

Автушко В.В., студ. 215 гр.

Научный руководитель – Пасютина З.М.

**ЭТЮДЫ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ЖИВОПИСИ
КАК ВАЖНЕЙШАЯ ЧАСТЬ ОБУЧЕНИЯ РЕЖИССУРЕ
(НА ПРИМЕРЕ КАРТИН МАГРИТТА РЕНЕ)**

Актуальность режиссёра состоит в том, что он должен реагировать на все события, происходящие в мире. Режиссёр должен интересоваться не только искусством, но и всеми другими сферами, чтобы всегда в точности показать в своих работах все жизненные аспекты в полной мере. Он должен постоянно находиться в поиске чего-то нового, необычного, индивидуального и своими работами доносить до зрителя глубокий смысл и, конечно же, своё видение выбранного произведения.

Каждому студенту театральной специализации необходимо постепенно развивать в себе режиссёрские способности, начиная с простых этюдов, заканчивая постановками дипломных спектаклей. Этюд по картине – это первая «встреча» с автором, так как до этого, по программе, студенты работают над этюдами, которые они сами придумывают на различные темы и ситуации. Здесь, в полной мере, можно проявить свою фантазию, показать своё мировосприятие, индивидуальный стиль творчества и, конечно же, познакомиться с автором произведения и прикоснуться к его своеобразному миру творчества, постараться проникнуть в атмосферу времени, «угадать» развитие сюжета. Следует отметить, что немаловажно выбрать ту картину, которая будет близка и интересна режиссёру. Именно поэтому я и выбрала картину бельгийского художника-сюрреалиста Магритта Рене «Влюблённые», а затем, изучив более подробно его творчество, обратилась к другим картинам этого

художника, таким как: «Сын человеческий», «Великая война», «Освободитель», «Портрет Жоржетты Магритт». Мы объединили их в один общий сюжет, который является предысторией картины «Влюблённые». Картины Магритта привлекли меня своей загадочностью, взбудоражили мою фантазию и сподвигли на воплощение ярких и необычных образов.

Важную роль в воплощении замысла этюда по произведениям живописи играют воображение и фантазия. К.С. Станиславский пишет: «Воображение создаёт то, что есть и что бывает, что мы знаем, а фантазия – то, чего нет, чего в действительности мы не знаем, чего никогда не было и не будет. А может, и будет! Как знать? Фантазия всё знает и всё может» [1, с. 255].

Режиссёр разрабатывает предлагаемые обстоятельства, чтобы реалистичнее представить театральное действие. Подключив своё воображение и фантазию, мы можем оказаться в любом веке или стать каким-нибудь невысказанным существом, которого, вообще, не существует в природе и многое другое. Но невозможно окунуться полностью в предлагаемые обстоятельства, не подключив воображения и фантазии. Также без фантазии и воображения актёр не сможет представить той знаменитой «4 стены», мы не сможем представить себе «киноленту видения».

Воображение может помочь создать такую фантастическую картину, которая ярко отклоняется от действительности, как сделали это мы в своих этюдах по картинам Магритта Рене. Хочу обратиться к интересному высказыванию советского психолога и философа С.Л. Рубинштейна, которое, как мне кажется, лаконично дополняет всё вышесказанное: «Воображение – это отлёт от прошлого опыта, это преобразование данного и порождение на этой основе новых образов» [2, с. 95]. Не менее актуальное высказывание французского писателя, философа-просветителя

и драматурга Д. Дидро, где он пишет, что без воображения, без этого уникального качества, нельзя быть ни поэтом, ни философом, ни умным человеком, ни мыслящим существом, ни просто человеком [3].

Сновидения также отлично развивают наше воображение. Мечты, фантазии, сновидения. Особый смысл в толкование этих слов вкладывал бельгийский художник-сюрреалист Магритт Рене, ведь именно в его произведениях постоянно присутствует ощущение напряженности и таинственности. В своих картинах он воссоздавал фантазии и сновидения. Каждая картина Магритта – это неразгаданный ребус, своеобразная философская формула или даже мистическая тайна, которая овладевает сознанием и влечёт наши мысли в загадочное путешествие.

Магритт Рене (1898–1967) родился в маленьком бельгийском городке Лессине. Жизнь была тяжёлой. Его мать утопилась в реке, что оказало большое влияние на бывшего тогда ещё подростком будущего художника, однако, вопреки расхожему мнению, не стоит переоценивать влияние этого события на творчество автора. В 2009 году, в Брюсселе, был открыт Музей Магритта Рене [4]. В 1978 году режиссёром Адрианом Мабеном был снят документальный фильм «Месье Рене Магритт» о жизни и творчестве легендарного художника.

На картине «Влюблённые» изображён поцелуй мужчины и женщины, лица которых укутаны белой тканью. Как мне кажется, двумя фигурами без лиц художник передал идею о слепоте любви. О слепоте во всех смыслах. Влюблённые никого не видят, когда влюблены, но и мы не видим их лиц. Кроме того, влюблённые – загадка даже друг для друга. Ведь можно полюбить человека, который на самом деле, не тот, за кого себя выдаёт. Это может быть и страшный человек, например, убийца, преступник или даже человек, который страдает от наркотической зависимости. Но, когда чувство влюблённости, а скорее мимолётной

страсти, затуманивает сознание, человек не может объективно оценивать реальную ситуацию и попадает в страшный мир, в котором и сам может погибнуть. Именно такой смысл я заложила в этюд по картине «Влюблённые», так как я видела в ней что-то жуткое. Как мы видим, позади женщины изображена стена синего цвета, а позади мужчины — красного, но очень важно, что в картине художник использует не яркие цвета, а приглушённые и даже немного грязноватые, что, как нам кажется, символизирует что-то тёмное, нечистое и плохое. Если обратиться к символике синего и красного цветов, то мы можем понять, что у многих народов синий цвет символизирует небо, вечность, доброту, благополучие, верность, постоянство, целомудрие и честность, а красный цвет символизирует кровь, огонь, красоту, любовь, страсть, вражду, месть и войну. Также красный цвет связан с агрессивностью и сексуальностью, он выражает власть и величие. Стоит обратить внимание на то, что платье женщины такого же цвета, как и стена позади мужчины. Я разделила пространство на две части. То есть на 2 мира – синий и красный. Синий мир – это положительная сторона, где царит стремление к знаниям, к душевной свободе. Красный мир – это отрицательная сторона, в которой царит искушение, страсть, негатив и тяга к плохому и запретному. А теперь давайте представим, что всё действие происходит в этих двух нереальных мирах, где много необычных вещей, которые не свойственны реальной жизни. Главные герои (Мужчина и Женщина) живут по соседству. Каждый из них является противоположностью друг друга. Мужчина выбрал правильный путь в своей жизни: у него есть свои цели и задачи, он знает к чему нужно стремиться и чего он хочет добиться. Он умен и рассудителен, но всё меняется, когда он встречает Женщину. Она хороша собой, но является негативной героиней и ведёт развязный образ жизни, употребляет наркотики и сама не понимает того, что исход такой

жизни может быть только трагическим. Она настолько прекрасна, что Мужчина очень быстро теряет голову, он ослеплён любовью. Умом Мужчина понимает, что с такой спутницей не может быть хорошего и светлого будущего, он понимает, что сам ввязывается в этот ужасный мир наркотиков и страшной жизни, которую предлагает ему Женщина, но его сердце говорит другое. Чувства борются с разумом и в итоге побеждает отнюдь не здравый смысл. Женщина искушает его и переманивает в свой страшный мир, навсегда разрушив его жизнь. Я не хотела прямым путём показывать употребление наркотиков, так как считаю это неэстетичным и жутким для показа зрителю. Поэтому мы придумали символ – красные яблоки, после употребления которых с Женщиной, а потом и с Мужчиной, происходили странные и необъяснимые вещи, которые происходят с наркоманами. Это проявлялось в виде различных галлюцинаций, но я хотела наиболее развёрнуто и необычно показать воздействие наркотика на человеческий организм. Так, к примеру, герои моего этюда выражали своё наркотическое состояние в психоделическом танце, где Женщина управляла Мужчиной словно марионеткой. Тем самым я хотела показать её власть над ним и его беспомощность. Благодаря синхронной и чёткой пластике, создавалось ощущение того, что наркотики намного сильнее человека, а человек всего лишь раб, который повинуется его воле. Также я решила показать, как наркотик проникает в организм человека, а затем заполняет его полностью, не оставляя шансов на жизнь. Представьте, что здоровый организм человека – это сосуд, наполненный чистой водой, а наркотик – это обычная краска красного цвета. В данном этюде герои добавляют краску в чистую воду, которая постепенно становится полностью красной. Их очень забавляет этот процесс, перед ними открывается «вся красота» наркотической жизни, но на самом деле мы понимаем, что наркотики – это верная смерть. Я добавила символ, который

акцентировал различие двух миров, взяв за основу библейский сюжет Адама и Евы, где Ева искушает Адама запретным плодом. Поэтому в моём этюде Женщина искушала Мужчину не только своей красотой, величием и властью, но и тем самым запретным плодом. Она играла с Мужчиной и не подпускала его близко, пока он не согласился пойти тем же губительным путём наркотической жизни, погубив себя. Затем картины «Сын человеческий», «Великая война», «Портрет Жоржетты Магритт», «Освободитель» и «Влюблённые» я объединила и создала небольшой спектакль, который провел зрителя по таинственному лабиринту загадочных событий.

Искусство режиссуры начинается с умения проникать в произведение автора, поэтому мы можем сказать, что этюды по произведениям живописи – это тот этап, который необходимо пройти каждому будущему режиссёру, чтобы развить фантазию и воображение, стать смелее в творческом плане и найти свой индивидуальный и неповторимый стиль.

1. Станиславский, К.С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания: Дневник ученика / К.С. Станиславский; сост. и отв. ред. И.М. Тарасенко – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2013. – 512 с.

2. Рубинштейн, С.В. Основы общей психологии / С.В. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2000 с. – 225 с.

3. Харитонов, М.М. Дени Дидро / М.М, Харитонов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.orator.ru/didro.html>. — Дата доступа : 26.01.2015.

4. Богданов, П.С. Магритт Рене / Г. Б. Богданова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.art-spb.ru/artspb100.html>. – Дата доступа : 29.01.2015.