

С. В. Королёва, Т. Г. Дорожкина

**РАЗРАБОТКА
ЭКСПЛИКАЦИЙ ДЛЯ КИНОФИЛЬМА**

ISBN 978-5-6044693-1-6

9 785604 469316

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ
имени А. Л. Штиглица**

Кафедра дизайна костюма

С. В. Королёва, Т. Г. Дорожкина

РАЗРАБОТКА ЭКСПЛИКАЦИЙ ДЛЯ КИНОФИЛЬМА

Учебно-методическое пособие
по дисциплине «Мастерство художника кино и телевидения по костюму»
для обучающихся по специальности
54.05.02 Живопись (Художник кино и телевидения по костюму)

Санкт-Петербург
2020

УДК 687.16:75.02
ББК 85.33:85.14
К68

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица» в качестве учебно-методического пособия.

Рецензенты:

Т. В. Горбунова, рук. НИЦ, профессор, д. филос. н.
Л. В. Михайлова, зав. кафедрой, проф., к. иск. н.

К68 Королёва С. В., Дорожкина Т. Г.

Разработка экспликаций для кинофильма : учебно-методическое пособие / С. В. Королёва, Т. Г. Дорожкина ; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица». — Санкт-Петербург : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2020. — 68 с. : ил.

ISBN 978-5-6044693-1-6

В учебно-методическом пособии даны методические рекомендации по выполнению учебных заданий в рамках дисциплины «Мастерство (композиция) художника кино и телевидения по костюму» при реализации основной образовательной программы высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись (Художник кино и телевидения по костюму).

Разработка экспликаций к кинофильму является обязательным заданием в рамках дисциплины «Мастерство (композиция) художника кино и телевидения по костюму». Цель данного пособия — предоставить обучающимся информацию о методах композиционного решения экспликаций к конкретным кино- и телепроизведениям. Задания учебной дисциплины предполагают решение задачи организации специальной композиции: раскадровка, связь фигур, тональная и цветовая динамика, проистекающая от сюжета, смысловые ритмы, пропорциональность фигур и среды (локации) в зависимости от выразительности образа, организация и смысловая нагрузка всех частей изображаемого. Учебно-методическое пособие разработано для содействия лучшему пониманию поставленных перед обучающимися задач и предназначено как для аудиторной, так и самостоятельной работы.

ISBN 978-5-6044693-1-6

© С. В. Королёва, Т. Г. Дорожкина, 2020
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица», 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
1. Что такое экспликация	6
2. Учебные задания, включающие разработку экспликаций	7
3. Методические рекомендации по выполнению экспликаций	15
4. Практикум для самостоятельных упражнений	21
4.1. Предлагаемая тематика для упражнений.....	22
Заключение	26
Список рекомендуемой литературы	28
Приложение 1. Глоссарий	30
Приложение 2. Иллюстрации	45

ВВЕДЕНИЕ

Преподавание дисциплины «Мастерство (композиция) художника кино и телевидения по костюму» предусматривает выполнение системы проектных заданий, организованных по принципу постепенного усложнения. Эта система позволяет, с одной стороны, познакомить студентов со средствами композиционной выразительности, а с другой стороны, приобщить их к культуре изображения человека и костюма и к способам презентации режиссерской концепции.

Замысел есть неотъемлемое условие концептуального пространства произведения и этап организации работы художника по костюму. Для художника кино и телевидения по костюму очень важна эмоциональная вовлеченность с самого начала работы. Именно она определяет замысел и помогает в воплощении первоначального впечатления во внешнем виде персонажей и в динамике их изменений.

Студент, выполняя множество набросков с натуры, по памяти и впечатлению, постепенно готовится к самому сложному заданию: построению многофигурных этюдов костюмов в среде, предполагающему умение выделить оригинальный мотив каждой фигуры, определить освещение каждой плоскости и общий колорит картины. Итоговое задание предусматривает сочинение общей композиции коллекции костюмов. Создание экспликаций помогает в решении такого рода задач.

Композиция есть неотъемлемая часть всякого творческого изобразительного процесса, суть которого сводится к умению сочинять, и приводить в пластическое единство главное и второстепенное. Способность художника по костюму самостоятельно видеть сюжетные линии кинопроизведения и воплощать их во взаимодействии внешнего вида героев с определённой средой (пейзаж, интерьер, городская среда и пр.) — это способность к объёмно-пластической композиции, умение выразить «идею» пространственно-организованно. Эта способность является необходимой

составляющей разработки живописных экспликаций к кинопроизведению (телепостановке), а также показателем наличия у человека творческого потенциала к выбранной профессии.

Общей задачей дисциплины «Мастерство (композиция) художника кино и телевидения по костюму» является развитие у студентов художественно-образного восприятия действительности, цветового, тонального и пластического многообразия, обучение умению передавать гармонию окружающего мира живописными средствами. Базой для курса обучения художника по костюму является изучение формы и цвета (больших цветовых отношений), развитие способности мыслить тоном.

С целью сбора материала в рамках основной программы для студентов организовываются творческие пленэры в городской среде Санкт-Петербурга и в Ботаническом саду, а также музейные практики в Российском Этнографическом музее, в музее антропологии и этнографии Петра Великого, в музеях-заповедниках Ленинградской области (Павловска, Пушкина, Гатчины, Ораниенбаума).

В своих проектах студенты должны опираться на:

- понимание связи композиционного замысла с параллельными ассоциациями, как предметными, музыкальными, так и литературными;
- накопление копийного и рабочего материала по народному, историческому и современному костюму, что предваряет любое задание по программе;
- умение воссоздать и стилизовать исторический костюм любой эпохи;
- знания в области современной социальной психологии моды.

1. ЧТО ТАКОЕ ЭКСПЛИКАЦИЯ

Экспликация (зарисовка) — это быстро выполненное изображение, в самых общих чертах характеризующее живописно-пластические качества кадра. Общее целевое назначение зарисовок и экспликаций сходно, но всё же термин «экспликация» имеет более широкий смысл, так как включает понятие «локации». Термином «зарисовка» часто пользуются для обозначения первоначальных эскизных набросков по композиции, в которых в общем, суммарном виде фиксируется первоначальный замысел. Размер таких рабочих зарисовок может быть различным, но не превышающим размер половины альбомного листа, а то и мельче.

Целевое назначение экспликации состоит в том, чтобы запечатлеть конкретное сиюминутное состояние ключевой сцены кинофильма (телепостановки). Неповторимые и быстротечные события разворачивающегося сценария можно запечатлеть лишь в форме очень быстрого наброска. Это могут быть любые процессы и движения действующих персонажей и постоянно изменяющееся состояние пространственной среды (освещённости) и т. д. Чтобы запечатлеть всё это, художнику совсем необязательно подробно изображать все детали. Пластически красивое напряжённое движение в кадре, характерность и неповторимость мимолетного состояния ключевой сцены сродни желанию «остановить мгновение». Запечатление этого мгновения и есть задача экспликации.

Достоинства экспликации определяются, прежде всего, не проработанностью и законченностью, а свежестью, эмоциональностью, остротой восприятия и выразительной передачей разворачивающегося во времени действия.

Ориентиром для студентов служат лучшие образцы раскадровок, выполненные студентами предыдущих лет, и входящие в методический фонд кафедры.

Экспликации фиксируют свежесть впечатления, представление о цветовом и эмоциональном строе общего замысла произведения. В экспликациях решаются следующие основные задачи:

— определяется или уточняется композиция кинокартины (или представления), особенно её последовательная колористическая организация;

— намечаются большие тонально-цветовые отношения тёплых и холодных, насыщенных и слабонасыщенных, светлых и тёмных цветов, на костюмах и предметах обозначаются тень и свет, определяется разница в тоне и цвете по планам и соотношениям;

— запечатлевается в целом эмоциональный строй сюжетной канвы.

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ РАЗРАБОТКУ ЭКСПЛИКАЦИЙ

Тема 4¹. Разработка характерных сценических костюмов персонажей для кинофильма на основе поэмы А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» (изобразительная экспликация)

Задание.

Подобрать материалы по женскому и мужскому народному костюму, основываясь на наработках, сделанных в ходе прохождения музейной (копийной) практики в Российском этнографическом музее и музее Петра Великого: на живописных копиях и графических зарисовках (Ил. 2).

Выполнить живописные и графические экспликации на тему «Сказка о царе Салтане» в рамках драматургической основы поэмы А. С. Пушкина.

Разработать ансамбли характерных костюмов для ключевых персонажей фильма: главные герои, купцы (групповые сцены), горожане (групповые сцены) (ил. 1).

---

¹ Темы пронумерованы в соответствии с их местом в программе учебной дисциплины «Мастерство (композиция) художника кино и телевидения по костюму».

Учесть колористическое решение каждой ключевой сцены и костюма каждого героя (и группы в массовых сценах) в зависимости от их роли в образной структуре фильма (цветовая и чёрно-белая раскадровка) (ил. 3, 4).

Объём задания: сбор материала — 2 листа формата А1, экспликации живописные — 9 листов формата А4.

Характер изображения: живописно-графический.

Техника исполнения: перо, кисть, тушь, гуашь, допускается техника аппликации и компьютерная графика.

Цветовая гамма: цветовая гамма не ограничена.

Условия выполнения задания.

Изобразительные экспликации на драматургической основе должны выполняться живописно: цветовая гамма, манера и стиль должны наиболее точно отражать образную и художественную специфику произведения. Далее нужно разработать раскадровку. Цветовая палитра (раскладка) должна содержать соотношение цветовых пятен, их масштабность и процентное содержание.

Объём задания: одно живописное произведение, цветовая «философия» (раскладка), раскадровка — не менее 5–7 этюдов.

Характер изображения: живописный.

Цветовая гамма: не ограничена.

Тема 5. Решение колористических задач костюмов каждой ключевой сцены одного из произведений Н. В. Гоголя в зависимости от их роли в образной структуре фильма (включая раскадровку)

Задание.

Разработать цветную изобразительную экспликацию на основе ключевых сцен произведения Н. В. Гоголя «Ревизор». Выполнение изобразительных раскадровок должно выполняться в живописной технике, цветовая гамма, манера и стиль должны наиболее точно отражать образную и художественную специфику произведения.

Условия выполнения задания (ил. 5, 6, 7).

Цветовая палитра (раскладка) должна отражать соотношение цветовых пятен, их масштабность и процентное содержание. При выполнении раскадровок необходимо учесть количество переодеваний героев в связи со временем действия и сменой декораций: например, утро, бал, номер гостиницы и т. д.

Объём задания: одно живописное произведение, цветовая «философия» (раскладка), раскадровка — не менее 10 этюдов к произведению.

Характер изображения: живописный.

Цветовая гамма: не ограничена.

Тема 6. Принцип ассоциативного проектирования костюма (художественная образность как основа «игрового» подхода к формообразованию)

Задание.

Сочинить образные композиции костюмов, основываясь на разработанных студентами ранее проектах по теме «Ассоциативное проектирование» в рамках дисциплины «Общий курс композиции». Мотивы ассоциаций — растительный мир, животный мир, вербальный мир (по мотивам поэмы М. Эминеску «Луцаферул»).

Условия выполнения задания.

Этюды костюмов по растительным и животным мотивам должны выполняться с разной степенью приближения к натуре: от плоскостной условно-реалистической до условно неизобразительной, когда от природы берётся только интересный ритм пятен или пластический характер линий, образующий мотив.

Костюмы главных героев поэмы должны быть созданы по словесному описанию.

Объём задания: графическая композиция — 5 эскизов.

Характер изображения: живописно-графический.

Техника исполнения: перо, кисть, тушь, гуашь.

Цветовая гамма: не ограничена.

Тема 7. Организация пространственной композиции костюма в абстрактной среде. Нюанс, тождество, контраст (клаузура).

Задание.

Разработать три абстрактных композиции с изображением человека в костюме под девизами «Нюанс», «Контраст», «Тождество» с использованием света (освещения) или основных типов колорита в живописи: чисто локальная трактовка, локально-обогащённая, обогащённая, многооттеночная, дроблённая (расчленённая). В качестве ассоциации использовать различные жанры музыки, например, джаз, классика, поп-музыка и др.

Условия выполнения задания.

Проследить за взаимовлиянием формы и цвета, символикой цвета и психологией его восприятия. Обратить внимание на основные принципы моделирования цветового климата, создать гармоничное по колориту предметное окружение человека с учётом характеристик самих цветов.

Объём задания: графическая композиция — 3 живописных этюда.

Характер изображения: живописно-графический.

Техника исполнения: перо, кисть, тушь, гуашь, акрил, акварель.

Цветовая гамма: не ограничена.

Тема 13. Разработка ансамбля костюмов к фильму по мотивам произведений А. С. Пушкина «Маленькие трагедии» (изобразительная экспликация)

Задание.

Разработать характерные исторические костюмы персонажей к фильму (постановке) по одному из трёх произведений А. С. Пушкина, представленных на выбор:

— «Скупой рыцарь»

- «Моцарт и Сальери» (ил. 8, 9)
- «Пир во время чумы» (ил. 10, 11, 12)
- «Каменный гость» (ил. 13, 14)

Условия выполнения задания.

Подобрать материал по историческому костюму соответствующей эпохи, основанный на живописных произведениях, библиографических источниках. Сбор материала оформить в виде графических зарисовок, фотографий и др. Материал должен отражать не только характерные особенности костюма эпохи, но и материальную культуру, а также быт того времени, среду, характер интерьеров и т. п.

Объём задания: сбор материала — к каждому произведению сбор материала по 1 листу формата А1, живописные экспликации по 15 листов формата А4.

Характер изображения: живописно-графический.

Цветовая гамма: чёрно-белая + цвет.

Тема 14. Решения колористических задач костюмов каждой ключевой сцены и костюма каждого героя в зависимости от их роли в образной структуре фильма (раскадровка цветовой философии ключевых сцен)

Задание.

Изобразительные экспликации на драматургической основе должны выполняться в живописной технике, цветовая гамма, манера и стиль письма которой наиболее отражают образную и художественную составляющую выбранного произведения. Также необходимо разработать раскадровку ключевых сцен произведения.

Условия выполнения задания.

Цветовая палитра (раскладка) должна отражать соотношение цветовых пятен, их масштабность и процентное содержание.

Объём задания: одно живописное произведение, цветовая «философия» (раскладка), раскадровка — не менее 5–7 этюдов к каждому произведению.

Характер изображения: живописный.

Цветовая гамма: не ограничена.

Тема 15. Разработка технических рисунков костюмов, их деталей, головных уборов, обуви, личного реквизита.

Задание.

Разработать технические рисунки к художественным проектам костюмов персонажей в технике линейной графики и графические экспликации ключевых сцен произведения.

Условия выполнения задания.

Технические рисунки должны представлять разработку деталей костюмов, головных уборов, обуви, личного реквизита и других характерных или декоративных элементов.

Объём задания: по 9 эскизов к каждому произведению.

Характер изображения: графический.

Цветовая гамма: чёрно-белая.

Тема 21. Разработка ансамбля костюмов к фильму «Ревизор» (изобразительная экспликация)

Задание.

Собрать документально-исторический материал по быту и провинциальному русскому костюму первой половины XIX в. Разработать характерные исторические костюмы персонажей к фильму по мотивам комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Определить характеристики главного героя и персонажей в контексте современного прочтения. С использованием стилистики костюмов соответствующего произведению исторического времени переработать их согласно современной моде по цвету, деталям, силуэтам, материалам и пр. (ил. 15, 16, 17, 18, 19).

Условия выполнения задания.

Внимательно и несколько раз прочесть произведение. Сбор материала необходимо оформить в виде графических зарисовок, фотографий и др.

Объём задания: сбор материала — 3 листа формата А1, ансамбль костюмов — 10 листов формата А4.

Характер изображения: живописно-графический.

Цветовая гамма: не ограничена.

Тема 22. Решения колористических задач костюмов каждой ключевой сцены и костюма каждого героя в зависимости от их роли в образной структуре фильма, включая раскадровку

Задание.

Изобразительные экспликации на драматургической основе должны выполняться в живописной технике, цветовая гамма, манера и стиль письма которой наиболее отражают образную и художественную составляющую выбранного произведения. Необходимо разработать цветную раскадровку ключевых сцен произведения Н. В. Гоголя «Ревизор» (ил. 20, 21, 22).

Условия выполнения задания.

Цветовая палитра (раскладка) должна отражать соотношение цветовых пятен, их масштабность и процентное содержание. При выполнении раскадровок необходимо учесть количество переодеваний героев в связи со временем действия и сменой декораций: утро, бал, номер гостиницы и т. д.

Объём задания: одно живописное произведение, цветовая «философия» (раскладка), раскадровка — не менее 10 этюдов к произведению.

Характер изображения: живописный.

Цветовая гамма: не ограничена.

Тема 23. Разработка технических рисунков костюмов, их деталей, головных уборов, обуви, личного реквизита

Задание.

Разработать технические рисунки к художественным проектам костюмов персонажей Н. В. Гоголя «Ревизор» в технике линейной графики и графические экспликации ключевых сцен произведения (в зависимости от освещения).

Условия выполнения задания.

Технические рисунки должны представлять разработку деталей костюмов, головных уборов, обуви, личного реквизита и других характерных или декоративных элементов.

Объём задания: 10 технических эскизов, 10 графических экспликаций (раскадровок).

Характер изображения: графический.

Цветовая гамма: чёрно-белая.

Тема 27. Сбор информации по теме «Авангард», поиск цветового решения, фактурного и пластического решения формы на основе чувственного восприятия концепции

Задание.

Выбрать произведение одного из концептуальных направлений искусства Новейшего времени, чувственно передающих художественную концепцию в современной форме: перформанс, инсталляция, импровизация др. Разработать цветную и чёрно-белую экспликации ключевых сцен произведения, передающих самые напряжённые моменты. Создать живописные характерные этюды образов героев представления. Подобрать звуковое сопровождение презентации.

Условия выполнения задания.

Цветовая палитра (раскладка) должна отражать соотношение цветовых пятен и их масштабность и должна соответствовать стилю живописного

произведения. При выполнении раскадровок (чёрно-белая экспликация) необходимо учесть роль освещения, количество переодеваний героев в связи со временем действия и сменой декораций.

Объём задания: одно живописное произведение, цветовая «философия» (раскладка) — не менее 10 этюдов, раскадровка — не менее 10 этюдов к произведению.

Характер изображения: живописная графика.

Цветовая гамма: не ограничена.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКСПЛИКАЦИЙ

Композиция — важнейший организующий элемент художественной формы, придающий произведению единство и целостность, соподчиняющий его компоненты друг другу и целому. При выполнении практических работ необходимо помнить, что раскадровка как композиционная структура обусловлена идейным содержанием произведения и во многом определяет пространство его восприятия. Эмоционально-ассоциативный замысел каждой экспликации предполагает уровень обобщения (абстрагирование, символ) явлений и процессов и всегда совпадает с конкретными условиями и средой. Объёмно-пространственная структура экспликации фильма — это взаимодействие всех элементов формы между собой и в пространстве. Возможностями создания пространственных цветных композиций могут являться оригинальные решения, а именно: формы цветных пятен, их направленность, доминанты, акценты, размеры, а также фактуры, текстуры, светотеневой характер цвета. Многообразие, ёмкость впечатлений должны достигаться сжатыми средствами выражения.

В целях углублённого изучения цветового и пластического характера изображения рекомендуется предварительно сделать кратковременные этюды, наброски наиболее важных ключевых сцен или отдельных предметов,

фрагментов с натуры, например, зарисовки сложных ракурсов человека, дополнений в одежде: головного убора, нарукавных украшений, обуви, деталей костюма; украшений и предметов окружающей обстановки. Эти материалы особенно необходимы, если длительное задание завершается по памяти или на основе предварительных этюдов. Собранный наглядный материал, предшествующий выполнению заданий, послужит студенту в дальнейшем богатой базой накопленного опыта художественных решений для профессиональной деятельности.

Рабочие зарисовки различного характера и целевого назначения могут быть выполнены как в графической технике, так и в живописной манере. В повседневной практике термином «набросок» обозначают обычно различные кратковременные упражнения по рисунку. В живописи изображение натуры цветом обычно называют этюдом, но и они бывают разными. Поэтому само по себе понятия «этюд» и «набросок» не даёт ещё ясного представления о характере, задачах, методике выполнения экспликаций.

В процессе поиска окончательного решения общей «картины экспликаций» возникает необходимость всевозможных переделок, поэтому композиционный поиск как локаций, так и костюмных изображений персонажей фильма следует выполнять в большом количестве вариантов, на отдельных листах бумаги для того, чтобы спокойно отсеять неподходящие. Именно для этой цели небольшие композиционные эскизы-наброски одной локации иногда делают сразу в двух или в трех вариантах

В предварительных зарисовках решаются следующие основные задачи:

— поиск предварительного структурного и пластического решения композиции каждого ключевого кадра, включая композиционный поиск костюма;

— поиск решения образной составляющей костюмов, их формы, характера, движения, пропорций, конструктивного строения, взаиморасположения в пространственной среде и т. п., намечаются характерные детали и планы;

— частичная светотеневая моделировка формы костюмов, поиск тональных отношений больших масс ключевых сцен;

— окончательное определение «цветовой философии» будущего кинофильма или постановки.

При работе над экспликациями к конкретному кино- или телепроизведению в качестве сценария (или литературного источника) студент должен иметь определённую чувственно-зрительную опору — живописные аналоги. Руководство со стороны педагога ориентирует студента на целесообразность выбора тех или иных средств решения учебной задачи.

Совсем иначе обстоит дело при выполнении композиционных заданий по разработке костюмов для перформанса или инсталляции. Это обусловлено необходимостью в концептуальном искусстве использовать проектируемый объект для максимального самовыражения автора с целью выявления его эстетического и мировоззренческого кредо. Здесь основными помощниками студента должны быть собственное творческое мышление, воображение, запас жизненных впечатлений и наблюдений, умение «сочинять», свободно писать по памяти, по представлению.

Важно помнить, что в своём развитии мода прошла те же этапы, что и искусство: она совершенствовала технику до самого конца XIX века, затем концептуально изменила направление развития, проявляя бóльшую заинтересованность в морали, а не в прикладной эстетике, затем прошла стадию поп-арта (диктатура моды и кич 80-х), а сейчас окончательно сместилась в зону концепции. Поэтому имеет смысл при разработке экспликаций к перформансу и инсталляции обратить внимание на творчество художников Новейшего времени.

Несмотря на то, что предварительные зарисовки подчас выполняются с некоторой долей поспешности, небрежности и схематизма, в работе над ними не следует оставлять отдельные вопросы непродуманными, приблизительными в надежде решить их в дальнейшем процессе работы. Чем

внимательнее и строже будет подход к изображению, а следовательно, и к изучению и анализу кадра, тем более качественным будет и сам результат.

Большую роль в работе над экспликациями выполняет знание общей композиции. Изучение основ композиции — это не только познание формальных законов сочинения, но и идейно-творческое воспитание будущего художника кино и телевидения по костюму. Именно в композиционной работе студент имеет возможность наиболее ярко проявить себя как личность. Здесь больше, чем в какой-либо другой работе, проявляется его мастерство, художественная культура и вкус, готовность к самостоятельной работе по будущей специальности.

Такие средства композиции, как пропорция, ритм, масштабность и др. выступают неизменным условием согласованной связи между элементами системы, структурируемой по принципу ритма или циклической инвариантности - экспликация является одним из видов специальной композиции. Пропорции здесь выступают в виде различных соотношений, которые выражают правильность геометрического строения целого и отдельных его частей. Под ритмом в данных условиях понимается закономерное чередование соизмеряемых и чувственных элементов: изобразительных, звуковых и иных, создаваемых с помощью объёмно-пространственных структур, рассчитанных на восприятие через определённые интервалы с помощью чувств. Ритмический повтор в экспликациях выражается нарастанием или убыванием элементов и интервалов между ними.

Другим немаловажным композиционным средством при разработке экспликаций является масштабность — соразмерность формы и её элементов по отношению к человеку, окружающему пространству и другим формам. Необходимо помнить, что единство и цельность общей картины раскадровок (экспликаций) выражаются в закономерной зависимости размеров частей и целого, а соразмерность каждого кадра (ключевой сцены) получает зрительное выражение в системе пропорций.

Структура экспликаций, включая локации, должна соответствовать сюжетному ходу и временной динамике ключевых сцен, содержать различные планы и масштабы изображений, например: крупный план — изображение человека с плечевым поясом, средний — полуфигура с руками, общий план — фигура/фигуры в полный рост, комбинированный — тематическая композиция из двух и более костюмированных фигур, включая и крупный, и средний, и общий план.

Достижению художественного равновесия статичных и динамичных изображений способствуют симметрия и асимметрия как метод задания геометрического пространства. Понятию «симметрия» соответствует равновесие в композиции, асимметрия — нарушение равновесия, преобладание одного направления над другим. Это созвучно понятиям статичной и динамичной композиции. При разработке экспликаций это можно понимать как выражение покоя, неподвижности, замкнутого развития формы или, наоборот, как присутствие реального или потенциального движения, роста и развития.

Помимо этого, на динамику раскадровок влияет наличие и месторасположение композиционного центра. Композиционным центром может быть любой элемент, участок формы, расположенный в кадре с учётом отвлечения от второстепенного. Композиционный центр в экспликации может быть выделен:

- по массе — некоторая часть раскадровок доминирует над остальными частями по величине, массе, количеству однородных элементов;

- на основе контраста — главенствует та часть раскадровки, которая включает контрастирующие между собой элементы композиции по цвету, ритму, тону, масштабу и пр.;

- за счёт смыслового фактора — часть целого, имеющая элемент смыслового значения, например, стоп-кадр, оптические, звуковые эффекты, деградация цвета и пр. могут главенствовать над частями (кадрами), имеющими изображения формального характера.

Одним из самых сильных изобразительных средств в работе над раскадровкой является цвет. Умелое использование различных цветов: ярких, пассивных, тёплых, холодных, контрастных позволяет не только добиться определённого настроения, но и повлиять на смысловое восприятие кадра. При помощи особых свойств цвет в кадре наделяется определённой эмоциональной выразительностью, не только украшая «картинную плоскость», но участвуя в создании художественного образа кино- и телепроизведения.

Цвет костюма того или иного персонажа может быть сильным инструментом внутри истории кинокартины. Цвет в экспликациях служит для усиления эффекта каждой сцены, даёт возможность управлять многоцветной раскадровкой, а также позволяет сочинять философию визуальной палитры в целом.

При изучении киноработ знаменитых художников по костюму можно заметить, что они стремились упростить форму, изображать её «широкими мазками», по-новому подходить к реалистическому изображению костюма и его пропорций с целью добиться большей свободы в трактовке образов и технике исполнения. Живопись в этом смысле являет собой неиссякаемый источник, позволяющий оценить возможность нового, более свободного «языка», способствующего введению в область кинематографа, вовлечённого в водоворот эстетических и пластических теорий, различных течений живописи.

Тенденция художников кино, обращённая ко всё большему освобождению от связей с натурой и, соответственно, большему обращению к внутреннему миру героев, демонстрирует в то же время традиционный подход к цветовым решениям, где нет ничего случайного: по-прежнему красный цвет в костюме используется для усиления эмоций, а синий – для успокаивающего эффекта. Некоторые формы и цвета костюмов персонажей отчётливо ассоциируются с определенным местом или локацией, другие — со временем или эпохой. Поэтому на первых этапах работы над экспликациями

рекомендуется в качестве аналога выбрать произведение конкретного живописца, которое поможет сориентировать студента на целесообразность выбора тех или иных живописно-пластических приёмов и средств решения учебной задачи.

Экспликации, выполненные на основе самостоятельного выбора одного из течений в живописном искусстве с демонстрацией наглядных примеров авторской трактовки произведений, дают возможность посмотреть на свою работу глазами конкретного живописца, использовать соответствующую технику и манеру, организованную общими закономерностями того или иного времени. Главное — свой взгляд, творческое отношение к работе, способность отсеять малозначимое и выявить главное.

Критериями оценки выполненных студентом заданий по созданию экспликаций являются умение обучающегося структурировать и анализировать содержание произведения или источника: выполнять рабочие зарисовки, собирать материал, работать с текстом (составлять тезисы, логические схемы и фиксацию понятий, фактов, персонажей и др.), а также уметь обосновать и защитить своё художественное решение по данному модулю.

4. ПРАКТИКУМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ

Самостоятельная работа на подготовительном и завершающем этапах — наиболее распространённая форма выполнения композиционных заданий по разработке экспликаций к кинофильму. Ей обычно предшествует вводная беседа о методике и возможных направлениях творческого поиска, о подготовительных материалах и умении использовать их, об общих требованиях к заданию, сроках выполнения и представления на просмотр. Аудиторная форма работы в основном ограничивается просмотром домашних заданий и консультациями с педагогом по их выполнению.

Кроме того, самостоятельную работу рекомендуется проводить с целью выполнения дополнительных упражнений, непосредственно влияющих на качество выполнения основных учебных заданий.

Цели упражнений:

— научиться самостоятельно анализировать и визуализировать ассоциативные модели (компоновка кадра в целом и деталей формы);

— изучить методы работы с литературой, включая журналы мод, приобрести навыки сбора материала по заявленной тематике;

— выполнить эскизы, используя различные графические средства изобразительной выразительности при передаче структурных, конструктивных особенностей костюма, а также фактур материалов.

4.1 Предлагаемая тематика для упражнений

Работа 1. Изображение человека в движении

По натурным зарисовкам костюма, выполненным в ходе музейной (копийной) практики, сделать по 3 зарисовки (на 1 копию) фигуры человека в костюме в различных ракурсах или положениях с выявлением характерного и отказом от случайного.

Цель работы: приобрести навыки изображения фигуры человека в костюме в различных ракурсах.

Условие задания: зарисовка фигуры человека в костюме выполняется в живописно-графической технике и является дальнейшим развитием выполнения наброска фигуры в сторону обогащения динамики пространственного движения. Выразительность решения достигается за счёт интересного контура, пластичности фигуры и костюма. Необходимо обратить внимание на соотношения чёрных и белых пятен в листе: они могут быть различны по массе и соединены между собой линией.

Объём работ: 3 эскиза (1 эскиз — пятновая графика, 1 — линейно-пятновая, 1 — линейная).

Материалы и инструменты: кисти, тушь, гуашь, акварель.

Техника исполнения: пятно, линия (линия может выполняться пером, кистью или палочкой различной толщины).

Работа 2. Организация цветовой палитры ансамбля костюмов в соответствии с законами цветовых сочетаний

На формате бумаги $\frac{1}{2}$ чертёжного листа изобразить несложную живописную композицию в соответствии с видами цветовых сочетаний:

- сочетание светлых цветов;
- сочетание нейтральных цветов средней насыщенности;
- сочетание ярких цветов;
- сочетание тёмных цветов;
- сочетание контрастных цветов.

Используя данную схему, создать 4 вида живописных композиций:

- монохром;
- с преобладанием тёплых цветов;
- с преобладанием холодных цветов;
- нейтральные цвета.

Условие задания: в каждом виде цветового решения использовать один живописный характер (приём) изображения.

Объём задания: 20 эскизов.

Характер изображения: живописная графика.

Техника исполнения: кисть, гуашь, темпера.

Цветовая гамма: все цвета спектра.

Работа 3. Создание мудборда

С использованием техники аппликации, включающей изображения фигур, создать тональную живописную композицию (мотив выбрать самостоятельно) по схеме:

- светлое на светлом;

- среднее на светлом;
- тёмное на светлом;
- среднее на среднем;
- среднее на тёмном;
- тёмное на тёмном;
- тёмное на среднем.

При работе важно выделить наиболее выразительный объект, уметь грамотно скомпоновать детали обстановки, костюма и фигуры в листе так, чтобы не было впечатления случайного, а также неоправданно расчлененных частей.

Объём работы: 7 ассоциативных листов, формат А4.

Работа 4. Зарисовки моделей одежды и обуви по иллюстрированным источникам, включая журналы мод.

Изучить стилистические особенности и технические приёмы графических линейных изображений моделей одежды в журналах мод, рекламных проспектах и буклетах различных десятилетий XX в. Разработать технические рисунки к художественным проектам костюмов, рисунки их деталей, головных уборов, обуви, личного реквизита (аксессуаров) в технике линейной графики с соблюдением следующих условий:

- фигуры в костюме в полный рост;
- детали костюма (воротники, карманы, куртки, юбки и т. д.);
- части фигуры: ноги в различных поворотах в обуви — сапогах, туфлях; руки в характерных позах в перчатках; головной убор (2–3 зарисовки на листе).

Объём работ: не ограничен.

Материалы и инструменты: кисти, фломастер, перо, тушь.

Техника исполнения: линейная графика.

Цветовая гамма: чёрно-белая.

Работа 5. Построение композиций с использованием орнамента

Выполнить эскизы (подобрать готовые изображения) одного из видов орнамента с помощью приёма масштабирования в виде отдельного фрагмента, узора и элементов орнамента построить раскадровку. Орнаментику можно выполнить как в графике, так и цвете, использовать как монохромные композиции, так и композиции различной цветовой гаммы.

Объём: не менее 6-ти изображений.

Материалы и инструменты: бумага формата А4, журнальные вырезки, цветная бумага, образцы орнаментов, гуашь, темпера, кисти.

Техника исполнения: аппликацию можно использовать самостоятельно или в сочетании с другими приёмами: например, живописно-графическими.

Цветовая гамма: не ограничена.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Художник по костюму в кино — многогранная профессия. Специалисту данного профиля необходимо совмещать в своей работе как последние тенденции и веяния моды, так и специфику бытовой культуры времени, в котором разворачивается действие фильма. Неисчерпаем перечень специфического профессионального материала по искусству, философии, истории, социальной психологии и культуре, без знания которого невозможно осознать режиссёрскую концепцию и тем более в соответствии с ней воссоздать предметную атмосферу прошлого и настоящего.

Будущий специалист, непосредственно участвующий в создании одежды как части окружающей гармоничной предметной среды, обязан быть не только эстетически, но и профессионально грамотным. С этой целью в подготовке художников по костюму предусмотрены такие сопутствующие дисциплины, как «Общий курс композиции», «Проектная графика», «Конструирование костюма», «Технология изготовления костюма» и др., призванные формировать художественный вкус, дать будущим специалистам знания и профессиональные навыки не только в области композиции, но и подготовить к практической работе с материалом.

Изучение композиции является составной частью общехудожественного и эстетического обучения, способствует развитию зрительного восприятия, образного мышления, творческой переработке элементов материально- предметной среды, создаёт благоприятные условия для возникновения у студентов новых художественных обобщений.

Разработка экспликаций по законам композиции — условие освоения законов и принципов построения кино- и телепроизведения, расположения основных его элементов и частей в определённой системе, способов соединения образов и совокупности всех средств их раскрытия.

В рамках дисциплины «Мастерство (композиция) художника кино и телевидения по костюму» обучающиеся разрабатывают характерный

сценический костюм персонажа (в т.ч. в его изменение в ходе развертывания сюжета), технические рисунки деталей костюма, головных уборов, обуви и личного реквизита, композицию костюма в абстрактной среде, ансамбль костюмов. Сочинение основывается на литературных, драматических и арт претекстах.

Работа над экспликациями способствует:

— развитию способности наблюдать и изучать жизнь, отбирать типическое, характерное, достойное для отражения в искусстве костюма;

— формированию навыка вести работу последовательно, от возникновения замысла до его воплощения в разработанном эскизе, творчески использовать при этом натуральный материал;

— стимуляции художественно-творческого мышления, творческого воображения и активности;

— усвоению теоретических знаний и практического умения использовать закономерности, правила, приёмы и средства композиционной и живописно-пластической выразительности в решении вопросов профессиональной деятельности.

Главное — понимание студентом того, что режиссёрский замысел предвосхищает композицию. Замысел предопределяет атмосферу кинематографического действия, образы и характеры персонажей, их нравственный и духовный мир, внешний вид. Идея выступает стимулом и точкой опоры для поднятия глубинных пластов исследовательского материала и выразительных возможностей, позволяющих художнику по костюму поднять результат своего творчества до уровня настоящего произведения искусства.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Буткевич Л. М. История орнамента : учеб. пособие для вузов / Л. М. Буткевич. — М. : ВЛАДОС, 2008. — 267 с.
2. Власов В. Г. Стили в искусстве. Словарь : архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура. Т. 1/ В. Г. Власов. — СПб. : Кольна, 1995. — 672 с.: ил.
3. Гусейнов, Г. М. Композиция костюма : учеб. пособие для вузов / Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова. — М. : Academia, 2003. — 432с.
4. Земченко Т. Ю. Графические трансформации в пропедевтике дизайна / Т. Ю. Земченко. — СПб. : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 1999. — 75 с.
5. Иттен И. Искусство формы. Мой опыт в Баухаузе и других школах / И. Иттен. — М. : Издатель: Д. Аронов, 2001. — 138 с.
6. Иттен И. Искусство цвета / И. Иттен. — М. : Издатель: Д. Аронов, 2001. — 138 с.
7. Кандинский В. В. Избранные труды по теории искусства / В. В. Кандинский. — М. : Гилея, 2001. — 736 с.
8. Кирсанова Р. М. П. А. Федотов. Комментарий к живописному тексту / Р. М. Кирсанова. — М. : Новое литературное обозрение, 2006. — 160 с.
8. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция : учеб. пособие для вузов / Г. М. Логвиненко. — М. : ВЛАДОС, 2005. — 144 с.
10. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века) / Ю. М. Лотман. — СПб.: Искусство, 1994. — 399 с.
11. Мазаев А. И. Праздник как социально-художественное явление : опыт историко-теоретического исследования / А. И. Мазаев. — М. : Наука, 1978. — 391 с.
12. Миронова Л. Н. Цветоведение / Л. Н. Миронова. — Минск : Высшая школа, 1983. — 286 с.
13. Пармон Ф. М. Композиция костюма : одежда, обувь, аксессуары : учеб. для вузов / Ф. М. Пармон. — М. : Триада Плюс, 2002. — 312 с.
14. Петушкова Г. И. Проектирование / Г. И. Петушкова. — М. : Издательский центр «Академия», 2004. — 416 с.: ил.
15. Шимко В. Т. Основы дизайна и средовое проектирование / В. Т. Шимко. — М. : Архитектура-С, 2007. — 160 с.

Дополнительная литература

1. Герчук Ю. Я. Что такое орнамент? Структура и смысл орнаментального образа / Ю. Я. Герчук. — М. : Галарт, 1998. — 326 с.
2. Мильман А. Л. Мода как форма театрализации жизни: Эстетические аспекты проектирования костюма : дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.16 / Мильман Андрей Львович ; Всероссийский НИИ технич. Эстетики. — М., 1998. — 184 с.
3. Мифологический словарь / под ред. Е. М. Мелетинского. — М. : Советская Энциклопедия, 1991. — 736 с.
4. Мифы народов мира ; в 2 т. / под ред. С. А. Токарева. — М. : Советская Энциклопедия, 1991. — 671 с.
5. Орнамент всех времён и стилей : [альбом ; в 2т.] / под ред. Огюста Расинэ. — М. : Арт-Родник, 2008. — 222 с.
6. Ортега-и-Гассет Х. Две великие метафоры / пер., ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журиной // Теория метафоры. — М. : Прогресс, 1990. — С. 68–81.
7. Пави П. Словарь театра / П. Пави. — М. : Прогресс, 1991. — 504 с.
8. Перчихина М. По сцене идет существо / отв.ред. В. П. Толстой // Декоративное искусство СССР 1917-1945 очерки истории. — М. : Искусство, 1984. — С. 31–34.
9. Спенсер Г. Основания социологии / Г. Спенсер. — М. : URSS, 2016. — 440 с.
10. Столович Л. Н. Искусство и игра. / Л. Н. Столович. — М. : Знание, 1987. — 64 с.
11. Тард Ж. Г. Законы подражания / Ж. Г. Тард. — М. : Академический проект, 2011. — 304 с.
12. Тасалов В. И. Хаос и порядок : социально-художественная диалектика / В. И. Тасалов. — М. : Знание, 1990. — 64 с.
13. Топоров В. Н. Пространство культуры и встречи в нем // Восток–Запад. Исследования. Переводы. Публикации. — М. : Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1989. — Вып. 4. — С. 6–17.
14. ARTINDEX online gallery: paintings, graphics, photography, design, architecture. [Электронный ресурс] : профессиональные арт-каталоги и книги по искусству для продвижения. — Режим доступа: <http://artindex.pro/index.php?lang=ru> (дата обращения: 14.12.2020).
15. World Textile Art Organization. [Электронный ресурс] : международная организация текстильного искусства. — Режим доступа: <http://www.wta-online.org/> (дата обращения: 14.12.2020).

ГЛОССАРИЙ

АБСТРАГИРОВАНИЕ — один из основных способов нашего мышления. Его результат — образование наиболее общих понятий и суждений (абстракций). В декоративном искусстве абстрагирование — это процесс стилизации природных форм. В художественной деятельности абстрагирование присутствует постоянно; в своем крайнем выражении в изобразительном творчестве оно ведёт к абстракционизму (особому направлению в изобразительном искусстве XX в.), для которого характерны отказ от изображения реальных объектов, предельное обобщение или полный отказ от формы, беспредметные композиции из линий, точек, пятен, плоскостей и др., а также эксперименты с цветом, спонтанное выражение внутреннего мира художника, его подсознания в хаотических, неорганизованных абстрактных формах.

АБРИС — линейное очертание изображаемой фигуры, её контур.

АДАПТАЦИЯ — свойство глаза привыкать к определённым условиям освещения. Различают адаптации к свету, темноте, цвету.

АКЦЕНТ — приём подчёркивания линией, тоном, цветом какого-нибудь выразительного предмета, детали изображения, на которые необходимо направить внимание зрителя.

АЛЛА-ПРИМА — художественный приём в живописи, состоящий в том, что картина пишется без предварительных прописок и подмалевка.

АХРОМАТИЧЕСКИЕ ЦВЕТА — белый, серый, чёрный. Эти цвета лишены цветового тона.

БЛИК — элемент светотени. Наиболее светлое место на освещённой глянцево-й или блестящей поверхности.

ВАЛЕР (от фр. *valeur* - ценность, достоинство) — понятие, связанное в живописи со светосилой цвета. Этим термином обозначают тончайшие

переходы светотени, которые определяются конкретными условиями и воздушной средой

ВИДЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ — умение дать необходимую эстетическую оценку качеств, заложенных в натуре. Перед изображением природы художник в основных чертах уже видит её образное живописное решение с учётом определённого материала.

ВОСПРИЯТИЕ ЗРИТЕЛЬНОЕ — процесс отражения предметов и явлений действительности во всём многообразии их свойств, непосредственно влияющих на органы зрения. Зрительное восприятие сопровождается ассоциативными чувствами, ощущением красоты, которые связаны с личным опытом чувственных переживаний от воздействия окружающего.

ВЫСТАВЛЕНИЕ КАДРА: зачастую раскадровка рисуется без представления конкретных объектов. В случае появления конкретных объектов в первый съёмочный день, раскадровка корректируется. В случае же наличия раскадровки, разработанной конкретно под объекты, необходимо ее проверить ещё раз: выставить первый кадр, последовательно, остальные кадры (так называемые «операторские пристрелки») и сверить отбивочный лист с объектом. Отбивочный лист — условное название документа, позволяющего экономить время на перестановку оборудования, если камера на площадке одна. Все кадры разбиты по камерным точкам. Если в данной локации три камерные точки, то отбивочный лист — это мизансцена с тремя точками и номерами кадров. Сначала снимается (отбивается) точка № 1 (кадры 4, 6, 9), потом — № 2 (кадры 1, 3, 8) и № 3 (кадры 2, 5, 7). Такой лист составляет второй режиссёр.

ГАММА ЦВЕТОВАЯ — цвета, преобладающие в данном произведении и определяющие характер его цветового строя.

ГРАФИКА — один из видов изобразительного искусства, по содержанию и форме близкий живописи, но имеющий свои задачи и художественные возможности. Для него характерно преобладание линий и

штрихов, применение контрастов белого и чёрного и меньше, чем в живописи, используются цвета.

ГРИЗАЙЛЬ — техника исполнения, произведение. Изображение, выполненное кистью одной краской (чёрной, коричневой); создаётся с помощью тонов.

ГУАШЬ — водная краска, обладающая большими кроющими возможностями. Ею пишут на бумаге, картоне, фанере. Работы имеют матовую бархатистую поверхность.

ГРУППИРОВКА — один из самых распространённых приёмов в составлении композиции. С помощью группировки можно сосредоточить элементы в одном месте и последовательно распределить их в другом, выделить композиционный центр, создать асимметричный баланс, придать движение или создать ощущение неподвижности. Группировать можно пятна, линии, точки, теневые и освещённые части, размеры фигур, их фактуру и т. д. — всё, что зрительно различается..

ДЕКОРАТИВНОСТЬ (от лат. *dekor* — красота, прелесть, изящество, украшенность; от лат. *decorare* - украшать, убирать, наряжать) — это форма выражения красоты мира через отношение части и целого; это связь с окружающей предметно-пространственной средой: не натуральное, а условное её отображение, наполненное метафорическим смыслом. Декоративность трактуется также как приём художественно-образного мышления, характерной чертой которого является создание особой композиционной модели. Декоративность как приём служит для выявления внутренней согласованности произведения, соразмерности и упорядоченности всех его деталей и форм и применяется не только в декоративно-прикладном искусстве, но и во всех пространственно-временных искусствах.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ — тщательная проработка деталей формы предметов на изображении.

ДЕФОРМАЦИЯ — изменение видимой формы в изображении. Нередко используется как художественный приём, усиливающий выразительность образа.

ЖИВОПИСЬ — один из главных видов изобразительного искусства. Художественным средством является цвет, позволяющий показать образное отражение предметного мира.

ЗАКОНЧЕННОСТЬ — такая стадия в работе над этюдом или картиной, когда достигнута наибольшая полнота воплощения творческого замысла, или выполнена определённая изобразительная задача.

ЗАМЫСЕЛ — база, план всей будущей композиции. Началом создания работы служит идея, которую нужно хорошо продумать, прежде чем приступать к поиску новой формы. Часто идея передаётся в названии композиции.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ наряду с условностью характеризуют особенности отражения действительности в искусстве, специфику художественного образа в произведениях искусства.

Художник выражает свой замысел, отдельные качества и явления окружающей действительности посредством их изображения: в живописи цвет и свет, линия и форма, ритмические и композиционные закономерности имеют изначально изобразительную природу, служат видимому воспроизведению явлений предметного мира. Нет искусств, которые бы только изображали, ничего не выражая, или только выражали, ничего не изображая. Правда, роль чувственно-конкретного сходства с отдельными явлениями предметного мира в различных искусствах неодинакова. В изобразительных искусствах она является основой художественного отражения жизни, но в так называемых выразительных искусствах (архитектура, музыка, неизобразительный орнамент) роль эта частная и подчинённая.

Выразительность в искусстве — свойство художественного отражения в образной, наглядной, яркой форме раскрывать сущность изображаемых

явлений и характеров, передавать отношение художника к материалу творчества, его переживания, чувства, оценки. Выразительность — проявление активности художника, его заинтересованного отношения к жизни, оригинальной художественной интерпретации, идейно и эмоционально насыщенных образов.

Изобразительность и выразительность как свойства художественного отражения в декоративной живописи находятся в диалектической взаимосвязи, но изобразительность подчинена выразительности, так как в декоративно-прикладном искусстве выразительность является наиболее важным моментом художественного, образного отражения.

ИДЕАЛИЗАЦИЯ в искусстве — отступление от жизненной правды вследствие намеренного или невольного приукрашивания художником предмета изображения. Идеализация обычно проявляется в преувеличении и абсолютизации положительного начала, в сглаживании жизненных противоречий и конфликтов; в воплощении отвлеченного, жизненного идеала и т. д.

ИДЕЯ — основная мысль произведения, определяющая его содержание и образный строй, выражаемый в соответствующей форме.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НАТУРЫ — метод, заключающийся в преднамеренном отказе от отдельных деталей и качеств натуральных постановок (например, объёмности, материальности и т. д.) и выявлении других существенных для художника качеств (орнаментально-ритмический строй живописного произведения, трактовка цвета средствами «органической палитры», силуэт форм различных элементов натуральных постановок и другие качества). Метод творческой интерпретации природы является специфически образным средством выражения творческого замысла; в произведениях декоративно-прикладного искусства лежит в основе переработки бесконечно разнообразных форм окружающей действительности в условные, плоскостные, орнаментальные изображения.

ИНТЕРЬЕР — внутренний вид помещения. Изображение интерьера требует обстоятельного знания перспективы. Важно при этом найти место, откуда можно интереснее скомпоновать изображение. Законченное изображение интерьера, кроме интересной композиции, верного перспективного построения, размещения предметов в пространстве, должно давать представление об освещении.

КАРТИНА — произведение станковой живописи, правдиво воплощающее замысел художника, отличающееся значительностью содержания, правдивостью и завершенностью художественной формы.

КОЛОРИТ (этюда или картины) — характер взаимосвязи всех цветовых элементов изображения, его цветовой строй. Главное его достоинство — богатство и согласованность цветов, соответствующих самой природе, передающих в единстве со светотенью предметные свойства и состояние освещенности изображаемого момента.

КОМПОЗИЦИЯ — построение этюда или картины, согласование её частей. При натурном изображении — подбор и постановка предметов, выбор наилучшей точки зрения, освещённости, определение формата и размера холста, выявление композиционного центра, подчинение ему второстепенных частей произведения.

КОМПОЗИЦИОННЫЕ СРЕДСТВА: повтор, группировка, наложение и врезка, членение, градация, ритм, доминанта, контраст, нюанс, масштаб, формат, пропорция, конструкция, контрапункт, трёхкомпонентность, простота, стилизация.

КОНТРАСТ — резко выраженная противоположность двух начал (свет и тень, объём и плоскость, большое и малое, чёрное и белое, матовое и блестящее). Часто является определяющим элементом выразительности композиции.

КОНСТРУКЦИЯ — в изобразительном искусстве сущность, характерная особенность строения формы, предполагающая закономерную взаимосвязь частей формы, её пропорций.

ЛЕССИРОВКА — один из приёмов живописной техники, состоящий в нанесении очень тонких слоёв прозрачных и полупрозрачных красок поверх высохшего плотного слоя других красок. При этом достигается особая лёгкость, звучность цветов, что является результатом их оптического смешения.

МАНЕРА — в отношении художественной практики — характер или способ исполнения как чисто техническая особенность (например, «широкая манера»). В истории искусства термином «манера» обозначаются иногда общие свойства исполнения, характерные для художника или художественной школы в определённый период творческого развития: например, «поздняя манера Тициана».

МАТЕРИАЛЬНОСТЬ изображаемых предметов передаётся, прежде всего, характером светотени. Предметы, состоящие из разных материалов, имеют характерные градации светотени.

МЕРА КРУПНОСТИ: мерой крупности при съёмках всегда выступает человеческое тело как объект. Мере крупности принято обозначать с помощью понятия «план». Есть 4 градации таких планов:

- крупный (КП): человек максимум по грудь в кадре;
- средний (СП): человек в кадре по пояс или по колено («американский средний»);
- общий (ОП): человек в кадре в полный рост;
- детальный (ДП): часть человеческого тела, например, рука или палец.

Каждый из планов имеет свои подвиды: суперкрупный, 1 и 2 средние планы, дальний (обзорный) и общий человека, деталь крупно.

Подвиды тоже градируются на профиль и фас: производится поиск акцентов, характерных деталей. Этих градаций множество, так как каждая градация уникальна применимо к конкретному кадру. Уникальна, даже несмотря на то, что изобрести что-то новое в камерной подаче материала сложно.

МИЗАНСЦЕНА — это сцена, проигрываемая актером(ами) в радиусе 1–3 метров без перестановки света и камер. Если свет переставляется в другое место в пределах 4 стен, то это другое место считается уже другой мизансценой. Режиссёр при написании режиссёрского сценария оперирует мизансценами: 1 локация равна 3–4 мизансценам. Есть мизансцены с разговорами, есть только с движениями, есть со спецэффектами. Каждая такая мизансцена требует отдельной подготовки и вызова конкретных специалистов на площадку. Если сцена длится 1,5 минуты, то её можно снять за 1 смену. Но, если из этих полутора минут половину времени герои разговаривают, а половину — дерутся, то необходимо искомые 90 секунд сцены разделить на 2 съёмочных дня.

НАЛОЖЕНИЕ И ВРЕЗКА — размещение элементов или их фрагментов один под другим, частичное перекрывание силуэтов. Это незаменимый приём для пространственных композиций, а также при передаче ближних, средних и дальних планов, линейной и воздушной перспективы. Особый эффект достигается, когда одновременно используется изменение цвета, контраста и масштаба с удалением планов.

НАТУРАЛИЗМ в изобразительном искусстве выражается в отрыве от широких обобщений, от идейности и приводит к методу чисто внешнего копирования всего, что находится в поле зрения.

НЮАНС — оттенок, тонкое различие, едва заметный переход в цвете, мысли, звуке. С помощью слабо выраженных отличий можно создать элегантную благородную композицию. Это самое тонкое и деликатное из композиционных средств.

ОБОБЩЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ — способность художника познавать объективную действительность, выявлять главное, существенное в объектах и явлениях путём сравнения, анализа и синтеза. Произведение изобразительного искусства является результатом выразительности общего, сохраняя вместе с тем всю неповторимость конкретно-зрительного образа.

В узкопрофессиональном понимании обобщение — это последняя стадия процесса выполнения рисунка или живописи с натуры, следующая за детальной проработкой формы. На этой стадии работы осуществляется обобщение деталей с целью создания целостного образа натуры на основе цельного её зрительного восприятия.

ОБРАЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ — специфическая форма отражения действительности в конкретно-чувственной зрительно воспринимаемой форме. Создание художественного образа тесно связано с отбором наиболее характерного, с подчёркиванием существенных сторон предмета или явления в пределах индивидуальной неповторимой природы этих предметов и явлений.

ОБЪЕКТ — в киноиндустрии — место действия в фильме. Объекты бывают 3-х видов:

— натурные объекты (НАТ.). Это всё то, что находится под открытым небом: улицы, площади, вокзалы, река, а также возводимые декорации крепостных стен, фантастических сооружений. Иногда строят целые деревни и даже кварталы городов, чаще всего их строят из недорогих материалов вроде пенопласта или фундусов. На экране объекты выглядят как настоящие за счёт искусного внешнего декора;

— интерьерные объекты (ИНТ.) бывают двух видов: павильон и уже готовые объекты, помещения, то есть локации с крышей и стенами. Павильон даёт хороший простор оператору: тут выстроена инфраструктура света, объект можно подгонять под раскадровки, а группе и аппаратуре есть где размещаться. Обычно при павильонах есть свои гримерки, специально оборудованные костюмерные;

— метро и иной общественный транспорт как вид объекта, где разрешение на съёмки берётся у руководства метрополитена (автопарка).

Поиском объектов занимается зам. директора картины по объектам или иначе локейшн-менеджер (локейщик, кинориэлтор). Как правило, у него есть своя база, и из этой базы он и формирует список объектов.

ОБЪЁМ — изображение трёхмерности формы на плоскости. Осуществляется, прежде всего, правильным конструктивным и перспективным построением предмета. Другим важным средством передачи объёма на плоскости являются градации светотени, выраженные цветом: блик, свет, полутень, тень собственная и падающая, рефлекс.

ПЕЙЗАЖ — вид, изображение какой-либо местности; в живописи и графике — жанр и отдельное произведение, в котором основным предметом изображения является природа. Часто изображаются виды городов и архитектурных комплексов (архитектурный пейзаж), морские виды (марина).

ПОВТОР, РИТМ: многим явлениям природы свойственно чередование и повторение. Симметрия — это повторение. Закон повторения проявляется тогда, когда определённые элементы (линии, форма, текстура, цвет) используются больше одного раза. Повтор создаёт ощущение упорядоченности. Простой повтор состоит из одного повторяющегося элемента. Сложный — когда в композиции повторяются элементы двух или более видов (цвет, рисунок, линии и т. д.).

ПРИЗНАКИ КОМПОЗИЦИИ: целостность, наличие доминанты, уравновешенность.

ПРИЁМ — ряд камерных, операторских и монтажных приёмов, которые фиксируются в раскадровках:

- ПНР — камерная панорама;
- ракурс — точка съёмки;
- джамкат — бросок темноты на экран, подобно кляксе;
- наплыв — один кадр «съедает» другой на глазах у зрителя;
- рапид-съёмка, позволяющая медленно показать зрителю быстрые процессы, например, взрыв или иной трюк;
- приём акцентуации движения, эмоции: намеренное вырезание кадра, когда из непрерывного кадра «вынимают» середину в целях повышения зрительского внимания;

Все движения в раскадровке показываются стрелочками и словесными приписками.

ПРОПОРЦИИ — отношения размеров предметов или их частей друг к другу и к целому. В рисунке или живописи эти отношения передаются в пропорциональном соответствии, то есть подобными, уменьшенными или увеличенными в одно и то же число раз. Соблюдение пропорций имеет решающее значение, так как они являются характерным признаком предмета и составляют основу правдивого и выразительного изображения.

Пропорциональность отношений — закон реалистической живописи, определяющий пропорциональную зрительному образу природы взаимосвязь каждого светоцветового пятна этюда с другими, важное условие правдивого нецелостного изображения действительности. Наше зрительное восприятие и узнавание формы, окраски, материала предметов, состояния освещённости опирается на их тональные и цветовые отношения. Особенности тона и цвета зрительно воспринимаются не изолированно, а в зависимости от окружения, вместе с другими тонами и цветами. Поэтому художник воспроизводит в этюде тоновые и цветовые различия природы и перспективные размеры предметов методом пропорционального соответствия изображения и зрительного образа природы. Этим достигается состояние освещённости этюда, правдивая моделировка объёмной формы, материальность, пространственная глубина и другие живописные качества изображения.

ПРОСТОТА: максимальной убедительности и выразительности образа следует добиваться минимальными средствами при максимальном определении подробностей.

РАСКАДРОВКА — обязательное приложение к режиссёрскому сценарию. Это лист бумаги, на котором рисуется то, что зритель потом видит на экране: диспозиция персонажей относительно объектива. Режиссёр делает раскадровку не один, а привлекает оператора, художника-постановщика и второго режиссёра. Иногда присутствуют монтажёр и сценарист. Как показывает практика, в работе над сериалом режиссёр вообще не занимается

раскадровкой: зачастую снимают по литературному сценарию, пренебрегая режиссёрским.

РЕЖИССЁРСКИЙ СЦЕНАРИЙ — это официальный документ для работы режиссёра и его помощников. Он состоит из нескольких граф + раскадровка как приложение со следующим содержанием: № сцены/кадра, хронометраж, описание кадра, действия/реплики, раскадровка, реквизит, особые пометки, звук/музыка. Обязанность режиссёра — держать в голове весь пока еще не снятый фильм.

СИЛУЭТ — тёмное на светлом фоне одноцветное плоскостное изображение человека, животного или предмета. Термин произошёл от фамилии французского министра финансов XVIII в. Э. де Силуэта, на которого была нарисована карикатура в виде теневого профиля.

СИМВОЛ — образ, иносказательно выражающий какое-либо широкое понятие или отвлечённую идею. В том случае, если связь символа с выражаемым им понятием вытекает из внутреннего содержательного сходства, родства между изображаемым предметом и его иносказательным значением, употребление символа становится уместным и возможным в реалистическом изобразительном искусстве. Символ употребляют тогда, когда хотят в лаконичной и сжатой форме выразить широкое понятие.

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В ИСКУССТВЕ — неразрывно связанные и взаимообусловленные категории. Содержание указывает на то, что именно отражено и выражено в произведении, а форма — на то, как и какими средствами это достигнуто. Определяющая роль принадлежит содержанию, им становится определённое явление жизни, осознанное и эстетически осмысленное художником в процессе творческой работы. К категории художественной формы в изобразительном искусстве относят сюжет, композицию, типаж, рисунок, цветовой строй, объём, светотеневое построение и пр. При этом следует отметить, что художественные достоинства произведения находятся в прямой зависимости от того, насколько профессионально подготовлен художник в использовании форм

выражения. Без практического овладения культурой использования цвета невозможно выразить образное содержание средствами живописи в определённом материале.

СРАВНЕНИЕ — метод определения пропорций, тональных и цветовых отношений и др. Свойства и качества познаются нашим сознанием путём сравнения. Понять характер формы предмета, определить его тон и цвет можно только в сравнении его с другими предметами. Чтобы изобразить натуру правдиво, художник должен создать в этюде пропорциональные натуре различия предметов по размерам, тону и цвету. Именно только методом сравнения (при цельном восприятии натуры) можно определить цветовые отношения между предметами в натуре, передать их на холсте или бумаге.

СТИЛИЗАЦИЯ — 1) намеренная имитация художественного стиля, характерная для какого-либо автора, жанра, течения, для искусства и культуры определённой социальной среды, народности, эпохи. Обычно предполагает свободное истолкование содержания и стиля искусства, послужившего прототипом; 2) в изобразительном искусстве и преимущественно в декоративном искусстве, дизайне — обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью условных приёмов; стилизация особенно характерна для орнамента, где она превращает объект изображения в мотив узора.

СТИЛЬ — 1) общность идейно-художественных особенностей произведений искусства определённой эпохи. Возникновение и смена стилей определяются ходом исторического развития общества, например, классицизм, барокко и др.; 2) национальная особенность искусства (китайский, мавританский стиль и т. д.). Говорят также о стиле группы художников или одного художника, если их творчество отличается яркими индивидуальными чертами.

СЦЕНА — это место действия, ограниченное одной локацией: комнатой, складом, всем тем, что имеет 4 стены. А если сцена снимается на

натуре (под открытым небом), то метраж сцены зависит от многих факторов. Например, если есть трюк, то рамки сцены ограничены местом проведения трюка. Сценарист при написании литературного сценария оперирует именно сценами: 1 локация равна 1 сцене. Критерием деления сцены на мизансцены выступает движение героя.

СЮЖЕТ — 1) конкретное событие или явление, изображенное в картине. Одна и та же тема может быть раскрыта во множестве сюжетов; 2) иногда под сюжетом понимается любой объект живой природы или предметного мира, взятый для изображения. Нередко сюжет заменяет понятие мотив, положенный в основу произведения (особенно пейзажа).

ТЕМА — круг явлений, выбранный художником для изображения и раскрытия идеи произведения.

ТИПЫ КОМПОЗИЦИИ: замкнутая, открытая, симметричная, асимметричная, статичная, динамичная.

ФАКТУРА — характерные особенности поверхности предметов из различного материала как в натуре, так и в изображении (рельеф красочного слоя мазков). Фактура может быть гладкой, шероховатой, рельефной. Фактура письма во многом зависит от свойств красочного материала, от особенностей объекта природы, которые изображает художник, а также от поставленной задачи и материала исполнения. В акварели фактура во многом зависит от поверхности бумаги. В фактуре письма проявляется индивидуальный почерк художника.

ФОРМА — 1) внешний вид, очертание, предполагает наличие объёмности, конструкции, пропорции; 2) в изобразительном искусстве художественная форма — это художественные средства, служащие для создания образа, раскрытия содержания (см. «Содержание и форма»).

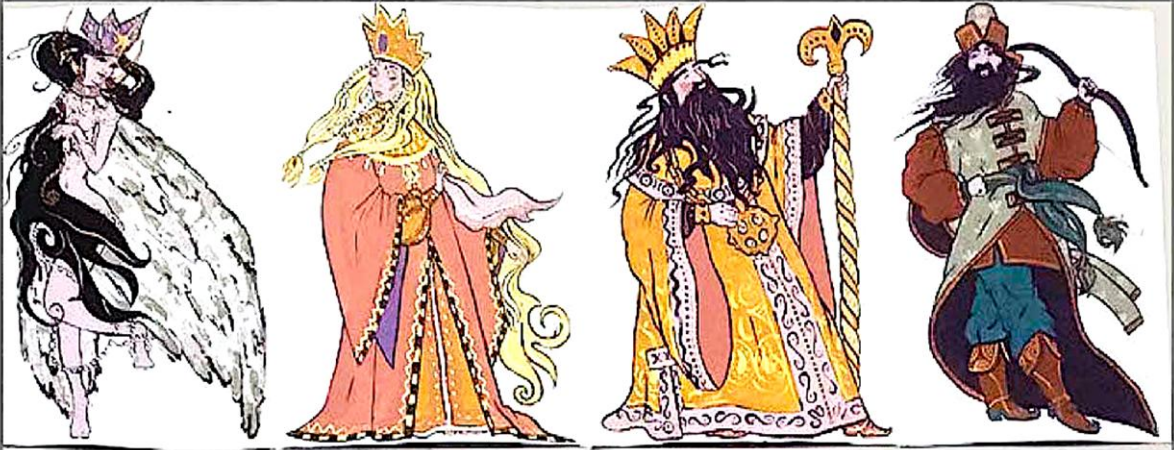
ФОРМАТ — линейные размеры (длина, ширина, высота). Прямоугольные картины имеют вертикальные, горизонтальные, квадратные форматы. Формат может быть и овальным, круглым, многоугольным в зависимости от композиционных задач.

ЭТЮД — изображение вспомогательного характера ограниченного размера, выполненное с натуры ради тщательного изучения. Посредством этюда художник совершенствует своё профессиональное мастерство.

ЦВЕТОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ — различия цветов натуры по цветовому тону (оттенку), светлоте и насыщенности. В природе цвет всегда воспринимается в отношениях с окружающими его цветами, с которыми он находится в строгом взаимодействии и зависимости. Поэтому цветовые отношения этюда должны передаваться пропорционально цветовым отношениям натуры.

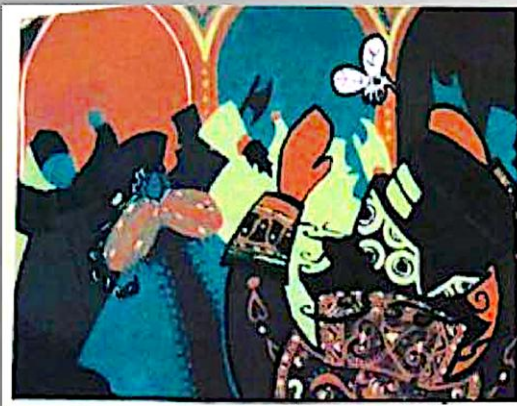
ИЛЛЮСТРАЦИИ

<i>Автор Колосова Инес</i>	<i>Автор Казанцева Юлия</i>
<i>1</i>	<i>5</i>
<i>2</i>	<i>6</i>
<i>3</i>	<i>7</i>
<i>4</i>	<i>18</i>
<i>8</i>	
<i>9</i>	
<i>10</i>	
<i>11</i>	
<i>12</i>	
<i>13</i>	
<i>14</i>	
<i>15</i>	
<i>16</i>	
<i>17</i>	
<i>19</i>	
<i>21</i>	
<i>22</i>	

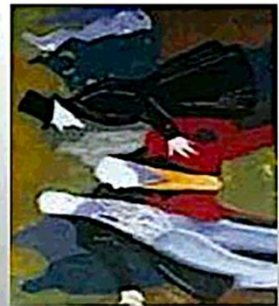

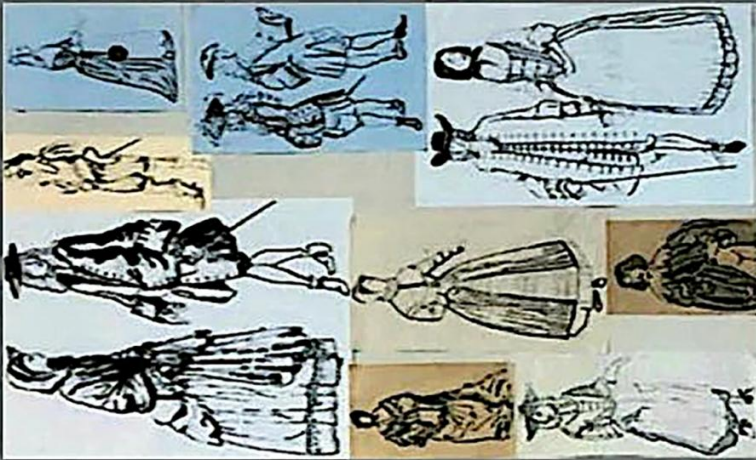

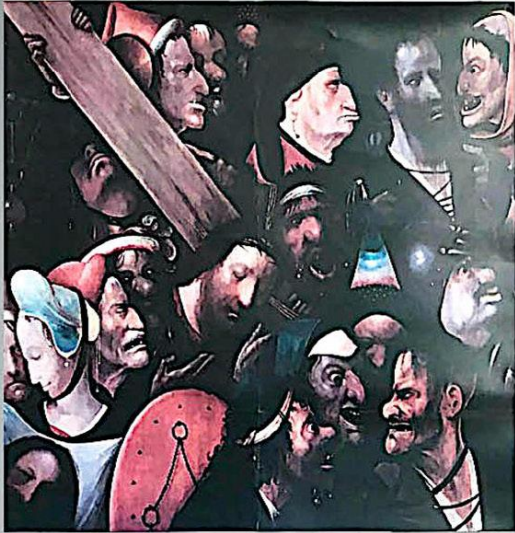

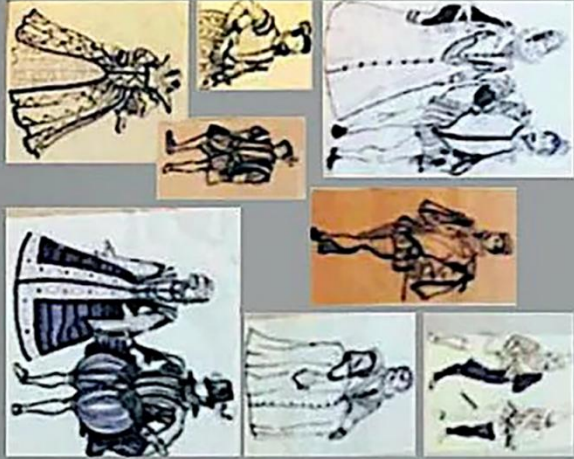

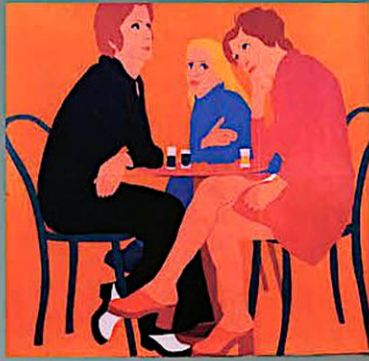

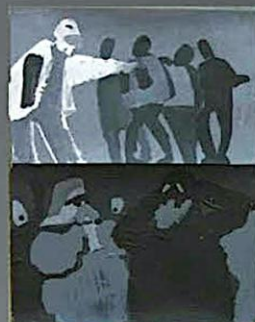

16

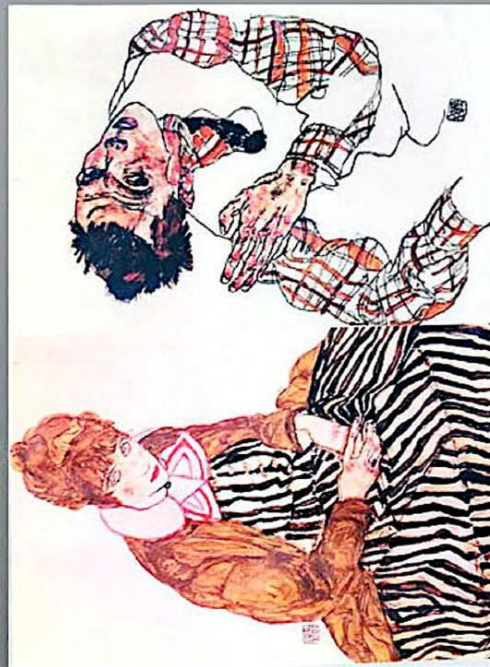
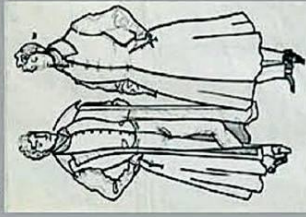
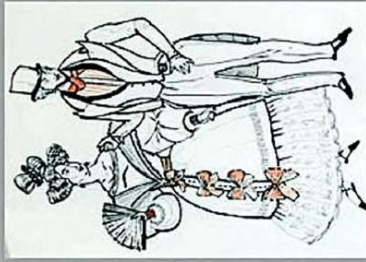
61

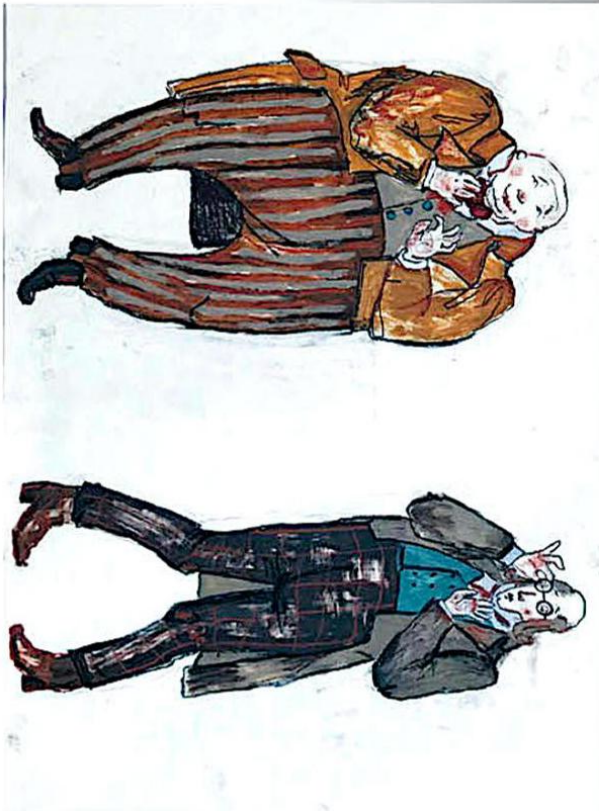

Светлана Викторовна Королёва, Татьяна Геннадьевна Дорожкина

РАЗРАБОТКА ЭКСПЛИКАЦИЙ ДЛЯ КИНОФИЛЬМА

Учебно-методическое пособие

Выпускающий редактор В. А. Покидышева

Координатор редакционно-издательской группы О. Ф. Никандрова

Подписано к печати 20.10.2020 г. Формат 60x84/16
Усл. печ. л. 3.95. Печать офсетная. Бумага офсетная
Отпечатано в типографии ООО «Турусел».
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38
toroussel@gmail.com
Заказ № от . 2020 г. Тираж 100 экз.