САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

Кафедра мастерства художника кино и телевидения

Целиков Дмитрий Андреевич

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к выпускной квалификационной работе

Эскизы к кинофильму

по повести Сергея Довлатова «Заповедник»

Специальность «Живопись»

Специализация «Художник-постановщик кино и телевидения».

Руководитель творческой мастерской

«Художник-постановщик кино и телевидения»:

преподаватель по мастерству художника кино и телевидения

(композиция)

Загоскин Александр Анатольевич

Санкт-Петербург

2017

­**­­­Содержание**

Тема выпускной квалификационной работы, обоснование, цель выпускной работы……………………………………………………….2

Краткий синопсис, анализ стиля и содержания………………………..3

Художественное решение……………………………………………….6

Ход ведения работы, описание эскизов………………………………...8

Практическое применение проекта……………………………………..9

Список литературы……………………………………………………...10

Тема выпускной квалификационной работы:

Повесть Сергея Донатовича Довлатова «Заповедник»

Обоснование Выбора темы:

Любовь и увлечение творчеством Сергея Довлатова. Мне близко мироощущение, передаваемое в его рассказах и повестях. – Ироничность, с которой автор относится как к житейским, так и сложным вещам, сочетание обыденности и внутренних переживаний на страницах его книг создают смешной, ранимый и трогательный мир, который кажется мне очень искренним.

«Заповедник» – одно из самых целостных произведений, с последовательным и выстроенным сюжетом, удобным для интерпретации в сценарий.

Близость мест, описываемых в произведении, дает возможность собрать конкретный и точный материал, сделать эскизы и подойти к работе художника постановщика с максимальной достоверностью и точностью.

Интересное историческое время – 70-ые годы СССР, возможность передать специфический колорит этого периода – возможность сравнить разные социальные пласты, показать взгляд интеллигента на сельскую жизнь. – Все это передано в повести очень точно.

Цель дипломной работы:

Найти точное и интересное изобразительное воплощение для выбранного произведения, создать серию эскизов в единой стилистической манере, передающих дух времени и отражающих манеру и стиль писателя.

Краткий Синопсис:

Повесть о поездке автора (писателя, Главного героя произведения) на лето в Пушгоры, где он устраивается экскурсоводом, селится в деревне у Михаила Ивановича (местный деревенский житель, выпивающий, но достойный и добрый человек), и водит туристов по Пушкинским местам. Главный герой пребывает в творческом и жизненном кризисе – Пушгоры – попытка сбежать от проблем, прежней жизни. В один момент к писателю приезжает его жена и сообщает о намерении уехать с дочкой в Америку. Это выбивает его из шаткого равновесия – начинается запой и кутеж с местным фотографом Марковым. Привод в УВД и телеграмма от жены из Ленинграда- «Мы уезжаем». Автор возвращается в Ленинград, провожает семью, вновь оставаясь на едине со своими мыслями и проблемами…

Повествование наполнено рассуждениями и лирическими отступлениями, воспоминаниями о прошлом героев.

Анализ стиля и содержания:

Сюжет повести «Заповедник» относится к событиям, связанным с жизнью самого автора - писатель работал в Пушкинских Горах в 1976 году. Автобиографичность – черта всех произведений этого автора, который любил утверждать: «Всякое сходство между героями книги и живыми людьми является злонамеренным. А всякий художественный домысел — непредвиденным и случайным». В книгах он показывает себя и своих знакомых. Форму довлатовских текстов можно обозначить как «псевдодокументализм»: подробно воспроизводя реальные детали, писатель не стремится к полному соответствию действительности. Его выборочная, «приблизительная» воспоминательность обижала многих прототипов литературных персонажей – например, А. Найман утверждал: «Я в самом деле, один из персонажей этой… книги. И как персонажу мне… неуютно». В «Заповеднике» он беззлобно, но достаточно цинично высмеивал выдумки Гейченко. Произведение Довлатова претендует не просто на правдоподобие, но и на то, что оно есть часть жизни, на то, что оно находятся внутри ее, а не вовне.

Тонкая грань между жизнью и вымыслом, литературой и не-литературой позволяет говорить об анекдотичности повествования Довлатова как особой индивидуальной черте. При этом, его анекдотичность прошла стадию тщательной художественной шлифовки.

В сюжете «Заповедника» соседствуют проблематика двух литературных традиций – реалистической и романтической. Внешне повествование ведется в плоскости типично реалистических вопросов – отношения человека со средой, данное через описание нравов современного автору общества. На глубине – романтический пласт - драма жизни обреченного на непонимание творца. Этот подспудный сюжет вызывает ассоциации с судьбами литературных гениев века XIX и ХХ. Андрей Арьев в качестве главного героя повести видит Иосифа Бродского. «Был в жизни поэта такой эпизод, когда он пытался уберечься от ударов советской судьбы в Пушкинском заповеднике. Хотел получить в нем хотя бы место библиотекаря. Но и этот скромный номер не прошел – не взяли его ни в библиотеку, ни куда-либо еще». Александр Генис склонен связывать текст «Заповедника» с жизнью и творчеством А.С. Пушкина, видя сходство описанных событий с Болдинской ссылкой поэта.

С классиком русской литературы довлатовского героя сближают ключевые сюжетные обстоятельства. Те же неясные нестабильные отношения с женой: Пушкин накануне ссылки ссорится с матерью Натальи Гончаровой и так и не получает согласия на их брак, герой Алиханов не может понять, что происходит в их отношениях с Таней: «Во что ты превратил свою жену? Она была простодушной, кокетливой, умела веселиться. Ты сделал ее ревнивой, подозрительной и нервной. Ее неизменная фраза: «Что ты хочешь этим сказать?» - памятник твоей изворотливости…». Те же сложные отношения с властью, денежные проблемы – цитируя текст произведения, «несчастная любовь, долги, женитьба, творчество, конфликт с государством».

За этим трудным периодом следует облегчение. Алиханов говорит о том, что в Заповеднике «…жизнь обрела равновесие. Стала казаться более осмысленной и логичной».

Заповедник – место абсолютно реальное, где жизнь героя развивается в типично русском природном и социальном пейзаже. Но с другой стороны, Заповедник иллюзорен. Это будто огромная фабрика грез, декорация с картонными персонажами. «Можно задать один вопрос? Какие экспонаты музея подлинные?» - спрашивает Алиханов у хранительницы Виктории Альбертовны. В ответ он слышит: «Разве это важно?». Фальшивы тут не только экспонаты, фальшью пропитаны все обитатели Заповедника. Бесчисленные Пушкины, наводняющие Заповедник, суть копии без оригинала. «Этот стиль вымирающего провинциального дворянства здесь явно и умышленно культивировался. В каждом из местных научных работников заявляла о себе его характерная черточка».

Главный продукт Заповедника – Пушкин. «Очевидно, любовь к Пушкину была здесь самой ходовой монетой. А вдруг, мол, я – фальшивомонетчик…». Уже на первой странице появляется «официант с громадными войлочными бакенбардами». «Эти угрожающие бакенбарды, как Нос Гоголя, превратятся в навязчивый кошмар, который будет преследовать героя по всей книге: «На каждом шагу я видел изображение Пушкина. Даже возле таинственной кирпичной будочки с надписью "Огнеопасно"». Сходство исчерпывалось бакенбардами». С этим связан почти мифологический, сказочный сюжет – поиски героем настоящего Пушкина.

Заповедник – это галерея, в которой представлены и типичные, и редкие виды обитателей пушкинских мест. Среди них дамы, связанные одной целью - поиском партнера – и одинаковые в своей примитивной любви к Пушкину, сводящиеся к банальной фразе: «Это не только великий поэт, но и великий гражданин…», и уникальные обитатели заповедника мужского пола. Вообще, женские образы в книге, за исключением Тани, написаны схематично, мужчины же, напротив, предстают очень яркими и харизматичными персонажами. «Раздолбай Иванович» Сорокин, «чрезвычайно эрудированный пушкинист» Митрофанов, «законченный пропойца» Марков, беллетрист Стасик Потоцкий… Характер и история каждого из них – жемчужина в ожерелье повествования.

«Широкоплечий, статный человек. Даже рваная, грязная одежда не могла его по-настоящему изуродовать. Бурое лицо, худые мощные ключицы под распахнутой сорочкой, упругий четкий шаг... Я невольно им любовался» - Михаил Иванович напоминает русского богатыря, только вместо верного коня у него «две худые собаки».

Таким же неясным и необыкновенным представляется фотограф Валера Марков. Но если поток словосочетаний, который выливается из Михаила Ивановича, бессмыслен, то связная и ироничная речь Маркова непонятна. Слова именно этих двух персонажей делали невозможным перевод книги на другие языки. Фотограф напоминает радиоприемник – он произносит отрывки лозунгов, новостей, газетные заголовки и клише – его «Пионерская зорька» громыхает в Заповеднике, вызывая любопытство, которое потом переходит в равнодушие. «Длинноволосый, нелепый и тощий, он производил впечатление шизофреника-симулянта. Причем одержимого одной целью – как можно скорее добиться разоблачения».

Маркова можно назвать «сочувствующим диссидентом». Сам он ничего не творит, ведь нельзя же назвать творчеством его фото-приработок, но ему тесно в узких пределах пушкинского заповедника, а оттого и пьянство, и бессильные выкрики: «Лишь бы подальше от нашей деревни… Но как? Граница на замке!». Он, не зная о тяжких раздумьях героя об эмиграции, сам поднимает эту болезненную тему. Вообще об эмиграции читатель и герой слышат от многих героев – о ней размышляет Марков, рассуждает майор Беляев, этот вопрос становится центральным в разговорах гостей Тани перед ее отъездом.

У повести открытый финал, последнее предложение заканчивается многоточием. В «Заповеднике» лишь намеки на продолжение, но о точном развитии событий рассказывает читателю биография автора. «Довлатов сразу и до конца понял, что единственные чернила писателя - его собственная кровь. Именно биографичностью, выстраданностью каждого своего слова и привлекает проза этого автора третей волны русской эмиграции.

Художественное решение

За время работы проект претерпел существенные изменения. Результат, к которому я пришел, существенно отличается от первоначального замысла, тем не менее, я считаю, что внесенные изменения были необходимы для раскрытия темы и положительно сказались на результате.

Я разделяю две стадии формирования художественного решения своего проекта:

1. Из множества сцен и эпизодов были выбраны наиболее значимые для драматургии произведения. К сценам определены экстерьеры и интерьеры, в которых они происходят. Таким образом появился определенный объем эскизов, и понимание, что же будет на них изображено. Опираясь на собранный материал я искал наиболее интересное решение композиции и ракурса для каждого эскиза, следуя первоначальному замыслу: сделать эскизы максимально точными- создать тот самый пейзаж, те самые дали, именно тот деревенский дом, в котором жил писатель, с той самой печью, с тем самым плакатом Мао Цзэдуна, с той самой бензопилой «Дружба».

Эта стадия заняла множество времени и сил, но, не смотря на все стремление к точности и правдоподобности, эскизы не складывались. Они были скучны, в них не чувствовался Довлатов, его дух и взгляд на мир. Эскизам не хватало какого-то значимого момента, который я никак не мог уловить и понять.

2. «Ирония – любимое, а главное единственное оружие беззащитных» -

С. Довлатов.

На первом этапе работы я так увлекся желанием сделать точный и достоверный проект, что совершенно забыл о главном в творчестве писателя. Мне всегда нравился юмор Довлатова, его умение писать серьезно, но просто. Его героям не нужно убивать старушек, чтобы заинтриговать читателя и произвести на него впечатление. – они просто живут, приезжают, уезжают, идут в бар или гости – но нам от них не оторваться, мы верим им и сопереживаем, находим в них себя.

Взгляд Довлатова – ироничный взгляд интеллигента на абсурдную советскую действительность: в городах, в пушкинских горах, в семьях, в вещах и головах людей – повсюду.

Стремясь к точности и подробности я совершенно забыл об этой иронии, об абсурдности мира, который окружал автора. А это и есть основное – то, чему я должен найти изобразительное решение.

Таким образом вторым этапом моего проекта стало переосмысление уже проделанной работы и адаптация ее под новую задачу- юмор. Я стал наполнять свои экстерьеры и интерьеры странными персонажами и деталями, символами, доводить обычные вещи до абсурда. – Если в заповеднике «все дышит Пушкиным», значит он должен быть повсюду, без меры, без нормы. Попойка в баре – хаос, фантасмагория из воющих собак, гармони, домино, битых кружек, прилипших мух и плакатов. Чем абсурднее и бредовее образы, на тему окружающей автора советской действительности – тем лучше, тем ближе и точнее эскизы будут передавать своеобразие языка Довлатова.

Ключевой задачей для художественного решения проекта стало создание абсурдной и ироничной атмосферы, на основе достоверного и точного материала.

Ход ведения работы:

Работа над проектом была разделена на стадии и включала в себя:

1. Работа с текстом – изучение времени и места описываемых событий, поиск важных деталей, ключевых интерьеров и экстерьеров, выписка важных для автора деталей.
2. Сбор материала – поездка в Пушкинские горы, изучение фотоматериалов «Пушкинского музея-заповедника», фотографий друзей и современников автора, а так же изучение материальной культуры и быта того периода.
3. Создание черновых эскизов, отбор ключевых объектов, выбор сцен для отображения в эскизах, поиск визуальных образов, начало работы над раскадровкой – поиск колористического решения произведения.
4. Разработка картонов для будущих эскизов.
5. Выбор материала и техники ведения работы. Мною была выбрана смешанная техника: цветовая основа эскизов закладывалась акварелью, детали и проработка осуществлялась с добавлением темперной краски и пера.
6. Создание итоговых эскизов.

Также ближе к финальной стадии была совершена повторная поездка с целью уточнения и дополнения собранного материала.

Описание эскизов:

1. Экстерьер - Ленинград, улица Рубинштейна.
2. Экстерьер - Пушкинские горы, Площадь у турбазы
3. Экстерьер – Поселок, Центральная площадь
4. Экстерьер – усадьба в Михайловском
5. Интерьер – Дом Михаила Ивановича
6. Интерьер – Квартирник, Ленинград, воспоминание
7. Экстерьер – У Святых Ворот
8. Экстерьер – «Дали»
9. Интерьер – Бар «Витязь»
10. Экстерьер – Заповедник, ночь
11. Экстерьер - Дом Маркова
12. Интерьер – Квартира в Ленинграде.

Практическое применение проекта:

Одним из преимуществ данной темы является возможность реализации данного проекта. Тема понятна, интересна и актуальна российскому зрителю. Ее воплощение не требует больших финансовых затрат: возможность съемки на натуре, отсутствие сложных трюковых сцен, относительная близость описываемого периода – большая часть мебели и реквизита еще сохранилась и нет необходимости реконструировать эпоху с нуля. Жанр повести и специфика авторского языка позволяет адаптировать произведение как под кино, так и под телевизионный формат.

Литература:

1. Сергей Довлатов. Заповедник. СПб.: «Азбука-классика», 2005
2. Бондаренко В. Плебейская проза Сергея Довлатова // Наш современник. 1997. № 12
3. Александр Генис. Пушкин у Довлатова. - Сергей Довлатов: творчество, личность, судьба / Сост. А. Ю. Арьев. - СПб.: "Звезда", 1999
4. Ефим Курганов. Сергей Довлатов и линия анекдота в русской прозе. - Сергей Довлатов: творчество, личность, судьба / Сост. А. Ю. Арьев. - СПб.: "Звезда", 1999
5. Аи Mopия. Россия встречается с Америкой. - Сергей Довлатов: творчество, личность, судьба. / Сост. А. Ю. Арьев. СПб.: "Звезда", 1999
6. Арьев А. Послесловие к книге Сергея Довлатова «Заповедник». – СПб.: «Азбука-классика», 2005