

ЭКРАН И СЦЕНА. ДИАЛОГ ПРОСТРАНСТВ

Фестиваль «Балтийские сезоны — 2012» в Калининграде

Летом этого года ВГИК принимал участие в фестивале искусств «Балтийские сезоны» в Калининграде. Этот фестиваль театральный, а не кинематографический, но участие в нем ВГИКа оказалось весьма продуктивным, вызвало широкий резонанс. Художественный факультет ВГИКа совместно с факультетом сценографии Школы-студии МХАТ представил выставку «Экран и сцена. Диалог пространств», а актерские факультеты ВГИКа (мастерская А.Я. Михайлова) и Школы-студии МХАТ (мастерская К.А. Райкина) показали свои спектакли. Публика принимала их тепло, а выступление вгиковских студентов еще раз доказало, что на театральной сцене их игра выглядит не менее убедительно, чем в кино. Большое впечатление произвели актерские работы и режиссура педагогов курса А.Л. Федорова, Е.Л. Арьковой. ВГИКовские спектакли «Зойкина квартира», «В поисках радости» были встречены долгими овациями.

Выставка

На совместной выставке «Экран и сцена. Диалог пространств» показывались студенческие работы: будущих художников кино (постановщиков, мультипликаторов, художников по костюмам, ВГИК) и будущих художников театра (Школа-студия МХАТ). Экспозиция стала опытом сопоставления творчества молодого поколения двух направлений. Как известно, театр и кино связаны тесными узами: декорации для первых немых кинофильмов делали театральные художники, а современные театральные режиссеры и художники все чаще работают в кино, мастера же анимационного кино успешно сотрудничают с кукольными театрами. Стоит вспомнить и то, что в разные годы в качестве председателей Госкомиссии на защиту дипломов художественного факультета ВГИКа приглашались такие мастера театрально-декорационного искусства, как М.М. Курилко-Рюмин и С.Б. Бенедиктов.

В работе художников театра и художников кино много общего — те и другие создают визуальное образное пространство сценического или экранного произведения, формируют среду, в которой «живут» герои произведения. А так как пространства экрана и сцены обладают разной степенью условности, сопоставление и сравнение работ молодых сценографов и художников кино особенно интересно.

Дворец творчества молодежи в Калининграде разместились в здании бывшей кёнигсбергской биржи.

Выставка проходила во Дворце творчества молодежи (бывшая кёнигсбергская биржа), здании грандиозном, напоминающем дворец дождей в Венеции, стоящий на берегу канала в самом центре города. Местные жители утверждают, что в нем несколько подводных этажей, где во время войны изготавливали снаряды, и с канала туда заплывали подводные лодки. Выставку нужно было разместить в большом нарядном фойе это-

го здания, которое и само напоминало эффектную декорацию, но из-за обилия колонн, зеркал, ниш, занавесей почти не было пустых поверхностей для развески эскизов. Поэтому решили разместить эскизы на мольбертах, а макеты декораций к спектаклям МХАТовцы собрали на специальных стойках-подмакетниках. В итоге выставка приобрела сходство с Калининградским портом, где среди металлических кранов пришвартованы корабли со всего света.

Возникла и вторая непростая задача — создание органичного соседства эскизов анимации, игрового кино, спектаклей с эскизами театральных и кино-костюмов, макетами декораций к спектаклям. Разная техника исполнения, разная тематика. Что касается эскизов, то с самого начала было решено не разделять формально театр и кино, а сделать экспозицию смешанной, построив ее по принципу сочетаемости «пятен» — цвета и тона соседствующих работ. При такой композиции выставки зрителям нужно было «потрудиться», внимательно вчитываясь в этикетки, чтобы «опознать» театральные и кино-эскизы, задуматься о сходствах и различиях в работе художников экрана и сцены.

Посетители выставки с интересом изучают работы

В итоге пестрая компания эскизов удачно «пришвартовалась» вдоль стен фойе, а театральные макеты образовали островок посередине зала.

Несколько слов о сходствах и различиях. Произведения театральных художников, работающих с общим планом пространства сцены, которое зритель видит издали, отличаются более обобщенным ха-

Сцена из спектакля
"Зойкина квартира"
в исполнении
ВГИКовских
студентов

актером, лаконизмом. Тогда как для работ студентов-художников ВГИКа важны детали, проработка персонажей, точные подробности. Ведь кино, в отличие от театра, использует крупные планы. Кроме того, разная степень условности экранного и сценического пространства значительно влияет на работу художников. Если в театре художник подчас обязан создавать гротескную, гиперболизированную среду, и декорация служит ярким образом, символом, то в игровом кино у художника меньше выразительных средств, он скован реалистичностью кинопространства. Но тем ценнее его умение создавать яркий художественный образ среды фильма. Другое дело — анимация, где образные возможности, степень пластической свободы в мультфильме значительно ближе к театральной условности.

Выставка позволила сравнивать работы, думать об особенностях творчества художника в театре и в кино, находить сходства и отличия в решении пространства экрана и пространства сцены. Многочисленные ее посетители с интересом изучали эскизы к игровым фильмам, мультфильмам, макеты декораций к спектаклям. Задавали немало вопросов: какое место занимает работа художника в процессе производства фильма; как техника эскиза влияет на то, что зритель видит на экране; может ли

Калининградский
порт

художник театра работать в кино и наоборот; зачем нужен макет и эскизы по свету... Отдельного внимания заслужил показ анимационных короткометражек ВГИКа, проходивший в фойе. Интерес к тому, как снимается современное анимационное кино, был неподдельным.

Выставка продемонстрировала немалый интерес калининградцев к работе художника кино, анимации, к уникальным традициям обучения на художественном факультете ВГИКа. Представители руководства Калининградской области и фестиваля «Балтийские сезоны» высоко оценили эту экспозицию, благодарили ректора ВГИКа В.С. Малышева за успешный опыт знакомства с творчеством молодого поколения.

Предварительный этап экспозиции

Рождение концепции выставки

Первое впечатление от работ

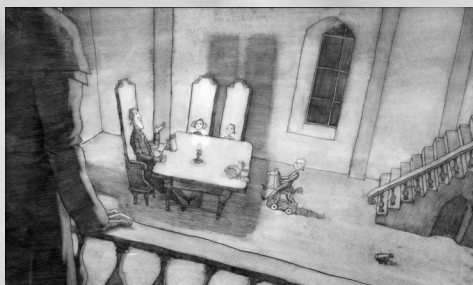
Ректор ВГИКа В.С. Малышев осматривает экспозицию

Встреча первых посетителей

Обсуждение работ

Игнатов А. Э. Гофман «Песочный человек» 2009 год. Мастерская художника мультфильма. Руководитель С.М. Соколов

Игнатов А. Э. Гофман «Песочный человек» 2009 год. Мастерская художника мультфильма. Руководитель С.М. Соколов

Заветный камень на месте родного дома Гофмана обнаружен

Эпилог

С меньшим интересом познакомились и вгиковцы с Калининградом, его окрестностями. Побывали в прибалтийском курортном городе Светлогорске, расположившемся среди вековых сосен, в старых районах Калининграда, в Калининградском историко-художественном музее, где познакомились с ежегодной художественной экспозицией, посвященной Э.Т.А. Гофману, уроженцу Кёнигсберга. К его творчеству на художественном факультете ВГИКа интерес особый: многие курсовые и дипломные работы сделаны по его произведениям. Одна из таких работ — «Песочный человек» (А. Игнатов) — экспонировалась

на выставке «Экран и сцена. Диалог пространств». Над анимационной картиной «Гофманиада» работает ныне и заведующий кафедрой анимации и компьютерной графики ВГИКа профессор С.М. Соколов. И поиск камня, установленного на месте дома, где родился Гофман, стал для вгиковцев неким символом поездки в Калининград. Незадолго до отъезда символический камень был обнаружен неподалеку от гостиницы. Так закончилось пребывание вгиковцев в этом городе с богатой историей, насыщенном современной культурной жизнью.

Статью подготовили:

Сергей Зуев

*Педагог кафедры мастерства
художника фильма*

Александра Павлова

Студентка Художественного факультета