

П.И. Анофриков

Принципы работы детской студии мультипликации.

Детская киностудия «Поиск»

г. Новосибирск

2011 г.

П.И.Анофриков

Принципы работы детской студии мультипликации.

Учебное пособие для тех, кто хочет создать детскую студию мультипликации.

Издание второе, исправленное и дополненное.

2011 г. 43 стр.

Цель этого пособия – помочь тем, кто хочет создать детскую студию мультипликации. Здесь объясняется, чем такая студия отличается от детского сада, общеобразовательной или музыкальной школы. Что такое авторский и исполнительский виды творческой деятельности. Что может создать юный автор и в каком возрасте. Автор анализирует опыт студийной работы и рассматривает некоторые аспекты педагогики.

© Анофриков Пётр Иванович, 2011 г.

© Детская киностудия «Поиск», 2011 г.

Введение

Мы все пришли на Землю с определённой миссией. И чтобы понять, для чего мы сюда пришли, нужно внимательно взглядеться в своё собственное детство, такое далёкое и близкое.

Наверное, когда-нибудь удастся расшифровать смысл тех художественных образов, что были созданы авторами-детьми. Детьми «от двух до пяти». И светила психологической науки будущего скажут: автор вот этого мультика пришёл на Землю, чтобы стать поэтом, этого – альпинистом, а этого – механиком. Вот эти дети могли бы понимать язык животных. А эти – голоса звёзд.

Счастливое детство. Счастливое не потому, что оно беззаботное. В детстве тоже хватает забот и огорчений. Счастливое потому, что в детстве, благодаря игре, мы находимся в гармонии со своим внутренним миром. Благодаря игре мы имитируем именно ту деятельность, которая нас интересует и устраивает. Мы занимаемся тем, чем хотим, «к чему душа лежит». И получается, что счастье – это такое наше состояние, когда мы находимся в гармонии с миром.

Взрослому, чтобы реализовать себя, свои внутренние потребности, надо приложить существенные, порой огромные усилия. Не у всех это получается. Иногда кажется – вот заработаю много денег, а уж потом... Этого «потом», как правило, не бывает. Жизнь одна, и человек проживает её ежедневно. Ежедневно отдаёт секунды, минуты и часы своей жизни либо на суету и пустяки, либо на дела достойные. На которые не жалко потратить свою драгоценную жизнь.

Анализ ситуации и теоретическое обоснование принципов работы с детьми по месту жительства

Человек – явление общественное и нормально жить без общества себе подобных не может.

История показывает, что в разные времена человечество объединялось в общества, которые ставили перед собой различные цели и пользовались различными способами их достижения.

Всё современное человеческое сообщество делится на государства, которые являются частью этого сообщества, но учитывают особенности своих граждан, вызванные национальными, географическими, историческими и многими другими факторами.

Цель современного демократического государства – всеобщее благополучие. (См. Конституцию). Так как это благополучие предназначено для каждого гражданина государства, то эту цель будут поддерживать все. Но это благополучие может быть достигнуто только объединёнными усилиями всех граждан. Поэтому задача государства – объединить усилия всех своих граждан для достижения поставленной цели.

Но эту цель можно достигать разными способами, многие из которых допускают благополучие одних за счёт других или граждан одного государства за счёт другого и, по сути своей, безнравственны. Поэтому государство, если оно хочет иметь поддержку не только у своих граждан, но и у граждан других государств - ограничивает способы достижения поставленной цели только высоконравственными, то есть такими, которые не ущемляют интересы отдельных слоёв населения и уважают интересы других государств.

Итак, цель демократического государства – всеобщее благополучие своих граждан. Задача – объединение усилий всех граждан для достижения цели. Способы – высоконравственные.

Но нельзя использовать в качестве государственной морали религиозные нормы какой-либо отдельной конфессии, потому что

любое современное государство включает в себя представителей различных религиозных конфессий и поэтому, если оно хочет учесть интересы всех своих граждан, то должно выработать мораль, которой будут придерживаться все. Другими словами, нравственные ценности должны быть общечеловеческими.

Человек рождается, растёт, становится полноценным членом общества, стареет, умирает, то есть в своей жизни проходит несколько этапов. Отметим в этой эволюции моменты, когда человеку необходима помощь (поддержка) и когда он сам может оказывать помощь другим.

И определим, кто и каким способом её сможет полноценно осуществить.

С того момента, как человек рождается и до того момента, когда он сможет войти в общество (общество двора, яслей, детского сада, школы и т.д.), ему необходимо научиться самостоятельно себя обслуживать, воспринимать окружающий мир и пытаться этот мир как-то менять.

В принципе, в этот период все проблемы человека способна решить семья. Здесь она так же самодостаточна, как для полноценного питания младенца - материнское молоко.

Но, если рассмотреть семью с точки зрения возможности полноценного воспитания, то там есть т.н. слабые места. После появления младенца в семье его постепенно приучают самостоятельно себя обслуживать.

Вся жизнь человека условно делится на несколько периодов. Первая - от рождения до момента, когда он может самостоятельно общаться с окружающими и себя обслуживать, вторая - когда он входит в общество (ходит в детский сад, школу), третья - становится активным полноценным членом общества, четвёртая – когда общество начинает заботиться о нём.

Но придерживаться определённой морали станет человек воспитанный, то есть адаптированный к требованиям общества.

Воспитание – это изменение качеств характера человека, позволяющее адаптироваться ему для нормальной жизни в определённом обществе.

Человек не любит, когда его воспитывают, поэтому процесс воспитания должен быть как можно более незаметным, органичным. Заставить человека силой изменить свою внутреннюю сущность невозможно. Смысл воспитания человека состоит в том, чтобы он сам захотел и смог изменить своё поведение.

В современном обществе существует несколько институтов воспитания. К ним относятся семья, двор, детский сад, школа, армия, производство, клубные объединения, церковь, тюрьма.

Нас интересует семья, двор, детский сад, школа, клубное объединение – то есть те институты воспитания, которые влияют на воспитание детей по месту жительства, до того момента, как они станут взрослыми и самостоятельными членами общества. Сюда же, как институт воспитания, попадает и церковь. Но, так как церковь делится на различные конфессии, то она может воздействовать не на всех жителей сферы влияния. Да к тому же отсюда необходимо исключить атеистов. А здесь мы рассматриваем те институты воспитания, которые имеют возможность воздействовать на всё детское население сферы влияния.

Мы рассмотрим эти институты воспитания с точки зрения их возможностей и эффективности их воздействия.

Семья

Цель семьи с биологической точки зрения – продолжение рода человеческого. А с социальной – создание полноценного члена общества.

Задачи - создание материальных, моральных, юридических условий для совместной жизни семейной пары, их детей и ближайших родственников. Защита интересов членов семьи. Возможность содержать одних членов общества за счёт других, которая не вызывает возражения и, до определённого срока, не

называется эксплуатацией.

Семья создаётся в индивидуальном порядке по инициативе частных лиц. Факт создания семьи фиксируется государством и, в некоторых случаях, церковью. «Крепкая семья – крепкое государство». Семья прекращает существовать по инициативе одной или двух сторон.

В семью попадают:

при её создании, по обоюдному согласию;

при рождении, (по обоюдному согласию супругов)

при приёме в неё извне (по обоюдному согласию членов семьи).

Из семьи выходят:

при расторжении брака;

при достижении самостоятельности;

убегают;

умирают.

Вся жизнь обычного человека проходит в семье.

Как правило, в семье осуществляется авторитарное руководство (глава семьи). Пока ребёнок маленький и не может самостоятельно себя обслуживать – он без возражений подчиняется родителям. Но как только попадает в общество – двор, детский сад, школа – то у него возникает желание стать полноценным членом этого общества и не только подчиняться, но самостоятельно выполнять какие-либо дела, а то и руководить другими. И если в обществе это получается, то в семье часто вызывает противодействие: ты ещё маленький, тебе это рано. Это что касается делать что-либо самостоятельно. А вот руководить кем-либо в семье – об этом родители даже не задумываются. И, как правило, эта ситуация вызывает большое противодействие: надо же, какая-то мелочь пузатая будет нами командовать. А почему бы и нет. Ведь мудрость

всякого руководителя, правда, если ему необходимо, чтобы из его подчинённого вырос полноценный гражданин, а не исполнитель, слепо выполняющий любое поручение, заключается в том, что он даёт своему подопечному возможность не только выполнять чьи-то распоряжения, но самому принимать решения и самому за них отвечать.

В ребёнке, как в зеркале, отражаются сами родители, их поведение в семье. Они даже не представляют, насколько это явно. Ведь ребёнок, руководя каким-либо делом, будет копировать папу, маму или других близких родственников, с которыми постоянно имеет дело в своей жизни. Ведь А.С.Макаренко, когда ему надо было организовать коллектив, включил в него так называемые «летучие отряды», которые создавались, когда надо было сделать какое-либо дело и распускались, как только дело было закончено. Причём, командир отряда каждый раз менялся. Им назначался коммунар, который, например, в прошлый раз был подчинённым. Это позволяло каждому члену общества попробовать себя в разных качествах, а тот, кто сегодня был командиром, помнил, что завтра ему предстоит быть подчинённым и вел себя так, как он бы хотел, чтобы с ним вели себя так другие.

И потом, разве родителям хочется, чтобы их ребёнок всегда был кому-то подчинён. Они, наверное, мечтают о том, что он станет капитаном корабля, великим полководцем, директором большого предприятия или научного центра или ещё кем-то. Они прекрасно понимают, что для того, чтобы стать руководителем любого уровня – надо развивать свои организаторские способности. Но при этом забывают, что чем раньше ребёнок станет эти способности развивать – тем лучше. Это поможет преодолеть ему различные свои проблемы, например, застенчивость, неуверенность. И где, как не в семье, в её доброжелательной обстановке, полной любви и желания помочь своему чаду, должна быть возможность испытать себя и в качестве руководителя.

Конечно, для того, чтобы кем-либо руководить, необходимо самому хорошо представлять, как это делается, уметь делить дело на операции, не бояться поручать какие-то части дела подчинённым, контролировать процесс и оценивать результаты, уметь анализировать неудачи и находить достойный выход из

сложной ситуации. Но это произойдёт не сразу. А пока, на первом этапе вхождения юного гражданина в общество, ему полезно дать возможность поруководить каким-нибудь делом в семье. Например, он научился вытирать пыль. И теперь ему поручили следить за чистотой в комнатах. Сроком на неделю. И ему в течение этой недели все должны подчиняться. А он этим процессом должен руководить. А дальше родители увидят, как это произойдёт. Увидят, как их ребёнок будет, как папа, раздражаться и кричать на всех, когда столкнётся с неправильным выполнением задания. Или, как мама, придираться в мелочах, доводя всех до белого каления. Или, как бабушка, раздать всем задания, а самому сидеть и только наблюдать, как все трудятся. Или... Вариантов много, ведь ваш ребёнок наблюдательный, и, как правило, копирует близких. Ведь он не знает, как правильно себя вести и поведение близких ему кажется эталоном.

Воспитывают в семье, как правило, на собственном примере, на основе семейных традиций. Во главе угла стоят семейные ценности, семейные интересы, которые далеко не всегда совпадают с общественными, государственными. Семейное воспитание, если оно не дополняется общественным, часто порождает эгоистов. Особенно, если воспитанием в семье занимается мать. Ведь женщина любит своего ребёнка безусловно. Со всеми его проблемами и недостатками. Просто потому, что он у неё есть.

И если мать хочет, чтобы её ребёнок успешно реализовал себя в обществе, то она постарается скорректировать его поведение в соответствии с нормами данного общества.

А если перед нами тип женщины, которая страдает «слепой материнской любовью», при этом не учитывает интересы общества и пытается манипулировать обществом и спекулировать на общечеловеческих ценностях в интересах своего ребёнка, то для такого ребёнка мамой уготовано не самое радужное будущее.

Отцовское воспитание – это нечто иное. Отец или устраняется от воспитания своего ребёнка, или между ним и ребёнком устанавливаются так называемые «мужские» отношения, построенные на дружбе и взаимном уважении. Как правило, такие отношения возникают между отцом и сыном. Отец демонстрирует

уважение к своему сыну, если он ведёт себя достойно, «по-мужски». И объясняет, что нельзя нарушать мужской кодекс чести.

С девочками примерно так же, только учитывается, что у девочки должна присутствовать женская гордость, достоинство – всё то, чем привлекает к себе настоящая женщина и что вызывает к ней уважение.

В дружбе отца и ребёнка основой служит доверие – откровенность никогда не используется в воспитательных целях. И вы никогда не обманете ребёнка показным вниманием, если у вас к нему существует искренний интерес. А без бесконечного терпения в воспитании никогда и ничего не получится. Отцы, как правило, чаще признают за ребёнком право на самоопределение. А некоторые матери, в отличие от отцов, считают, что они лучше знают, что нужно делать их ребёнку, чем ему нужно заниматься, вне зависимости от того, насколько они сами успешны в жизни. И чтобы родители не говорили своим детям - они должны помнить, что личный пример сильнее любых слов.

Но наступает момент, когда ребёнок, став подростком, «разочаровывается» в родителях, которые кажутся ему в их стремлении обезопасить своего ребёнка нудными, консервативными, недалёкими. И находит предметы для подражания среди своего окружения: старших товарищей, учителей, знаменитых актёров и т.д. И здесь для такого подростка наиболее мощное средство воспитания – воспитание в коллективе.

Но семья не может быть коллективом. Ведь семья исповедует личные ценности, а коллектив – общественные. Другими словами, семья заботится о членах своей семьи, а коллектив – о членах всего общества в целом.

Двор или улица

Первое включение в общество, куда ребёнок попадает из семьи и способен существовать в нём самостоятельно, без присутствия родителей, происходит во дворе или на улице. Здесь общество представлено таким, каким оно сегодня реально является.

И собирается оно здесь, как правило, во время досуга. Общество во дворе или на улице, как правило, никак не формализовано.

Оно включает в себя все возрасты: от малышей до пенсионеров. Когда мама или бабушка выводят во двор своё чадо, то они ограничивают степень его свободы и свободу выбора. Порциями отдают двору и дозировано двор до него допускают.

Совместной цели у жителей конкретного двора или улицы, как правило, нет, как не может быть цели у «броуновского движения частиц». У каждой частицы своё направление движения, своя цель.

Цель для двора или улицы, как средоточия некоторого количества жителей, некоей части общества, ставит государство. Она - общая для всех граждан этого государства и сводится к уже известному всеобщему благополучию. Но, если в рабочее время трудоспособное население двора, организованное на основе частной или государственной инициативы на производстве своим трудом как-то улучшает это самое всеобщее благополучие, то во дворе, в свободное от работы и от остальных дел время каждый думает о том, как бы интересней и полезней это самое время провести. И об общей цели особенно как-то не задумывается. А у государства руки до этого, как правило, не доходят.

Ещё эту самую цель может поставить и отдельный человек, заинтересованный в каком-то конкретном направлении движения, конкретном результате. Ведь есть в наших дворах такие инициативные, не равнодушные люди, которые не только своё собственное время готовы тратить на всеобщее благо, но готовы организовывать на это и других.

Но до тех пор, пока жители двора или улицы не объединены общей конкретной целью, пока перед ними не стоят задачи, которые увлекают всех, и нет организующего звена – это хаос. Но хаос живой, активный.

Со стороны жители двора или улицы напоминают реку. Она течёт себе понемногу и ей всё равно, жарко сегодня или холодно. Но у человека, который находится на её берегу, есть возможность, если жарко, искупаться в ней. Даже переплыть, если умеет плавать. А если не умеет – утонуть. Он может на лодке перевезти по реке

груз. А может просто полить речной водой огород. Ведь рядом есть река.

Так и человек, который вышел во двор. У него есть возможность включиться в реальное общество, между членами которого не семейные, а достаточно нейтральные отношения. И попробовать реализовать себя в нём.

Во дворе или на улице группы создаются и трансформируются стихийно. Здесь каждый участник группы является носителем семейных и иных традиций поведения и всё время соизмеряет свои представления о нормах поведения с нормами других и уместность распространения манеры своего поведения на других. Здесь в разных формах идёт борьба за инициативу создания группы, за лидерство в ней. И, на первых порах, побеждают те, у кого похожее представление о нормах общественного поведения, у кого подобные семейные традиции. Им легче объединиться.

Но те, у кого нормы поведения иные, отличные от общепринятых в данной группе, критически оценивают то, что предлагается и, в зависимости от своих индивидуальных особенностей, либо принимают их и следуют им (что может распространяться на поведение в семье – «с улицы принёс»), либо отвергают их и включаются в борьбу за принятие своих норм. Здесь может присутствовать и конформизм, когда участник данной группы во дворе ведёт себя одним образом, а в семье – иным. Может принять для себя и индивидуальные нормы поведения, которые отличаются от принятых в группе, но не мешают остальным.

В семье, где я родился и вырос, в повседневной речи не принято было использовать инвективы (ругаться матом). Я никогда не нарушал этих норм поведения, в каком бы обществе не находился. Но и не порицал других. И за это любое общество уважало меня.

Основой формирования группы и участия в ней является интерес. Интерес к человеку, его делу, манере его поведения и т.д. Группы по составу одновозрастные или близкие по возрасту. Хотя, в определённые моменты, имеют тенденцию к включению в себя представителей других возрастов. Например, когда играют в театр и во дворе ставят самодеятельный спектакль, то нужны зрители. Не важно, какого они возраста – важно, чтобы их было как

можно больше. И тогда допускают включиться в группу всех, кого можно уговорить – лишь бы они собрались смотреть постановку и выполняли требования, которые группа предъявляет к своему представлению о зрителях.

Или когда не хватает партнёра при игре в домино.

Но группа принимает кого-либо извне по правилам, по которым она уже живёт, и те, кто хочет включиться в её деятельность, этим правилам должны следовать.

Детский сад

Детский сад – это место, куда родители приводят своего ребёнка в возрасте 3-х лет и откуда его передают школе в возрасте 7 лет. Другими словами, когда ребёнок уже способен самостоятельно себя обслуживать и какое-то время обходиться без мамы, его помещают в общество себе подобных по возрасту под надзором воспитательницы, которая несёт персональную ответственность за каждого ребёнка. Поэтому вся жизнь ребёнка в детском саду жестко регламентирована. Приветствуются дисциплина и исполнительские качества.

Главная задача, которую выполняет детский сад – это чтобы ребёнок был накормлен и находился под присмотром, пока родители работают.

Вообще-то детский сад – это некий компромисс. Ведь для ребёнка гораздо комфортнее быть рядом с мамой. Но, так как общество вынуждает женщину работать на производстве, то и она вынуждена отдавать своего ребёнка на попечение чужих людей, где дети просто проводят время. Они не видят, чем занимаются на работе их родители. И деятельность их родителей не является для них примером для подражания. А вот раньше в крестьянском хозяйстве было иначе. (Крестьянское хозяйство).

Школа

Школа – это следующее место, куда ребёнок попадает в 7 лет. Здесь он обязан за определённое время усвоить определённый объём знаний, как правило, теоретических. Учащиеся в школе объединены по одному возрасту в классах под руководством учителя или классного руководителя.

По мнению А.С.Макаренко, для которого главный инструмент воспитания—коллектив,школавоспитыватьнеможет.Потомучтокласс – основная единица деления школы - не может быть коллективом. Ведь класс – одновозрастный, то есть в классе собраны учащиеся одного возраста. А коллектив должен быть разновозрастный. Иначе у его участников могут возникнуть проблемы, связанные с возрастными искажёнными представлениями о нормах поведения. Примером тому может служить фильм Р.А.Быкова «Чучело», в котором прослеживается ситуация, когда класс остался без влияния старшего товарища (в данном случае, учительницы).

Жизнь каждого человека делится на три части: работа, рекреация (восстановление сил) и досуг. Но, в данном случае, нас интересует только деятельность человека во время досуга. А эту деятельность, как правило, организуют клубные объединения.

А вся деятельность человека в разные периоды его жизни тоже делится на три вида: это работа, учёба и игра.

Работа – преобразование природы в широком смысле этого понятия.

Учёба – подготовка к работе.

Игра – имитация работы.

И мне кажется, что успешно воспитывать можно только в процессе работы.

Клубное объединение ставит своей целью воспитательное

воздействие во время досуга на нравственный климат населения сферы влияния, используя интерес к какому-либо виду деятельности средствами, которыми оно располагает. В таком случае клубное объединение стремится привести нравственные качества его членов в соответствие с определёнными правилами, нравственными критериями, моралью. И в клубном объединении возможно успешное воспитание подростков в коллективе. Здесь для этого всё есть. Просто необходимо всё правильно организовать.

Как открыть студию, где дети сами снимали бы мультки?

Это очень просто. Раньше киностудия по производству мультфильмов должна была иметь сложную технологическую базу, позволяющую снимать фильм на киноплёнку, обрабатывать её, печатать, монтировать, озвучивать, делать копии и т.д. Такая база должна была иметь большое количество оборудования и располагать соответствующим количеством специалистов. Сегодня всё это умещается в компьютере.

И это очень сложно. Преподаватель такой студии должен уметь делать мультфильм от начала и до конца. И не просто уметь это делать сам, но ещё и уметь это делать с детьми. И делать с детьми такое кино, которое было бы интересно смотреть не только самим юным авторам и их родителям, но и самой широкой зрительской аудитории.

«Неужели это возможно?» - спросите вы. Оказывается, возможно. В новосибирском Академгородке с 1973 года работает Детская киностудия «Поиск». И в этой студии дети снимают мультки. Причём, есть юные авторы, которым 3 – 4 года. И, несмотря на такой нежный возраст, их фильмы получают ведущие места на российских

и международных кинофестивалях. Эти мультки с удовольствием смотрит огромное количество зрителей самых разных возрастов. В студии на экскурсиях за последние несколько лет побывало более 50 тысяч детей. Но и это ещё не всё. Детская киностудия «Поиск» помогает заинтересованным людям открывать подобные студии, многие из которых уже успешно работают. Только в сельских районах Новосибирской области за последние семь лет открылось 16 детских студий мультипликации. В самом Новосибирске - 12. В Кузбассе – 4. Сейчас идёт бурный процесс создания подобных студий по Сибири, в частности, в Ханты-Мансийском национальном округе. А Открытый всероссийский мастер-класс-фестиваль детского мультипликационного кино «Жар-Птица», который с 2004 года летом проводится в Новосибирске киностудией «Поиск», помогает начинающим руководителям студий найти правильный путь в этом интересном деле.

Так что же надо для того, чтобы открыть детскую студию мультипликации?

Прежде всего необходим заинтересованный человек, а ещё лучше – группа заинтересованных людей. Причём не имеет принципиального значения, кто они по специальности. Так как вовсе не обязательно именно они и будут снимать с детьми мультки. Главное, что они хотят, чтобы дети их посёлка, села, города или деревни занялись этим увлекательным делом. Такие люди найдут специалистов, поддержат их на первых порах, убедят руководство района или директора дома культуры в необходимости подобной студии именно у них, а сами будут активно помогать, радуясь первым успехам новорождённой студии. В нашей практике имеются подобные примеры.

В структуре какой организации желательно открыть детскую мультипликационную студию

Здесь возможны самые разнообразные варианты. И в доме или дворце культуры, и в детской художественной школе, и в

общеобразовательной школе, и в музыкальной школе (есть у нас и такой успешный пример), и даже у кого-то на дому. Но здесь есть одно но... Занятия детской мультипликацией – это **авторский** вид деятельности. И он требует определённых условий, без которых вы не получите тех результатов, о которых шла речь выше. Главное – это система взаимоотношений в студии. Она отличается, например, от системы взаимоотношений в школе.

Общеобразовательная школа и студия

Если говорить об общеобразовательной школе и о студии, то это структуры, взаимодополняющие друг друга. Но имеющие разные задачи.

Общеобразовательная школа создана для того, чтобы за определённый период времени дать будущему члену общества определённый объём знаний, необходимый для нормальной жизни в современном обществе. Она вырабатывает у своих учащихся некий стереотип поведения.

Студия же, независимо от предмета, ставит своей задачей развить инициативное творческое начало, научить ребёнка нестандартному подходу к решению любых вопросов. Здесь развивается не только общепринятое классическое, но и парадоксальное мышление. Здесь вырабатывается творческий подход при решении любой проблемы.

В школу ребёнок ходить *обязан*. И в определённом возрасте, в 7 лет, его ведут в школу, где он попадает в группу себе подобных (по возрасту). Его интеллектуальный уровень, за исключением серьёзных отклонений в ту или иную сторону, значения не имеет. Или, точнее, не должен иметь.

В студию ребёнок ходить *не обязан*. И приводит его туда интерес к тому виду деятельности, которым в этой студии занимаются. Интерес к предмету – вот то единственное и главное, что движет ребёнком в студии. И задача преподавателя – поддержать этот

интерес как можно дольше. И для студии важен уровень подготовки ребёнка. По большому счёту, студия – это одна из форм *клубного объединения* со всеми его характерными признаками.

Обучение в школе является основной деятельностью ребёнка в определённом возрасте. Поэтому его жизнь вне школы ориентируется и приспособливается прежде всего к требованиям школы.

Занятия в студии не являются основной деятельностью ребёнка. Посещение студии для него является дополнительной деятельностью, которую он выбирает самостоятельно (хотя в этом выборе в большей или меньшей степени участвуют родители). Дополнительной деятельностью, которая носит подчинённый школе характер. Так, если ребёнок занимается в школе в первую смену – в студию он придёт во второй половине дня.

Школа даёт ребёнку фундаментальные знания, накопленные человечеством, без которых человек не сможет нормально жить в современном обществе. Знания, как правило, теоретические, и даёт их школа впрок. Но человеческая сущность рациональна. И нам не очень интересно получать то, что может в дальнейшем не пригодиться. Поэтому у меня было много одноклассников, которые «звёзд с неба не хватали», были «крепкие троечники», а после окончания восьмого класса получали рабочую специальность или заканчивали техникумы, прекрасно работали на производстве и были этим счастливы.

Носителем знаний в школе является учитель, а ученики обязаны эти знания усвоить. С надеждой, что они им когда-нибудь пригодятся. И чем точнее ученик повторит то, что сказал учитель, тем выше оценку получит.

В студии же результатом деятельности является не *запоминание* какой-либо информации, а работа над фильмом, *создание* фильма. Из всего того, что имеешь за душой.

Школа готовит в первую очередь исполнителей, и это нормально. И оценивает она, в первую очередь, исполнительские способности ученика. (Если говорить о занятиях искусством, то и музыкальная школа, например, тоже готовит исполнителей.) А чтобы пояснить отличие школьного подхода от студийного, я всегда привожу один очень характерный пример.

Ведущий специалист нашей студии Елена Роальдовна Тихонова, выпускница знаменитой в свое время «академгородковской» 130-й школы, рассказывала, что на экзамене по литературе забыла стихотворение Некрасова «В полном разгаре страда деревенская...». «Нормальный» школьный педагог устроил бы за это переэкзаменовку. Её же учитель предложил: «А ты напиши это стихотворение Некрасова ...». И Елена Роальдовна, ничтоже сумняшеся, написала «стихотворение Некрасова». И прочла его. Как вы думаете, что она получила? Конечно же, «пять»! Это абсолютно студийный, авторский подход: создай художественное произведение сам, из того, что имеешь, знаешь, умеешь.

Итак, в школе отношения ученика с учителем носят *подчинённый* характер, и процесс обучения обычно заключается в том, чтобы ученик запомнил и повторил всё, что задал учитель. А учитель, по мнению ученика, знает всё.

В студии взаимоотношения ведущего преподавателя и юного автора не носят подчинённого преподавателю характера, а являются *сотрудничеством, соавторством*. И в студии преподаватель с лёгкой душой может сказать своему воспитаннику: «А я этого не знаю». И предложить ему воспользоваться услугами друзей, родителей, бабушки-дедушки, библиотеки, наконец (если он грамотный!).

И здесь возникают очень интересные взаимоотношения в семье такого юного автора. Родители, как правило, мечтают о том, что их чадо, став взрослым, будет успешным директором.

Или конструктором. Или адвокатом. Или ... И таких или...у их чада в будущем - великое множество. А пока родители маленького ребёнка хотят видеть его послушным, легко исполняющим их волю. Для родителей такое чадо иметь очень удобно. Как потом такой послушный ребёнок сможет стать кем-то выдающимся, то есть способным сделать то, что мало кому удаётся – непонятно. Ведь для этого себя надо готовить. И вот тут–то мультипликация преподносит ребёнку замечательный подарок: только он, юный автор, способен создать такой фильм, который будет интересен самой широкой зрительской аудитории. А родители смогут только помочь ему в этом. Причём, они будут выполнять его указания. А он в этом процессе будет главным. И если родители захотят сделать что-либо по своему, по взрослому, то фильм тут же потеряет свою прелесть, станет обычным, неинтересным. И студия всё время должна демонстрировать родителям, насколько их ребёнок талантлив. самобытен.

Постепенно годам к десяти – двенадцати ребёнок - автор уже способен самостоятельно делать фильм. Конечно, участие ведущего преподавателя и художественного совета в этом процессе неизбежно. У ведущего преподавателя в студии много различных функций: он часто является инициатором создания фильма, его редактором, корректором, тем, кто удерживает вектор при поиске истины, скептиком, вдохновителем и ещё много кем. Но есть одно табу: ему категорически противопоказано подменять собой ребёнка. Ведь взрослому часто кажется, что он сделает нечто гораздо лучше ребёнка. «Гораздо лучше» в привычном смысле этого понятия. И это «чреватое». Привычное, обычное в художественном произведении, как правило, не интересно зрителю. Ему интересен необычный и яркий образ, необычное и точное словосочетание. Именно это и делает детский фильм интересным и привлекательным. И неумеренное вмешательство взрослого в творческий процесс может уничтожить главное – наивный взгляд ребёнка на мир.

У нас нет отбора при приёме детей в студию. Мы берём всех. Вообще-то отбор существует, но не со стороны студии, а со стороны ребёнка. Дети сами выбирают, у какого преподавателя им хочется заниматься, как долго и т.д. Для этого у тех, кто впервые

приходит в студию, есть возможность побывать на занятиях у всех преподавателей и выбрать для себя подходящего.

Ребёнок, который пришёл в студию, вначале должен ответить на каверзный вопрос: «А ты будешь снимать кино?» Этот вопрос каверзный потому, что на него невозможно ответить иначе как «Да!» Ведь если последует ответ «Нет!», то не очень понятно, зачем он вообще пришёл в студию. А дальше со стороны преподавателя последует пауза. И ребёнок, скорее всего, спросит: «А что для этого надо делать?» На что преподаватель предложит: «А ты придумай историю». И начнётся работа над фильмом.

Занятия в студии – процесс «бесконечный», он длится до тех пор, пока у автора есть желание снимать своё кино. У нас занимаются совсем маленькие, 3 – 4-летние дети. Здесь в процессе работы над фильмом, как правило, участвуют мамы, бабушки, няни и другие члены семьи. Есть дети постарше. Некоторые из них, как говорилось, годам к 12 уже самостоятельно способны делать кино. Есть и взрослые. И студенты, которые проходят у нас практику. И все они снимают своё кино.

Творческий процесс невозможно прогнозировать. Никто не может предсказать, каким получится фильм, который в настоящий момент снимается. Поэтому в нашей студии фильмы стараются довести до их логического завершения и представить художественному совету. А наиболее удачные – «обкатать на зрителе». Для этого у нас есть замечательная возможность – нас включили в сферу своих интересов туристические агентства Новосибирска. И постоянно привозят к нам на экскурсии большое количество людей самых разных возрастов: от младших групп детского сада до убелённых сединами директоров какой-нибудь корпорации. В год их приезжает около шести тысяч.

Такая экскурсия длится около полутора часов. За это время мы своим экскурсантам объясняем, что такое мультипликация, чем она отличается от других видов кино. Они снимают этюд на мультстанке, смотрят его, в восторге аплодируя своим результатам, работают

в звукоцехе, смотрят наши фильмы, пишут отзыв (все отзывы за много лет написаны в превосходных степенях) и, счастливые, уезжают с мыслью, что мультипликация – самое интересное дело на земле. Именно им мы показываем свои новые фильмы. И следим за их реакцией. Для нас это очень важный показатель. Тут ещё мне хочется сказать о том, что именно в звукоцехе наши посетители начинают понимать, что такое художественный образ. А выглядит это так. Когда экскурсанты доходят до звукоцеха, то им объясняют, что существует четыре вида звуков: музыка, шумы, человеческие голоса и голоса животных и птиц. Так, например, лягушка квакает, кукушка кукует, утка крикает, свинья хрюкает. И предлагают стать кому-нибудь на короткое время поросёнком. Голодным поросёнком. Попробуйте издать голос не просто поросёнка, что достаточно просто, а голодного поросёнка. То есть создать звуковой образ голодного поросёнка. Чтобы с первых же звуков мы это поняли. Это очень не просто. Гораздо проще, например, изобразить голос благодушного поросёнка. И наши посетители задумываются. И вдруг начинают понимать, что в кино главное и самое трудное – это создать художественный образ. На этом держится искусство.

Наши юные авторы снимают до 40 мультфильмов в год. Все эти фильмы проходят художественный совет студии, где получают замечания, признание или сожаление, а потом некоторые из них уходят в жизнь. У фильма складывается своя жизнь. У нас есть фильмы, которые мало кто видел, а есть такие, которые завоевали всеобщее признание. Их показываем гостям студии и экскурсантам, посылаем на кинофестивали. Наша студия участвует более чем в 25 кинофестивалях, где, как правило, наши фильмы получают ведущие места.

Когда фильмы на детских кинофестивалях получают ведущие места, мы информируем об этом участников студии, для чего вывешиваем специальные плакаты-поздравления. Но никак иначе не отличаем успешных юных авторов, не делаем из них «особо одарённых» или «звёзд». Это обычные дети, которые вместе с преподавателем смогли снять удачный фильм. Тем более что

подавляющее большинство из них не станут профессиональными кинематографистами. Здесь для нас главным ориентиром служат слова Г.Нейгауза: «Таланты создавать нельзя, но можно создавать культуру, то есть почву, на которой *растут и процветают таланты*» (Нейгауз Г.Г. «Об искусстве фортепианной игры», М., «Музыка», 1982 г., стр.187)

В студии мы позволяем нашим авторам то, чего нельзя делать, например, в школе. В перерывах между различными видами деятельности они носятся, сломя голову, по нашему длинному коридору – ведь детям надо дать немного разрядиться. После занятий они обязательно пьют чай – так они подводят итог дня. Мы убеждаем родителей внимательно и с уважением относиться к творчеству своих детей.

Наш главный специалист по мультипликационной педагогике Елена Роальдовна Тихонова разработала Рекомендации для родителей.

Родителям, любимым, дорогим, рекомендуется!

- 1. Относитесь серьёзно и с уважением к любому проявлению детского творчества.*
- 2. Храните детские работы, не сравнивайте их с работами других детей, не критикуйте их.*
- 3. Восхищайтесь ими и украшайте детскими работами свою жизнь.*
- 4. Давайте ребёнку возможность высказаться и задать интересующие его вопросы.*
- 5. Не навязывайте своё видение мира, уважайте его малолетнюю точку зрения.*
- 6. Почаще встречайтесь с детским творчеством: оно радует сердце и трогает душу, даёт жизненную энергию, а на будущее – надежду.*

В Положении о художественном совете Детской киностудии «Поиск» сказано, что последнее слово в принятии решения по фильму принадлежит автору, какой бы маленький он ни был. Если мы продаём фильм юного автора, то обязательно выплачиваем ему из полученной прибыли гонорар. В студии вообще ничего не происходит вопреки воле автора. Тем более что у взрослых есть превосходный способ договориться – переключить внимание ребёнка в нужном направлении.

Возраст детей в студии

Когда-то давным-давно, работая с детьми разных возрастов, я для себя сделал вывод:

- дошкольники и младшие школьники *всё хотят, но ещё ничего не могут;*

- средние школьники – уже *ничего не хотят и ещё ничего не могут;*

- старшие школьники – *ничего не хотят, но кое-что могут.*

Из этого странного «вывода» понятно, что необходимо сделать, чтобы включить детей в творческий процесс.

Дошкольники и младшие школьники

У дошкольников и младших школьников есть интерес к делу, но им надо помочь это дело освоить. У средних школьников интерес уже несколько утрачен, а вот умения пока немного. У старших школьников подростковый нигилизм свёл интерес почти на нет, а вот некоторый жизненный опыт помог в появлении умения.

Поэтому, когда я задумал акцию «День благодарного леса», то привлёк младших школьников. Их не надо было убеждать – они согласились сразу.

Мы живём в Академгородке и нас окружает лес. Но за время существования городка лес достаточно сильно засорили. И его, как правило, никто не убирал. И мы решили взяться за это дело.

Я слышал, что в Прибалтике лес убирают младшие школьники с первого по четвёртый класс. И решил попробовать организовать это дело. Акцию назвали «День благодарного леса». И решили провести её в последнюю субботу сентября – в это время в лесу клещи уже пассивны.

Вначале мы нашли лесника, который отвечает за этот лес. И он дал нам участок, который располагался вдоль просеки за забором военного училища. Это было близко от школ и всё-таки в лесу.

В акции участвовали младшие школьники двух школ – 163 и 190. Это был 1986 год, и в этих двух школах в первых-вторых-третьих классах училось 1750 человек. Мы узнали, сколько каких классов в этих школах и сделали колышки с табличками «1А», «1Б», ... «1Ж», «1З»,... «1К» и т.д. Таблички расставили вдоль просеки через 40 шагов одна от другой. Просека шла по бугру и таблички скрывались за горизонтом.

Потом мы договорились с театральным коллективом нашего ДК «Юность», чтобы они нарядились всякой лесной нечистой силой - лешими, кикиморами – и не давали бы детям заходить в лес. А потом бы играли с ними. Ещё я договорился с нашим райисполкомом, чтобы к нам прислали грузовики для вывозки мусора. А с нашим знаменитым КЮТом (клубом юных техников) договорился о том, чтобы они приехали на нашу просеку и покатали детей на своей малогабаритной технике. Так что к последней субботе сентября у нас всё было готово.

В архиве киностудии лежит фильм об этом самом «Дне благодарного леса», в котором видно, как начало колонны юных уборщиков входит в лес, а конец – выходит со школьного двора.

На следующем кадре дальше палатка, в которой гримируется лесная нечисть. Потом эта самая нечисть выходит из палатки. Потом улепётывает в лес от преследующих её радостных детей.

А дети убирали лес. Выносили на просеку бесчисленное

количество мусора, веток и даже шишек. Складывали из этого всего огромные кучи. Под присмотром старших жгли костры и пекли картошку. А среди этого муравейника ходил обалдевший лесник. Видимо, он не очень верил, что всё это происходило наяву.

Конечно, обещанные машины не пришли. КЮТ хоть и поехал к нам, но промахнулся просекой и мы его так и не видели. Но нам всё равно было хорошо. И потому, что убирали наш любимый лес. И потому, что оказались в замечательной компании, да ещё и на свежем воздухе. И потому, что были в едином порыве. Киноплёнка запечатлела огромное количество радостных лиц.

Потом оказалось, что наша акция получила неожиданное продолжение. Наш лесник пришёл в военное училище и сказал его начальнику: «Вы вот всё тут бросаете за забор в лес, а маленькие дети за вас убирают!» Генералу стало неудобно, что маленькие дети за них всё убирают. И он приказал вывести училище в лес и курсанты убирали его.

Средний и старший школьный возрасты

Все почему-то считают (и я сам не избежал этого заблуждения), что начинать работать с детьми в киностудии надо со старшего или, на худой конец, со среднего школьного возраста. Но, оказывается, в подавляющем своём большинстве результаты творческой деятельности этих детей – их фильмы мало интересны широкой зрительской аудитории. Они самоценны, то есть представляют интерес только для самих авторов. И это можно понять. Ведь в этом возрасте они входят во взрослую жизнь, подражают, часто неуклюже, взрослым образцам. А взрослые делают то же самое гораздо лучше, и в соревновании с ними подростки, как правило, проигрывают. Но главное здесь – не победить взрослых: подросткам надо выработать стереотипы поведения во взрослой жизни, без чего они не смогут нормально жить. Но те же самые стереотипы сводят на нет их творческий потенциал. Так что картина получается, на первый взгляд, безрадостная. Вроде как подросткам заниматься творчеством бессмысленно. Но это не так.

К любому делу можно подойти творчески. И получить

совершенно неожиданные результаты. Ведь главная задача подростка – стать взрослым. И если вспомните себя в этом возрасте, то окажется, что все мы хотели побыстрее стать взрослыми, с нетерпением ждали очередного дня рождения, чтобы стать ещё на год старше, девочки одевали мамины туфли на высоком каблуке, мальчики тайком курили и выпивали – то есть хотели как можно быстрее оказаться во взрослой жизни. И так, если подростки мечтают о взрослой жизни, то им и надо дать её попробовать. Причём, не какие-то там взрослые развлечения, а главное занятие взрослых – работу.

Я в своё время нашёл неожиданный выход, в котором соединил желание подростков попробовать себя во взрослой жизни и кино – главное дело Детской киностудии «Поиск». И получил ошеломляющие результаты.

Нами была организована деятельность летнего детского кинотеатра «Старый троллейбус». Он работал 7 лет – с 1982 по 1989 год. Это был настоящий старый списанный троллейбус, который мы переоборудовали под кинотеатр. В нём был кинозал на 40 мест и 16-миллиметровая киноустановка «Украина». Работал он всё лето с 1 июня по 31 августа с 9 утра до 22-30 вечера (это 16 сеансов) каждый день, без выходных. Но самое главное - **его полностью обслуживали школьники**: ежедневно работало 3 бригады из 7 человек, а резервная бригада отдыхала. Был директор кинотеатра и зам. директора по зрителю. Они работали месяц, а потом на их место заступала следующая смена из другой школы. И так все три месяца. Всего работало 90 школьников. Фильмы – а это были мультики и полнометражные детские фильмы – брали в кинопрокате. Но самое главное и потрясающее для всех работников кинофикации – через 40-местный зал «Старого троллейбуса» за три летних месяца только по билетам проходило от 27 до 30 тысяч юных зрителей. И это в летнее время, когда в кино вообще никто не ходил. В дальнейшем мы построили плескательный бассейн «Гаврик» в виде подводной лодки, проводили районный праздник «Лето золотое», праздник по очистке близлежащего леса «День благодарного леса» и многое другое. Но это уже не имеет прямого отношения к художественному творчеству. Хотя и повлияло с помощью кино на жизнь целого поколения нижней зоны Академгородка. Здесь есть ещё один важный аспект – воспитание подростков в коллективе. (Подробно об

этом см. П.И.Анофриков «Клуб, кино и фантазия», Новосибирское книжное издательство, 1990 г.)

А вот с дошкольниками и младшими школьниками всё более или менее нормально. Они по-своему интересны и в творческом плане. И у них огромный интерес к кино. (Не только к кино, но и к кино в том числе.) И они не «закомплексованы» стереотипами. Поэтому с ними можно сделать фильм, интересный для широкой аудитории. Фильм своеобразный, но, тем не менее, интересный.

Почему именно мультипликация?

Я исхожу из того, что существуют четыре вида кино: игровое, документальное, научно-популярное и мультипликационное. За 38-летнюю историю нашей студии мы снимали кино всех четырёх видов. И я со всей ответственностью заявляю: нам с детьми удалось достичь приличных результатов только в одном виде кино – мультипликационном. Но всё по порядку.

Игровое кино.

Когда в 1973 году я создавал киностудию «Поиск», то наивно полагал, что мы будем со взрослыми участниками успешно снимать игровые кинокомедии. Это при том, что у нас не было вообще никакой базы. Но лиха беда - начало. И нам ценой невероятных усилий за три года удалось снять (в профессиональном формате 35-мм) нашу первую игровую кинокомедию «Кото-Васия». Зрители на просмотрах даже смеялись. В дальнейшем мы сняли ещё несколько игровых кинокомедий и даже с 1980 по 1991 годы проводили Всесоюзный конкурс любительских кинокомедий «Гаврила», на который съезжались кинолюбители - комедиографы всего Союза. Нам удалось просмотреть огромное количество любительских кинокомедий. Были и интересные работы. Как правило, удавались пародии. Ведь в пародии можно только условно обозначить время действия или ситуацию, использовать элемент костюма и т.д.

Всё это сильно упрощает задачу. Но современный зритель видит лучшие образцы профессионального кино, поэтому наивные, порой беспомощные работы ему малоинтересны. И это упирается не только в базу, декорации, костюмы, реквизит и пр. Съёмочная группа должна состоять из специалистов, выполняющих свою работу на определённом уровне.

И я для себя сделал неутешительный вывод – взрослым кинолюбителям снять полноценную кинокомедию необыкновенно сложно. А уж детям – тем более. Но я буду очень рад, если кто-то сумеет создать интересный игровой фильм, авторами (сценаристом, режиссёром, композитором и т.д.) которого будут дети. И который с удовольствием будет смотреть широкая зрительская аудитория.

Документальное кино.

Я прошел и через это. Снял сам и совместно с другими множество документальных, в том числе и общеэкранных, фильмов. Был знаком с выдающимися документалистами – режиссёрами, звукооператорами, драматургами. Один Леонид Абрамович Гуревич чего стоил. Я получал информацию, как говорится, из первых рук. И для себя понял – автор (драматург, режиссёр, оператор) документального кино «созревает», как правило, к 30 – 40 годам. Нужен не только жизненный опыт, но и та мобильность, интуиция, которая позволяет документалисту оказаться в гуще событий, снять тот единственный кадр – образ, на основе которого и будет выстроен весь фильм. Всё это сложно, непредсказуемо, а подчас и просто опасно. И малодоступно детям. Но я буду очень рад, если...

Научно-популярное кино.

Мне тоже удалось, хотя и не в такой мере, как с документальным, соприкоснуться и с этим удивительным видом кино. Люди, делающие его, как правило, эрудиты. Да ещё одновременно в разных областях. Парадоксальные образы, которые они создают, способствуют тому, что самая широкая и неподготовленная зрительская аудитория знакомится с последними достижениями

научной мысли. И здесь, по моему, неперемное условие для автора, кроме владения кинематографической профессией, – быть эрудитом, иметь желание как можно больше узнать о проблеме, суметь найти художественные образы, понятные зрителю и объясняющие проблему. «Поверить алгебру гармонией».

Наверное, это доступно детям, особенно старшим школьникам. Но тех, кто успешно работает с детьми в этом виде кино, я просто не знаю.

А вот мультипликационное кино – совсем другое дело.

Оно как будто бы специально предназначено для детей. Дети любят смотреть мультики. И сами способны их снимать. Причём, для этого им необходимо столько узнать, научиться, освоить, процесс производства мультфильма их настолько обогащает и развивает, что сегодня я не знаю другой деятельности, которую можно сравнить с мультипликацией.

Но до того, как ребёнок начнёт снимать кино, его необходимо к этому готовить. Он должен сначала научиться воспринимать мир во всём его многообразии. У нас для этого существуют две студии: студия раннего музыкального (эстетического) развития и студия раннего физического развития для детей от 1 до 3 лет. Ребёнок, как правило, занимается одновременно и там, и там.

В студии раннего музыкального развития дети вместе с мамами поют, танцуют, играют на доступных им музыкальных инструментах, рисуют, делают, как могут, ещё множество всяких дел и смотрят наши мультики. И всё это либо с музыкой, либо под музыку. В студии раннего физического развития дети учатся двигаться, владеть своим телом. И ещё преподаватель рекомендует родителям, как устранить те или иные проблемы физического развития ребёнка.

Елена Ивановна Николаева, доктор биологических наук, профессор, много лет назад побывав у нас в студии, объяснила нам, что мы интуитивно пришли к тому возрасту ребёнка, когда можно что-то изменить в процессе формирования его органов чувств. Можно повлиять на развитие музыкального слуха. Можно изменить порог

зрительных или цветовых ощущений. Русская пословица гласит: «Дитю учиться, пока поперёк лавки ложится». Лавки в русских избах были широкие, сантиметров восемьдесят-девять (на них еще и спали). Это примерно рост трёхлетнего ребёнка. И у меня ощущение, что к трём годам маленький человек уже сформировался. У него собственный характер. Он является носителем языка. Поэтому с трёх лет он способен начинать воспроизводить собственный внутренний мир. В том числе и на экране.

Иногда нам говорят: «А чем вы отличаетесь от детского сада? Там тоже есть музыкальные занятия, изобразительная деятельность». Я в таких случаях спрашиваю: «А что произойдет, если вдруг в детском саду не будет музыкальных занятий? Или занятий рисованием?» - «В принципе мало что изменится, - ведь детей водят в детский сад в первую очередь для того, чтобы они были накормлены, напоены и присмотрены. А каким видом искусства там они занимаются – это не важно. Лишь бы занимались чем-нибудь интересным и полезным».

А мы целенаправленно готовим будущего *юного автора*. И если мы не рисуем или не слушаем музыку - это для нас катастрофа. Ведь без этих видов искусств создание фильма просто невозможно. И чем с большим количеством видов искусств ребёнок будет знакомиться, тем лучше. А стержнем кино является драматургия. И ребёнок, когда начинает делать своё кино, нанизывает на этот стержень – драматургию - всё, что получил до этого. И чем больше он получил, узнал, освоил - тем богаче будет его фильм.

Техники мультипликационного кино

В мультипликационном кино на первый план выходят техники исполнения: рисованная, кукольная (объёмная) мультипликация, перекладка. И технологическая сложность производства мультфильма зависит, в первую очередь, от той техники, в которой снимается данный фильм.

Рисованная мультипликация требует от автора владения техникой рисунка.

Объёмная – сложный технологический процесс создания персонажей и работы с ними при съёмках.

Перекладка же проста и доступна даже маленьким детям. Здесь каждый персонаж рисуется отдельно, по деталям, вырезается и соединяется на проволочках-шарнирах. Фон тоже может состоять из нескольких частей. Из всего этого, персонажей и фонов, составляется своеобразный коллаж, для удобства работы разделённый горизонтальными стёклами на несколько ярусов. Всё это находится в поле зрения кадра. И под камерой начинается игра, похожая на театр марионеток: подвинули персонаж, убрали руки – сняли кадр. Легко передвигаются плоские персонажи-марионетки, добавляются, если нужно, всякие сыпучие материалы или иные предметы, во время озвучания придумываются и воплощаются перед микрофоном всевозможные шумы и реплики, подбирается или сочиняется музыка, во время монтажа всё это собирается вместе – и фильм готов!

Всё это может происходить в одном помещении, с помощью доступного оборудования, без серьёзных финансовых затрат. Работа длится столько, сколько нужно. Можно прерваться, а через какое-то время продолжить (хотя это рискованно – ведь юные авторы легко переключаются на другие, более интересные для них в данный момент дела). В многолетнем опыте работы с детьми мы убедились: именно перекладка легче всего осваивается ими. В съёмках могут участвовать малыши с трёхлетнего возраста.

Но простота перекладки вовсе не означает, что фильмы, созданные на её основе, примитивны и неинтересны. Можно напомнить хотя бы, что Юрий Борисович Норштейн, чьи фильмы «Ежик в тумане» и «Сказка сказок» многими российскими и зарубежными кинокритиками названы лучшими в мире, работает в технике перекладки. Что касается детей, то их мультики-перекладки настолько интересны и самобытны, что воспринимаются как полноценные произведения искусства. Об этом свидетельствует и деятельность нашей киностудии «Поиск». Большинство фильмов,

созданных здесь и завоевавших сотни призов и дипломов на российских и международных кинофестивалях, сделаны в техниках перекладки.

Повторю: создание детской студии мультипликации не требует больших затрат. Из оборудования, на первых порах, необходимы только видеокамера и компьютер (правда, укомплектованный программным обеспечением). Всё остальное можно сделать самим. Из персонала – ставка ведущего преподавателя и полставки видеоинженера. А вся студия может размещаться на площади в 20 - 30 кв.м.

Детская киностудия «Поиск» готова помочь в создании подобной студии. Нашими сотрудниками написаны методические пособия, рекомендации, касающиеся технологического и творческого процессов, а для обмена опытом и обучения преподавателей начинающих студий мы проводим Открытый всероссийский мастер-класс-фестиваль детского мультипликационного кино «Жар-Птица».

Успехов тем, кто решил заняться этим удивительным делом – организовать детскую студию мультипликации!

Личность ведущего преподавателя детской студии мультипликации

1. Детская студия мультипликации, её особенности.
2. Цели и задачи.
3. Ведущий преподаватель – един в трёх лицах.
4. - организатор;
5. - специалист предметной деятельности;
6. - педагог.
7. Развитие, обучение, воспитание в студии.
8. Личностные качества ведущего преподавателя.
9. Роли ведущего преподавателя.
10. Что должен знать и уметь ведущий преподаватель.
11. Права ведущего преподавателя.
12. Какая инициатива может принадлежать ведущему преподавателю.
13. Работа с родителями.
14. Художественный совет студии.
15. Экскурсии в студию.

Детская студия мультипликации является клубным объединением и существует по его принципам. Работает с участниками во время досуга, в свободное от основной деятельности время (посещение ясель, детского сада, учёба в школе) и на основе интереса участников к предмету деятельности – кино.

Цель клубного объединения – воспитательное воздействие на нравственный климат сферы влияния средствами, которыми клуб располагает.

Задачи:

- формирование авторской и зрительской культуры у участников;
- создание участниками студии фильмов определённой нравственной направленности;
- воздействие с помощью фильмов (собственных и привлечённых) на нравственный климат сферы влияния.

Детская студия мультипликации – творческое объединение самодеятельных авторов, которые под руководством ведущих преподавателей занимаются созданием мультипликационных фильмов.

Производство фильмов юными авторами (авторский вид деятельности) – главная деятельность киностудии, в процессе которой происходит развитие, обучение и воспитание студийцев.

Детская студия мультипликации может быть самостоятельным учреждением дополнительного образования, а может, в качестве кружка, входить в структуру более крупного учреждения. Но, в любом случае, студия является клубным объединением и работает по его принципам.

Если студия – самостоятельное учреждение, то её руководитель решает организационные и финансовые задачи учреждения. И располагает некоторым количеством ведущих преподавателей, которые и занимаются непосредственно с юными авторами.

Если же студия входит в состав более крупного учреждения, то её руководитель, как правило, сам является ведущим преподавателем (непосредственно работает со студийцами) и, кроме этого, организует работу других сотрудников (ведущих преподавателей, преподавателей -предметников, видеоинженера, монтажёра,

звукооператора), входящих в состав студии.

Ведущий преподаватель - главная фигура в студии. Мало того, что он непосредственно работает с юными авторами, он ещё и создаёт необходимые условия для творческого процесса при производстве фильмов.

Ведущий преподаватель – организатор, специалист предметной деятельности, педагог

Ведущий преподаватель детской студии мультипликации должен быть един в трёх лицах: организатор, специалист предметной деятельности и педагог. И всё это должно быть отражено в его программе.

Как организатор он должен:

- набрать необходимое количество детей;
- создать и внедрить правила поведения студийцев в работу группы, а, при необходимости, и всей студии;
- познакомить детей с собой и друг с другом, для чего научить каждого представлять себя.

Для их развития:

- организовать знакомство студийцев с основными и сопряжёнными видами искусств;
- организовать знакомство студийцев с мировой художественной культурой;
- организовать для детей развивающие занятия, посещение

выставок, театров, фестивалей, экскурсии на предприятия и т.д.;

- организовать знакомство детей с деятельностью их родителей.

Для их обучения:

- организовать творческий и технологический процессы производства фильмов.

Для их воспитания:

- сделать нормой для участников определённую нравственную позицию, нравственный вектор;

- создать съёмочные группы для производства фильмов и организовать в них систему взаимоотношений;

- организовать взаимоотношения детей и их родителей в творческом и технологическом процессах производства фильмов;

Как специалист предметной деятельности должен:

- уметь изготовить мультипликационный фильм от начала и до конца;

- уметь применять законы кинематографа и внятно излагать свою позицию.

Как педагог он должен:

- организовать свою деятельность таким образом, чтобы под его руководством дети смогли производить от начала и до конца полноценные мультипликационные фильмы;

- чтобы эти фильмы несли определённую нравственную позицию;

- чтобы эти фильмы были интересны самой широкой зрительской аудитории;

- чтобы в результате данной деятельности дети были успешно адаптированы в обществе;

Какими качествами он должен обладать

- быть лидером;
- быть экстравертом (открытым людям);
- относиться к истероидному типу (истероидный тип - привлекающий внимание, фокусирующий на себе внимание);
- быть целенаправленным и обладать внутренней дисциплиной;
- любить детей;
- высоконравственно относиться к детям (иметь ответственность перед детьми).
- иметь желание любое дело делать коллективно.

Роли ведущего преподавателя:

- соавтор,
- инициатор,
- редактор,
- корректор,
- ассистент режиссёра по монтажу,
- ассистент режиссёра по озвучанию,
- соисполнитель воли автора,

- оппонент (критик) в диалоге с ребёнком в процессе создания фильма.

Задача ведущего преподавателя заключается в том, чтобы постепенно, вырастая, студиец забирает себе все эти роли.

Что должен знать и уметь ведущий преподаватель.

Разбираться в различных видах искусств, особенно в изобразительном и музыке.

Владеть техникой рисунка.

Владеть техникой игры на музыкальном(-ных) инструменте(-тах).

Знать способности, потребности и особенности каждого ребёнка в своей группе.

Знать возрастные особенности и возможности детей каждого возраста.

Преподаватель имеет право:

- корректировать (в тактичной форме) результаты творческих поисков юных авторов.
- представлять интересы юного автора на художественном совете студии.
- при определении долей участия авторов в фильме, доля ведущего преподавателя составляет 2/3 от всего авторского гонорара.

Преподавателю может принадлежать инициатива:

- при выборе темы фильма.
- при необходимости получения юными авторами дополнительной информации.
- включения в творческий и технологический процессы производства фильма родителей, бабушек-дедушек, друзей и т.д.

При производстве фильма:

- ведущему преподавателю запрещается подменять собой ребёнка.
- последнее слово в выборе творческого решения должно принадлежать юному автору.
- акцент в процессе производства фильма соавторами «ребёнок – ведущий преподаватель» должен плавно перераспределяться в пользу ребёнка.

Работа с родителями.

Для ведущего преподавателя студии очень важный вопрос – работа с родителями.

1. Родители – союзники во взаимоотношениях с детьми.
 - возрастные особенности и возможности ребёнка;
 - взаимоотношения с ребёнком;
 - демонстрация результатов обучения;
 - знакомство с профессиональной деятельностью родителей.

2. Родители – участники всех мероприятий студии.

- семейное кино;
- экскурсии, праздники и т.д.

3. Родители – помощники студии.

- родительский комитет.

Художественный совет.

В детской студии мультипликации обязательно должен быть художественный совет.

Его задачи:

- решать творческие проблемы, возникающие перед студией;
- оценивать фильм или его компоненты;
- помочь автору разобраться с творческими проблемами;
- помочь автору определить направление творческого поиска;
- отбирать фильмы студии для участия в фестивалях.

В состав художественного совета могут входить не только сотрудники студии, но и приглашённые специалисты (преподаватели, искусствоведы, деятели различных искусств, родители, разбирающиеся в художественном творчестве и т.д.).

Представителем юных авторов на художественном совете является их ведущий преподаватель. По мере взросления авторов и возникновения у них способностей аргументировано отстаивать свою точку зрения, они начинают участвовать в работе художественного совета при обсуждении их произведений.

Экскурсии в студию.

Когда студия успешно работает, то очень полезно принимать детей на экскурсии.

Во время такой экскурсии детям вначале объясняют, чем мультипликация отличается от других видов кино, затем они снимают на мультстанке маленький этюд, в процессе работы над которым им становится понятно, как снимается мультфильм, в звукоцехе пробуют записать звук, смотрят мультфильмы студии, пишут отзыв и, счастливые, уезжают домой.

Что даёт такая экскурсия:

- пропагандирует детскую авторскую мультипликацию;
- показывает реакцию зрителей на новые фильмы студии.

Взаимоотношения со сферой влияния.

Детской киностудии очень полезно выстраивать в разных формах взаимоотношения со сферой влияния. Это могут быть:

- участие фильмов студии в различных мероприятиях района, села, города;
- организация премьер новых фильмов, создаваемых в студии;
- публикации о работе студии в печати, на радио и телевидении;
- организация кинопоказов, фестивалей, мастер-классов;
- создание фильмов на актуальные темы для сферы влияния;
- изобретение новых форм киноработы: создание детских и межшкольных кинотеатров, кинопраздников...
- и т.д.

Содержание

Введение	3
Анализ ситуации и теоретическое обоснование принципов работы с детьми по месту жительства	4
Семья	6
Двор или улица	10
Детский сад	13
Школа	14
Как открыть студию, где дети сами снимали бы мультики?	15
Так что же надо для того, чтобы открыть детскую студию мультипликации?	16
В структуре какой организации желательно открыть детскую мультипликационную студию	16
Общеобразовательная школа и студия	17
Возраст детей в студии	24
Дошкольники и младшие школьники	24
Средний и старший школьный возрасты	26
Почему именно мультипликация?	28
Техники мультипликационного кино	31
Личность ведущего преподавателя детской студии мультипликации	34
Ведущий преподаватель – организатор, специалист предметной деятельности, педагог	36
Какими качествами он должен обладать	38