

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АНИМАЦИЯ» ИЛИ МУЛЬТФИЛЬМЫ, РОЖДЁННЫЕ РУКАМИ ДЕТЕЙ

Чан Галина Михайловна,
педагог Владивостокского городского
дворца детского творчества

*Некоторые сценарии для своих
перекладных мультипликационных фильмов
наши дети пишут на основе сказочных
произведений уже известных авторов. Под их руками эти книги
будто оживают, обретают второе дыхание.*

Как возникла у меня идея создания детской студии анимации? В 2013 году я участвовала в фестивале детского кино и телевидения под названием «Весёлая ларга», который проводился в городском Дворце детского творчества г. Владивостока. В названии этого фестиваля используется наш региональный компонент – пёстрая нерпа, которая обитает в Японском море. Это необычное название «Весёлая ларга» придумали дети из клуба «Следопыт», который объединяет ребят, интересующихся краеведением и журналистикой. На фестивале предлагались различные мастер-классы и в том числе мастер-класс по перекладной анимации. Для меня перекладная анимация была чем-то таким загадочным, таинственным. И я пошла посмотреть, что же это такое? Мастер-класс продолжался в течение полутора часов, которые пролетели совершенно незаметно. Участниками его были, в основном, школьники, из педагогов – я была одна. Но здесь мы работали все на одном возрастном уровне. Известно, что в каждом взрослом дремлет ребёнок, вот он-то тогда во мне и проснулся. Я нарисовала своего первого мультгероя – это был крабик, которому мы все дружно присвоили статус повара. Он был настоящим поваром – в колпаке, с поварёшкой. И этот крабик у меня теперь хранится как такой символ начала моего знакомства с мультипликацией.

В перекладной анимации мы делаем марионетку и её перекладываем на сцене. Положили – сфотографировали. Наклонили голову этой марионетке, подняли ножку – сфотографировали. Передвинули, ножку опустили, голову сделали прямо – сфотографировали. Дальше ещё какие-то изменения осуществили, и после того, как мы всё это сделали, то, по выражению детей, «складываем» полученные фотографии в программу и включаем определённую скорость смены кадров. И у нас наша фигурка уже двигается и получается мультфильм. Такая вот технология и называется перекладная анимация.

Анимация меня очень заинтересовала, и после мастер-класса дома я попробовала сделать свой первый перекладной мультфильм под названием «Снегопад». Как-то приспособила треногу, фотоаппарат, навырнула много маленьких снежинок, начала их перекладывать, и каким-то образом снежинки у меня падали и даже образовали сугроб в нижней части листа ватмана. В результате после сведения всех фото, в самой простенькой программе для монтажа (Muje Maker) получился «Снегопад». Я даже не подозревала тогда, что этот навык перекладной анимации очень быстро мне пригодится. Работая педагогом дополнительного образования в отделе туризма и краеведения, по причине разных обстоятельств я вынуждена была сократить другие свои кружки, и у меня образовались свободные часы, которые срочно надо было заполнить. Неожиданно я подумала: а почему бы мне с детьми не делать перекладные мультфильмы с рассказами о природе. Очень много у меня есть различных сценариев, сказок и рассказов о природе, о природных явлениях. Были сценарии обучающих спектаклей, потому что основной кружок, который я вела в течение многих лет, назывался «Игровая экология». Методом

КНИГА И МИР ИСКУССТВА

подачи информации по многим темам были кукольные спектакли. И я, показывая детям тематический спектакль при помощи кукол на палочках, рассказывала о каких-то аспектах взаимосвязей в природе, т. е. обучение велось не прямым текстом, а через сказку, через рассказ. Такой подход я позаимствовала очень давно у талантливых педагогов из Обнинска, как и саму программу «Игровая экология». Я подумала, что эти сказки неплохо было бы сделать в виде мультфильмов, чтобы все герои двигались самостоятельно и говорили разными голосами. А сам спектакль раскрывал бы определённую тему, например, как готовятся к зиме животные. Преимущества мультфильма в том, что не я детям рассказываю, а они могут видеть, как всё происходит в природе, т.е. мультфильм помогает визуализировать разную информацию в интересной форме. А потом мы вместе обсуждаем увиденное: ребята отвечают на вопросы, которые я им задаю. Мою инновационную задумку поддержала заведующая отделом (тогда это была Евгения Борисовна Онуфриенко). И единственный вопрос, который она мне задала, был таким: «А как Вы наберёте в марте группу детей, ведь уже конец учебного года?» Я решила: попробую пригласить детей в новый кружок, которого во Дворце ещё не было и для которого я придумала название – студия экологических анимационных фильмов «Ручеёк» (по названию своего сайта, который уже на тот момент я вела в интернете).

Кипит работа за круглым столом

После размещения объявления в холле Дворца ко мне пришла одна девочка, и мы с ней сделали первый мультфильм, который назывался «Обед осьминога». Сюжет (очень простенький) она придумала сама, всё нарисовала и сфотографировала. А к завершению работы над фильмом подошла её подруга, и они вдвоём уже его дodelывали и озвучивали. Затем как-то незаметно ещё подтянулись дети, и к концу учебного года в нашей студии «Ручеёк» было уже пятеро ребят. Было сделано ещё несколько маленьких мультфильмов, и в следующем году я уже организовала небольшую рекламу, и дети стали записываться в кружок: в две группы – утром и после обеда. Была составлена программа под названием «Экологическая анимация». Сейчас эта программа имеет уже трёхгодичный цикл обучения, и каждый год имеет свои экологические темы. За основу программы я взяла ту игровую экологию, по которой занималась с детьми ранее. В ней мы рассматривали шесть главных экологических понятий. Для каждого года обучения я взяла по два понятия, и так вот появились наши темы года.

Например, в первом году обучения у нас есть тема «Среда и место обитания живых существ». Мы знакомимся с обитателями, играем в игры экологические, разбираемся в понятиях, что такое среда и место обитания живых существ. Говорим о том, что представляет из себя Земля как место обитания, в форме игры рассматриваем место Земли во Вселенной и по игре делаем первый мультфильм «Планеты земного круга».

Вторая тема первого года обучения – «Видовое разнообразие на Земле и условия существования разных видов живых существ на примере морских обитателей». Здесь мы делаем акцент на разнообразии видов, обитающих в Японском море. Я предлагаю детям создать мультфильм на морскую тематику. Какие-то сказки я сама пишу. Детям очень понравилась моя сказка «О маленькой Патирии и большом Солнце». Это такая маленькая морская звёздочка, которую все жители Владивостока знают, потому что

встречались с ней на берегу моря, синеоранжевого цвета, с короткими лучами, но не все знают, что её зовут Патирия. Я ставила задачу в этой сказке познакомить зрителей с этой звёздочкой, с раками-отшельниками и другими обитателями нашего Амурского залива. Мы делаем с детьми этот мультфильм всей группой. Затем каждый из детей выбирает какую-то среду обитания и одного из её жителей и придумывает свой сценарий об этом герое. Главная задача этих первых фильмов – дать детям возможность почувствовать технику перекладки и получить самый первый результат – «оживление» своего персонажа в какой-то истории.

Ещё один из методов создания сценария фильмов – экологическая игра. Рассматривая с детьми тему «Круговорота» – это уже второй год обучения, мы изучаем круговорот воды. Есть прекрасная игра, которая так и называется – «Круговорот воды», где дети «превращаются» в капельки воды и совершают приближенное к реальности путешествие капельки. Например, сначала капелька воды была в облаке, затем она дождём упала в реку, а в реке попала внутрь водоросли. И эту водоросль съела какая-то рыбка, и так далее. В конце игры задача капельки завершить круговорот, т. е., если она начала его из озера, она должна вернуться в озеро. И дети знакомятся, какие с ней случаются на этом пути перипетии. Несколько раз капелька может попадать из животного в воду, несколько раз может выпадать дождём, и с большим трудом ей удаётся вернуться в то место, откуда началось её путешествие. Поиграв в эту игру, мы выбрали самые интересные точки маршрута капельки и написали сценарий, а назвали его – «Мир глазами капельки». Капелька увидела окружающий мир и в облаках, и на дне моря; внутри зайца, и даже внутри тигра; и в мальчике была у нас эта капелька.

Поскольку детям хочется, чтобы их фильмы имели своих зрителей, мы создали группу в Контакте, и там выкладываем своё анимэ. У нас пока не так много подписчиков, но их количество возрастает. Фильмы, которые мы создаём, я выкладываю на сайте с названием «Ручеёк» – экологический клуб для детей и

родителей». Там есть рубрика «Мультфильмы», и по итогам каждого года я размещаю здесь все фильмы, которые мы создали с детьми.

Конечно же, мы участвуем в разного уровня конкурсах и фестивалях: нам хочется получить обратную связь и посмотреть, как же другие воспринимают мультфильмы, которые мы создаём. Достигли ли мы поставленной цели? Удалось ли нам сказать то, что мы хотели?

А грамотно оценить это может только независимое жюри. Все родители, конечно, считают наши мультфильмы «гениальными», мы с детьми тоже так считаем, но это наше субъективное мнение. Поэтому, когда участвуем в каком-нибудь конкурсе, то уже начинаем понимать, что действительно фильмы наши представляют интерес. Самым высоким для нас по уровню является Международный конкурс «Экология планеты». В этом конкурсе мы участвовали дважды. Первый раз получили третье место, и дети были награждены книгами о знаменитых путешественниках. Второй раз – по итогам 2015 года – мы уже подали на конкурс 12 мультфильмов, и один из них занял первое место в номинации «Наш дом – планета Земля». Это учебный мультфильм под названием «Как художник рисовал лес», который рассказывает о том, что никого лишнего в лесу нет. Поставлен он по сказке Юрия Дмитриева «Что такое лес», и, по сути, объясняет детям такое понятие как «биоценоз леса», когда все живые существа живут в тесной взаимосвязи друг с другом. Трое авторов этого фильма как победители конкурса «Экология планеты» награждены путёвками во Всероссийский детский центр «Океан». Рисовала весь фильм одна девочка – Оля Фаррахова. У неё оказалось очень интересное видение всех персонажей. В фильме было два главных героя, которых надо было озвучить. Мы провели кастинг среди наших мальчиков и пригласили на озвучивание двоих из них. Голос каждого героя в их исполнении хорошо дополнил тот образ, который создала Оля в карандашных рисунках этих персонажей. Поэтому я считаю соавторами всех, кто принимал участие в создании фильма.

КНИГА И МИР ИСКУССТВА

Один ребёнок может придумать сценарий и сделать рисунки к фильму, другой – может своим голосом дополнить образ героя, и так вот и рождается мультипликация, которая признаётся лучшей на конкурсе. Не только автор, но и каждый из соавторов этого мультфильма получил свою заслуженную награду – отдых в прекрасном детском Центре Океан.

В этом же конкурсе была номинация под названием «Я пишу сценарий». Мы подавали три сценария, и два из них стали победителями. Сценарий «Энергия суслика» Даши Передереевой занял первое место, а сценарий «Наводнение в лесу» Ксюши Завьяловой – третье. И сегодня по этим сценариям мы уже создали мультфильмы, один из которых стал лауреатом второй степени в номинации «Год экологии» на фестивале «Весёлая ларга – 2017».

В фестивале «Весёлая ларга», с которого началась наша студия «Ручеёк», мы участвуем ежегодно с 2014 года. В 2015 году на этом фестивале мы заняли первое место в номинации «Природа родного края», а в 2016 году получили звание лауреата фестиваля в этой номинации. Каждый фестиваль «Весёлая ларга» – это большое событие для нас. Когда мы получили дипломы лауреата фестиваля в 2016 году, наших ребят наградили бесплатными путевками во Всероссийский детский центр «Орлёнок». Нам было выделено на студию три путёвки, но воспользоваться поездкой смогла только одна наша девочка – Софья Опина, которой на тот момент было 12 лет. В «Орлёнок» детей принимают с 11 лет, а наши другие старшие ребята в это же время уже отправлялись в «Океан» по путёвкам

конкурса «Экология планеты». Софье в «Орлёнке» очень понравилось, она попала в творческую смену и самостоятельно успела создать там, несмотря на некоторые сложности, свой мультфильм.

Наша студия имеет экологическую направленность, поэтому мы ежегодно участвуем в различных конкурсах, связанных с экологической тематикой, например, конкурс социальной экологической рекламы «Сохраним будущее!», который проводит Биологический институт ДВО РАН. Нам интересны здесь темы «Редкие животные Приморского края», «Твёрдые бытовые отходы» и др. Конечно, дети делают по этим темам мультфильмы, и мы здесь тоже занимаем призовые места. Мультфильмы Юры Жидовкина «Мальчик хулиган» и Димы Климова «Берегите леопарда» в 2016 году отмечены грамотами за первые места.

С мультфильмами мы участвуем и в краевом фестивале «Пробный шар», который проводится в Лучегорске, где тоже занимаем призовые места.

«Время в кадре» – это фестиваль, который проводится в Калининграде в рамках кинофестиваля «Балтийские дебюты». Последний раз мы отправили туда более 10 наших фильмов и получили дипломы за каждый из них, а также были удостоены первого места в номинации «Киноинновации».

Нас отметили премией, которую потратили на покупку специальной лицензионной программы для монтажа своих мультфильмов.

В области создания мультипликации я начинала как любитель, и моими первыми учителями были преподаватели студии «Арлекин» из Владивостока на разовом мастер-классе, о котором я уже рассказывала выше.

Движимая стремлением продолжить своё обучение по созданию мультфильмов, летом 2016 года я полетела в Новосибирск для участия в открытом XIII Всероссийском фестивале-мастер-классе детского мультипликационного кино «Жар-птица». На этом фестивале помимо ежедневных просмотров огромного количества мультфильмов, привезённых каждым участником, проводились очень информативные мастер-классы от мастеров-мультипликаторов, сценаристов, режиссёров. Это, конечно, очень мощная школа по анимации, ничего подобного в нашем регионе пока нет. Я вернулась с совершенно новым видением, как лучше нам делать мультфильмы с детьми. И конечно, фильмы, созданные ребятами в 2016–2017 учебном году, очень сильно отличаются от наших прошлых мультфильмов.

На «Жар-птицу» я привезла пять мультфильмов от нашей студии, постаралась подобрать их в разных техниках, выполненных коллективно и индивидуально. Я ехала за критическими замечаниями к нашим фильмам и получила их: это были очень важные и конструктивные замечания за некоторые моменты, которые увидели члены жюри. В целом, жюри признало наши работы неплохой анимацией, за что нам был выдан «пряник» (да, это был настоящий пряник). Профессионалы этого фестиваля подсказали мне, что перекладной мультфильм – бумажный

или пластилиновый – это всегда ручная работа, как сейчас модно говорить – хенд мейк. И поэтому те титры и переходы компьютерные и какие-то эффекты, которые мы иногда вводили в фильмы, играют только в минус, они допустимы лишь в тех случаях, когда «обыгрывается» идея. Теперь мы будем всё делать только руками и очень осторожно и вдумчиво использовать спецэффекты программы Vegas, в которой монтируем. Титры тоже

лучше делать детской рукой: нарисованные букочки потихонечку складываются в название фильма и выглядит это более интересно, чем напечатанные на компьютере. То есть работа над перекладным мультфильмом должна быть вся ручная. Это такой вот маленький нюанс, о котором мы не догадывались, и нам за это дали хорошую «розгу» на «Жар-птице» (розга тоже была натуральная – небольшой прутик от какого-то кустарника). Мы думали, что наши спецэффекты и компьютерные титры с разными переходами и переходы между кадрами, украшают наш мультфильм, а оказывается, что нет – только портят.

Интересным оказалось для меня на этом фестивале и новое понимание, что мультфильмы, которые мы делаем с детьми, бывают двух типов – педагогические и фестивальные. Когда ребёнок пришёл первый раз, придумал какого-то героя и свою историю – это педагогический мультфильм, который приятно будет посмотреть родителям как его первое произведение. Фестивальные мультфильмы – это более ответственная задача, где надо строже подходить и к сюжету, и к постановке, и к монтажу, и к озвучиванию. Это более серьёзная работа, которую мы с ребятами будем потихонечку осваивать.

В первый год обучения мы рисовали любого персонажа и просто его двигали. Это была «проба пера», потом мы накладывали звук, чтобы каждый персонаж что-то говорил, и детям это было очень интересно и весело. Затем проба пера у нас была другая – мы осваивали пластилиновую технику и делали превращения героев из одного в другого на протяжении всего фильма. Так у нас родился коллективный мультфильм «Пластилиновые метаморфозы», у которого было сразу 30 авторов. У каждого из авторов – свой кусочек фильма. В новом учебном году проба пера была направлена на использование кадров разной плановости при создании мультзарисовки. Сценарии мы разрабатывали всей группой с помощью очень известной игры под названием «Игра в чепуху». В нашей версии каждый участник, получая при круговом обмене листок, отвечал

КНИГА И МИР ИСКУССТВА

по порядку на вопросы – Кто? Где находился? Что делал? Кто был рядом? Что сказали люди? И чем всё закончилось?

Когда мы эти ответы развернули, то получилось много смешных историй. Почти все они интересны своей нелепостью. И потихонечку каждая история превращается в смешной мультфильм.

Вообще, написание сценариев всегда происходит по-разному: кто-то самостоятельно садится и пишет свой сценарий, кому-то я предлагаю идею, сказку или рассказ. Я поддерживаю любую инициативу детей, даже если тема мультфильма далеко уходит от наших тем года. Ведь моя главная задача, как педагога, поддержать интерес ребёнка к этому виду деятельности и помочь ему раскрыть свои творческие возможности.

Если кто-то из детей любит рисовать, фантазировать или фотографировать, или хотя бы один из этих трёх пунктов, то он может влиться к нам в студию и создавать либо свой фильм, либо участвовать в групповой работе над общим фильмом. В основе всего у нас, конечно, фантазия. Но, если ребёнок рисует, то он может прекрасно воплотить чью-то фантазию или сценарий, и он тоже нам подходит. Есть дети, которым

нравится фотографировать. Они стоят у фотоаппарата и нажимают на кнопку, тщательно следя за перекладкой на сцене. А есть такие, кто увлекается монтажом, им более интересен технический аспект создания мультфильма. У нас уже есть человек (восьмиклассник Миша Филимонов), который монтирует фильмы других ребят, не разрабатывая своих собственных сценариев. Он прекрасно может не только смонтировать, но и обработать записанный звук, подогнав его под характер персонажа.

Как руководитель студии я стараюсь вовлекать детей в самые разные проекты, связанные с мультипликацией, потому что новые виды деятельности всегда обогащают и новым каким-то опытом. В настоящее время наша студия участвует в очень интересном

проекте. Это Всероссийская анимационная летопись «Герои моей семьи – герои моей страны». Это семейный проект, и его участниками являются семьи троих ребят из нашей студии, которые создадут мультфильмы о своих дедушках – героях Великой Отечественной войны. Итоги проекта будут подведены в конце сентября 2017 года. И в этом проекте мы все, включая меня как педагога, получим бесценный опыт обучения созданию мультфильмов почти на профессиональном уровне. Но это уже другая история.

