

«Заметки на полях»

Власова Екатерина Алексеевна, г. Москва,
руководитель мультстудии школы «Венда»

Году эдак в 2009-том я увидела в лагере одной детской общественной организации мастер-класс, на котором дети делали мультик и заразилась этой идеей. Самый первый мультфильм мы с коллегой сняли за день в игротке Московского дворца пионеров. За основу взяли стихотворение Э. Успенского «Разгром», интуитивно поняли, что нужны глаголы – простые действия. Утром начали, к вечеру закончили. В день премьеры народу в игротке было много. Делать мультики понравилось детям, нам, педагогам, начальству, родителям и к этому процессу мы не раз возвращались в течении следующих нескольких лет.

В какой-то момент я набралась храбрости и прозвонила детские центры:

– ...Мастер-класс, на котором в небольшой компании можно сделать мультик...

– Отлично!

И процесс стал более-менее регулярным.

Я подбирала какое-то стихотворение или сказку, мы с детьми его читали, обсуждали, выясняли героев и их действия, лепили-рисовали и снимали. И пару лет все шло хорошо, за исключением того, что перед МК надо было перелопатить уйму литературы, а однажды какая-то из детских групп отвергла любимую мной Ренату Муху. Они внимательно и вежливо выслушали, а потом начали фонтанировать идеями. Интуиции хватило не спорить и все записывать. Ну, как «записывать», зарисовывать. Пиктограммами, стрелочками и всякими символами. Мои пятилетки в какой-то момент обратили внимание на мои каракули и, как по книжкам Сутеева, восстановили историю. Мы ее чуть подправили и сняли.

«Встроенный» методист потом ликовал: Развитие речи – максимум! Групповое взаимодействие – максимум! Вовлеченность в процесс – максимум! Отличная схема, большой подарок мне как педагогу от детей. С тех пор – пользуюсь. И не было еще ни разу, чтоб история не получилась.

Потом я осмелела еще больше и предложила проект в частной школе. Я рассказала, как вижу процесс и что мне, как педагогу и психологу в этом процессе ценно. Администрация выслушала, перевела мои слова в парадигму «soft skills» и занятия начались.

В результате проб, пришли к схеме: каждый класс делим на группы по 4 человека, приходит первая группа, работает до готового мультфильма, показывает мультик в своём классе, и занятия начинаются для следующей группы. За учебный год все ученики начальной школы успевают поучаствовать в создании мультика. Какой-то группе хватает 4 занятий, какой-то проект изначально сложен и работа занимает больше времени. А в конце года мы проводим Фестиваль мультфильмов. Все вместе смотрим получившееся на большом экране и отмечаем наиболее удачные идеи.

Когда творческий процесс переносится в стены школы, возникает вечная дилемма: процесс или результат. Дать детям инструмент и направить, дать возможность пробовать, ошибаться, находить удачные решения, тренироваться договариваться, не обижаться, опять договариваться, быть самостоятельными. Задавать вопросы. Смотреть вокруг внимательно. Искать ответы. Подстраховывать. Направлять... И не всегда на выходе получить отличный результат.

Риск велик, но я за эту схему. Мне гораздо ценнее процессы, происходящие «в процессе»: договориться о сюжете, найти способ включить в сюжет Черепаху, если Полине это важно, или не включить и помочь группе найти слова, которые Полина примет, с которыми согласится. Помочь распределить, кто какого героя лепит. Даже если все хотят лепить Принцессу.

Согласовать свои действия с соседом – если моя Принцесса получилась меньше Кота, своего питомца, и больше Короля – папы, придется переделывать... Оказывается, сначала нужно всё тщательно спланировать.

Методика отлажена, но я продолжаю «смотреть по сторонам». Подписалась на множество детских мультстудий в соцсетях. Все работают по-разному, это здорово, и когда кто-то приоткрывает завесу, показывает "кухню", мне очень интересно. В каком-то проекте пластилин живет 1 мультфильм, потом – на выброс. Кучеряво живут! Мы – разбираем, чистим, смешиваем...

Посмотришь иной раз фото с занятий - идиллия, дети сидят за партами, лепят что-то из аккуратных пластилиновых шариков, снимают строго по очереди, ждут, терпеливо сидя на своих местах... Где таких детей выдают? Можно мне парочку? У меня, когда снимаем, всё вверх дном, не потому что нет порядка и дисциплины, а потому что много всего нужно в процессе. Я, конечно, держу все нужное в удобных коробках. Дети, конечно, знают, что где лежит. Но, кто будет класть в шкаф коробку с пластилином, если надо "слепить удочку вот-срочно" потому что она в кадре нужна прямо сейчас?! Стала делать несколько зон: стол, где рисуем, стол, где лепим, открытая полка с необходимыми канцтоварами... Но все равно, к концу занятия все поверхности заняты! Не все карандаши в коробках. А перед уходом надо убрать все так, чтоб «никто не догадался, что тут мультстудия!»

Руководитель другой мультстудии набирает детей под конкретные проекты, имея на руках готовый сценарий. А потом появляется мультик. Один в один как в сценарии-раскадровке, даже персонажи и фоны... Красиво. Детям дали раскраски фонов, героев, карандаши и ножницы, готовые решения? Дети – исполнители, «руки» взрослого. Остается ли у каждого ребенка возможность подумать над сюжетом, увидеть кадр, найти интересное решение, снять эпизод, пересмотреть, удалить, переснимать... Сомневаюсь.

На моих занятиях дети сами придумывают историю (но я-то рядом, чтоб направить, поддержать или притормозить). Да, иногда (да что там, часто) идея недостаточно мудрая, не совсем логичная, на притчу не тянет. Я подвожу к мысли, что должно быть "золотое зернышко", добрая мысль. Иногда мы это легко находим, иногда – с трудом. Порой копнём довольно глубоко, а иногда – с поверхности сливки снимем. Каждый мультик – вершина айсберга со-творчества. А та, самая важная подводная часть – то, что происходит «здесь и сейчас», тот опыт, который приобретает команда и каждый ее член. Процесс порой интереснее результата. А моя привычка вести пед..дневничок и записывать интересное, привела к появлению этих «Заметок на полях».

Занятие. Новые дети: Здравствуйте, давайте знакомиться. Я – Екатерина Алексеевна, а вас как зовут?

- Маша
- Катя
- Соня-
- Миша
- ...
- Зина

Я: про себя: Ну, Зина так Зина.

- Эту Зину Соней зовут... - говорит кто-то робко.

Я: про себя: Ну, Зина, так Зина.

...Через некоторое время "Зина" выдаёт: Соня уже есть, вот я и... Чтоб не путали...

Забавно. Много лет назад на одном тренинге я представилась Риной, после пяти (вот сейчас не шучу) Кать-Катюш-Екатерин на 20-25 человек. Шутя, конечно, но помня, что Рина Зелёная - она Екатерина изначально. Посмеялись, в общем, с третьеклассниками. Соня и в титрах написала, что она Зина... Ну, Зина, так Зина.

Мультипликаторы, которые в длину метр с кепкой, такие фантазёры:

- Главный герой - Дружок...
- А он кто?
- Дружок!
- Он собака? - Нет! - Человек? - Нееет...
- ?!
- Мальчишка!
- ***
- Наш мультик минут 30 будет. В крайнем случае, 25!
- ***
- Как вы думаете, сколько кадров-фотографий нам нужно сделать для мультика?
- Штук 20! Я точно знаю.

Мульт с фееричной историей: «Хочу про котика!» «Хочу про собачку!» «А я только пингвина умею лепить!» И как-то само собой срослось, что Кот хотел северное сияние увидеть, а Пингвин - научиться летать... Когда я их спросила про название, крутили вокруг "Про котика", "История...", "Путешествие...", а потом кто-то подсобрал и сказал главное: «Три мечты». Две мы вдоль-поперек проговаривали, а третья?! Мне было интересно, очевидна ли 3 мечта ребятам. Сходу сказали: Пёс мечтал друзей встретить!

Насколько разные группы мультстудии приходят! Прошлые первоклашки сказку придумывают: «У Кота была мечта увидеть северное сияние... И он пошел на Северный полюс...» (препятствия-преодоление-друзья-исполнение мечты).

Сегодня:

- Хотим снимать про Лериного кота.... Он на люстре висит.
- Зачем?
- Не знаем.
- Как туда попал?
- Запрыгнул.
- Зачем?
- ...

И так час. Потом их учительница сказала заветное слово: тик-ток. Собственно, все ясно стало: есть "типа прикольная" ситуация. А сюжета нет. И мысли, что он нужен – тоже пока нет. Но мы не зря час сочиняли. Есть пара наметок. Интересно, что всё-таки за мультик получится?

Как "включить" интерес и направить пытливым ум? Оказалось, просто, как 5 копеек: сначала они придумывают историю для мультика (никаких ограничений!), потом вдоль-поперек мы с эту историю разбираем: герои, фоны, сцены, название. А потом "сами ж придумали"! нужен кадр, где кошка качается на люстре... Как рисовать?! Думали сегодня. Лазили под потолок (на стул, стоящий на парте!), смотреть. Зарисовывали, что увидели. 1 из 3 "угадал". Но мозги кипели у всех троих: видеть как кошка из под потолка - дело не шуточное.

Первоклашки удивлялись, что кошка с люстры видит мир [комнату] не так, как мы, сидя за столом. Тот самый, сюжет которого начался с двух тезисов: " Кот качается на люстре" и "Пёс сидит в очках в шезлонге".

- Зачем? Почему?

- Прикольнo!

То самое развитие речи, группового взаимодействия и умения договариваться. Потому что между двумя тезисами на первых порах было 3 жестких "НЕТ!":

- Кот на люстре!

- Нет! Пес в шезлонге!...

- В мультике будет кошка!

- Нет! Собака!

- Нееет! Черепаха! У меня кошки и собаки нет, а черепаха есть!

- Почему б про всех троих не снять?!!

В итоге получилась довольно замороченная история, но, я считаю, на все вопросы дети достойно ответили. И смотрите, всё зверьё работало в команде - я радовалась, когда история стала складываться, это само собой разумеющимся фактом было. Порадовало и то, что к приходу хозяина дома был полный порядок. Вот тут мне пришлось много «разговаривать». С самого начала они хотели "съесть все из холодильника" - "патамушта смешно".

Вот такая красotka будет играть Царевну в новом мультике! И, я вам скажу, кастинг был не прост: она же без ног - платье длинное. Она же с коричневым лицом (толерантность?!). Она же... Да 100500 вариантов.

А что вы знаете о творческом поиске, взрослые?

Этот мульт - долгострой. Начали сразу после новогодних каникул, а доделали только сейчас. Когда все сняли, разные болячки выкосили весь авторский состав и мы, прождав неделю, попросили родителей записать аудио дома. Опыт интересный. Некоторые интонации – пальцем в небо, но все вместе – очень мило. Вообразили, что тут еще сказать!

Как я люблю начало работы над мультom - никогда не знаешь, куда повернет сюжет. Цепочка событий и мы из Злобного Чуда-Юда превращаемся в мирную рыбку со сказочным городом на спинке. Осталось цепочку выстроить. Даже Печкина про "это у меня велосипеда не было", вспомнили. Но чего не хватает Рыбке для счастья пока не понятно.

Дети перед уходом порядок наводили... В процессе разгром (мы называем это творческий беспорядок 😊) более глобальный. Нам надо всё! И сразу! Мы думаем, обсуждаем и ищем, и пробуем: героев, локации, решения неразрешимых задач. И да, иногда у нас получается не очень, но мы спокойно (вот это не всегда, но с опытом, все тише) начинаем сначала. Сейчас в работе 2

мультя. Начали одновременно. Первые уже снимать вот-вот начнут, вторые только начали лепить. С первыми всё ясно с героями и сюжетом, со вторыми сюжет понятен, но как сели лепить, так одни фоны! Долго вычленили героев.

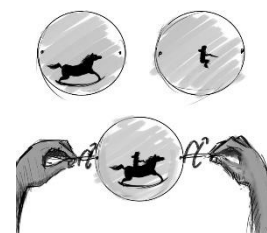
Сегодня одновременно в мультстудии оказались 1, 6 и 3 классы. У каждой группы - свой проект, к счастью, на разных стадиях. В итоге, первые помогли снимать шестикласснице (горды, как слоны!), потом придумывали свою историю. Третьеклашки сами по образу моего макета мастерили рыбу-кита. Напрянулись и разбежались, они, к счастью, не одновременно.

На каком-то этапе дети сами поняли, что нам надо раскадровку, чтоб понять сцены и фоны. Интуитивно дошли до этой мысли. А я не торопила. Всё, как я люблю - сначала необходимость, потом знание. Рисовали сцены через тезис «комикс». Работа закипела. Начали работу над фонами - там тысяча мелочей. Потом лепили героев. Потом, параллельно с доделкой всего, начали снимать. Кита еще не было. Сняли несколько сцен, нужен кит, а он, его механика и размер - совсем не понятны. *За эту зверюшку никто не рисковал братья, а пора, уже, только он остался и нужно снимать. Думали. Обсуждали.* Перевели кучу бумаги. Сделали маленького, тренировочного. *Ротик, понятное дело, прожорливый и открывается, плавники и хвостик - машут.* Они ушли, я вечером, еще раз заглянула в папку с картинками китов. Мы договорились, что кит *громадный нужен и мы то один бочок в мультике покажем, то спинку, то ротик, то изнутри, довела наш черновичок до ума.*

На след занятия у меня торжественно совпали первоклашки с 3-тим классом. Дала Макс и Алисе набросок кита, краски - Вот, говорю, идея. Воплощайте. У первоклашек глаза удивленно-восторженно-уважительные - третий класс трудится самостоятельно! Нарисовали-вырезали Кита. Подвигали ртом, хвостом - то, что надо.

Делали с второклашками тауматроп. Старинная оптическая игрушка. При раскручивании изображения (точнее, следы от них) накладываются, и картинка становится законченной. Так вот, эти тролли-оптимизаторы вместо того, чтобы пальчиками (моторика ж, ага) раскручивать ниточку, стали дуть на кружок. Первый раз с таким сталкиваюсь! Завтра повторю с другими детьми, интересно, как они решат проблему.

Шутки в сторону, когда в деле 3 класс. Редкий случай, когда "Про собачек" (девочки) и "Про войну" (мальчики) гармонично совпало. Стрелялку повернули в Историю. Есть темы, которых хочется избегать в мультиках. В этот раз не вышло. Появилась Собака как герой. Собака сначала, задолго до

ВОВ - щенок, а потом спасает жизнь солдату-хозяину. Даже про Джульбарса, которого на руках несли по Красной площади во время Парада Победы в 1945 году прочитали.

Вообще, из всех осенних и зимних мультипликаторов, третьеклашки самые работяги оказались. Мы несколько раз переснимали пару сцен. Как совсем взрослые и серьезные, сняли-смонтировали начерно, поняли, что надо еще что-то и взяли-досняли. И, в то же время, самые непоседы. Про то, сколько дублей было при озвучке и как я вырезала смешки, комментарии и оговорки - молчу. А с другой стороны, пересматриваю и вижу, вполне себе хорошо

получилось. По-взрослому. 3-тий класс все таки.

Я считаю, это любовь. Зашли первоклашки, поегозили, уселись. Про что, - говорю, - мультик снимать будем?

- А давайте Оксану Ивановну волк утаааащит!!!!

...тут много бурной фантазии...

- Спасать-то будем?

Замялись, задумались... А потом наперебой: канешшноо!

Вот, не человек-паук, но тоже любимый детьми персонаж, собственная первая учительница.

Снимаем сцену, где Принцесса встречает Ёжика, положили ежа высоко, смеемся, готовимся переснимать, пересматриваем-хохочем.

Проходящая мимо учительница: Ой, что это у вас ежи летают!!!

Я: Всё в порядке, у нас девочка в прошлой сцене с грибом разговаривала.

Коллектив авторов подумал и решил: "Сначала *это*, потом *то*, а потом - *по ходу разберемся*". Упёрлись и разобрались. Ох, уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!

Первоклассники потрудились. Снято на совершенно замечательных фонах. Это тот вариант, когда от эскиза (хватило времени на эскиз в кои-то веки!) до кисточек с акварелью я только подбадривала. Ну добавила контуров зданиям. Остальное – и пальцем не трогала! История странная. Поворот с лазерной указкой - докрутила и одна семилетняя кошатница выдала, что ее киса волю теряет от «красной точки». На том и порешили.

Голову Коту «отрывала», чтоб он из будки выглянул, в первый раз под дикое улюлюканье - дикари кровожадные! Дальше - сами с нескрываемым восторгом. Вообще Кот получился такой... грустно-несчастный... Сова - мудрость. Придумали Птицу, но не могли договориться, какая это будет птица, пошли по характерам птичьим. Тут птица мудрая, решили, что это не под стать воробышку и не про орла. Вспомнили про сову. Собака получилась фееричная и очень фотогеничная. Лошадь - моя любимица, оставила ее после съемки как образец, не стала разбирать. В общем, поучительная история от первоклассников о том, что сила не решает.

Устами младенца:

- Я специально лягушке на лапки золотой пластилин налепила, как будто это грязь.

- Золотой?!

- Ну да, в грязи лапки.

История про лягушку с лапками в золоте, на самом деле, не так проста. Пока снимали, о чем только не говорили. Один разговор о том, чем ум от разума отличается, чего стоил! Как обычно, в пластилиново-акварельной форме и небольшом цейтноте не успели раскрыть и всей глубины смыслов, которые напридумывали.

Заготовки к мульту по мотивам одной песенки, хорошо знакомой орлятским вожатым и тем, кто пел под гитару в конце 90-тых...

В прошлом году этот класс снял самый сложный мультфильм. Вообще, было ощущение, что группа трудилась с удовольствием и полной отдачей. В этом году они уже пятиклашки и мультстудия, вроде бы, не для них. Но осенью ребята пришли с запросом снять мультик. Подумали мы и решили дополнить их выступление на концерте. Несколько недель кропотливой работы с полной отдачей и мульт готов. Любовалась ими в процессе. Всё то, что в прошлом году было впервые, делали как мастера.

Вчера снимали про космос...

- А звезды мы возьмем из пакетика, - сказала между делом я.

Трехлетняя Яна: А откуда у вас в пакетике звездочки?

Я: Видели, как звезды падают? Самые красивые я ловлю и до поры складываю в специальный пакетик...

Сидят, глаза как блюдца!

С кем я сегодня работала, если самая частая фраза:

- Не отбрасывай тень!

И, что самое удивительное, эти мои компаньоны тени свои выключали. Завтра совершим очередное невероятное: запишем музыку с преподавателем гитары и детьми, которые поют.

Авторам 10. Мир "щупают" и "осмысляют" по-полной. Естественно, как в любой пед.деятельности в сто крат ценнее процесс, а не результат. Пока сочиняли сказку на такие высоты выходили, такие философские вопросы поднимали! Естественно, в двухминутный мульт не вошла и 10-я часть задуманного.

Когда слушаешь внимательно детские истории, много детских историй, становятся видны некоторые тенденции. Главная проблема современного героя в том, что вокруг него все происходит «само», он не выбирает приключения, не пробует варианты, а если нужно что-то решить – волшебная палочка, волшебный эликсир, волшебное... и никаких усилий. Но, кажется, это смущает только меня. Сняли вот очередную историю, в которой проблемы САМИ возникают и САМИ разрешаются. А мы, так, смотрим, что получится и ждем хэппиэнда. Вот он - Герой нашего времени.

Последний в этом году мульт в школе снимали в жОстком цейтноте: деньрожденская пицца чуть опоздала, школьный автобус был неумолимо вовремя... В общем, мы работали, работали, придумали сказочку, слепили героев, нарисовали фоны, доснимали до середины, а потом - БАЦ! "У вас 10 минут!". Решили экшн заменить философией. Скорость принятия решения - космическая. Такого откровенного "всё, мы расходимся" конца в мультях у нас еще не было. Но мне нравится. Не столько КАК сделано, сколько КАК это происходило.

Авторы - кропотливые муравьишки из первого класса. Девочки. Маша с Катей «держат» класс и конкурируют по любому поводу. Маша нахрапом и активностью берет верх, Катя - чуткостью, какой-то "правильностью". Когда придумывали историю и лепили, из нескольких сюжетных тупиков Катя вывела. При этом терпеливо ждет с поднятой рукой, пока остальные наперебой идеями сыпят. А когда они запутаются в своем гвалте, Катя говорит, как это все разгрести. Фея - её идея после долгих мытарств на тему "зачем нужен Цветочный монстрДух и что делать с разбитой вазой". Всем Дух было очень надо, но не могли придумать зачем. Вообще, "ЗАЧЕМ?" - почти единственное слово, которое я говорю, когда они сказки сочиняют. А зачем больше-то?! Стали договариваться, кто что лепит, Маша: Фею. Катя тоже фею лепить хочет. Она ее придумала. Почти всегда - это аргумент. Но Маша упорствует. Тупик. Коварная Я, не допуская пожара, поддерживаю их диалог и попытки договориться, аргументировать своё «хочу». Включаются наконец, остальные. Сначала робко, потом все уверенней: Маш, не честно, Катя придумала...

Маша уже б и рада уступить, но, принципы, знаете ли. Пришли за ними на полдник, я было порадовалась: пока будут ходить, договорятся (ну столько всего может произойти по пути в столовую: инсайты, битвы, озарения...) Но Кате сказали, что за ней пришли и она домой после полдника. Слезы.

Тихо так, не показушно. Начинаю Катю забалтывать и... Выворачиваю на то, что Катя фею нарисует, а Машу попросим слепить. Лепить по Катиной инструкции Маша соглашается. Все выдохнули. Маша внимательно смотрит как Катя рисует. Слушает, что комментирует, соглашается. Соперники становятся союзниками. Люблю такие моменты. Следующее занятие начали с - Катя, смотри, как я слепила! Тебе нравится? - Да, очень красивая фея... Мир.

А на фото – сценарий. Пока дети придумывают сюжетные ходы, я быстренько все зарисовываю. Они скептически сначала смотрят, а потом оказывается, сделали шпаргалку, по которой потом очень удобно работать.

Сюжет восстановить легко даже не вчитываясь, даже через неделю:

...Мне, как капитану, вести корабль с четырьмя матросами, и мне важно, чтобы матросы выросли в капитанов, поэтому моя задача не просто распределить роли и рассказать идею, но "подвести» Их к пониманию того, что мультфильм – это способ донести что-то до мира. На занятиях мы много говорим, рисуем, на каком-то этапе наша сказка превращается в комикс. В конце занятий мы прощаемся до следующего раза с установкой рассказать маме нашу сказку. Когда начинаем снимать, проговариваем каждую сцену, провожу аналогии с игрой - мы играем этими куклами, а они – живут своей жизнью, провожу аналогии с репетицией, понимают, выстраивают сцены, снимают. На этом этапе - одним планом. Если вижу, что дети поймали волну, рассказываю про крупный план, про то, что смотреть на сцену можно с любой стороны, и какие-то моменты мы додумываем и доснимаем. А иногда не доснимаем - пишем на подкорку, что так можно. К следующему занятию я монтирую, а потом мы садимся у компьютера и, просматриваем мульт без звука. 2 из 10 обязательно скажут, что я забыла включить колонки. Переадресую вопрос в группу. Смеемся. Озвучиваем: просматриваем по фрагментам и решаем, какую фразу надо сказать, чтоб зритель понял, что происходит. После монтажа обязательно показываем получившийся мультфильм всему классу. Группа работает несколько недель, и одноклассники ждут с нетерпением: своей очереди и готового мультлика.

