя и готов был предоставить её другим». После 1948 года Моэм оставил драматургию и художественную прозу, писал эссе, по преимуществу, на литературные темы. Сомерсет Моэм скончался 15 декабря 1965 года на 92-м году жизни во французском городке Сен-Жан-Кап-Ферра, близ Ниццы, от пневмонии.

«Театр» был написан в 1937. Данное ироническое произведение является лучшим среди творческого наследия Моэма. Тонкая, ироничная история блистательной, умной актрисы, отмечающей «кризис середины жизни» романом с красивым молодым мужчиной.

 На момент начала повествования главная героиня – актриса Джулия Ламберт, в возрасте 46 лет добилась всего, о чем могла только мечтать. Ее удивительный актерский талант оценен по достоинству, она богата, ее принимают в высшем обществе, у нее есть надежный супруг, прекрасный сын и верные поклонники.

 Однако, познакомившись с двадцатиоднолетним клерком Томом Феннелом, Джулия теряет голову. Поначалу ей просто льстит внимание пылкого юноши, но позже она отчаянно влюбляется в него. Несмотря на страсть, Джулия Ламберт постепенно осознает, что ее возлюбленный – всего лишь альфонс. Последней каплей становится то, что Том влюбляется в бездарную молодую актрису Эвис Крайтон и пытается с помощью Джулии устроить ее на роль в новой пьесе. Собрав волю в кулак, главная героиня расстается с Феннелом и на время уезжает на родину, во Францию. Здесь она приходит в себя и забывает Тома. Однако вернувшись домой, Джулия Ламберт решает отмстить и неверному Тому, и его пассии, причем сделать это как актриса, а не как женщина. Она мастерски умудряется не только провалить актерский дебют Крайтон, но и завоевывает бурные овации зрителей своей игрой.

 Кроме основных событий книги, в ней параллельно рассказывается, как героиня стала известной. Родилась будущая лучшая актриса в Великобритании в семье ветеринара. Поначалу актерскому мастерству юную девушку обучала ее тетя, но позже она продолжила образование в Королевской академии драматического искусства.

 После учебы Джулия Ламберт устроилась в один из провинциальных театров, где ее заметил Джимми Лэнгтон. Этот пьяница и неудачник был талантливейшим режиссером, он не только научил юную актрису многому, но и помог ей сделать карьеру. В театре Лэнгдона мисс Ламберт встретила своего будущего мужа Майкла. Он был невероятно красив и точно так же невероятно бездарен. Став его супругой, актриса вскоре разочаровалась в нем как в мужчине, однако он стал ей хорошим бизнес-партнером. Майкл при финансовой поддержке экстравагантной богачки Долли де Фриз открыл собственный театр, где все главные роли играла его супруга. Актерская слава Джулии помогла их семейству войти в элиту общества. Однако став успешной и богатой, героиня захотела быть любимой…

 Будучи великолепной актрисой, главная героиня умудрялась вертеть окружающими как хотела, однако иногда это выходило ей боком.

 Отдельного внимания заслуживают взаимоотношения Джулии с театром. Для великой актрисы это было единственное место, где она могла быть сама собой, не надевая масок, как в повседневной жизни. Фактически театр был единственной настоящей любовью и реальностью для мисс Ламберт и в конце книги героиня это осознала.

 4. Обоснование режиссерской трактовки темы.

 " “Театр” – это роман о художнике, а не о том, как стареющая актриса завела молодого любовника, а потом, когда он предпочел ей молоденькую старлетку, с наслаждением растоптала последнюю .

“Что есть художник?” – спрашивает Моэм. И отвечает: художник есть инструмент для выражения невыразимого. Трансформатор, в котором на входе – жизнь, а на выходе – шедевр. Поэтому Джулия старается сделать шедевр даже из собственной жизни и собственной любви. Она постоянно играет, но ее игра не имеет ничего общего с притворством и лицемерием." 1

Замысел дипломной работы в том, что бы показать главную героиню на поприще театра. Театр в данном понимание, не только игра на сцене, а вся жизнь актрисы. Каждая изображённая сцена — эта некая смена действий, временных рамок, в которой сменяются герои, интерьер, экстерьер и характер персонажей.

 После прочтения данного произведения, появился творческий толчок для работы своего воображения.

 Найти верное жанровое решение - это найти ключ к постановке. Выбор режиссёром жанра будущего спектакля - это не столько определение его как категории драматической (трагедия, комедия, фарс, водевиль и пр.) сколько поиск способа общения с залом. Режиссёр ищет язык, на котором он будет говорить со зрителем. От жанрового решения постановки зависит и «принцип актёрского существования на сцене» , и художественное оформление, и стилевое решение и другие компоненты постановочного плана режиссёра.

 Ключевое режиссёрское решение - это художественный приём, определяющий форму спектакля, которая раскрывает его идею и сверхзадачу режиссёра. В данном случае, представляю каждую сцену, как действие происходящее в театре. Здесь происходят действия, согласно роману «Театр» Моэма.

 Мои действия, как режиссёра-постановщика, позволили привнести изменение обстановки, положение героев, действие внести в рамки театра, то есть изначально показать жизнь как театр, а главную героиню, актрису, живущую по собственному сценарию, донести до зрителя образ, олицетворяющий в себе «кризис средних лет», осознанием неизбежного и его принятие. В целом, я представляю основные сцены, которые не противоречат действиям романа. Ритмическое построение кадра соблюдено,

выразительная композиционная форма, с глубинным построением действия. Всё здесь участвует в разработке темы: и линейный рисунок, и воздушная перспектива. А ведь и в этом примере материал равномерно распределен по всему полю кадра, что дает ощущение устойчивого и полного равновесия тональных масс. Как можно заметить на каждом холсте, где изображено конкретное действие, присутствует тональная проработка, читается сцена целиком, изображение не «плавает» в пространстве, а вписывается в данную среду.

5. Обоснование пластической трактовки темы.

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

 - Выписки

 - Сбор материала

 -Поиск образов персонажей

 -Поиск состояний, передающих атмосферу произведения

 -Экспликация

* Поиск композиционного решения
* Поиск общего цветового решения фильма
* 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 героям произведения. Также я выписывала характеристики и описания основных сцен произведения.

2. Сбор материала

 Следующий этап работы состоял в том, чтобы наиболее полно собрать материал по выбранной теме. Основное действие романа разворачивается в Англии в середине 1930-х годов. Соответственно, я изучала костюм этой эпохи, интерьер, собирала изобразительный материал по всем предметам как мужского, так и женского обихода. Отдельное место занимал сбор материала по интерьеру середины 30-х годов, так как главная героиня романа принадлежит к этой среде. Для меня было важно понять и почувствовать характерные особенности английского интерьера, костюма, предметов, разобраться в основной цветовой гамме, в фактуре тканей, аксессуарах, мебели. В моей работе большое значение имеет окружающая среда, обстановка с её героями.

3. Поиск образов персонажей.

 Далее, на основе выписок по произведению, я разрабатывала персонажей, искала их лица, мимику, жесты, силуэт. Персонажи Моэма многогранны. Писатель очень подробно описывает характерные особенности каждого героя, раскрывает психологические портреты.

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. Я почувствовала, что произведение нужно решать в выдержанной гамме, а цвет костюмов и интерьеров должен быть согласно эпохе.

5.Экспликация

 Работа над экспликацией помогает глубже понять цветовое и ритмическое состояние произведения, образ и состояние главной героини и её окружение. Я пришла к выводу, что оформление моей работы должно соответствовать этому

* Поиск композиционного решения
* Поиск общего цветового решения фильма
* Поиск техники исполнения
* Исполнение чистовых эскизов

6. Показ метода производственной реализации дипломного проекта.

 «Театр», 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. Несмотря на то, что повествование как бы обращено вокруг главной героини, оно обрастает все новыми и новыми смыслами, которые авторам будущего фильма предстоит раскрыть. Как сама Джулия Ламберт всегда стремилась быть в центре, в свете софитов, так и будущая кинокартина может удивить зрителя свежестью и нестандартностью решений, разнообразием ритмов, динамики, планов.

 Внимание к себе привлекает героиня своим «кризисом средних лет», восприимчивая к красоте окружающего мира, славе гораздо сильнее, чем у кого-либо. Все происходящее вокруг неё это игра, игра в жизнь.

 Для художника-постановщика данного проекта особенно привлекательны острота и выразительность образов персонажей, как главных, так и второстепенных, разнообразие рода их деятельности. Все это, а так же большое количество массовки в некоторых сценах требуют от художника-постановщика и его команды трудоемкой работы.

Для реализации данного проекта важно располагать некоторым бюджетом. Необходимы:

* Мебель соответствующая эпохе
* Покупка тканей, отделки, фурнитуры
* Пошив костюмов как у штатных мастеров, так и у отдельно нанятых специалистов
* Изготовление редких предметов одежды и аксессуаров
* Изготовление аутентичной обуви
* Отфактуривание тканей, старение, тонировка либо покраска
* Изготовление различных имитаций методом набойки или припорохом

Нам потребуются следующие специалисты:

* Мастер портной
* Мастер по изготовлению головных уборов
* Мастер по изготовлению обуви
* Декоратор

 Штат:

Для реализации проекта художнику-постановщику потребуются:

* 2 ассистента
* 2 костюмера
* Водитель
* Рабочие (2 чел.)
* Бутафоры и специалисты, перечисленные выше
* Специалист компьютерной графики для создания отдельных декораций, в частности города.

Сроки подготовки:

Подготовительный период к данному кинофильму рекомендуется не менее 6-х месяцев.

Заключение.

«Весь мир — театр.

В нём женщины, мужчины — все актеры.
У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль...» (Уильям Шекспир. Монолог Жака из комедии «Как вам это понравится»).

 Кажется, вот она, жизнь, которую проживаешь, читая эту книгу, каждый рано или поздно сталкивается с проблемой кризиса среднего возраста. Чтение этого романа заставляет задуматься о своей роли в жизни и что бы «быть на высоте», как показывает это главная героиня, возраст этому не помеха. Поэтому особенно хотелось бы воплотить это произведение на экране.

 Список литературы

Моэм Уильям С. Театр: Роман/ Предисл. Ю. И. Кагарлицкого,коммент. М.М. Фолькович. - М.: Высш. шк., 1985.

Юрочкина О. Н. Проблема взаимодействия текстовых категорий: на материале романа У. С. Моэма «Театр» и его перевода на русский язык : автореф. дис. . канд. филол. наук / Юрочкнина О. Н.; Урал. гос. ун-т-Екатеринбург, 2009. 22 с.

Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat <http://www.dissercat.com/content/teatr-u-somerseta-moema-v-kontekste-razvitiya-zapadnoevropeiskoi-dramaturgii-kontsa-xix-perv#ixzz4fWTBc58G>

[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%8D%D0%BC,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%82#.D0.9B.D0.B8.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%8D%D0%BC%2C_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%82#.D0.9B.D0.B8.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0)

Моэм У.-С. Собрание сочинений. В 5 т. Театр: Роман: Перевод с англ. Г. Островской/ Редкол.: Н. Демурова и др.; Сост. В Скороденко. - М.: Худож. лит., 1991. <http://interesnyeknigi.ru/recenzii/teatr-somerset-moem/>

<http://msomerset.ru/pisateli/uilyam-somerset-moem/biografiyia>