Бородин Георгий

Аниматоры: краткая история обучения профессии.

Стержневая, фундаментальная для анимационного искусства профессия художника-мультипликатора оформилась как самостоятельная специальность, очевидно, в 1930-е годы. Точной даты, когда творец движения, создатель образа графического (кукольного) персонажа через его пластику стал фигурой, профессионально обособленной от режиссера, художника-постановщика и других только начавших формироваться профессий мультипликации, наверное, назвать невозможно.

Как нарисовать человека карандашом поэтапно в полный рост?

Можно лишь сказать, что еще до внедрения в России «диснеевской» технологии движение персонажа было основным выразительным средством и рисованного и кукольного фильма, существовали типовые схемы движения (походка, бег и т.п.) человеческих и зоологических фигур, еще до освоения целлулоидного «конвейера» выделилась профессия фазовщика (этот термин фигурирует в воспоминаниях и публикациях кинопрессы). Целлулоидная технология принесла с собой понятия черновой и чистовой фазовки, контуровки, заливки; позже – в конце 1930-х – была введена прорисовка; в сентябре 1949 года чистовая фазовка и контуровка были объединены в единую операцию комплексной фазовки на целлулоиде – ФК. Но диснеевские принципы построения движения с их выразительной деформацией, остаточным движением, гиперболизацией жеста и прочими основными приемами установились в России в середине 1930-х годов (на экспериментальной студии под руководством В.Ф.Смирнова и позже – на «Союзмультфильме»).

В те времена под названием «художник-мультипликатор» могли подразумеваться представители различных специальностей, да и позже в титры картин, в перечень мультипликаторов подчас попадали фазовщики, контуровщики, прорисовщики, фоновщики, ассистенты, компоновщики и другие. Поэтому сегодня мы вряд ли сможем установить точную специализацию большинства художников, плодотворно работавших в российской анимации еще до создания «Союзмультфильма» (например, Эдгара (Эраста?) Вальдмана, Владимира Бочкарева, Якова Рейтмана, Юрия Попова, Дмитрия Лазурского, Артура Бергенгрина, Анны Щекалиной, В.Купер, Татьяны Пузыревой (Волковой), Е.Гиршберг, А.Нестерова, Людмилы Пожидаевой, И.Завадской, А.Кузнецова, Г.Ечеистова, Г.Левис, Ю.Камалова, Н.Теребиной, М.Шумковой, Н.Михайловской, Е.Барановой, Е.Дворкиной и других) и в довоенный период его существования (Игоря Коваленко, Евгения Милиотти, Валентина Макеева, Галины Фроловой и др.). Некоторые из них в послевоенное время работали уже в других специальностях (Вера Валерианова, Юлия Тычинина, Ксения Надеждина, Зинаида Кабатова, Нина Миндовская, Татьяна Гиршберг, Маргарита Зотова, Нина Михайловская), кое-кто успел проявить себя как художник-постановщик еще до войны (Ю.Попов, Я.Рейтман, В.Бочкарев и, по-видимому, Г.Фролова). Судя по титрам довоенных фильмов студии «Союзмультфильм» и воспоминаниям, можно предположить более или менее уверенно, что Вальдман, Бергенгрин, Щекалина, Купер, Пузырева, Фролова, Макеев, Коваленко, Милиотти были именно мультипликаторами. Помимо титров из картин «Мосфильма», «Межрабпомфильма», «Союзмультфильма», вышеперечисленные фамилии упомянуты в справочнике Г.К.Елизарова «Кино и время. Советская мультипликация» и мемуарах И.П.Иванова-Вано «Кадр за кадром». К сожалению, их имена теперь уже вряд ли «заговорят», и о мастерстве, почерках, творческих пристрастиях, личностях большинства этих художников мы тоже, скорее всего, ничего не узнаем. Более или менее подробные сведения есть лишь о мастерах, занимавшихся режиссурой (тогда или позже) – Леониде Амальрике, Владимире Полковникове, Александре Снежко-Блоцкой, Петре Носове и других. Подобная ситуация сложилась и с аниматорами-кукловодами из мастерской объемной анимации на киностудии «Мосфильм», руководимой А.Л.Птушко, даже с самыми плодовитыми из них (К.Никифоров, В.Крылов, А.Веселова, С.Зонненбург, С.(Ф.?)Тихонова, В.Покорская, Г.Ялов, Е.Пиотровская, Л.Ряшенцева, К.Залле и другие). Исключение составляют Вячеслав Левандовский и Мария Бендерская, уже в те годы получившие известность как режиссеры.

Тем не менее именно представители «довоенного» поколения художников-мультипликаторов, пришедшие в эту профессию в 1930-х – начале 1940-х годов и продолжавшие работать позже, до сих пор справедливо считаются непревзойденными по мастерству и являются образцом для обучения всех последующих продолжателей их дела. В числе представителей этой генерации – Борис Дежкин, Геннадий Филиппов, Ламис Бредис, Григорий Козлов, Николай Федоров, Борис Титов, Роман Давыдов, Дмитрий Белов, Фаина Епифанова, Лев Попов, Лев Позднеев, Татьяна Федорова, Лев Жданов, Лидия Резцова, Александр Беляков, Валентин Лалаянц, Надежда Привалова, Константин Малышев, Борис Петин, Федор Хитрук, Михаил Ботов, Мстислав Купрач, Елена Хлудова (Померанцева) и другие. Хотя их всех обычно считают выучениками студии «Союзмультфильм», но время их прихода в мультипликацию весьма различно: кто-то (Филиппов, Резцова, Привалова, Лалаянц, Малышев, Беляков, др.) начинали работу еще на «Мосфильме» или «Межрабпомфильме»; кто-то (Дежкин, Федоров, и, очевидно, Бредис, Козлов, Федорова и прочие) – делал первые шаги на «Смирновской студии» в 1934-35 годах; кто-то приходил уже на «Союзмультфильм» (Хитрук, Ботов – в 1937 году; Давыдов – в 1938-м); кто-то набирался опыта в цехах или стажировался у ведущих мастеров; кто-то (Хлудова) пополнил ряды аниматоров уже во время войны…

Очевидно, первым учебным заведением, целенаправленно готовившим творцов этой редкой профессии, были законченные Б.П.Дежкиным в 1934 году курсы художественной мультипликации при Доме печати в Москве. Большую роль в обучении многих ярких имен первого поколения аниматоров сыграл известный график А.Радаков, работавший и у Смирнова. Существовали ли курсы на «студии Смирнова», сказать трудно. На «Союзмультфильме» же, судя по всему, были организованы трехмесячные курсы повышения квалификации для ВСЕХ творческих работников – режиссеров, художников-постановщиков, мультипликаторов и т.д. По отчету администрации студии за 1937 год – курсы были созданы в конце 1936 года «в целях подготовки кадров и выдвижения наиболее способных работников из технических цехов на творческую работу, для улучшения качества фильмов». Отчасти курсы посещались и «работниками технических цехов», что оказало «положительное влияние на повышение культурного и художественного уровня работников, на спайку коллектива, собранного из работников разных студий с различными навыками и приемами работы». (Следует вспомнить, что и Смирнов на своей студии свободно выдвигал опытных фазовщиков в мультипликаторы и наоборот). В книге «Кадр за кадром» И.П.Иванов-Вано вспоминает: «В период организации курсов была разработана программа обучения, в которую были включены академический рисунок, карикатура, режиссура, ритмика, пластика движения, основы музыкальной грамоты, актерское мастерство. По режиссуре и актерскому мастерству с нами занимались режиссеры Студии Вахтангова Г.Толчан и И.Раппопорт. Очень многое нам дали и занятия по ритмике и пластике движения, которые вели опытные специалисты». В планах руководства, по данным Г.К.Елизарова, масштабы обучения выглядели еще грандиознее: «…При курсах намечалась работа экспериментальной лаборатории (возглавляемой лучшими творческими работниками), в плане которой предполагалось разработать ряд проблем по вопросам драматургии мультсценария, его монтажного строения и проч. В программе лаборатории намечались занятия режиссеров с актерами-имитаторами, которые должны озвучивать роли зверей и птиц – постоянных героев мультфильмов; и также занятия для художников-одушевителей. Для чтения лекций по мастерству актера (работа над образом) были приглашены артисты театра им. Е.Вахтангова – Б.Е.Захава, Н.М.Раппопорт, И.М.Толчанов. На отдельные лекции по режиссерскому мастерству предполагалось приглашение таких мастеров, как С.М.Эйзенштейн, В.Э.Мейерхольд, В.И.Качалов, И.Я.Судаков. Курс лекций по народному эпосу должен был прочесть специалист по фольклору профессор В.Соколов. В программу курсов включались также упражнения по ритмике, танцу, пластике и др.». Важно отметить, что в программе этих курсов мемуаристы (И.П.Иванов-Вано) и историки (Г.К.Елизаров) не указывают дисциплины «мультипликат». Очевидно, ее отсутствие было обусловлено нехваткой опыта в освоении этой профессии. Но остальные дисциплины впоследствии преподавались и на послевоенных восьмимесячных курсах – уже по обучению конкретно художников-мультипликаторов.

Эти курсы выдержали четыре набора учащихся, выпускники их наравне с представителями «довоенного поколения» были основной производственной опорой мультцеха студии в 1940-50-е годы. Многие из них активно проявляли себя в учебном и научном кино (на студиях «Моснаучфильм», «Школфильм», «ВУЗфильм», «Воентехфильм»), некоторые впоследствии оказали большое содействие в становлении мультипликации в республиках СССР, обучая местных художников, помогая осваивать производство. О системе, принятой на курсах сороковых годов, и ее создании вспоминает Е.Т.Мигунов: «Ни программы, ни методики, ни опыта преподавания у практиков-педагогов не было. Организация курсов была скорее делом энтузиастов, нежели педагогов-профессионалов. Из тех, кто был способен передать опыт работы, сложившийся на практике, набралось 2-3 человека. Для того, чтобы выработать методику и программу обучения – и того меньше. Один – мог на словах объяснить то, что умел практически делать другой (но не мог объяснить). Но все-таки нашлись те, кто на первых порах … сделали попытку создания программы обучения.

В частности – острый на язык и склонный к теории и логике Е.Мигунов, практик и прекрасный мастер динамической мультипликации Б.Дежкин, активист и общественник, бывший карикатурист Д.Н.Бабиченко, мультипликатор Н.Федоров и др.

Мигунов, уже поднатаскавшись в практической дрессировке прорисовщиков, взялся за составление методической программы для курсов. И, поднапрягшись, составил довольно стройную программу, гарантирующую достаточный уровень развития графических способностей художника, пригодных для участия в создании фильмов.

Пожилая и энергичная дама с каркающим гнусавым голосом, некто Гоффшнейдер О.П., известная всем под кличкой «Марабу» (и похожая на эту птичку), имевшая в прошлом практику руководства курсами (в 30-40-х довоенных годах), приняла и одобрила разработку и в составе комиссии утвердила ее. Смешнее всего – это то, что она была методически безукоризненна.

Программу по обучению мультипликату писать было некому. Дежкин умел великолепно работать, но объяснить секреты и методику своей профессии не мог. А может быть – и не хотел. Мой опыт по созданию «статической программы» рисования в чем-то был аналогичен методически требуемой программе анимации. Я вызвался помочь Борису (к тому же враждовавшему с Ламисом Бредисом, неплохим одушевителем-эмпириком). Одновременно Бредис, тоже не слишком грамотный бывший беспризорник, нуждался в организующей и формулирующей руке. Но тоже делал попытки создания программы.

Наметки, кое-как набросанные двумя «асами» тогдашнего «Союзмультфильма», попали мне в руки. И я, достаточно теоретически подкованный, взялся за систематизацию и методологическую обработку практического опыта этих мастеров. К удивлению, эта работа прошла быстро и уверенно. И через несколько дней программа для обучения одушевителей была утверждена на методсовете студии. …

Было предусмотрено взаимопроникновение профилей мультипликаторов и прорисовщиков. И был намечен принцип совместного обучения молодых кадров с разделением на узкие профессии в процессе обучения. Перевес в практических способностях определял будущее художника. Проявившие себя в динамическом аспекте могли стать мультипликаторами. Рисовальщики, менее способные к динамическим расчетам и актерской игре, менее музыкальные и способные фантазировать, были обречены на «прорисовку»».

В 1944 году для организации курсов была создана кафедра в составе: И.П.Иванов-Вано – председатель, члены: Д.Н.Бабиченко, М.С.Пащенко, Л.Бредис, Б.П.Дежкин. Среди выпускников были: первый выпуск (1945-46 гг.): Вадим Долгих, Владимир Пузанов, Татьяна Таранович, Рената Миренкова, Борис Меерович, Тамара Полетика (Весленева), Анатолий Бирулин, Владимир Марков, Борис Савков, Генрих Шиманец, Валерий Красновский, Марк Детковский, Юлий Кузькин, Борис Нечаев, Мария Васильева и др.; второй выпуск (1946-47 гг.): Роман (Рувим) Качанов, Борис Чани, Борис Степанцев, Иван Старюк, Елизавета Комова, Наль Драгунов, Евгений Трунов, Юрий Трохин, Ольга Соловьева и др.; третий выпуск (1947-48 гг.): Вячеслав Котеночкин, Владимир Арбеков, Владимир Данилевич, Евгений Райковский, Юрий Прытков, Иван Аксенчук, Иван Давыдов, Юрий Холин, Игорь Подгорский, Виктор Одинцов, Александр Рожков и др.; четвертый выпуск (1948 г.): Борис Бутаков, Константин Чикин, Виктор Лихачев, Кирилл Малянтович, Евгений Гуров, Константин Никифоров, Евгений Жаренков, Евгений Алфеевский, Владимир Балашов, Виктор Кобелев, Сергей Степанов, Елена Кожевникова, Анна Мартинсон, Ирина Башкова, Марк Вайсборд, Болеслав Зелинский, Герман Долженков, Анатолий Седов, Олег Чуркин и др. Занятия первого набора начались зимой 1945 года, а отбор начался уже в конце 1944 г. Первые выпускники были зачислены в штат в феврале 1946 года. Зачисление в штат последующих групп выпускников проводилось, как правило, тоже в первом квартале года.

Состав преподавателей первого выпуска отличался от последующих: по операторскому мастерству – Н.Н.Соколов (по комбинированным съемкам – А.Л.Птушко), музыкальной грамоте – А.Н.Аксенов (со второго выпуска – композитор Крюков), академическому рисунку – А.В.Бабичев, карикатуре – искусствовед Варшавский. Начиная со второго выпуска, их сменили: М.З.Друян (операторское мастерство), С.М.Бендерский (музыкальная грамота), К.Ф.Морозов (академический рисунок), Г.М.Козлов (карикатура). Для всех наборов курсантов преподавались также режиссура (И.П.Иванов-Вано, Д.Н.Бабиченко), построение мультперсонажа (Е.Т.Мигунов), сценическое движение и танец (А.А.Румнев). Мультипликат преподавали Б.П.Дежкин, Г.Ф.Филиппов и – особенно успешно – Л.Бредис; кроме этого, разовые занятия проводили Р.В.Давыдов и Г.М.Козлов.

При приеме на курсы существовал не просто строгий, но узко направленный отбор, обусловленный спецификой будущей профессии. Так, на первом наборе из 500 желающих было принято около 25-27 человек, а зачислено в штат мультипликаторами – всего 10 из них. На втором — из 450-500 желающих допущено было 300 человек, принято – около двадцати, мультипликат стали делать не больше половины. Такая же картина (по свидетельству В.М.Котеночкина) – на третьем наборе: из 300 желающих допущена половина, принято – 20, осталось на студии около семи. Многие выпускники зачислялись фазовщиками, прорисовщиками и т.п., при этом мультипликаторам оплата начислялась исходя из метража (по экспозиционным листам), а остальным цеховым художникам – порисуночно. При чрезмерно заниженных по вине бесконтрольности и дилетантизма нормировщиков расценках нарушалось трудовое законодательство о семичасовом рабочем дне – чтобы в условиях сдельщины достигнуть минимума повременной оплаты труда, мультипликаторы и другие художники вынуждены были работать значительно больше.

Попытки набора новых курсов предпринимались и в 1950-е годы. С конца 1955 года на «Союзмультфильме» проводилось бригадное обучение специальности мультипликатора (училось восемь человек). В это же время обучалась основам мультипликата группа выпускников ВГИКа (20 человек) и три учебных часа в неделю занимались шесть групп по повышению квалификации – такие данные приводились в справке, направленной в 1955 году директором студии в Министерство культуры.

Следующий «этап» в истории воспитания творческих кадров этой профессии был осуществлен в конце 1950-х – начале 1960-х годов. Тогда (по документам – как временная мера до так и не осуществленного создания отделения по обучению художников-мультипликаторов в Училище им. 1905 года) на «Союзмультфильме» прошло два набора на новые, уже двухгодичные, курсы мультипликаторов – в 1956-58 и 1959-61 годах. Эта школа дала студии и всей отечественной анимации множество ярчайших имен, работа большинства из которых и по сей день является основой успеха российских анимационных картин, а изрядная часть выпускников стала гордостью отечественного кино, перейдя к режиссерской деятельности. По продуктивности эти два выпуска, пожалуй, не имеют себе равных в истории нашей мультипликации. В 1958 году курсы окончили: Виолетта Карп (Колесникова), Анатолий Петров, Марина Восканьянц, Вячеслав Шилобреев, Галина Баринова, Виктор Шевков, Александр Давыдов, Павел Петров, Владимир Зарубин, Валентин Караваев, Галина Караваева, Ольга Орлова (Столбова), Иосиф Куроян, Валентин Кушнерев, Эрик Трескин, Игорь Березин, Елена Вершинина, Галина Золотовская, Кирилл Мамонов, Дина Меламед, Вера Харитонова и др. Выпускниками 1961 года стали: Валерий Угаров, Леонид Носырев, Геннадий Сокольский, Наталья Богомолова, Светлана Жутовская (Сичкарь), Эльвира Маслова, Юрий Норштейн, Мария Зубова, Виктор Арсентьев, Олег Сафронов, Сергей Дежкин, Анатолий Солин, Юрий Кузюрин, Анатолий Абаренов, Татьяна Померанцева, Антонина Алешина (Коровина), Владимир Морозов, Виталий Бобров, Юрий Бабичук, Янина Вольская, Рене Овивян, Нина Юсупова, Борис Садовников и др. Выпускники 1958 года осваивали предметы: мультипликат (педагог Р.В.Давыдов), актерское мастерство и пантомиму (педагог А.А.Румнев), музыкальную грамоту (С.М.Бендерский), карикатуру (Л.И.Мильчин), композицию и рисунок (П.А.Саркисян), основы режиссуры и монтажа (И.С.Аксенчук), операторское дело (М.З.Друян). Для курсантов выпуска 1961 года занятия по мультипликату вели В.И.Пекарь, В.М.Котеночкин, а по движению четвероногих – В.Ф.Крумин. Музыку и операторское дело вели те же преподаватели (Бендерский, Друян), актерское мастерство – А.У.Стабилини, рисунок (с натуры) – П.А.Саркисян, занятия по композиции и раскадровке – Р.В.Давыдов. Некоторые выпускники называют среди педагогов по рисунку также Л.И.Мильчина и В.И.Соболева. Отдельные занятия вели Б.П.Дежкин и Д.Н.Бабиченко. Директором курсов была К.Г.Надеждина.

В 1960-е годы на базе ВГИКа были организованы годичные вечерние курсы для работников студии – без отрыва от производства (выпуск лета 1966 года). На них преподавались мультипликат (педагоги Р.В.Давыдов (он же вел занятия по рисунку), В.Ф.Крумин, В.С.Долгих, К.И.Чикин), рисунок (А.А.Петров). Отдельные занятия по карикатуре вел также Б.П.Дежкин; по мультипликату – Р.А.Качанов. Среди студийцев, занимавшихся на этих курсах, — такие фамилии, как Елена Малашенкова, Федор Елдинов, Станислав Соколов, Борис Савин, Олег Комаров, Марина Рогова, Елена Пророкова, Юрий Бутырин (делал мультипликат и до обучения – с конца 1950-х), Анна Атаманова, Людмила Калмыкова (Багина), Галина Фадеева, Александр Соловьев, Евгений Воронин и др.

Следующий набор был осуществлен уже в 1970-е: выпускниками двухгодичных курсов 1971-72 гг. стали Галина Зеброва, Александр Горленко, Александр Мазаев, Алексей Букин, Ольга Панокина, Юрий Батанин, Лидия Маятникова, Александр Панов, Юрий Мещеряков, Елена Ливанова, Владимир Шевченко, Наталия Барковская, Людмила Крылова, Татьяна Фадеева, Лев Рябинин и др. Преподавали: Р.В.Давыдов (анималистика, занятия по раскадровке), Л.И.Мильчин (карикатура), О.И.Гроссе (рисунок), В.А.Грамматиков (пантомима), А.А.Волков (история кино), а также Ан.Турицын (общая история искусств) и Глеб Папандопуло (эстетика и философия). Занятия по мультипликату вели В.М.Котеночкин, В.И.Пекарь, А.А.Петров. Слушатели были зачислены в штат «Союзмультфильма» с января 1973 года.

В 1974-75 годы на студии «Мульттелефильм» на годичных курсах прошло обучение целой плеяды аниматоров (выпуск февраля 1975 года), среди которых были: Владимир Вышегородцев, Татьяна Молодова, Сергей Олифиренко, Вадим Меджибовский, Борис Тузанович, Рита Карпинская, Фазиль Гасанов, Александр Федулов, Валерий Шуленин, Ольга Анашкина (Веселова), Владимир Кадухин, Ольга Дегтярева, Ирина Гундырева, Наталья Базельцева, Константин Романенко, Ксения Прыткова, Татьяна Великород, Андрей Колков, Владимир Спорыхин, Александр Левчик, Елена Хайкина, Наталья Грачева, Юрий Белов, Игорь Самохин, Александр Елизаров, Семен Петецкий, Юрий Андреев и другие. Мультипликат преподавали В.И.Пекарь и В.П.Колесникова, а также С.Сичкарь, А.Алешина и др., пластику, пантомиму и актерское мастерство – Евг.Харитонов. Обучали слушателей также рисунку (педагог Шолохов), музыкальной грамоте, эстетике, а также политическим дисциплинам. Занятия по раскадровке вел Г.Г.Смолянов, общее руководство осуществлял Д.Н.Бабиченко.

На «Союзмультфильме» на рубеже 1970-80-х годов были набраны курсы по подготовке аниматоров объемной мультипликации. Выпускниками их (1980) стали Роман Митрофанов, Сергей Косицын, Алла Соловьева, Людмила Африна, Михаил Письман, Елена Гагарина, Татьяна Строева и др. Обучение занимало около девяти месяцев. Педагогами по мультипликату были В.М.Шилобреев и Н.Б.Дабижа. Помимо этого преподавались также история кино (А.А.Волков) и читались лекции по охране труда. Разумеется, обучение начиналось с освоения принципов движения в рисунке, а затем предусматривался переход к работе с объемными объектами.

Вскоре после этого на «Союзмультфильме» вновь пополнились ряды аниматоров рисованного фильма. Среди выпускников двухгодичных курсов 1985-86 годов оказались Юрий Кулаков, Александр Маркелов, Андрей Смирнов, Сергей Глаголев, Вячеслав Каюков, Андрей Игнатенко и многие другие. Часть из них уже работала на студии раньше, многие имели опыт создания мультипликата (например, Ю.Кулаков, А.Игнатенко). Преподавали на курсах В.И.Пекарь и В.П.Колесникова.

Во ВГИКовской «Программе курса «Мастерство художника мультипликационного фильма»» кафедры мастерства художника кино и телевидения, утвержденной в 1975 году, говорилось дословно следующее: «Большое значение для воспитания художника-постановщика мультипликационного фильма имеет изучение мультипликационного движения, овладение мастерством художника-одушевителя, художника-актера рисованного фильма. Специфика работы над мультипликационным движением является одним из главных моментов, определяющих своеобразие мультипликационного фильма как разновидности киноискусства, своеобразие его производственно-технологического цикла. Приобщение студентов к сфере мышления чисто мультипликационными образами невозможно без знания ими мультипликационного движения.

Работа над мультипликационным движением является хорошей тренировкой в области рисования по представлению и дает возможность выявить подлинных мультипликаторов-одушевителей (аниматоров), что важно на начальной стадии обучения … Программа имеет в виду, что мультипликационная мастерская ВГИК может готовить не только художников-постановщиков, но и художников-одушевителей (аниматоров), а также художников-режиссеров мультипликационного фильма и именно после изучения раздела «Основы мультипликационного движения» рациональнее всего проводить распределение студентов по этим профилям». Поэтому фактически все выпускники этого курса постигали «азы» мультипликата и имели хотя бы единичный опыт его изготовления.

Появлению этой системы предшествовал опыт двух экспериментальных наборов: режиссеров-мультипликаторов (выпуск конца 1960-х годов) и художников-мультипликаторов. Последний курс был набран во ВГИКе единожды. Обучение занимало 5 лет, не считая времени работы над дипломом; выпуск состоялся в 1972 году (дипломы заканчивались студентами уже в 1973-м). Выпускниками этого курса были, в частности, Ирина Собинова-Кассиль, Владимир Пальчиков, Аида Зябликова, Людмила Лобанова, Эльвира Авакян и другие. Ученики осваивали всю программу, традиционно положенную при обучении курса художников-постановщиков: мастерство (педагог И.П.Иванов-Вано), композицию (С.А.Алимов), живопись (Б.М.Неменский, В.В.Тараканов), рисунок (В.А.Токарев, О.И.Гроссе), историю искусств (А.А.Губер, Н.Н.Третьяков, П.Волкова), историю кино, литературу и другие предметы. Но кроме того, и дополнительные дисциплины: музыкальную грамоту (И.Б.Шур), пантомиму и актерское мастерство (А.С.Орлов, Е.В.Харитонов) и, конечно, мультипликат (И.В.Подгорский).

В 1979 году на Высших курсах сценаристов и режиссеров было открыто отделение по подготовке кинорежиссеров мультипликационного кино. Параллельно прошел набор и на отделение по подготовке художников-мультипликаторов. На первом году обучения слушатели выполняли первую курсовую работу (на отделении художников-мультипликаторов – элементы мультипликата: пробег парнокопытных, прыжок зайца, полет и посадка птицы, характерная походка человека). На втором году обучения второй курсовой работой было задание для всех слушателей – русская сказка, с привлечением для изготовления мультипликата слушателей отделения художников-мультипликаторов, которым выполнение этой работы засчитывалось курсовой. Среди окончивших этот курс в 1981 году были Александр Дорогов, Дмитрий Куликов, Сергей Аврамов, Тенно Пент Соостер, Владимир Петкевич, Елена Гаврилко, Игорь Ковалев, Владлен Барбэ. Со второго набора предусматривалась подготовка режиссеров анимационного фильма с одновременным обучением их профессии художника-мультипликатора. Были пересмотрены учебные программы и учебные планы в связи с введением одновременного обучения режиссуре и мультипликату. На первом курсе мультипликат преподавали В.И.Пекарь и В.П.Колесникова. Прочие дисциплины – А.А.Волков (история и теория мультфильма), Л.И.Мильчин (рисунок, карикатура), М.А.Меерович (музыкальная грамота), Р.А.Быков (актерское мастерство), И.Г.Рутберг (пантомима), И.Я.Боярский (технология производства мультфильмов).

В последующие годы (1989-2001) подготовка новых специалистов-аниматоров велась на студиях «Пилот», «Союзмультфильм», «Классика», «Рысь», а также в Школе-студии мультипликационного искусства при институте повышения квалификации работников ТВ и радио и в Лицее анимационной кинематографии № 333.

При ознакомлении с этим неполным перечнем легко заметить, что некоторые выпускники не задерживались в профессии мультипликатора или вообще не занимались ею, а плодотворно работали в цехах, либо становились художниками-постановщиками, ассистентами и представителями иных специальностей анимации (не говоря уж о последующем переходе в режиссуру). Были и другие способы освоить профессию аниматора – многие ее представители вообще не обучались на курсах и в специализированных учебных заведениях, а получали квалификацию «самоучками», после долгой практики в цехах, либо стажируясь в съемочных группах и у опытных мастеров мультипликата. В послевоенное время такими или подобными путями пополнили списки мультипликаторов: Владимир (Вольф) Пекарь, Владимир Крумин, Михаил Першин, Василий Рябчиков, Геннадий Новожилов, Мария Мотрук, Владимир Попов, Леонид Каюков, Юрий Клепацкий, Мара Портная, Алла Гришко, Майя Бузинова, Иосиф Доукша, Татьяна Гущина, Наталья Дабижа, Наталья Тимофеева (Федосова), Евгения Афанасьева, Владимир Захаров и другие.

Обучение мастерству мультипликатора на курсах при студии давало, по признанию многих специалистов, наиболее оптимальные результаты (несмотря на столь строгий отсев, описанный выше), т.к. эта форма более чем академические системы ВУЗов способствовала выявлению и отбору художников с весьма специфическим, редким набором творческих данных, необходимых именно для этой профессии. Кроме этого, играли роль и тесный контакт с производством, наглядный пример мастеров, «обкатка» ремесла выпускников на практических заданиях и общий творческий тонус. Интересно, что наиболее приемлемой неоднократно оказывалась система комплексного многопрофильного обучения (с последующим разделением или без него) смежным специальностям: мультипликат – прорисовка (на курсах 1940-х годов), мультипликат – режиссура (на Высших курсах сценаристов и режиссеров), мультипликат – режиссура – мастерство художника-постановщика (во ВГИКе). Очевидно, при этом лучше и точнее выявлялись способности и пристрастия абитуриентов после первоначального ознакомления с основами мультипликационного искусства; давалось больше возможностей для постижения специфики смежных профессий (что в дальнейшем облегчало «притирку» и вхождение в совместную творческую работу).

Имена большинства выдающихся мультипликаторов ныне забыты, либо встречаются только в титрах, но не в литературе. Персонифицированное исследование творчества даже самых выдающихся представителей этой профессии, их амплуа, почерков, выявление эпизодов и сцен того или иного художника в фильмах тех лет – проигнорированы киноведением. В журнале «Кинограф» № 11 опубликованы воспоминания К.Г.Малянтовича о педагогах и выпускниках послевоенных курсов 1940-х годов. Практически этот текст – единственный след от целого исчезнувшего материка на поверхности океана отечественного кино. Необходимо, чтобы эта публикация послужила толчком к целенаправленному изучению и описанию фактов, относящихся к творчеству художников-мультипликаторов, стала первой, но не единственной попыткой зафиксировать «портреты» мастеров мультипликата, составивших славу российской анимации.

Следует заметить, что свидетельства выпускников и педагогов бывают весьма разноречивы и это их свойство подчас затрудняет восстановление полной и точной картины процесса обучения, так что и в этом материале вполне могут встретиться неточности и ошибки. Тем не менее, автор благодарен всем, кто помог ретроспективно описать (хотя бы бегло) то, как «рождались» мастера-аниматоры – представители самой неисследованной профессии нашего кино.