

**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 знания для них закрыты и недостижимы 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 природы 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 крайней мере имеет двойственное значение, реальное

или мистическое.....()...однако мистический сюжет просвечивает как бы через какой то искусно подобранный и символический 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 несомненным 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 поражают 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 обиденного 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.