

«МЫ МОСКВИЧИ»

ОТЗЫВ О КОНКУРСЕ МУЛЬТИМЕДИА. НОМИНАЦИЯ STOP MOTION

По работам, присланным на московский конкурс мультимедиа «Мы москвичи», который восьмой год успешно проводится управлением непрерывного художественного образования ГАОУ ДПО МЦРКПО, можно видеть, насколько важными становятся занятия анимацией для детей. С тех пор, как цифровая съемка пришла в анимацию, она становится технически все доступнее и выходит за рамки профессионального производства. Желание самим оживить картинку, которое всегда было и у детей, и у взрослых, вдруг получило свою реализацию через привычные гаджеты — не только через фотоаппарат и компьютер, но и через телефон и планшет. И стало понятно, как много есть желающих высказаться с помощью анимации, которые раньше были лишены этой возможности в связи с отсутствием доступной съемочной техники.

Определенный срез тенденций и направлений мы видим в присланных на конкурс работах.

Значительную часть работ традиционно занимает пластилиновая анимация — в виде объемных кукол. Дело в том, что пластилиновые герои стали наиболее доступными для самостоятельного изготовления детьми, поэтому учителя любят такой вид анимации: здесь есть полное участие детей, которые слепили своего персонажа и оживили его. Но пластилиновые куклы сложны в анимации, трудно добиться выразительности их движений, когда у них нет какого бы то ни было каркаса внутри. Хотя, несомненно, в профессиональной анима-

ции пластилиновые куклы используются, но внутри каждой из них обязательно есть конструкция. Пластилин — достаточно сложный материал для съемки, к нему надо приспособиться — он нагревается и тает в руках. Поэтому гораздо художественнее смотрятся детские фильмы, где пластилин не заявляет, что он — кукла, а тогда, когда кусок пластилина трансформируется, становится персонажем, порой даже вполне похожим на человека, но все же идет открытая игра, что мы вам сейчас представляем наши мысли на определенную тему через пластилиновые трансформации. Так рассуждали при помощи лепки из пластилина ребята из Липецкой области в мультфильмах «Память» и «Мать» — на трагические темы Великой Отечественной войны. И такой прием добавляет художественной выразительности образам в их мультфильмах, даже при наличии некоторых недочетов — некоторой замедленности действия и сюжетной бесхитростности.

Еще один пример удачных пластилиновых персонажей — «ПегУсики», снятые под руководством Качоровской О.В. — смешные неизвестные природе существа легко поддаются анимированию, к тому же здесь весьма грамотное подражание детскому сериалу с образовательным уклоном, хорошо вписана задача из книги Григория Остера, сценарий и монтаж сделаны с юмором.

Пластилин можно использовать и в другой технике — перекладке. Эта техника, отличительной чертой которой является то, что персонажи лежат на плоскости,

тем самым предполагается более условное движение персонажей, чем в объемном макете. Возможно, поэтому дети, в целом, лучше справляются с перекладкой. Очень уверенно чувствуют себя пластилиновые персонажи в мультфильме «Ноги вверх» студии «Хо-ро-шо»: здесь можно отметить удачное сочетание сценария, поведения персонажей и их движения, юмор всего сюжета, грамотной композиции кадра. Второй фильм, представленный этой студией, — «О пустоте и доброте» — снят тоже в своеобразной перекладке: на нарисованном фоне перемещаются плоские человечки, сделанные из бисера, нанизанного на проволочный каркас.

Еще один пример удачного и остроумного совмещения самого простого пластилинового персонажа — зеленой гусеницы — и бытового фона — книги на столе — представлен в мультфильме «Гусеница». Смелая в своей незатейливости импровизация в пространстве показывает, что для красивого кадра и законченной мысли совсем не обязательно строить картонные макеты с «четвертой стеной» — гораздо острее может восприниматься рукотворный персонаж на самом что ни на есть бытовом фоне, а сочетание придуманного и обыденного может рождать самые разные ассоциации, и на этом стыке существует огромное количество вариаций, которые и другие учителя могут взять на заметку.

Интересный способ превращения бытового предмета в персонаж показывает мультфильм «Плас и Бумка» из Казахстана (г. Шымкент, педагог М.М. Жаримбетов) — балет пластиковых стаканчиков и Тарелочки прекрасно анимирован, все они замечательно движутся в разных ритмах и темпах, попадая в такт музыки. Особую выразительность персонажам придает внимание автора к деталям, например, у Тарелочки очень трогательно развивается юбочка. Авторы сняли персонажей с применением хромакея, но подложенным потом фоном несколько испортили общее впечатление от фильма — персонажи не совсем естественно вписываются в фон, да и сам фон отвлекает от красивой, ритмичной анимации, которая достойна быть более акцентированной в кадре.

Из кукольных мультфильмов еще нужно отметить учебный фильм по японскому языку из Челябинска «Приключения Юкико. Азбука». Своим задачам ознаком-

ления с японскими иероглифами фильм полностью отвечает, плюс к тому впечатляет макет — подробно и профессионально сделанный, он передает необычную атмосферу мультфильма — я бы даже сказала, он эту атмосферу создает. Движениям кукол немного не хватает выразительности. Они несколько замедленны — этот досадный недостаток мешает восприятию очень удачного по художественному решению и по сюжету фильма.

Интересную технику частично рисованного, частично перекладочного, обучающего фильма показывает группа учеников Черняковой Е.А. — «Дома мира». Импровизационная стилистика рисования маркером на доске вполне соответствует материалу, излагаемому в учебном фильме — об истории жилищ. Здесь много различных локаций, охватывается много эпох, и анимация становится яркой иллюстрацией интересного рассказа, что часто встречается в фильмах подобного направления. Также авторы использовали интересный прием: к доске прикрепляются картинки, анимированные с помощью перекладки. В целом, решение красивое, но к сожалению, не все фактуры стилистически соответствуют друг другу, не очень удачно подобран шрифт, при хорошем замысле и режиссуре не хватает чистоты картинки и технического исполнения, и если его доработать, то получится добротный образовательный ролик.

В технике компьютерной перекладки сделан мультфильм «Дом напротив» Всеволода Чернецова из школы №1955. Хороший рисунок, как и предполагается в его школе, продуманный материальный мир, убедительный быт. Фильм анимирован в Adobe After Effects — профессиональной программе, позволяющей делать самую тонкую анимацию. Но в этом вдруг и появляется диссонанс — несоответствие хорошего рисунка и скупой, приблизительной анимации. Манера подачи мультфильма напоминает комикс, а реалистичность картинки располагает к восприятию более сложного движения. И найди автор более тонкую грань условности движений и реалистичности картинки (может быть, даже некоторых деталей, нарисованных в других ракурсах, что наверняка не представляет сложности для автора, уверенно рисующего), фильм получился бы на высоком уровне.

*«Броская
фамилия».
Творческий
коллектив
Мультистудии
«Рябинушка»
ДОУ № 300,
г.Новосибирск.
Педагог
А.А. Гидион*

*«Гусеница».
Уткина София, 11 лет.
Средняя общеобразовательная
школа с углубленным
изучением иностранного
языка при Посольстве России
в Венгрии, Будапешт.
Педагог Г.Н. Сафронова*

*«Дома Мира».
Творческий
коллектив
мультистудии
школы № 1499,
г. Москва.
Педагог
Е.А. Чернякова*

Эта же школа — № 1955 — представила еще один фильм: «Что такое невеста» — классический рисованный фильм, где персонажи анимированы на кальке и потом сняты на целлулоиде, который в некоторых кадрах поблескивает, из чего видно, что персонажи нарисованы не на компьютере. Хорошая анимация, драматургия, юмор — замечательный фильм с немного небрежной подачей. Доработай автор титры и доделай заливки персонажей в одной из сцен — получилось бы конкурсное кино.

В чистом виде рисованного кино представлено мало. Наверно, это объясняется трудностью многократного перерисовывания похожих кадров, напряжением повторов статичной части кадра — эта монотонная часть работы детям, как правило, скучна. И тем ярче смотрится рисованный фильм из Луганска «Притча о Вазе». Эта работа профессиональна во всем — от графики с покadroво мерцающими штрихами до сочетания текста и картинки, которая не иллюстрирует текст, но они вместе рассказывают историю о мире, расколоте, как ваза.

Фильм о блокадном Ленинграде «Будь героем!» Студенокской детской школы искусств из Курской области тоже пронзительно говорит о войне. Снятый в смешанной технике (где-то рисованный, где-то перекидка, даже есть живые руки), он рассказывает простую историю о том, как мальчик по дороге за хлебом заодно вешает на заборе листовку с призывом «Будь героем!» и из-за налетевшей пурги теряет драгоценный мешочек с хлебом. Так, через бытовую метафору в детском произведении прочитывается вопрос: что важнее — лозунги или хлеб? В чем героизм в жизни?.. Если зритель прочитывает такие пласты, значит, фильм удался.

Очень радуют мультфильмы, в которых виден определенный культурный бэкграунд, идущий, несомненно, от руководителей студий. В первую очередь, это две студии из Новосибирска и Бердска, которыми руководит один педагог, А.А. Гидион, и студия из Санкт-Петербурга «Мульткласс» под руководством М.А. Мартыновой и П.С. Мартынова.

Тонкая архитектурная игра ведется в фильме из Петербурга «Сон или явь?» — о том, как Башня Татлина искала себе друга среди архитектуры Петербурга и нашла

его в виде Лахта-Центра. Фильм с замечательным юмором, остроумно придуманными персонажами, высокохудожественной картинкой. Несомненно, за этими качествами стоит культурный багаж педагогов, который позволяет им играть эпохами, ассоциациями и создавать изящный, эстетически выразительный кадр. По технике это перекидка, сделанная в стиле супрематического коллажа, и она добавляет многоплановость ассоциативному ряду, а лаконизм художественного решения вполне доступен для качественного исполнения детьми.

Другие фильмы этой студии — «Дракон» и «Удивительная кошка» — выдержаны в том же узнаваемом авторском стиле: элегантно лаконичная графика, образы, рождающие ассоциации, разнообразные культурные подтексты, которые, конечно, знают, прежде всего, педагоги, но для того они и руководят учениками, чтобы те приобретали не только технические навыки съемки, но и учились режиссуре и драматургии, а главное, учились ощущать себя в определенном культурном контексте, позволяя комбинировать образы из различных эпох и выражать с их помощью свои мысли.

Совсем маленькими авторами 6–7 лет из Новосибирской мультстудии «Рябиношка» (педагог А.А. Гидион) снят фильм «Страшно замуж», и в их возрастной категории это очень гармоничная работа с классическим ярким детским рисунком фломастерами и красками, выразительными персонажами, лихо по-детски нарисованными и с наложенной пластилиновой артикуляцией. Причем персонажи даже актерски отыгрывают текст, выразительно озвученный детьми. Видно, что тема детям понятная, ими придуманная, здесь есть и самоирония, и неожиданный резонерский финал.

Судя по присланным работам, этот педагог умеет организовать производство фильма с самыми разными по возрасту и по количеству группами детей. Фильмы «Броская фамилия» и «Египетская сказка» сняты большими разновозрастными творческими коллективами учеников, при этом в каждом из них чувствуется уверенная режиссерская рука. А когда педагог является хорошим режиссером, сразу и дети начинают расти в своих замыслах и желаниях. И чувствуется, что они посмотре-

ли много разных мультфильмов, прежде чем снимать свои.

В фильме «Броская фамилия», сделанном в технике пластилиновой перекладки с небольшими вкраплениями рисунков на фонах, обращение к теме Великой Отечественной войны приобретает трогательный отпечаток личных переживаний «маленького человека», солдата по фамилии Трусов, над которым, по понятным причинам, все смеются, и он доказывает свою значимость подвигом.

Присутствие тонкого юмора в актерском поведении персонажей и в деталях делает эту историю живой и нешаблонной, а картонность, увы, часто можно встретить в детских фильмах о войне.

Но конечно, самый большой ряд ассоциаций рождает мультфильм, созданный под руководством того же педагога в мультстудии «Арбуз» в городе Бердске, «Египетская сказка». Здесь очень радует творческое осмысление не только культурных эпох, но и истории анимации.

В конструктивную основу фильма положен фенакистископ — один из первых приборов, с помощью которого начинали исследовать зрительский эффект от быстрой смены пофазово изображенного движения, превращающегося в восприятии человеческим глазом в иллюзию движущейся картинке.

Крутятся движущиеся человечки на старом проигрывателе, в качестве вращающихся дисков использованы виниловые пластинки, а человечки эти — персонажи из Древнего Египта!

Таким образом, спонтанно соединились прародители мирового искусства, анимации и звуковоспроизведения, которые в восприятии современных детей, наверное, уже почти одинаково винтажны.

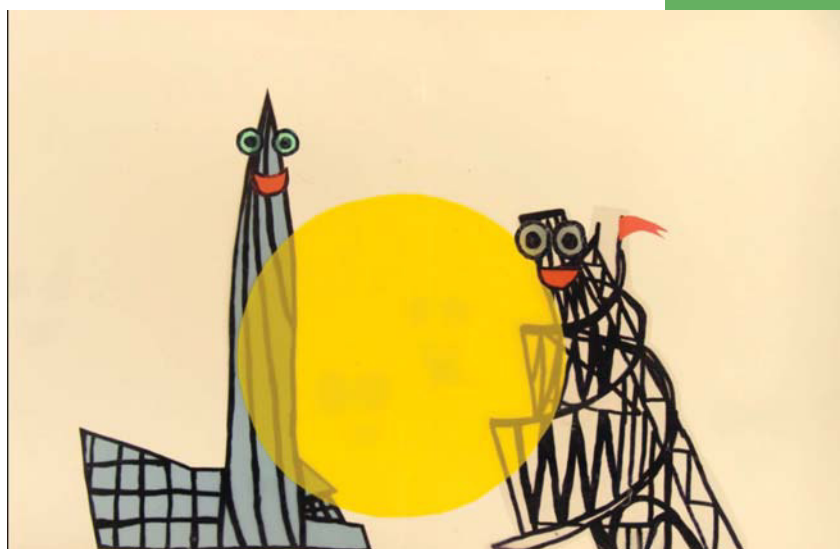
На таком стильном решении построен достаточно длинный фильм, и из этого решения выжато максимум разнообразия: ритмического, по композиции кадра, по скорости движения — получилась своего рода тема с вариациями, фильм музыкален в своей основе. Его можно считать творческой удачей коллектива и педагога, достойной многих фестивалей.

«Египетская сказка». Творческий коллектив Детской студии мультипликации «Арбуз», МАУ ДК «Родина» клуба «Прогресс», г. Бердск, Новосибирская обл. Педагог А.А. Гирион

«Мать». Творческий коллектив лицей с. Долгоруково Липецкой обл. Педагоги И.Г. Трефилова, С.Н. Федорова

«Сон или явь?» Творческий коллектив студии «Мульткласс» Приморского культурного центра, г. Санкт-Петербург. Педагог М.А. Мартынова

Столь разные работы демонстрируют широту интересов юных любителей мультипликации, и очень важно, чтобы участники видели работы друг друга, обсуждали, анализировали, пытались понять, в чем сила одних и над чем еще предстоит поработать другим. Как мне кажется, когда у педагога есть личная насмотренность, режиссерское чутье, интуиция и опыт — дети очень быстро подхватывают его идеи, развивают их, понимают, что хотят сказать. И для таких учителей нет рецептов, как снять фильм — как угодно, из чего угодно, все равно получится интересно — так или иначе. Но когда педагог и сам только пробует заниматься анимацией, ему для начала, наверное, будет полезно больше задумываться о том, что волнует его и детей, и не просто тематически — что рассказать — но и как рассказать, чтобы техника съемки и материалы помогали эмоционально раскрыть тему. Чтобы, выстраивая композицию кадра, обращали внимание на то, как точнее передать то настроение, которое именно в этот момент должно быть в фильме — как выразить радость, как — трагедию, как — стремительность или, наоборот, задумчивость. Используя не крупные или отвлеченные темы, но те, которые можно прочувствовать и выразить свою эмоцию. А то, что выражено через собственные переживания, всегда вызывает интерес и отклик зрителей. А все мы работаем для зрителей и хотим быть понятыми.

P.S. На конкурс «Мы москвичи» был представлен еще один кукольный мультфильм, но о нем я могу сказать лишь пристрасно, потому что он снят автором с учениками мультстудии школы № 1021 г. Москвы «Дневник снов Тинабуры». Не оценивая, могу лишь отметить, что наш кукольный персонаж Тинабура (персонафицированное имя собственное от общего имени Буратино, конструкция для обучения анимации, сделанная профессиональным кукольником Игорем Хиловым) находится на полке книгу совсем не детскую, но заинтересовавшую его — книгу о Театре на Таганке «Трое: Любимов, Боровский, Высоцкий». Тинабура выбрал книгу случайно, но мы ему ее подложили специально: во-первых, я преследовала образовательную цель — познакомить современных подростков с одним из ярчайших явлений

московской театральной жизни XX в. и крупнейшим режиссером, художественный язык которого позволяет лучше понимать и современный театр. Во-вторых, будучи сама по профессии сценографом и выбрав эту профессию под влиянием найденной у родителей книги о Театре на Таганке (правда, не этой, другой), я решила, что самые простые навыки анимации и актерской работы куклы с предметом мы с учениками можем освоить, опираясь на уже найденные до нас метафорические элементы декораций нескольких знаменитых спектаклей Любимовской Таганки. В этих предметах уже заложена многозначность, поэтому фантазия ребят раскрепощалась, и они придумывали разные варианты актерской игры куклы. Тинабура читает книгу, постигает ее постепенно, периодически засыпает, и ему снится, как он переносится в пространство увиденных им спектаклей: взаимодействует с кубиками из спектакля «Послушайте!», с метафорическими скворечниками Давида Боровского из спектакля «Живой». С каждой новой страницей меняется и музыка, взятая из изучаемых Тинабурой спектаклей Таганки. А во вступлении и финальных титрах звучит музыка, любезно предоставленная мне музыкальным руководителем Театра на Таганке, композитором Татьяной Жановой — человеком, прошедшим с театром, с Любимовым тридцать с лишним лет, и вот не так давно, уже после ухода Мастера, подарившим мне свою дружбу и совместное творчество.

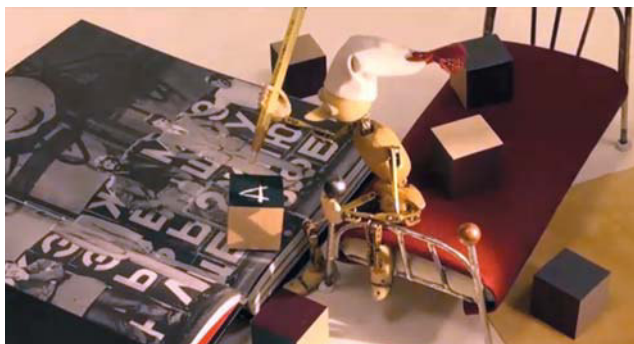
Несомненно, Тинабуре приснились далеко не все спектакли Таганки, и более того, самые великие он деликатно пропустил, не закутавшись в занавес из «Гамлета» и не посидев на исторических креслах из «Владимира Высоцкого» — он постеснялся, хотя и очень хотел, но все же он еще не великий артист! Но в финале его звездный час некоторым образом наступил: он вылез из рамы, похожей на ту, в которой сидел Луи XIV в Таганковском «Тартюфе» и Понтий Пилат в «Мастере и Маргарите», под музыку «Танца рыцарей» — ту самую, которая звучала, когда у Любимова в «Мастере и Маргарите» Воланд разбрасывал листы рукописи Мастера, которые не горят. А в раме, напоминающей камин (придуманной для «Тартюфа» моим учителем, сценографом Сергеем Бархиным), оказался не Луи XIV, не Понтий Пилат, не афиши Та-

ганки, как в сцене в театре Варьете, а нарисованный очаг с котлом, как в каморке у папы Карло. И вылез оттуда под аплодисменты и узнаваемую песню — Бу-ра-ти-но! Сейчас это его лучшая роль.

А чтобы играть другие роли, ему нужно много учиться, освоить получше сценодвижение, пластику, актерское мастерство, почувствовать себя в разных периодах истории театра, в разных жанрах и стилях, и он вместе с моими учениками еще надеется в этом преуспеть.

*«Будь героем!» Творческий коллектив Студенокской детской школы искусств» Железнодорожного района Курской обл.
Педагог Е.А. Лысенко*

*«Дневник снов Тинабуры». Творческий коллектив мультстудии школы № 1021, г. Москва.
Педагог Е.А. Бритова*

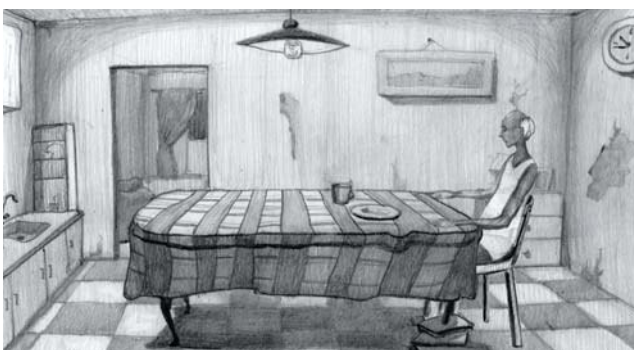
*«Удивительная кошка». Творческий коллектив студии «Мульткласс» Приморского культурного центра, г. Санкт-Петербург.
Педагог П.С. Мартынов*

*«Ноги вверх». Потапов Василий, 12 лет. ГБОУ ДО ДТДМ «Хорошево» г. Москвы.
Педагог Т.В. Вохменцева*

*«Притча о Вазе». Творческий коллектив детской студии «Серебряный Марс Медиа». Украина, г. Луганск.
Педагог Т.С. Риснянская*

*«Дом напротив». Чернецов Всеволод, 15 лет. Школа № 1955, г. Москва.
Педагог М.Е. Розанова*