Три времени уральской школы анимации

На недавней встрече президента России Владимира Путина с министром культуры Владимиром Мединским шла речь и об отечественной анимации. Наше желание с удовольствием поговорить на эту тему здесь и сейчас подтолкнули прошедшие в октябре Всемирный день анимации и посвященный ему вечер молодых уральских аниматоров в Доме кино. К тому и другому моя титулованная собеседница имеет самое непосредственное отношение — Оксана ЧЕРКАСОВА, художник, одна из самых известных отечественных режиссеров-мультипликаторов, уже 12 лет возглавляет кафедру графики и анимации УралГАХУ.

Итак, о корневой системе явления: свое начало уральская анимационная школа ведет с 60—70-х годов прошлого века, когда мощно и продуктивно работала Свердловская киностудия. Для кино, особенно научно-популярного, требовались элементы анимации, способные выполнить то, что не под силу другим средствам, поэтому на киностудии существовал цех технической анимации. Художники работали с целлулоидом на специальных станках. В «мультцехе» трудились талантливые и творческие люди — Г. Тургенева, Н. Павловская, И. Боярский, завцехом Д. Миркин. На определенном этапе им захотелось делать уже художественное анимационное кино. Но нужны были, кроме энтузиазма, специальное образование, владение новыми технологиями, оснащение базы производства собственных мультфильмов.

В конце 1970-х был объявлен набор слушателей на Высшие сценарные и режиссерские курсы в Москве. В числе подавших заявки и прошедших через солидную столичную комиссию, отбиравшую лучшие конкурсные работы, оказались выпускники

Оксана ЧЕРКАСОВА

Свердловского архитектурного института Алексей Караев, Оксана Черкасова, Владимир Петкевич и Владимир Хотиненко. Трое первых стали студентами дебютного набора режиссеров и художников-аниматоров. (Хотиненко избрал игровое кино).

Оксана Черкасова рассказывает о годах учебы в Москве как об огромной и бесценной профессиональной и человеческой школе: по насыщенности программы, по собранию преподававших там художников — личностей мирового уровня. Наши молодые и амбициозные архитекторы попали в объединенную мастерскую нынешних классиков отечественной анимации — Федора Хитрука и Юрия Норштейна, что само по себе уже можно считать невероятным везением. Но на курсах еще преподавали режиссуру Андрей Тарковский, Отар Иоселиани, Александр Сокуров; историю искусств — Михаил Швыдкой, Натан Эйдельман, Неля Зоркая, монтаж и звукорежиссуру — Роланд Казарян.

«До курсов мы были самоучками, обретя такую Школу, вернулись на свердловскую киностудию, полные желаний и планов делать свое собственное, ни на кого не похожее и непременно гениальное кино».

Им не очень хотелось делать рисованное и кукольное кино — начали изобретать работу маслом, тушью, использовали глицерин, вазелин и прочие новинки. Постепенно образовалось творческое художественное объединение мультипликации. (Федор Хитрук настаивал на термине «анимация» — одушевление неживого. Тем более что появилось множество понятий и слов с приставкой «мульти»: мультимедиа, мультиплексы и прочее). Сделали заявку, что в Свердловске нужны художники-постановщики. Откликнулись многие. В том числе выпускники училища имени Шадра, архитектурного института, ВГИКа — О. Пичугин, В. Ольшванг, А. Харитиди, П. Закревский, позже М. Дворянкин, З. Киреева, Д. Мусалямова, Н. Бисярина. С 1982 по 2000 год был «золотой» период уральской анимации, считает Оксана Черкасова.

А в 2000 году всех творческих сотрудников киностудии отправили в «свободное плавание», уволив из штата. Многие разъехались по столицам и миру и вполне успешно работают и преподают там.

Тогда же начала полноценную работу студия анимации «А-фильм» под неизменным руководством ставшей успешным продюсером Валентины Хижняковой. На телевидении творит ни на кого не похожий, работающий в технике кукольной анимации Валерий Аляшев. На «А-фильме» Валерий Фомин успешно экранизирует в той же кукольной технике произведения уральских классиков П. Бажова и Д. Мамина-Сибиряка. Самостоятельный путь и почерк у художника-графика и аниматора Сергея Айнутдинова, тоже окончившего ВКСР в Москве. Позже он создал свою уникальную детскую школу анимации «Аттракцион». В уральскую столицу тогда приехал художник и режиссер Александр Петров. Его сложнейшая техника ожившей живописи маслом по стеклу почти не знает аналогов в мире. Рядом работают блестящие Валентин Ольшванг, Владимир Петкевич, Андрей Золотухин, Дмитрий Геллер. Количество их наград различного уровня беспрецедентно. Есть и Государственные премии РФ (Оксана Черкасова, Алексей Караев), и победы на крупнейших российских и зарубежных международных фестивалях. Приглашенный для работы в Канаду А. Петров получает «Оскар» в разделе «анимация» за создание фильма «Старик и море».

Кадр из фильма Алексея Караева «Фельдмаршал Пулькин. Макаронина»

Кадр из фильма Сергея Айнутдинова «Кто в доме главный»

В 2004 году Черкасова и Караев при поддержке ректора А. Старикова становятся инициаторами открытия в Уральской архитектурной академии (позже — университет) кафедры, готовящей художников-мультипликаторов, и добиваются этого, пройдя трудности ее становления. Позже к этому кругу творцов присоединятся Зоя Киреева, оператор и фотограф, и первые выпускники кафедры Михаил Дворянкин, Нина Бисярина — каждый тоже с индивидуальным почерком и манерой, как и тематическими пристрастиями. Сегодня все они сами преподают в университете. И другие выпускники педагогов-практиков тоже пришли к педагогике, учат нынешних студентов и радуют успехами. Хотя при шестилетнем обучении в УралГАХУ собственно анимации уделяется два года, что педагоги справедливо считают совершенно недостаточным. К тому же из примерно 20 поступающих к выпуску остаются не больше десяти, как во многих творческих вузах, впрочем. Приходится идти на компромиссы — в организации учебного процесса, но не в творческой составляющей.

Молодая генерация кинематографистов с первых шагов успешно осваивает компьютерную анимацию, пробует техники пластилина и песка. Из особенностей, присущих школе анимации на Урале, характерно увлечение экранизацией произведений литературной классики, включая нередко поэзию и обращение к фольклору. Уже с начальных курсов студенты учатся владеть всеми элементами создания анимационного кино. Это принципиальное отличие обучения в нашей школе и ВГИКе, например. Там много рисуют и мало практикуются в кино.

Кадр из фильма Александра Петрова «Моя любовь»

«Мы считаем, что надо попробовать все, чтобы сделать осознанный выбор. Про что любят снимать? Про себя, свое. В технике нет предпочтений. Учим шалить, играть, например, сделать ан-

тирекламу. Чтобы они расшевелили мозги, ведь они — нынешние молодые — воспитаны на страшилках, плохо воспринимают литературу. Многие аниматоры в мире делают «резиновых людей». Те натурально двигаются — и тогда начинается дубляж художественного кино. Снимать же надо то, что никто не может больше. Должно быть мышление изображением.

Еще отличия уральской анимации? Мы далеко от столиц. Там подвержены влиянию друг друга, транслируют стиль, моду, есть обаяние (и влияние) мастеров. Много и коммерческого кино. Мы стараемся не походить друг на друга. Уральцев, говорят, сразу видно. Нужно умение работать в группе, уважать и ценить другого, а еще огромное трудолюбие и бесконечная любовь к своему делу».

Расширению и обогащению контактов между киношколами мира служит на протяжении 12 лет ежегодный фестиваль, созданный по инициативе Уральского отделения Союза кинематографистов РФ, педагогов Архитектурного университета О. Черкасовой и А. Караева при участии С. Айнутдинова и В. Хижняковой. «Кинопроба» — так стал называться международный фестиваль киношкол, готовящих профессиональных аниматоров. Эту инициативу продолжает сегодня директор фестиваля Лилия Немченко с группой студентов-волонтеров Гуманитарного университета и УрФУ. Показ на «Кинопробе» эскизов и раскадровок будущих фильмов, а затем конечного результата — своего кино, первая встреча со зрителями, ощущение востребованности — волнующая для дебютантов и неизменная теперь традиция.

Сегодня помимо «А-фильма» производством анимационных лент занимаются в Екатеринбурге студия «Снега» и «Урал-синема».

Последние выпуски кафедры дизайна и анимации УралГАХУ (на сегодня их уже 12) проявили когорту новых талантливых аниматоров: Анастасия Соколова, Ольга Чернова, Наталья Чернышова, Анна Буданова, Павел Погудин, Александра Слепчук, Юрий Томилов, Полина Федорова. Многие из них, как и признанные мастера уральской школы анимации, живут, работают и преподают в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, в Париже, Китае, Великобритании, Германии, Америке и по-прежнему собирают множество наград за свои фильмы, за талант и профессионализм, за неповторимый авторский почерк, за художественный результат, тематическое и стилистическое разнообразие. Зарубежные страны, их школы и студии специально, за свои немалые деньги, приглашают молодых уральских аниматоров для создания заказных фильмов на основе национальной культуры, обеспечивают их всем необходимым, оставляя за собой права на прокат. Вместе с гордостью за достойно оцененный уровень наших мастеров испытываешь и определенную досаду от невозможности увидеть эти работы нам, российским зрителям, любителям анимационного искусства.

На вопрос, какими качествами должен еще непременно обладать человек, занимающийся этим непростым, трудоемким, требующим креативного мышления и особой работоспособности делом, профессор Оксана Черкасова назвала обязательное чувство юмора и тут же продемонстрировала его, по-своему сформулировав, чем же отличается уральская анимация от столичной и европейской: «Это так же, как евроремонт отличается от кустарного. В первом случае все очень стильно, профессионально, по европейскому стандарту, а во втором — пусть немножко кривенько, зато полностью своими руками и с душой, а главное — единственное в своем роде».

Кадр из фильма Александра Петрова «Старик и море»

Кадр из фильма Анны Будановой «Среди черных волн»