

Художники кинокартин

Кафедра мастерства художника кино и телевидения СПбГУ — единственная высшая школа такого рода в Петербурге. В ожидании новых кадров Ленфильм уже приглашает студентов работать над кинофильмами.

Про театральных художников, авторов знаменитых декораций пишут довольно часто. Другое дело художники кино, чьи имена мелькают лишь в титрах. Приглашаю заглянуть «за кадр» вместе и узнать больше о том, как учат «рисовать» настоящее кино. Открываю дверь обычного университетского здания и прямо с улицы попадаю в другое, культурное измерение. Сидит на картине важная дородная барыня, купчиха в пышном платье и чепце; стройные девушки под зонтиками проходят мимо; погружённый в раздумья шагает по главному университетскому коридору человек с портфелем: может, профессор, а может, и ректор. Игра цвета, формы и стиля, вестибюль полностью завешен картинами — настоящая страна чудес! На полу нарисованы следы маленьких босых ног, а с белых потолочных плит вниз смотрят затейливые персонажи. Весь этаж, где находится кафедра, конечно, тоже занят картинами... Хотя руководитель кафедры мастерства ху-

дожника кино и телевидения Пётр Петрович КОННИКОВ и сетует на то, что картины просто негде хранить, таким студенческим работам грех пылиться в кладовых, они истинное украшение интерьера.

ПРОФЕССИОНАЛАМИ СТАНУТ

Мы беседуем с руководителем кафедры, проходя по коридору-выставке, и останавливаемся почти возле каждой картины. У меня есть прекрасный шанс узнать подробности творческой и трудоёмкой работы художников-кино. Всё начинается с практики по композиции — сейчас студенты как раз получили задание и собирают необходимый материал. Темой может быть всё что угодно, например, исторический период Гражданской войны в 1918–1922 годах и становление Советской власти. Останавливаемся возле нескольких готовых эскизов: это фактически нарисованные кадры будущего фильма, со всеми быто-

На кафедре мастерства художника кино и телевидения пять творческих мастерских, в которых студентов обучают рисовать эскизы костюмов, создавать художественное пространство фильмов, рисовать мультфильмы. В каждой мастерской два основных преподавателя ведут занятия по профессиональным дисциплинам: композиция (мастерство), рисунок, живопись. Это признанные художники со своим неповторимым творческим опытом, у каждого из них своя манера и методика преподавания.

Сергей Шаромет, эскиз по сценарию фильма К.Лопушанского «Роль»

Софья Григорьева делает кукол по своим эскизам

выми деталями, цветовым и композиционным решением.

Но для того чтобы это нарисовать, студенты сначала превращаются в профессиональных историков: они изучают материалы в библиотеках, архивах, музеях, в огромных фондах Ленфильма, — везде, где только можно найти то, что касается материальной культуры заданного исторического времени. Узнают, как выглядела утварь, какие в то время ездили машины, трамваи, какие на улицах стояли фонари. Чем больше в результате получится зарисовок, тем лучше и достовернее получится эскиз для будущего фильма. Собирают материал строго по сценарию, и должны найти любую описанную вещь: от ложки и стула до фасадов зданий. Но с этого работа только начинается. Недостаточно собрать исторический материал, нужно вдохнуть в него жизнь, идею, понять философию произведения, характеры персонажей. И всё это выразить через цвет, форму, композицию, продумать всё по кадру и по кадру. Следующий этап работы над композицией — рисование экспликации: это небольшие цветные эскизы, в которых отражено эмоциональное состояние каждой сцены будущего фильма, а в целом прослеживается цветовая драматургия всего изобразительного решения. Ведь любой фильм с чего-то начинается, развивается, проходит че-

рез кульминацию, ускоряется или наоборот — всё это надо отразить в художественном пространстве, чтобы создать единую ткань фильма, выстроить общий визуальный ряд. «Да, это непросто, — соглашается руководитель кафедры, — но мы растим профессионалов. Система высшего образования учит и талантливых студентов, и не очень. Профессионалами и ремесленниками станут все».

НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАНИЯ

Мастера кафедры — очень разные художники, порой непримиримые в своих взглядах на искусство. Что и хорошо. Все они большие специалисты в области кинематографии или изобразительного искусства, состоявшиеся в творчестве личности, знающие, как хорошо, профессионально и талантливо делать свое дело. Живопись и рисунок здесь преподают с особыми постановками и задачами для каждой специализации, очень индивидуально. Взять для примера «мультипликаторов». Руководитель кафедры показывает учебные работы, где изображены игрушки, нарисованные в окружении разных пейзажей: в детской комнате, среди облаков, на дороге посередине оживлённого перекрёстка. Учебной задачей была прорисовка обычного натюрморта. Но не только. С предметами надо было ещё придумать

ситуацию. Это для мультипликатора уже как маленький кадр целой истории.

«Учебных готовых мультфильмов у студентов пока нет, — объясняет Пётр Петрович, — мультипликация вещь непростая. Знаете из-за чего? Наша задача сначала их научить рисовать. А делать мультфильм при помощи компьютера, как ни странно, сейчас умеют многие. Но если ты хороший художник и со знаниями, то ты выиграешь в будущем».

Рассматриваю один из примеров экспликации, сделанный студенткой курса художников-мультипликаторов. С каждой новой сценой открывается непростая история, рассказанная в жанре мультфильма. Дело происходит в Гражданскую войну, главный герой заболевает малярией, теряет сознание, и от жуткой боли у него начинаются галлюцинации. Цвет эскизов переходит из черно-белого в яркий и мнимо весёлый: больному кажется, будто он Робинзон Крузо на необитаемом острове. Но боль прорывается сквозь видение и снова всё возвращается к страху и непереносимым мучениям. Нарисовать это состояние по-настоящему сложно, на это способен действительно талантливый художник.

Натюрморты, которые делают будущие мультипликаторы, тоже не простые. Например, натюрморт «Пионерский уголок»: пионеры, портрет Калинина и... тыквы — это, как минимум, нестандартно. Хотя ребята и не знают на своём опыте, что такое советский пионерский уголок, для них товарищ Калинин и пионеры — это далёкая история, но атмосферу советского состояния пионерской комнаты и ироничное отношение к ней вполне получилось передать. Уверена, что студентам по душе такие интересные задачи.

«Нигде больше так не учат, — рассказывает руководитель кафедры, — мы идём не от простого к сложному, а бросаем из стороны в сторону: сначала одна задача, потом кардинально другая. Это может показаться сложным, но невольно студенту приходится выполнять задания. А на новых витках, на следующем курсе, мы к этим задачам возвращаемся в более усложнённом варианте».

Пётр Петрович показывает дру-гой натюрморт (куст из рюмок в зеле-но-, желто-коричневых тонах, разделенный на четыре цвето-вых поля), и замечает: «Работа до-стойна Русского музея!»

Разглядываем постановочные эскизы первого курса. Одна из пер-вых интерьерных задач для перво-курсников была несложной: нари-совать мастерскую двух современ-ных художников, авангардиста и классика.

Более трудоёмки работы ху-дожников кино по костюму вто-рого младшего курса. На рисунках одежда и предметы быта жителей послевоенной провинциальной Германии 1946-1949 годов. Учтены все детали, вплоть до причёсок и нижнего белья. Художник по ко-стюму, так же, как и постановщик, должен приложить огромные уси-лия в поиске материала и нарисо-вать всё достаточно точно.

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ МОДЕЛЬЕРОМ

Особый интерес у меня вы-звала экспозиция, посвященная произведению «Модный Вавилон». Обычно художники кино не пе-ресекаются с дизайном моды, но преподаватель кафедры, Лариса Павловна Конникова, специально дала такое пересечение: ведь в современном кино часто снимают модные показы. Студентки, конечно, получили от такого за-дания море удовольствия: каж-дая должна была стать дизайне-ром, придумать свою коллекцию, и как итоговую композицию на-рисовать её показ. Экспликация одной из учениц показывает, как начинается день манекенщиц: вот они приходят на работу, про-тирают глаза, ещё сонные; потом приходят другие работники, гри-мёры, костюмеры, одевают моде-лей, готовятся к показу. Действие нарастает, число персонажей уве-личивается, и в финале — мод-ный показ. Это уже почти готовый фильм.

Ещё замечательная эксплика-ция: не один день, а жизнь персо-нажей, сцены из книги. Одни на-сыщенные, цветные, напряжён-ные, другие черно-белые, лёгкие, светлые, — так было и в сценарии. Интересно сравнивать эти работы и рассматривать, какие сцены сту-

денты считают для себя наиболее важными.

Потрясающе выполненная ком-позиция: рабочий стол дизайнера. На первый взгляд и не отличишь от реального стола, на котором раз-ложены открытые журналы мод, оставлены отрывные листочки с записками, карандаши, ручки, следы от кружки с кофе, пепел от сигареты....

Другое решение этой же темы — большое полотно, изобра-жающее подиум и моделей, освещённых вспышками от фотокамер. У каждой художницы своё видение сюжета.

КОСТЮМ РАЗМЕРОМ С ГОРОД

Такие выставки студенческих работ устраиваются каждый се-местр и все они кардинально раз-ные. В прошлом семестре сту-денты рисовали военные костюмы, по произведению Ю.Н.Тынянова «Подпоручик Киж», это эпоха конца XVIII — начала XIX веков. Рисовали на тему средневековья, по произведению «Роза и крест» А.Блока. Безумно интересное за-дание преподаватели придумали по пьесе Метерлинка «Синяя птица». Художникам по костюму предложили нарисовать персона-жей без ограничений по историче-скому времени, стилистике и раз-меру. Костюм мог быть даже раз-мером с футбольное поле или го-

род. Ведь в кино компьютерная графика может сделать всё, что угодно». Сначала для студентов это было трудно. Они не могли понять: как это костюм без всяких правил? А когда поняли, что можно всё — фантазия разыгралась. Одна из студенток по своим эскизам даже сделала кукол.

«Можно вполне снимать с ними мультфильм, — рассказывает ру-ководитель кафедры. — Мы вы-ставляли их как в Театральной ака-демии: сделали сцену, полностью представили фон и разыграли всю ситуацию».

Сразу после «Синей птицы», детской, светлой и доброй темы, студентам дали кардинально иное задание — по роману Мережковского «Петр и Алексей», заключительной части исто-рической трилогии «Христос и Антихрист». «Это глобальное про-изведение, его безумно трудно было сделать, — замечает Пётр Петрович. — Изобразить дикие нравы тех времен, безумные ор-гии, смерть, отчаяние, боль и му-чения. Вот, например, сон Алексея: ему всё время снилось, как Пётр в образе кота его душит, или картины Петровских ассамблей, сплошного «свинства», когда все напивались до нечеловеческого состояния, или жуткая сцена похорон кар-лика». Здесь уже важны историче-ские детали, и студенты изобра-жали достоверные костюмы пе-тровской эпохи.

Интерьер кабинета Шерлока Холмса

Выставки студенческих работ проходят не только на кафедре, но и на известных выставочных площадках Петербурга: в Доме Кино, Музее игрушки, Музее В.Набокова, Театре «На Литейном», Петропавловской крепости, на киностудии «Ленфильм», в галерее Лофт-проект «Этажи», Городской больнице для ветеранов войны, в дружественных учебных заведениях и в стенах СПбГУ. Студенты кафедры за свои творческие работы были удостоены дипломов на международном фестивале студенческих фильмов. В 2008 году Музей игрушки приобрел работу первокурсницы кафедры, что является чрезвычайно редким и значимым событием

СТУДЕНТЫ ПОМОГАЮТ ЛЕНФИЛЬМУ

По счастливому совпадению, сразу после задания по роману «Пётр и Алексей», преподаватели кафедры, заслуженные работники кинема-

тографа — Владимир Иосифович Светозаров, Марина Николаевна Николаева пригласили ребят участвовать в съёмках реального фильма «Пётр Первый. Завещание» по роману Мережковского, режиссёра Владимир Бортко. Не так давно студентов подключили и к работе над российским телесериалом по мотивам рассказов о Шерлоке Холмсе, который снимают на Ленфильме. Студенты смогли показать свое мастерство: их эскизы вдохновляли выразительными образами съёмочную группу, являясь образцом даже для опытных профессионалов. Результат увидим уже в этом году.

Съёмки на киностудии «Ленфильм» — традиционная учебная практика. Студенты вместе с начинающими или профессиональными режиссёрами, операторами и художниками кино рисуют эскизы и воплощают их на киноплощадке. Они осваивают и практическую часть работы кинохудожника: делают декорации, шьют костюмы, воплощают творческую идею в реальные конкретные формы. Фактически ребята уже пробуют делать кино.

Многие проекты кафедры связаны именно с Ленфильмом. В павильоне киностудии студенты сделали презентацию будущего Музея Ленфильма, выставку «Как делается кино?», которая вызвала феноменальный ажиотаж.

Все студенты сейчас переживают за Ленфильм, потому что это их будущее место работы. А так как ребята уже включены в киношную жизнь, это была моральная по-

мощь киностудии, чтобы привлечь к ней внимание города. Всего на выставке представили пять знаменитых кинокартин, среди которых и всемирно известный фильм «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», с Василием Ливановым в главной роли. Студенты СПбГУ полностью сделали всю экспозицию, воссоздали интерьеры кинофильмов, которые стали фоном для подлинных, раритетных экспонатов, таких, как, платье Элизабет Тейлор из фильма «Синяя птица», пиджак, скрипка и боксёрские перчатки Холмса и многих других.

Кроме того, ребята воссоздали интерьеры подлинных кабинетов сценариста и редактора, гримёрную. Посетители впервые увидели то, что обычно остаётся «за кадром»: монтажный стол, осветительную технику, камеру, снимающую великие картины, фрагменты декораций, костюмы, реквизит, афиши и фотографии. Студентам Сергею Зайкову, Наташе Демьяненко, Максиму Малееву, Оле Васильевой вместе с однокурсниками удалось сделать выставку по-настоящему живой и снова подчеркнуть значение Ленфильма для города.

Такие творческие проекты — во многом заслуга художников, преподавателей кафедры, известных, талантливых мастеров. Они ставят и решают необыкновенные увлекательные творческие задачи, передают бесценный профессиональный опыт — и все вместе развивают новую школу.

Мария БЛАЖНОВА

Наталья Демьяненко, эскизы костюмов «Похороны карлика» по роману Д.Мережковского «Пётр и Алексей»