

ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИК–АНИМАТОР, ИЛИ КАК НАУЧИТЬСЯ УПРАВЛЯТЬ ДВИЖЕНИЕМ РИСУНКА

Колледж кино, телевидения и мультимедиа ВГИК, основанный в 2004 году, занимает особое место среди специальных учебных заведений России. С одной стороны, это вполне традиционный колледж с базовой программой среднего специального образования по специальности «Живопись», каких немало. Только в Москве этой специальности обучаются студенты в десятках художественных училищ и колледжей. Но с другой стороны, колледж ВГИК — неотъемлемая часть знаменитого кинематографического вуза со 100-летней историей, традициями и инновациями, его структурное подразделение, где реализуются уникальные образовательные программы, преподают известные специалисты в области кино. Таким образом, колледж ВГИК (в нем обучается почти 200 студентов) позволяет будущим аниматорам с первых шагов прикоснуться к кинообразованию, войти в профессиональную среду. При этом численность студентов колледжа значительно превышает группы обучающихся в любой творческой мастерской ВГИК. Стоит отметить, что и И.П. Иванов-Вано, известный режиссер, художник и сценарист мультипликационного кино, организатор мультипликационного отделения во ВГИКе, начиная в 1924 году постигать азы ремесла художника-одушевителя в мастерской Государственного техникума кинематографии, ставшего впоследствии ВГИКом.

Инициаторами создания киноколледжа как нового структурного подразделения института кинематографии стали проректор ВГИК П.Б. Архипов и профессор ВГИК С.М. Соколов, ученик И.П. Иванова-Вано. Задача этого образовательного учреждения была изначально нацелена на подготовку специалистов среднего звена для киноиндустрии: ассистентов режиссера, художников, операторов, осветителей, технических работников. Но в этот перечень входило и обучение ремеслу художника-мультипликатора, специалиста среднего звена. Художник-мультипликатор не решает крупных драматургических задач, не придумывает персонажей, не выполняет фонов, не пишет музыку, но без его работы создание анимационного фильма невозможно. И специальность «одушеvitель» (художник-аниматор), чья задача состоит в создании выразительного, органичного и естественного движения нарисованных фигур как нельзя лучше раскрывает суть мультипликационного искусства. В настоящее время колледж ВГИК обучает по образовательному стандарту — «Живопись (по видам)».

Стоит признать, что обучение в колледже относится к среднему профессиональному образованию лишь по форме, при этом возможностей погружения в

профессиональную среду у студентов колледжа предостаточно. Если в стенах ВГИК первокурсники, начиная свое обучение с изучения общеобразовательных предметов, постигают прежде всего критерии ответственности и самостоятельности в профессии, то в колледже приоритет отдается специальным предметам — рисунку и живописи, анимации и композиции. В процессе адаптации в творческо-профессиональной среде статус студентов вуза и колледжа мало отличается. Будущие специалисты имеют право посещать проходящие во ВГИКе различные творческие встречи с кинорежиссерами, конференции, семинары, мероприятия в Центральном доме кинематографистов в Москве. Могут также участвовать в известных студенческих киноконкурсах, таких как «Святая Анна», «Суздаль-фест», фестиваль «Встреча» в городе Обнинске, других. Определенным профессиональным тренингом для студентов колледжа является их участие в ежегодных конкурсах средне-специальных образовательных и детских учебных заведений. Например, в московских конкурсах «Кораблик мечты», «Маяк анимации», где студенты колледжа ВГИК занимают призовые места уже на протяжении многих лет. Признание работ обучающихся в колледже неслучайно, оно базируется на методиках преподавания профессорско-преподавательского состава при передаче знаний, опыта мастерства, компетенций молодым творцам. В разные годы в колледже преподавали такие видные деятели анимации, как *А.Р. Давыдов*, режиссер и художник-мультипликатор, лауреат премии «Ника» в области анимации; *С.П. Сичкарь*, известная художник-мультипликатор, участвовавшая в создании почти 100 мультфильмов. Из 36-ти ведущих преподавателей колледжа 17 — выпускники ВГИК, а четверо закончили МГАХИ имени В.И. Сурикова. Преподают в колледже и именитые деятели искусства: Заслуженный деятель искусств России, профессор С.М. Соколов, Заслуженный художник РФ, доцент В.Д. Кудрявцева, Почетный кинематографист России А.В. Ветюков, доцент Л.Г. Пожидаева, А.Н. Иванова.

Кафедры и мастерские колледжа как творческая лаборатория

Подходы к освоению приемов мастерства в процессе обучения в колледже различаются. Например, художник-постановщик фильма «Выкрутасы», доцент И.А. Ленникова (лауреат «Золотой пальмовой ветви» в Каннах, в 1987 году), которая является председателем предметно-цикловой комиссии колледжа, инициировала проведение на кафедре ежемесячных заседаний, чтобы обсуждать творческие новации и степень готовности выпускных квалификационных работ студентов 4-го курса. Доминантой этих дискуссий являются критерии идейности произведения, новизна художественного решения, мастерство художника-графика и живописца. Такой подход помогает дипломнику оценить и сопоставить разные суждения мастеров анимации в отношении своей дипломной задумки. В рамках таких дискуссий у студента рождается не только мотивация «не снижать планку», но и способность к критической рефлексии.

В мастерской кукольной анимации О.Ю. Веселовой, имеющей 46-летний опыт работы в объемно-кукольной анимации, студенты учатся изготавливать

объемные пространства фильма — от эскиза на бумаге до последней монтажной склейки. Регулярно проводятся мастер-классы Игоря Хилова, ведущего специалиста по изготовлению объемных кукол, а обладающий богатейшим опытом оператор отечественной анимации Кабул Расулов помогает студентам осваивать тонкости в работе с мульткамерой и мультстанком, учит методикам использования осветительных приборов. Для подготовки выпускных работ по кукольной анимации в колледже выделен съемочный павильон, где условия съемки максимально приближены к студийным. В мастерской О.Ю. Веселовой сохранена редкая в наше время возможность работы с материалом классической (не компьютерной) перекладки, ранее весьма популярной на киностудии «Мультелефильм» Т/О «Экран». За 15 лет работы колледжа на выставочных полках этой мастерской скопилось множество студенческих кукол для анимации, каждая из которых «играла» в мультфильме.

Мастерскую рисованного фильма в колледже ВГИК ведут несколько преподавателей: А.В. Белоногова, А.Г. Сэмбон, Е.В. Скворцова. У каждого из этих мастеров свой уникальный студийный и производственный опыт, неповторимый творческий почерк. В обучении эти преподаватели следуют традициям А.Р. Давыдова и С.П. Сичкарь, прививая любовь к рисованной анимации, королеве мультфильма. На стенах аудитории классической анимации до сих пор висят мультипликационные схемы и эскизы, выполненные такими выдающимися рисовальщиками, как В.М. Котеночкин, А.А. Петров, С.П. Сичкарь, Е.В. Богачева. В работе над рисованным фильмом немало своих тонкостей. К примеру, невозможно научить будущих специалистов грамотной фазовке (выполнение промежуточных рисунков) без так называемых столов-просветов, они и сегодня используются педагогами. Несмотря на технологические возможности, обучение классической анимации на ранних курсах происходит на кальке, а не на компьютере, и это позволяет проследить и усвоить непростую технологическую цепочку рисованного производства. Книг и учебников по производству рисованной анимации крайне мало, а потому в процессе обучения автор этих строк, в частности, всегда опирается на опыт Ф.С. Хитрука, А.А. Петрова, А. Солина, В.М. Котеночкина, Дж.Халласа, ряда других мастеров, запечатленный в печатных изданиях. При этом схемы выполнения движений рисованных персонажей год от года пополняются и хранятся в специальной папке, которую педагог использует как наглядное пособие при создании студентами той или иной мультипликационной сцены.

Несмотря на трудоемкость производства, рисованная анимация по-прежнему лидирует среди выпускных работ студентов колледжа. Однако прослеживается тенденция к их сокращению (2015–2018), одновременно увеличивается и доля анимации, нарисованной на компьютере, а также компьютерной перекладки и смешанных техник. Тогда как количество работ, выполненных в 3D графике год от года неизменно. Согласно программе студент и его руководитель должны тратить на ВКР не более 18 академических часов, но на практике работа над выпускным фильмом длится почти весь учебный год. Таким образом, выполнение дипломного аудиовизуального произведения максимально приближено к

институтским требованиям, что подтверждает уникальность колледжа ВГИК, его включенность в образовательную систему кинематографического вуза.

Работая над дипломом, студент создает эскизы персонажей к фильму, общую концепцию среды, кинематографического стиля. Определяется он и с техникой исполнения, будет ли это кукольная, рисованная, перекладочная анимация, или выполненная при помощи 3D. Формируется под проект съемочная база, и только затем студент приступает к созданию пробной, «черновой» раскадровки. При этом каждый этап производства картины утверждается предметно-цикловой комиссией колледжа.

Выполняя «аниматик», неотъемлемую часть производства фильма, студенты выстраивают план работы, учатся основам монтажа, хотя предмета «монтаж» нет в программе среднего профессионального образования. Освоить эти навыки помогают специально организованные мастер-классы «Введение в режиссуру», «Монтаж», их проводят преподаватели ВГИК. Когда эти первоначальные этапы пройдены, студент приступает к выполнению анимации, прорисовывая сцену за сценой и пробуя себя в качестве профессионального одушевителя, режиссера-творца. Финальным этапом становится работа со звуком, ведется монтаж произведения, наложение титров. Таким образом, производство мультфильма максимально приближено к профессиональной технологической «цепочке», изучаемой во ВГИКе. Подготовка дипломного проекта в колледже — синтез и итог профессиональных знаний, полученных во время учебы. Студенческий фильм — первая ступень на пути профессиональных и творческих достижений.

Стоит сказать о тематике выпускных работ. Правильно выбранная тема дипломной работы — залог успеха. Особой популярностью среди выпускников колледжа пользуется отечественная поэзия (Маяковский, Блок, Крылов), книги зарубежных авторов (Биссет, Бредбери, Агата Кристи и др.) и советских детских авторов (Е. Чарушин, С. Михалков). Немало обращаются выпускники к русским народным сказкам, сказкам народов мира, сюжетам из истории религий, этиологическим мифам, историям о космосе. Нередко темой диплома становятся и авторские сюжеты, хотя они более трудоемки, поскольку приходится самостоятельно выявлять драматургические нюансы аудиовизуального произведения. Жанровая тематика выпускных работ разнообразна. Фильмы для детей чередуются с работами о проблемах подростков, авангардные ленты — с музыкальными, повествовательные — с клиповыми. Учебные работы студентов колледжа — некоммерческий продукт, и представляют собой бесценное учебное пособие как для преподавателей, так и будущих студентов колледжа.

В 2018 году, в преддверии 100-летия ВГИК, на Международном студенческом кинофестивале ВГИК более часа шел показ анимационных фильмов, подготовленных выпускниками колледжа ВГИК. Такая продолжительность соответствует объемному полнометражному фильму

*А.В. Белоногова, режиссер,
член Союза кинематографистов РФ, преподаватель высшей
категории, Колледж кино, телевидения и мультимедиа ВГИК*