

Живое дыхание анимации

Три года назад на факультете искусств СПбГУ состоялся первый набор студентов на обучение специальности «Художник анимационного фильма». Этим летом студенты 3 курса смогли представить на суд зрителей свои первые сюжетные работы — небольшие, но самые настоящие мультфильмы.

Мария Николаевна Шеметова

ной программы эти работы за считанные часы (как зачетные). Примечательно, что работать не просто над рисунком, а непосредственно над анимацией, «оживлением», ребята начали в рамках теоретического курса. Но при выполнении таких практических заданий будущие художники-аниматоры получают возможность сделать мультфильм своими руками, именно в той технике, которую на заре мультипликации открывали те или иные мастера.

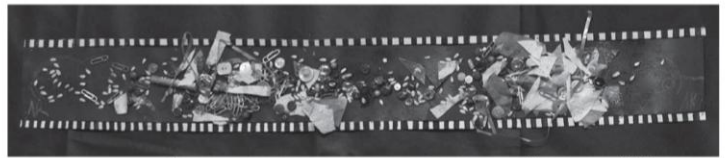
«Для художников анимационного фильма практическая работа необходима, — считает Мария Шеметова. — Таким образом, студенты знакомятся с анимационной техникой в процессе подражания, копирования и собственной работы в этой технологии. Так как мы начали с зарубежной анимации, темой прошлого семестра была анимация авангардная, в частности абстрактная. Дело в том, что до этого ребята только рисовали, и приступать к анимации очень боялись. И как раз абстрактная анимация позволяет этот страх переступить и буквально за 5 минут создать мультфильм. Самый

настоящий фильм, экранное действие, которое охватывает такие категории, как ритм, состояние, цвет и так далее».

Принадлежности ванной комнаты, двигающиеся вместе с пестрыми фигурками в веселом, бодром ритме, так и вызывающие в воображении образ оптимистичного, творческого молодого человека... Черные клубы «гнева» и «раздражения», вылетающие из стилизованного ярко-красного рта, кружевные пастельные детали и линии — автопортрет юной романтической особы, размеренная пульсация часовых стрелок и циферблата... Осваивая жанр абстрактной анимации, студенты отразили в мини-фильмах свое настроение, свой характер, свое отношение к жизни. В весеннем семестре задача была уже гораздо сложнее. Пришло время осваивать такой жанр анимации, как силуэтная, который предполагает и наличие конкретных персонажей, и вполне логичное действие.

«В этом семестре мы изучили творчество замечательной художницы Лотте Райнигер, основоположницы силуэтной анимации, ее фильмы «Приключения принца Ахмеда» и «Папагено» по мотивам «Волшебной флейты» Моцарта, — рассказывает Мария Николаевна. — Мы изучили технику силуэтной анимации: как сделать марионетку, как вырезать ее так, как это делала Лотте Райнигер — она держала ножницы в правой руке и левой вращала черную бумагу вправо, и точное направление ножниц позволяло вырезать тончайшие силуэты. Мы попытались сделать то же самое, потому что хочется, чтобы этот опыт жил и сейчас».

В наше время, когда большинство мультипликационных фильмов создается с помощью ком-

Композиция, составленная художниками за время звучания «Полета шмеля» М.П.Мурсорского

пьютера, просто удивительно осознавать, что в 20-30 годы прошлого века немецкая художница и режиссер создавала свои шедевры мультипликации с помощью только плоских марионеток и стекла, подсвеченного лампами. Очень важно напомнить об этом тем, кто еще только осваивает эту профессию, — убеждена Мария Николаевна, ведь анимация — это искусство, которое может быть связано абсолютно с любым материалом. «Об этом говорит само слово «анимация» — то есть «одушевление». Мы старались «одушевить» силуэт простыми средствами, возродить эту технику и показать, что это возможно».

Творческое задание было посвящено теме «Силуэты Петербурга» — студентам предстояло сделать силуэтную марионетку, одну или несколько, создать фон, подметив при этом гротеск, характерность этих силуэтов. Силуэтная анимация, как следующий шаг после абстрактной, выражающей эмоции, дает простор для работы с движением и характером фигуры-персонажа, подчеркивает его пластику. «Силуэт сложнее — это все-таки конкретика образа, выражение характера, это работа на материале своими руками. Одна из студенток, например, в работе «Букет невесты» использовала и черную фату, и кружево, то, что уже само по себе «силуэтно» и можно даже не вырезать. Вторая часть задания — придать этому силуэту движение. Интересно, что марионетки сами начинают двигаться, стоит их чуть-чуть задеть. Ребята даже вскрикивали от удивления: «Ой, она двигается!» Мне хотелось, чтобы студенты почувствовали эту пластику, почувствовали, как марионетку оживляют их собственные руки. Это движение нужно было разглядеть и подчеркнуть в анимации, придумать небольшой сюжет. Важно было

создать среду, пространство фильма, которое дает ему «воздух». И в результате некоторые ребята практически срежиссировали небольшие фильмы».

Незадочная невеста, то и дело попадающая под дождь при попытке бросить свой букет ждущим в нетерпении гостям, человек-«сэндвич», увешанный щитами с рекламой, хмурый дворник, убирающий мусор в предзакатных сумерках, фотограф, тщетно сражающийся с порывом ветра — сюжеты, на которые ребята вдохновили и город, и сама силуэтная техника анимации. Кроме самих фильмов, гости мастер-класса — преподаватели кафедры мастерства художника кино и телевидения, известные петербургские мастера, художники, режиссеры, искусствоведы — могли увидеть созданные студентами марионетки на стендах. И заодно пообщаться на специально созданной выставке результатами работы на прошлом мастер-классе, когда преподавателям пришлось поработать наравне со студентами. В течение 5 минут звучания знаменитого «Полета шмеля» участники мастер-класса рисовали и выкладывали из разнообразных материалов — ниток, бумажек, тряпок, семечек, спагетти, бусинок, пуговиц, скрепок — свои изображения-ассоциации, связанные с этой музыкальной композицией.

«Очень важно, что на кафедре под руководством Петра Петровича Конникова всего за несколько лет сложился потрясающий коллектив, настоящая семья, — отметила Мария Шеметова. — И в этом задании на прошлом мастер-классе мне хотелось поспособствовать единению преподавателей и студентов. Когда они трудятся вместе со студентами, находясь в тех же условиях, когда они должны студентам показать свое мастерство, и

Силуэтные марионетки к фильму «Букет невесты»

Силуэтные марионетки к фильму «Дворник»

не дай бог ударить в грязь лицом... Здесь важна эмоция и умение раскрепоститься, умение стать снова детьми. Это всем понравилось». Необычный набор материалов тоже был не случайным — всё это, как поясняет преподаватель, по-

каз анимационных фильмов прошел на очередном мастер-классе по анимации, организованном преподавателем дисциплины «Теория и история анимационного фильма», кандидатом искусствоведения Марией Николаевной ШЕМЕТОВОЙ. Это уже второе подобное мероприятие — первый мастер-класс, состоявшийся в прошлом году и приуроченный к открытию кафедры мастерства художника кино и телевидения, продемонстрировал итоги работы студентов в осеннем семестре (в рамках учеб-

ная работа необходима, — считает Мария Шеметова. — Таким образом, студенты знакомятся с анимационной техникой в процессе подражания, копирования и собственной работы в этой технологии. Так как мы начали с зарубежной анимации, темой прошлого семестра была анимация авангардная, в частности абстрактная. Дело в том, что до этого ребята только рисовали, и приступать к анимации очень боялись. И как раз абстрактная анимация позволяет этот страх переступить и буквально за 5 минут создать мультфильм. Самый

Силуэтные марионетки к фильму «Канатоходец»

мое произведение, передать его удивительную теплоту».

Такие мастер-классы планируются проводить в рамках курса теории и истории анимации по завершении каждого семестра. В новом учебном году, к примеру, предполагается собрать преподавателей и студентов за специальным световым столом и предложить им поработать над песочной анимацией — из песка и мелких пигментов. «Это неслучайно и это интересно, это новое дыхание, которое должно разбавлять однообразие компьютерного мира. А потом будем переходить к отечественной анимации, начиная с 60-х годов. Например, Гарри Бардин и его знаменитые «Тяп, ляп, маляры» — вы уже слышите в этом названии, как падает пластилин... Вот это материал, который уже дает образ, и я хочу, чтобы студенты это попробовали. Художник должен уметь анимировать любой материал, — говорит Мария Николаевна, показывая на поверхность стола, за которым мы ведем беседу. — Что, к примеру, можно сделать из этого рисунка, из дерева? А из вашего розового диктофона? Ведь это явно дама! Сейчас она встанет, побежит, а ее встретит другой, уже черный диктофон. Художнику-аниматору все должно быть интересно!»

казывает студентам возможности анимации, варианты развития ее стилистики, разнообразия. «Для меня это принципиально важно. Ведь при всех уникальных возможностях компьютерной анимации, она приводит к тому, что это искусство становится все более однообразным. Например, тот воздух, который есть в фильмах Лотте Райнигер, между фонами, которые она делает на калках, — его не добиться при помощи компьютерной анимации. Мне кажется, что для художника это такая ниша, где можно сделать что-то своими руками и можно повторить тот подвиг в отечественной анимации 60-70-х годов, когда творили Хитрук, Качан, Хржановский. Меня пугает, когда сегодня произведения искусства все чаще и чаще называют продуктом. Это произведение искусства, это уникально! Используя коллаж, нитки, кнопки, пуговицы,

семечки, блестящие, песочную анимацию, трогая все это руками, художник может создать неповторимое произведение, передать его удивительную теплоту».

Силуэтная марионетка к фильму «Петербургский фотограф»

совместная

выставка

работ мастер-класса
по абстрактной анимации

кафедры мастерства художника кино и тв.
преподавателей и студентов.

открытие выставки

просмотр анимационных работ студентов

08.06.2012. в 12.00