

Содержание

ПЫК-ПЫК-ПЫК **8**

МОРОШКА **16**

ДЖЕК-ПРОСТАК **25**

ПИТОН И СТОРОЖ **32**

БЕЛЬЧОНОК И САНКИ **40**

ДВА ТРАМВАЯ **49**

ХОБОТЁНОК **56**

КОКОША **65**

А КАК НАШИ КОСМОНАВТЫ **72**

ШАХМАТЫ **80**

ОДЕЯЛКО **89**

ТЁПЛАЯ ЗВЕЗДА **97**

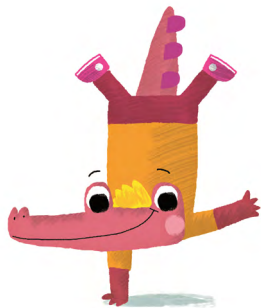
ПРИВЕТ, БАБУЛЬНИК! **104**

УТОЧКА И КЕНГУРУ **113**

7 КОЗЛЯТ **119**

БОЛЬШОЙ И МАЛЕНЬКИЙ **125**

БАБА-ЯГА И МАЛЫШКА **132**

МОЙ ДРУГ ТИГР	141
КСТАТИ, О ПТИЧКАХ	152
НОСКИ ДЛЯ ЗВЕЗДЫ	160
УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ	168
ШКОЛА ЁЛОК	176
БАБУГЛИ	185
ВОЛК ДУМАЮЩИЙ	192
КНИГА РЕЦЕПТОВ	199
ПЕРЕХОД	204
ГЛУПАЯ СОБАКА	211
НЕЯСЫТЬ	216
12 ДНЯ	225
СВЕТЛЯЧОК	232

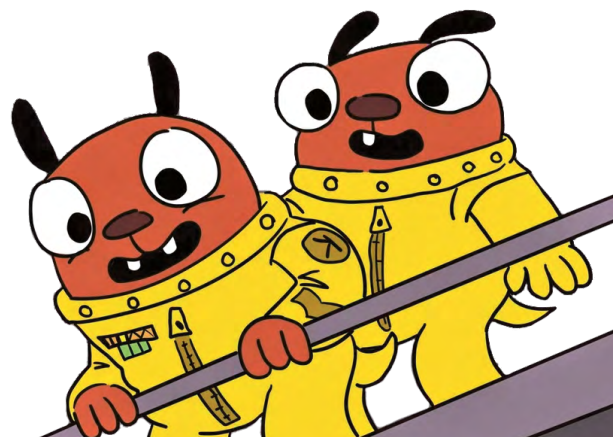
Представьте себе завод и научную лабораторию. Киностудия «Союзмультфильм» является одновременно и тем, и другим. У нас есть заводская часть, где мы создаём большие проекты для широкой аудитории. Эти проекты как будто обязаны быть успешными, понятными и ожидаемыми ею. Иначе зачем десятки и сотни людей старались и тратили годы своей жизни на тот или иной полнометражный фильм или сериал? Есть и научная лаборатория, где проводятся эксперименты, где люди пытаются изобрести что-то, чего до них не существовало. И никто никогда не знает, чем этот эксперимент закончится: успехом или неуспехом. Родится новая «звезда» или нет? Появятся новые идея, стиль, технология, киноязык или нет? И если рождение происходит, то рано или поздно эти идеи перекочёвывают из лаборатории на завод. Но без лаборатории мы просто не узнаем, что рядом с нами работают те самые будущие «звёзды».

Да, в мультипликации тоже есть свои «звёзды». Это люди, профессионалы — режиссёры, художники, сценаристы, аниматоры. Именно люди являются самой большой ценностью любой студии, потому что не будет людей — не будет новых идей.

На «Союзмультфильме» эта лаборатория существует десятилетиями. Наверное, практически всю нашу «биографию» можно рассказать через историю творческого поиска, когда на студию приходили молодые и не очень молодые создатели фильмов и предлагали новые идеи.

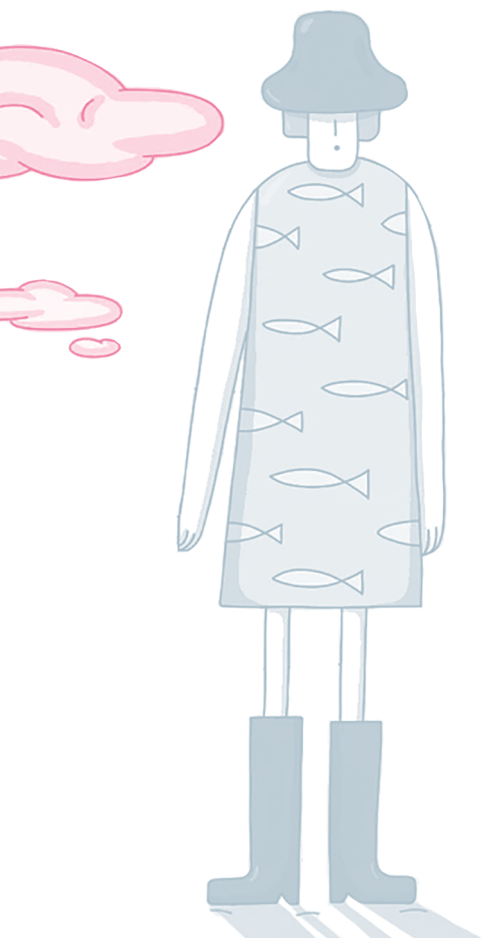
Мы поддерживаем короткий метр не просто как традицию «Союзмультфильма», мы понимаем: это то, что обеспечивает студии будущее.

Зачастую в авторском кино мы можем сделать то, что невыполнимо в формате полнометражного фильма или сериала. Например, это может быть какая-то индивидуальная стилистика или техника создания фильма, которая не перекладывается в конвейерное производство, ими владеют буквально только этот художник или небольшая группа сподвижников. Это может быть просто законченное высказывание. И да, оно может длиться буквально пять-десять минут.

Большая часть наследия «Союзмультфильма» — той самой «золотой коллекции» — это такие законченные короткие высказывания. Но от того, что оказались однократными, они не стали менее ценными.

Проблема современной короткометражной анимации в том, что она в силу своей короткометражности плохо заметна в гигантском медиапространстве, в котором мы все живём. И задача нашей книги в том числе — рассказать зрителям, что это за фильмы и где их найти.

Девяносто лет «Союзмультфильма» как будто бы не прерывались, но в действительности в девяностые годы студия исчезла из зрительского фокуса, и только, наверное, работники отрасли знают, что в этот момент происходило на студии и какие фильмы создавались. С 2014 года постоянная работа с короткометражными фильмами возобновилась. Я это связываю с приходом на студию директора Николая Маковского и режиссёра Михаила Алдашина, которые возродили эту традицию, но ставку сделали на новых специалистов. Рядом с производством короткометражных фильмов заработала школа молодых режиссёров, которая

позволила дебютировать новому поколению, и многие из героев этой книги — как раз выпускники этой школы. Опять же, это подтверждает мои слова, что все упирается в людей. Появились люди, которым показалось, что стоит снова заняться короткометражным кино на «Союзмультфильме», и всё получилось.

В этой книге представлены голоса 30 режиссёров, создавших на студии свои авторские короткометражные мультфильмы. Через прямую речь создателей мы видим внутреннюю кухню фестивальной анимации со всеми её сомнениями, провалами и конфузами, но и дружбой, взаимопомощью, озарениями и рождением чуда.

Каждый из героев книги — новая звезда анимации, а все вместе они — часть грандиозного созвездия «Союзмультфильма», только что отметившего свой 90-летний юбилей.

Борис Машковцев,
генеральный директор киностудии
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»

Смотрите
авторскую анимацию
«Союзмультфильма»
здесь:

МЫ ПОЗАБОТИЛИСЬ

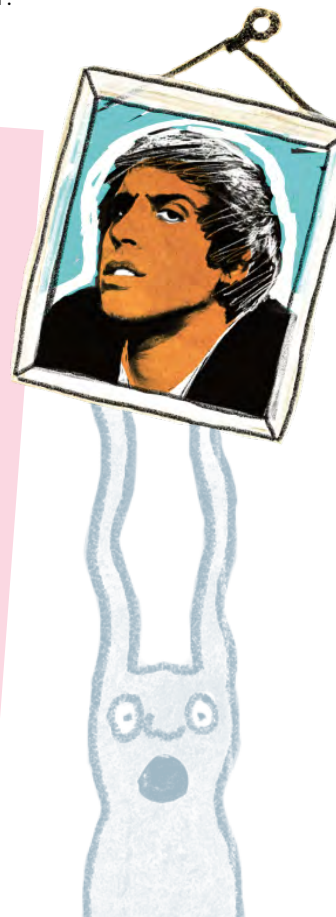
о наших читателях
и составили к каждой главе
небольшой глоссарий. Он
поможет вам не запутаться
в терминах и именах наших
дорогих коллег.

Короткий метр (профессиональный сленг) — сокращенное от «короткометражный фильм», формально фильмы до 52 минут экранного времени, на практике — до 20–30 минут.

Авторское кино — фильмы, создаваемые по инициативе не студии, а режиссёра (автора) фильма. В основе таких работ лежит не маркетинговая модель, а авторское высказывание. Автор своими навыками закрывает несколько ключевых профессий, например режиссёр одновременно является и сценаристом или художником-постановщиком фильма, а также часто основным аниматором.

Николай Маковский — продюсер, был директором киностудии «Союзмультфильм» в 2011–2014 годах.

Михаил Алдашин — режиссёр мультфильмов «Рождество», «Букашки», «Про Ивана-дурака» и др. Художественный руководитель «Союзмультфильма» в 2013–2016 годах, креативный продюсер авторских проектов студии с 2017 года.

Пык – пык – пык

2014

в альманахе «Весёлая
карусель» № 39

Компьютерная
перекладка, 3 мин. 35 сек.

На колонию Муравьёв, живущих под корнями дерева, регулярно нападает Дрозд, обитающий в дупле того же дерева. Но однажды в лес приходит Дровосек. Он начинает рубить дерево – общий дом Муравьёв и Дрозда. Муравьи и Дрозд забывают взаимные обиды и вместе дают отпор огромному Дровосеку, изгоняя его из леса. Теперь Муравьи и Дрозд живут мирно, по-соседски и дружно доедают хлебную горбушку, потерянную Дровосеком.

Специальный приз жюри Хиросимского анимационного фестиваля (Япония, 2014), Бронзовый приз Тегеранского кинофестиваля (Иран, 2017), Приз кинофестиваля дикой природы и окружающей среды в Калькутте (Индия, 2017), Приз фестиваля анимации «Золотой Кукер» (Болгария, 2015),

Приз за лучший фильм для детей фестиваля Fantoche (Швейцария, 2014), Специальный приз жюри анимационного фестиваля в Суздале (Россия, 2015), Приз за лучший фильм для детей фестиваля «Мультивидение» (Россия, 2014), Приз ярославского фестиваля мультфильмов «Горошина» (Россия, 2015)

Автор сценария и режиссёр

Дмитрий Высоцкий

Художник-постановщик

Андрей Сикорский

Композитор

Алексей Яковель

В основе музыки —

пиццикато из балета

«Сильвия» Лео Делиба

Звукорежиссёры

Станислав Глушинский

Андрей Сапоровский

Аниматоры

Дарина Шмидт,

Любовь Цимбалюк,

Катерина Дедух

Художественный руководитель

Михаил Алдашин

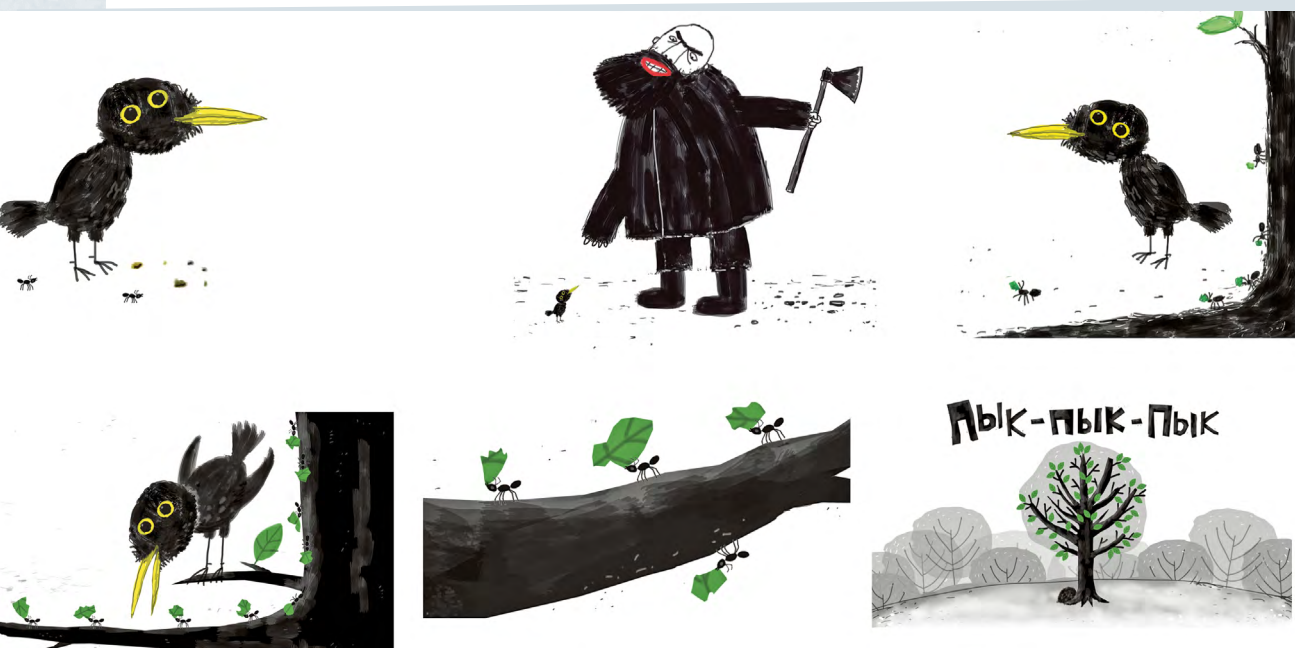
Продюсер

Николай Маковский

ДМИТРИЙ ВЫСОЦКИЙ:

Как-то раз, гуляя по залам музея современного искусства, я остановился у картины, на которой был изображен муравей, ползущий по толстому сучку. Мне сразу же представилась звуковая игра: я слышу лапки этого муравья, пока он находится на поверхности сучка, но звук лапок пропадает, как только муравей заползает за сучок. И так он ползет по спирали — то виден, то не виден. И звук его лапок то появляется, то исчезает в определённом ритме. Тика-тика-тика-тика-тик... пауза... тика-тика-тика-тика-тик... пауза... И так далее. Мне показалось, что эта игра сама по себе уже является ключом к какому-то сюжету.

▼ Разработка персонажей и изобразительного решения. Художник Дмитрий Высоцкий

**И когда от студии
«Союзмультфильм»
поступило предложение
сделать трёхминутный
сюжет для «Весёлой
карусели», дверца для
моего ключика словно
появилась сама собой.**

Фрагмент картинка Дмитрия Геллера, ▲
вдохновивший на создание
первых набросков

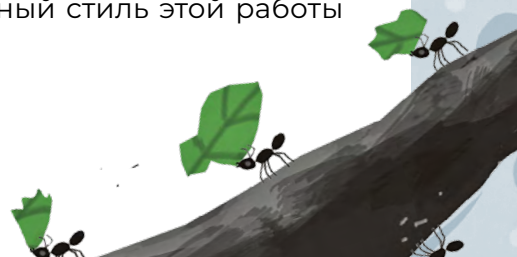
Открываем. Муравей, нет, целая цепочка муравьёв-листорезов создаёт своими ножками замысловатый, переплетающийся ритм. Но это только высокие частоты всей звуковой партитуры. Появляются средние частоты — стук клюва и лапок птицы, которая, конечно, охотится на этих муравьёв. Они ссорятся, они сражаются. И тут появляются низы — удары огромного топора. Теперь звучит весь оркестр. Тут есть и шумовая мелодия, и конфликт её составных частей, и конфликт персонажей, создающих эту мелодию. Пазл сложился.

Сценарий должен был представлять собой точное описание не столько событий, сколько самой хореографии, продуцирующей эти события. Мне надо было постоянно иметь в виду каждый звук и причину его появления, и это не должно было превратиться в танец ради танца. Каждый «пык» ради конкретного действия. Мне поначалу вообще хотелось сделать кино без музыки, на одних только шумах. Поэтому и паузы должны были работать не просто как оста-

новки, а как музыкальная форма, подчинённая общему ритму. Это можно сравнить с соло на ударных, которое должно катиться, развиваться, усложняться, двигаться к кульминации и развязке, не разваливаясь на части.

Сценарий моего балета под шумок начал складываться, но тут вмешался Миша Алдашин, художественный руководитель проекта. И так как фильм делался для детей, он предложил не испытывать зрителя авангардной формой, а разыграть всё под музыку. Сказал и эту музыку напел. Это была одна из тех мелодий, которые у всех на слуху, но никто точно не знает, что это. Идея была отличная, но сценарий пришлось местами сильно поправлять, учитывая длительность появившихся музыкальных фраз и логику развития самой мелодии.

Отправной точкой для поиска изобразительного решения могла бы стать та самая картина из музея, которая подсказала мне идею с ритмом муравьиных лапок. Но сам живописный стиль этой работы

▲ Творческий дуэт Дмитрия Высоцкого и Андрея Сикорского

не просился на экран, тем более в детский мультфильм. Поэтому мы с моим другом и соратником художником Андреем Сикорским начали параллельно делать наброски. Мне виделся почти монохромный характер изображения, поскольку и звук в моём представлении должен был работать, как чёрное, белое и оттенки серого. А Андрей хотел привнести в картинку больше красок. Меня в тот момент очень вдохновили лаконичные графические зарисовки Димы Геллера: оттенки чёрного и минимальные цветовые акценты. Дровосек в этом варианте даже мне показался страшноватым

Андрей Сикорский — художник-постановщик всех проектов Дмитрия Высоцкого.

Референс — образец похожего материала из другого произведения.

Раскадровка — графическая разбивка сценария по монтажным планам-сценам в виде последовательности черновиков основных кадров из будущего фильма, где отражена композиция мизансцены, находящиеся в кадре персонажи и другие видимые объекты в нужном ракурсе и в контексте действия.

Аниматик — черновик монтажной сборки фильма в динамике на основе раскадровки с синхронно подложенным черновым звуком. Аниматик позволяет задать и проверить хронометраж фильма и его темпоритм.

Эдуард Назаров (1941–2016) — режиссёр мультфильмов «Жил-был пёс», «Путешествие муравья», «Мартышко» и др. Педагог, член худсовета «Союзмультфильма» в 2013–2016 годах.

Мизансцена — размещение персонажей и иных графических объектов перед камерой, выражающее смысл действия по сценарию.

▲ Постановочная картинка из рабочих материалов.
Художник Андрей Сикорский

Еще один вариант Дровосека. ▼
Художник Дмитрий Высоцкий

для «Весёлой карусели», поэтому я искал на просторах Интернета референс посимпатичнее.

В это время Андрей Сикорский предложил что-то гораздо более детское, радостное и озорное. А я уже должен был приступить к созданию раскадровки и аниматика, используя свои эскизы.

Тогда Миша Алдашин подключил к процессу Эдуарда Васильевича Назарова, как известно, обладавшего безупречным вкусом и чутьём. Сравнив наши с Андреем наработки, он посоветовал выбрать цвет. Но так как мизансцены в аниматике уже были построены исходя из пропорций моих персонажей, Андрей адаптировал свои эскизы к условиям аниматика.

► Поиски изображения Дрозда и муравьев.
Художник Андрей Сикорский

ПЫК-ПЫК-ПЫК

Не было сомнений, что такой многоцветный вариант дизайна будет работать гораздо лучше, ведь кроме шумов в фильме теперь должна была звучать богато оркестрованная музыка.

Марина Ланда — композитор сериала «Смешарики» и других проектов студии «Петербург».

Пиццикато — прием игры на струнных смычковых музыкальных инструментах.

Как сказал когда-то один очень умный кинематографист, кажется, Рене Клер, «мой фильм готов, его осталось только снять». Труд и пот наших прекрасных аниматоров, долгие недели и месяцы правок, уточнений, переделок. Любите ли вы анимацию так, как люблю её я?..

Для того чтобы задумка с шумами и музыкой, рисующими сюжет, сработала, мне надо было буквально напеть и «напукать» голосом всю звуковую партитуру аниматика, чтобы затем ровно под неё была написана музыка, по которой потом идеально протанцуют аниматоры. Пык-пук-цык-

псссык, и прочие битбокс-звуки я часами издавал в студии, монтируя под них куски аниматика и подгоняя всё это под музыку, которую посоветовал Алдашин.

Но что это была за музыка-то? Кого я ни спрашивал, все в один голос утверждали, что это, конечно, Чайковский. «Какая-то его мелодия откуда-то, но точно не вспомнить откуда». Вот такое поголовное общественное заблуждение. Это продолжалось до тех пор, пока я не спросил композитора Машу Ланда. Взяв двухдневную паузу, Маша сообщила: это пиццикато из балета

◀ Одна из версий разработки плаката к фильму. Художник Андрей Сикорский

ДМИТРИЙ ВЫСОЦКИЙ

Родился в Санкт-Петербурге. В 1988–1993 годах учился в Санкт-Петербургской академии культуры по специальности «Режиссура драматического театра и актёрское мастерство». В 1988 году состоялось судьбоносное знакомство с художником Андреем Сикорским, которое вылилось в создание студии «Пластилиновая мастерская» (позднее — студия «Высоцкий и Сикорский»).

Режиссёр множества рекламных роликов, видеоклипов, прикладных работ, а также проектов «Бабушка и смерть» (2001), «Котополис» (2008), «В лесу забытых зонтов» (2015), «Отель у овечек» (2022), «На выброс» (2025) и др.

Постановщик успешного анимационного сериала «Три кота», транслируемого на телевидении с 2015 года. Также снято несколько полнометражных фильмов с этими героями. Дмитрий Высоцкий — голос коня Юлия в серии мультфильмов о трёх богатырях. Неоднократно становился лауреатом Национальной анимационной премии «Икар».

«Сильвия» композитора Лео Делиба. Спасибо, Маша!

И вот теперь мы с талантливейшим композитором Алексеем Яковелем сидели у него в студии и днями напролёт ваяли вариации на тему этого пицциката. Где-то я предусматривал проведение целых мелодических фраз, а где-то по сюжету надо было изменять основную мелодию, отыгрывать страх героев, агрессию, нерешительность и т. д. Всего этого в музыке Делиба, естественно, не было. Всё это композитор Яковель должен был сочинить сам, да ещё и так, чтобы сам Делиб не подумал, что это уже не он. С задачей Лёша справился блестяще.

Настало время шумового оформления и сведения. Прекрасные звукорежиссёры Станислав Глушинский и Андрей Сапоровский заперли меня в студии с разными камушками и листиками, чтобы вместо моих «пук и пык» записать честные шумы. Но дело не шло. То ли камушки были не те, то ли листики. Но натуралистичные шумы не срабатывались со звуками битбокса. Или одно, или другое. Было решено работать чистым приёмом. И в итоге я снова занимался звукоимитацией, теперь уже для чистового ошумления. Чик-цук-цак-чшшшш, пык-пык-пык. Так название фильма и оставили — «Пык-пык-пык». Ничего умнее не придумали.

МОРОШКА

2015

**Лирическая притча о встрече
маленькой девочки и большого волка.
О дружбе, заботе и прощании.**

2D-перекладка
и покадровая
анимация,
7 мин. 47 сек.

Награда имени Гермины Тырловой на кинофестивале в Злине (Чехия, 2017), Приз за лучший фильм для молодой аудитории кинофестиваля в Виссамбуре (Франция, 2016), Приз публики кинофестиваля для детей в Барселоне (Испания, 2016), Приз за лучший дебютный анимационный фильм Кинофестиваля «Лучезарный ангел» (Россия, 2016), Приз тюменского кинофестиваля «Ноль плюс» (Россия, 2016), Приз за лучший фильм для детей кинофестиваля ZubrOFFka (Польша, 2016), Приз Большого фестиваля мультфильмов (Россия, 2016), Приз за лучший фильм для детей анимационного фестиваля в Суздале (Россия, 2016), Гран-при молодёжного кинофестиваля «Свет миру» (Россия, 2016), Приз за лучший короткий метр молодёжного кинофестиваля Ajuul (Катар, 2016), Гран-при кинофестиваля «Алые паруса» (Россия, 2016), Гран-при лиссабонского анимационного фестиваля Monstra, (Португалия, 2017), Приз за лучший фильм для детской аудитории анимационного фестиваля в Роане (Франция, 2017)

