

О МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра кафедры философии культуры и культурологии

•
АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

**Отечественная кукольная мультипликация: культурологический
анализ**

студента 4 курса 431 группы
направления 51.03.01 «Культурология»
философского факультета
Семеновы Елизаветы Витальевны

Научный руководитель
доцент кафедры философии культуры и культурологии
кандидат философских наук,
доцент _____ А.С.Гализдра

Заведующий кафедрой
профессор кафедры философии культуры и культурологии
доктор философских наук,
профессор _____ Е.В. Листвина

БЩЕЕ СОБЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Актуальность исследования.

Аудиовизуальная культура современного общества демонстрирует ускорение коммуникативных связей, уплотнение информационных потоков в контексте интенсификации технических и технологических достижений. Современные исследователи в области истории культуры и культурологии все чаще обращаются не только к традиционным письменным источникам, но также к визуальным образам, постепенно совершенствуя методы работы с ними. Всемирная история XX века, и отечественная история как часть глобального социокультурного процесса, получили широкое и разнообразное отражение в визуальных источниках, изучение которых имеет особенно большое значение в условиях стремительного развития визуальной культуры. Мультипликация как феномен визуальной культуры, зародившаяся в XX веке, признана одним из знаковых ее проявлений.

Мультипликация, равно как и кинематограф, относится к визуальным, экранным искусствам, однако путь её развития был иным, нежели у кино. Семиотическая палитра мультипликации долгое время оставалась скудной. Неверно сводить причины такой «ограниченности» мультипликации к одному лишь нежеланию производителей осваивать новые возможности. Очевидно, для полноценного развития мультипликации еще не было предпосылок и потребности общества. Обширные возможности рисованных роликов долгое время использовались частично, в единичных случаях и нередко не получали широкой известности.

Кроме того, как отмечает М.В. Ромашова, «за «несерьезным» жанром, рассчитанном казалось бы на конкретную возрастную аудиторию, стоит не только специфический художественный образ и эстетика, но и система

воспитания, механизм интеграции детей в общество, наконец, образ жизни и повседневные практики взрослых и детей».¹

Расширительное значение мультипликации заключается и в ее взаимозависимости с социально-политическими и культурно-историческими процессами общества – как свидетельствует культурологический анализ, сюжет, герои, образы, смыслы произведений отечественной кукольной мультипликации всегда в явной или завуалированной форме отражали насущные потребности и чаяния социальной сферы.

Хронологические рамки проводимого исследования охватывают временные границы XX века, начиная с периода создания первых новаторских экспериментов кукольных аниматоров вплоть до достижений отечественной кукольной мультипликации поздне-советского общества. Верхняя хронологическая граница обрывается данным периодом в связи с тем фактом, что, по сути, отечественная кукольная мультипликация пережила свой расцвет в постмодернистских произведениях режиссеров советской кукольной мультипликации.

Среди российских мультипликационных фильмов уместно упомянуть в связи с признанием профессиональным сообществом продукцию студии «Стайер», создавшей «Чуню» и «Чуню 2» (1995, 1997). Режиссер Дина Великовская создала на студии ГИТИС мультипликационный фильм «Мой странный дедушка» (2011), завоевавший большое число наград на международных фестивалях. В 2018 году в свет вышла «Гофманиада» советского российского режиссера-мультипликатора С. Соколова, работавшего над проектом с 2001 года.

И все же, постсоветская, российская кукольная мультипликация, в силу ряда причин стагнировалась и стала производить лишь эпизодично мультипликационные фильмы, создание которых можно охарактеризовать

¹ Ромашова, М.В. От истории анимации к истории детства в СССР: постановка проблемы // Вестник Пермского университета. – 2011. – № 3–17. – С.118.

скорее как исключение, нежели как явление оформленной, динамично развивающейся школы кукольной мультипликации по сравнению с советским периодом, демонстрирующей выдающиеся произведения мультипликации, вошедшие в сокровищницу мировой визуальной культуры.

Степень разработанности проблемы.

Мультипликация как объект изучения рассматривается с позиций истории развития, теории, эстетики. Традиционно мультипликации становится темой анализа зарубежных и отечественных кинокритиков, аниматологов, фиксирующих динамику развития данного жанра искусства. Но помимо указанных подходов в последние годы в связи с актуализацией вопросов, связанных с влиянием визуальной культуры на ценностные ориентиры общества, тема мультипликации становится объектом междисциплинарного исследования представителей различных наук.

Например, мультипликации как метод социализации и формирования социокультурной идентичности детей и юношества неизменно привлекает внимание педагогов, работающих в системе непрерывного образования. В данном ключе построены исследования Н.В. Суворовой.²

Мультипликация как средство развития речи и воображения дошкольников освещена в целом ряде статей, в том числе и в статье культуролога О.В. Астафьевой³ Не менее актуально применение методов мультипликации и анимации в структуре дополнительного образования. Об этом свидетельствуют многочисленные методические пособия для учителей живописи и декоративно-прикладного искусства.

В процессе работы с источниками, был выявлен солидный пласт исследований, посвященный психотерапевтическому эффекту занятия

² Суворова, Н.В. Мультипликация как способ влияния на формирование социокультурной идентичности ребенка // Молодой ученый. – 2014. – № 8 (67). – С.740–743.

³Астафьева,О.В. Эстетическое пространство детства и формирование культурного поля школьника // Материалы Всероссийской научно-методической конференции. – СПб., 2009. – С. 20–26.

мультипликацией. Психогенический эффект аниматографа и экранных технологий обосновывался в работе А.М. Орлова.⁴ Таким образом, уместно выявление социально-педагогического, психологического подходов к вопросам влияния мультипликации в современных исследованиях.

И всё же, основной интерес представляют культурологические, искусствоведческие, киноведческие труды, связанные с объектом изучения. Отечественные работы, посвящённые искусству кино и мультипликации, появляются уже в 1920-е годы, данные работы не потеряли актуальность и для современных искусствоведческих исследований. Так, работы Ю.Н. Тынянова о киноязыке, сюжете и фабуле в кино предвосхитили во многом поздние западноевропейские исследования.⁵

Активное изучение киноэстетики, возможностей киноискусства, его технической составляющей начинается в 1950-х гг. и продолжается в настоящее время. Не теряет своей актуальности исследования по истории кинематографа и мультипликации Ж. Садуль.⁶

Проблемам истории и теории кино и мультипликации посвящены работы Н.М. Зоркой, Ю.М. Лотмана, К.Э. Разлогова⁷ и др. Вехи развития кукольной мультипликации в первой половине XX века представлены в классической работе советского искусствоведа С.С. Гинзбурга.⁸

Отдельный интерес представляют труды и воспоминания выдающихся отечественных мультипликаторов. Так, еще в 1930-1940-е гг. к проблемам кино и развивающейся мультипликации обращались А. Птушко, И. Иванов-

⁴Орлов, А.М. Аниматограф и его анима : психогенические аспекты экранных технологий. – М., 1995. –384 с.

⁵ Тынянов, Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М., 1977. – 576 с.

⁶ Садуль, Ж. Всеобщая история кино. – В 2-х т. – М., 1958.

⁷ Зоркая, Н.М. Кино. Театр. Литература. Опыт системного анализа. – М., 2010. –140 с.; Лотман, Ю.М. Об искусстве. –СПб., 2005. –704 с.; Разлогов, К.Э. Мировое кино. История искусства экрана. – М., 2011. – 688 с.

⁸Гинзбург, С.С. Рисованный и кукольный фильм : Очерки развития советской мультипликационной кинематографии. – М., 1957. – 286 с.

Вано⁹. В 1960-е-1980-е гг. вышел ряд работ ведущих режиссеров-мультипликаторов, в которых они пытались подвести некоторые итоги достижений отечественной школы анимации, а также рассматривали проблемы места мультипликации в современной культуре, ее задачи и возможности. С 1970-х гг., в период расцвета советской анимационной школы, появляются также исследования отечественных киноведев. В центре их внимания оказался дидактический потенциал советской мультипликации как канала передачи целой системы моральных социалистических ценностей как детской, так и молодежной аудитории. Среди этих исследований выделяется ряд работ известного советского искусствоведа С.В. Асенина, который сумел раскрыть и показать особенности национальных мультипликационных школ, как в социалистических, так и капиталистических странах и проанализировать эстетику отечественной и зарубежной мультипликации.¹⁰

О.И. Плешакова посвятила учебное пособие анализу взаимодействия приемов литературы и мультипликации.¹¹ Кроме того, работы О.И. Плешаковой, связанные с определением постмодернистских мотивов в кукольной мультипликации поздне-советского периода, оказали значительное влияние при анализе творчества мультипликатора А. Татарского.

⁹ Птушко, А.Л. Комбинированные и трюковые киносъёмки. – М., 1948. – 256 с.; Иванов-Вано, И.П. Кадр за кадром. – М., 1980. – 239 с.

¹⁰Асенин, С.В. Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации. – М., 1974. – 145 с.; Мудрость вымысла : Мастера мультипликации о себе и своем искусстве. – М., 1983. – 207 с.; Иржи Трнка – мир кинокуклы. – М., 1982. – 76 с.; Мир мультфильма: Идеи и образы мультипликационного кино социалистических стран.– М., 1982.– 288 с.

¹¹Плешакова, О.И. Технологии литературного образования: кино и мультипликация в процессе изучения литературы : учебное пособие. – Барнаул, 2014. – 154 с.; Постмодернизм в советском искусстве для детей: мультипликация и литература // Вестник БГПУ. – Гуманитарные науки. – Вып. 6. – 2006. – С.55-62.

В более поздних по времени выхода в свет работах выдающихся режиссеров-мультипликаторов В. Курчевского, Ф. Хитрука, Ю. Норштейна¹² отражаются актуальные искания мастеров создания мультипликации с точки зрения творческого поиска.

Значительную роль для раскрытия темы сыграли труды Н.Г. Кривули последних лет, содержащих объёмный анализ явления анимации и связанной с ней аниматологии.¹³

Весомый пласт современных исследований связан с анализом взаимосвязей мультипликации и кинематографа в исторической ретроспективе. Новаторские приемы первых мультипликаторов рассмотрена в работе Л.Ю. Чашкиной.¹⁴ Вехи развития отечественной мультипликации во взаимосвязи с социально-политическими условиями, с новаторскими замыслами художников-мультипликаторов представлены в новейшей работе О.В. Петрухиной.¹⁵ Современный взгляд на советскую мультипликацию как исторический источник социокультурных тенденций общества представлен в статье В.П. Васильевой.¹⁶

Цель выпускной квалификационной работы: культурологический анализ отечественной кукольной мультипликации.

¹²Курчевский, В.В. Ключи к экранному творчеству: рассказы о мультипликации. – М., 2014. – 200 с.; Хитрук, Ф. Профессия – аниматор. В 2 т. – М., 2007. – 304 с.; Норштейн, Ю. Снег на траве: в 2 кн. – М., 2008, – 254 с.

¹³Кривуля, Н.В. Лабиринты анимации. Исследование художественного образа российских анимационных фильмов второй половины XX века. – М., 2002. – 296 с.; Аниматология. Эволюция мировых аниматографий. В 2-х частях. – М., 2012. – 384 с.

¹⁴Чашкина, Л.Ю. Мультипликация дозвукового периода : ранние эксперименты // Genesis : исторические исследования. – 2019. – № 3. – С. 65–71.

¹⁵Петрухина, О.В. Методы и средства прикладной анимации на рубеже 1940-60-х гг. // Человек и культура. – 2019. – № 1. – С. 1–10.

¹⁶Васильева, В.П. Советская мультипликация как исторический источник: историография и подходы к изучению // Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых. – М., 2015. – С. 254–260.

Задачи выпускной квалификационной работы:

–определить этимологию и взаимосвязь дефиниций «мультипликация» и «анимация»;

– выявить основные характеристики мультипликации как направления визуальной культуры;

–обосновать значение новаторского вклада первых кукольных мультипликаторов на заре становления отечественной мультипликации;

– проанализировать основные развития кукольной мультипликации в советский период;

–раскрыть постмодернистские мотивы в творчестве режиссера-кукольника А. Татарского на примере мультипликационного фильма «Пластилиновая ворона».

Объект исследования выпускной квалификационной работы: отечественная кукольная мультипликация.

Предмет исследования выпускной квалификационной работы: мультипликация как вид визуальной культуры.

Методы исследования выпускной квалификационной работы. Доминирующими методами анализа мультипликации явились историко-культурный, культурологический, искусствоведческий, философско-культурологический. Кроме того, в выпускной квалификационной работе применялись аксиологический, сравнительный и аналитический методы, а также общенаучные методы синтеза и анализа.

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в попытке применения историко-культурного методологического подхода к исследованию отечественной кукольной мультипликации.

Практическая и теоретическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в возможности применения содержания и полученных выводов в сфере киноиндустрии, мультипликации и преподавания культурологии, при разработке курсов по истории и теории

анимационного кинематографа, в прикладной сфере деятельности центров современного аниматографа, искусства и культуры.

Первая глава выпускной квалификационной работы **«Мультипликация как феномен визуальной культуры: к определению статуса и истории становления»** посвящена культурологическому анализу статуса мультипликации как направления визуальной культуры наряду с исследованием первых опытов становления мультипликации.

В параграфе 1.1 **«Анимация и мультипликация: к этимологии понятий»** раскрывается взаимосвязь дефиниций «мультипликация» и «анимация» и обосновывается уместность их обоюдного использования в вопросах киноведения.

В параграфе 1.2 **«Мультипликация как направление визуальной культуры»** определены основные характеристики мультипликации как жанра и самостоятельного направления искусства в контексте современной визуальной культуры.

Во второй главе выпускной квалификационной работы **«Отечественная кукольная мультипликация: основные вехи развития»** указаны важнейшие тенденции кукольной мультипликации во взаимосвязи с социально-политическими и социально-культурными процессами развития советского и российского общества.

Параграф 2.1 **«Новаторство первых кукольных мультипликаторов на заре становления мультипликации»** посвящен вкладу выдающихся первооткрывателей искусства анимации, в том числе обозначена знаковая роль отечественных кукольных аниматоров в начале XX века в дальнейшее развитие мировой мультипликации в целом.

В параграфе 2.2 **«Советский период развития кукольной мультипликации: характеристика основных тенденций»** внимание уделено идеологическому компоненту советского общества, влияющего на творчество отечественных кукольных мультипликаторов. Кроме того,

раскрыто несомненное значение советской школы кукольной мультипликации в мировом мультипликационном кинематографе.

В параграфе 2.3 **«Постмодернизм в отечественной кукольной мультипликации: «Пластилиновая ворона» А. Татарского»** представлен культурологический анализ выдающегося произведения отечественной кукольной мультипликации.

В **«Заключении»** подводятся итоги работы, формулируются выводы, намечаются перспективы дальнейшего развития основных идей исследования, обсуждаются возможности расширения и в то же время углубления проблематики, которой посвящена настоящая выпускная работа. Отмечается, что в результате проведенного исследования поставленные цели и задачи были достигнуты.

Структура выпускной квалификационной работы включает введение, две главы, заключение, список использованных источников, приложения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Асенин, С.В. Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации / С.В. Асенин. – М. : Искусство, 1974.– 145 с.

2 Асенин, С.В. Мудрость вымысла : Мастера мультипликации о себе и своем искусстве / С.В. Асенин. – М. : Искусство, 1983. – 207 с.

3 Асенин, С.В. Иржи Трнка – мир кинокуклы / С.В. Асенин. – М. : Союз кинематографистов СССР, 1982.– 76 с.

4 Асенин, С.В. Мир мультфильма: Идеи и образы мультипликационного кино социалистических стран / С.В. Асенин. – М. : Искусство, 1982.– 288 с.

5 Астафьева, О.В. Эстетическое пространство детства и формирование культурного поля школьника / О. В. Астафьева. – Материалы Всероссийской научно-методической конференции. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2009. – С. 20–26.

6 Багров, П.К. К вопросу о кинолентах Ширяева / П.К. Багров // Киноведческие записки. – 2004. – № 67. – С. 21–30.

7Васильева,В.П. Советская мультипликация как исторический источник: историография и подходы к изучению / В.П. Васильева. – Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых. – М. : Апельсин, 2015. – С. 254-260.

8Гинзбург, С.С. Рисованный и кукольный фильм : Очерки развития советской мультипликационной кинематографии / С.С. Гинзбург. – М. : Искусство, 1957. – 286 с.

9 Гуляева, А. С. История мультипликации / А. С. Гуляева // World science problems and innovations/сборник статей IV Международной научно-практической конференции. – М. : МЦНС «Наука и Просвещение», 2016. – С. 112–116.

10 Ефремова, Е.Ф. Толковый словарь русского языка / Е.Ф. Ефремова [Электронный ресурс] / [Электронный ресурс]. – URL : <https://slovar.cc/rus/efremova-tolk/306317.html> (дата обращения : 16.05.2019). – Загл. с экр.

11 Иванов-Вано, И.П. Кадр за кадром / И. П. Иванов-Вано. – М. : Искусство, 1980. – 239 с.

12 Зоркая, Н.М. Кино. Театр. Литература. Опыт системного анализа / Н.М. Зоркая. – М. : 2010; Аграф. – 400 с.

13 Компьютерная графика и анимация / Е.Э. Храмцова [и др.]; под ред. Е.Э.Храмцовой. – М. : Издательство Линка-Пресс, 2016. – 438 с.

14Кривуля, Н.Г. Лабиринты анимации. Исследование художественного образа российских анимационных фильмов второй половины XX века / Н.Г. Кривуля. – М. : Грааль, 2002. – 296 с.

15 Кривуля, Н.Г. Аниматология. Эволюция мировых аниматографий. В 2-х частях / Н.Г. Кривуля. – М. : КЭА Аметист, 2012. – 384 с.

16 Кузнецова, Е.М. О специфике мультипликации / Кузнецова Е.М. // Научные ведомости. Серия Философия. Социология. Право. – 2013. – № 23 (166). – Вып. 26.– С. 261– 264.

17 Курчевский, В.В. Ключи к экранному творчеству: рассказы о мультипликации / В. Курчевский. – М. : Московский детский фонд, 2014. – 200 с.

18 Лотман, Ю.М. Об искусстве / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство, 2005. – 704 с.

19 Нечай, О. Ф. Основы киноискусства : Учеб. пособие для некинематогр. вузов / О. Ф. Нечай, Г. В. Ратников; Под ред. И. В. Вайсфельда. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 368 с.

20 Норштейн, Ю. Снег на траве: в 2 кн. / Ю. Норштейн. – М. : ВГИК, 2008. – 254 с.

21 Ожегов, С.И. Мультипликация [Электронный ресурс] / [Электронный ресурс]. – URL : <http://www.вокабула.рф/словари/толковый-словарь-ожегова/мультипликация> (дата обращения 16.05.2019). – Загл. с экр.

22 Орлов, А.М. Аниматограф и его анима : психогенические аспекты экранных технологий / А.М. Орлов. – М. : Импэто, 1995. – 384 с.

23 Официальный сайт Международной Ассоциации мультипликационного кино [Электронный ресурс] / [Электронный ресурс]. – URL : <http://asifa.net/news/category/magazine-articles> (дата обращения :16.05.2019). – Загл. с экр.

24 Петрухина, О.В. Методы и средства прикладной анимации на рубеже 1940-60-х гг. / О.В. Петрухина // Человек и культура. – 2019. – № 1. – С. 1. – 10.

25 Попов, Е.А. Анимация как вид искусства XX века: к проблеме дефиниции понятия и классификации типов / Е.А. Попов // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – №1 (26). – С.12–13.

26 Плешкова, О.И. Технологии литературного образования: кино и мультипликация в процессе изучения литературы : учебное пособие / О.И. Плешкова. – Барнаул : АлтГПА, 2014. – 154 с.

27 Плешкова, О.И. Постмодернизм в советском искусстве для детей: мультипликация и литература / О.И. Плешкова // Вестник БГПУ : Гуманитарные науки. – Вып. 6. – 2006. – С.55-62.

28 Птушко, А.Л. Комбинированные и трюковые киносъёмки. – М. : Госкиноиздат, 1948. – 256 с.

29 Разлогов, К. Э. Мировое кино. История искусства экрана / К.Э. Разлогов. – М. : ЭКСМО, 2011. – 688 с.

30 Ромашова, М.В. От истории анимации к истории детства в СССР: постановка проблемы /Ромашова М.В. // Вестник Пермского университета. – 2011. – № 3–17.

31 Сказка со счастливым финалом: режиссер Соколов рассказал о «Гофманиаде» / [Электронный ресурс] / [Электронный ресурс]. – URL : <https://ria.ru/amp/20180601/1521918494.html/> (дата обращения: 16.04.2019). – Загл. с экр.

32 Суворова, Н.В. Мультипликация как способ влияния на формирование социокультурной идентичности ребенка / Н. В. Суворова. – Молодой ученый. – 2014. – № 8 (67). – С.740–743.

33 Садуль, Ж. Всеобщая история кино. В 2-х т. / Ж. Садуль. – М. : Искусство, 1958.

34 Спутницкая, Н. Гулливеркино : обратная сторона сказки. Александр Птушко – инновации / Н. Спутницкая. – Искусство кино. – 2005. – № 5. –С. 112-119.

35 Суворова, Н.В. Мультипликация как способ влияния на формирование социокультурной идентичности ребенка / Н. В. Суворова. – Молодой ученый. – 2014. – № 8 (67). – С.740– 743.

36 Тарасов, В.И. Мультипликация в системе современных культурных коммуникаций / В.И. Тарасов. // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусства. – 2018. – № 3. – С. 57 – 65.

37 Тынянов, Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино / Ю. Н. Тынянов. – М. : Наука, 1977. – 576 с.

38 Формирование мотивации самостоятельного чтения младшего школьника средствами литературы и мультипликации : [методическое пособие] / М. Ю. Алексеева и др. ; науч. ред. О. Н. Держицкая. – М. : Московский центр качества образования, 2010. – 95 с.

39 Хитрук, Ф. Профессия аниматор. В 2 т./ Ф. Хитрук. – М. : Гаятри, 2007. – 304 с.

40 Чашкина, Л.Ю. Мультипликация дозвукового периода : ранние эксперименты / Л.Ю. Чашкина // Genesis : исторические исследования. – 2019. – № 3. – С. 65–71.

41 Энциклопедия отечественной мультипликации / Сост. С. В. Капкова. – М. : Алгоритм, 2006. – 812 с.

42 Энциклопедии и словари. «Термины и понятия компьютерной графики и анимации» / [Электронный ресурс] / [Электронный ресурс]. – URL : <http://enc-dic.com/word/k/Kompyuternaya-grafika-81454.htm> (дата обращения : 16.05.2019). – Загл. с экр.

43 Юмашев, Д.О. Анимация в системе средств массовой информации : развитие коммуникативного потенциала анимации / Д.О. Юмашев // Научные ведомости. – Серия Гуманитарные науки. – 2015. – № 18(215). – Вып. 27. – С. 68 – 72. – С. 68.

44 Ямпольский, М.Б. Старевич : Мимика насекомых и культурная традиция / М.Б. Ямпольский // Киноведческие записки. – М. : ВНИИК, 1988. – № 1. – С. 84–90.

