САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

Кафедра мастерства художника кино и телевидения

Соботович Полина Сергеевна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к выпускной квалификационной работе

Эскизы к кинофильму

по роману Андрея Белого «Петербург»

  специальность «Живопись»

специализация «Художник кино и телевидения »

Руководитель:

доцент, преподаватель по мастерству

художника кино и телевидения (композиция),

Загоскин Александр Анатольевич

Санкт-Петербург

2017 г.

Содержание

1. Введение. Обоснование выбора темы дипломного проекта
2. Творческий путь и стиль Андрея Белого.
3. .Пластическая трактовка темы

 4.Заключение

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

Темой своей дипломной работы я выбрала роман Андрея Белого “Петербург”. Этот текст представляется сложной и одновременно действительно интересной задачей для художника.

Время, описываемое в романе, время “между двух революций”, время сложных и противоречивых событий в истории нашей страны всегда вызывало интерес , как у зрителей так и у кинематографистов.

Важным для меня при выборе темы, было то, что один из главных героев романа - Петербург, в выбранном мной тексте предстает еще невиданным для зрителя. Евгений Замятин писал: “Петербург показан Белым как город, уже обреченный на гибель, но еще прекрасный предсмертной, призрачной красотой. В этой книге, лучшей из всего, написанного Белым, Петербург впервые после Гоголя и Достоевского нашел своего настоящего художника”. Петербург Гоголя и Достоевского мы ни раз видели в кино, Петербург Белого еще только предстоит воплотить. Несмотря на ряд театральных постановок, например, «Гибель сенатора» (МХАТ , 1925 год) “Петербург” Белого не был экранизирован ни разу.

Написанный в эпоху символизма, он вобрал в себя все основные черты этого литературного течения. Работа с текстом принадлежащим к этому направлению интересный вызов для художника. Одним из формальных литературных приемов особенно важных для своей работы я считаю цветопись. Белый передает эмоциональное состояние героев динамикой цвета городского пейзажа и интерьеров.

Ольга Форш в книге «Сумасшедший корабль», написанной в 1930 ых пишет, что «Петербург» Андрея Белого словно подводит итоги русской классической литературы, итоги ее музыкальных тем и вопросов. По всему телу романа разбросано множество цитат : Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой, Чайковский . Кажется, “Петербург” Белого цитирует почти всю русскую литературу, структурой.

2.Творческий путь и стиль Андрея Белого.

В творчестве Андрея Белого одно из первых мест по значимости занимала интуиция.Многие удивлялись насколько он умел “угадывать” будущее в своих произведениях.Он был убежден что человек неосознанно тесно связан с миром природы и истории,и это неосознанное ,как память наших предков передаваемая нам на каком то ином уровне,управляет действиями и движениями человека.Он считал что люди на самом деле все и обо всем знают,только эти знание для них закрыты и недосягаемы до определенного момента связанного с психикой человека.Такое мировоззрение скорее всего появилась у белого после знакомства с Штейнером и принятия антропософского учения.И все знания,полученные Белым за свою юность:физико-математическая направленность(полученная от отца),увлечение буддизмом,оккультизмом, в литературе Достоевским и Ницше,увлечением символизмом,знания полученные от близкого знакомства с философом Владимиром Соловьевым-все эти знания были пропущены через призму некоторых антропософских убеждений в ходе написания романа Петербург.

Белый выработал для себя определенную концепцию человека в своих произведениях-двуплановость существования.О стиле Белого С.Аскольдов написал: “в одно и то же время и реалистично,и романтично,и символично.В самом деле,-Белый и исключительный мастер изображения предстоящей его взорам натуры в ее эмпирическом видимом одеянии.Мало того,что он реалист.Его реализм везде окрашен сгущенным юмором.Как юморист он в русской литературе имеет себе равного разве только в Гоголе.Но Белый и несомненно романтик,поскольку не это эмпирическое бытие составляет центр его внимания и интереса,а именно его потусторонние смыслы и эквиваленты.Но как изобразитель этого потустороннего он неизбежно символист,поскольку изображает его не в фикциях ума и фантазии,а реально воспринимает во всей загадочности и невыразимости.Потустороннее в его изображениях-это реально нащупываемые в бытии потусторонние значимости явлений….(..)..Как общее правило всех произведений Белого можно установить то,что все им изображаемое совершается как бы в двух планах,или,по крайне мере имеет двойственное значение,реальное или мистическое……()...однако мистический сюжет просвечивает как бы через какой то искусно подобранный и символическией адекватный транспорант.”

Для Белого человек находится во власти вечности и понимание настоящего условно,ничего нового для человека нет ,тк он находится в постоянном замкнутом процессе перевоплощения.

Причем цикличность проявляется во всем,тем более в главных исторических событиях.

Представления о времени тесно связаны с ирреальностью действительности Белого.На этом всем и основывается художественная концепция Петербурга.

3.Пластическая трактовка

Основной задачей на которой базируется мое пластическое решения являлось найти знаки и символы в рисунке олицетворяющие и раскрывающие смысл произведения автора и остро подчеркивающие его визуально .Так же сделать их понятными для зрителя за счет динамики и движения даже в статичном кадре.В решение данной задачи мне помог сам автор “между строк” - тени,они многое значили в произведении Белого.

“Милый друг,иль ты не видишь,

Что все видимое нами-

Только отблеск,только тени

От незримого очами?”

 Владимир Соловьев

Даже при создании образов персонажей я придерживалась этой идеи,особенность героев романа в том что они такие же условные символы.”Петербургские улицы обладают несомненнейшим свойством:превращают в тени прохожих;тени же петербургские улицы превращают в людей.””Белого интересует в первую очередь история,ее смысл и характер(персонаж,действующее лицо,герой романа) выступает лишь как показатель определенного периода определенной эпохи.Роль личности в истории трактуется Белым как роль пассивная,определяемая действиями неопознаваемых (“роковых”) сил.”

Из данных утверждений было принято взять за основу трех героев отображающих три различных эпохи:А.А.Аблеухова,Н.А.Аблеухова,Дудкина.

Далее отталкиваясь от них развить “закольцованную цепочку эмоций “ на 12 работах.На этих картонах изображены основные локации важные для этих персонажей и ярко отображающие главного героя романа - Петербург.

Главная задача показать мистический Петербург за счет нетривиального взгляда на существующие локации,передать в них символизм Белого за счет реалистичного сюрреализма практически не используя фантастические мотивы,кроме определенных случаев,а именно сюрреалистично-мистические мотивы в композиции возникают на пиковых моментах в нескольких направлениях,которые встречаются по ходу действия событий несколько раз,доступней описать их будет при помощи цитат:1.”Существует лишь нескончаемая и грандиозная цепь круговых видоизменений и мировых перевоплощений.Моменты и точки взаимного пересечения и пораждают такие странные и,казалось бы,невозможные ни в каком художественном произведении явления,как скачущий Медный всадник на улицах Петербурга в октябрьские дни 1905 года.”

2.”То что гнездится в самом человеке,но не осознано им,и есть для Белого главное в нем.Когда же приходит осознание,возникает сцена,где действующие лица оказываются двойниками друг друга.”

Также стоит задача передать в каждом эскизе напряжение “тикающей бомбы сардинницы”,которая может взорваться в любой момент,и если в финале бомба буквально взрывается в кабинете А.А.Аблеухова обнажая его перед хаотичной разъяренной толпой обыденного люда от которой он усердно прятался в своей четко-геометрической карете на протяжении всего романа,то у остальных персонажей(включая А.А.Аблеухова) бомба взрывается в метафорическом смысле ,переворачивая их внутренние устои и взгляды на мир либо доводя их до полного безвозвратного безумия.

“Создать зловещий образ созданный по западному образцу,призрачного города,населенного не столько людьми,сколько их теневыми подобиями,города,в котором убита живая жизнь,а в темных углах притаилась провокация.Черт,с которым,по мнению Мережковского(к нему отчасти присоединяется Белый)боролся всю жизнь Гоголь и который есть олицетворение “мирового зла”,осел туманом на столицу Российской империи.”

4.Заключение.

Сам автор писал, что подлинное место действие романа это «душа некоего не данного в романе лица, переутомленного мозговой работой», но мы конечно видим город. Город который по меткому замечанию Д.С. Лихачева, находится «не между Востоком и Западом, а Восток и Запад одновременно, т.е. весь мир. Так ставит проблему России Белый впервые в русской литературе».

“Петербург Белого - “бесконечность проспектов, возведенная в энную степень”. Город в романе является жестким пространством с четкой структурой , бесконечные плоскости , прямых, параллели и пересечения прямых ни город, а учебник начертательной геометрии. Некоторые исследователи отмечали сходство художественной образности Петербурга в романе и приемы кубизма. Андрей Белый был москвичом, но именно ему принадлежит особый, новый портрет Петербурга на котором город столь же жесток и неумолим как у Достоевского, и столь же прекрасен в своем многообразии и непредсказуемости как у Гоголя.