

Волшебный мир Уолта Диснея

К 120-летию со дня рождения мэтра

„Секрет воплощения мечты состоит из четырех слов: любознательность, смелость, уверенность и постоянство. И величайшее из этих качеств – уверенность. Если ты веришь во что-то, верь безоговорочно, до конца.“

„Мечты сбываются, если иметь мужество им следовать.“

Walt Disney

Уолтер Элайас Дисней (5.12.1901-15.12.1966)

Человек-легенда, воплощение американской мечты. Он прошел путь от рисовальщика рекламы в небольшой мастерской до главы медиа-империи. И все это благодаря природному таланту, невероятному упорству и титаническому труду. Его дорога на вершину славы была не простой. Передаваемый друзьями и работниками открытой им студии, периодически оказываясь на грани разорения, преследуемый нервными срывами – из каждого такого испытания Уолт Дисней выходил победителем. Захваченный новыми идеями, он вновь поднимался на олимп славы, чтобы вписать новую страницу в историю искусства.

Уолт Дисней родился в Чикаго в многодетной семье бедных выходцев из Ирландии. Самый младший в семье, Уолт с детства был втянут в работу. Когда семья жила на ферме, в Канзас-сити, он вставал в 3 часа утра, чтобы разнести газеты подписчикам и успеть в школу. С возвращением семьи в Чикаго, Уолт стал работать подручным на производстве желе. Эта должность устраивала молодого человека. Она давала возможность учиться рисованию, к которому его влекло с малых лет.

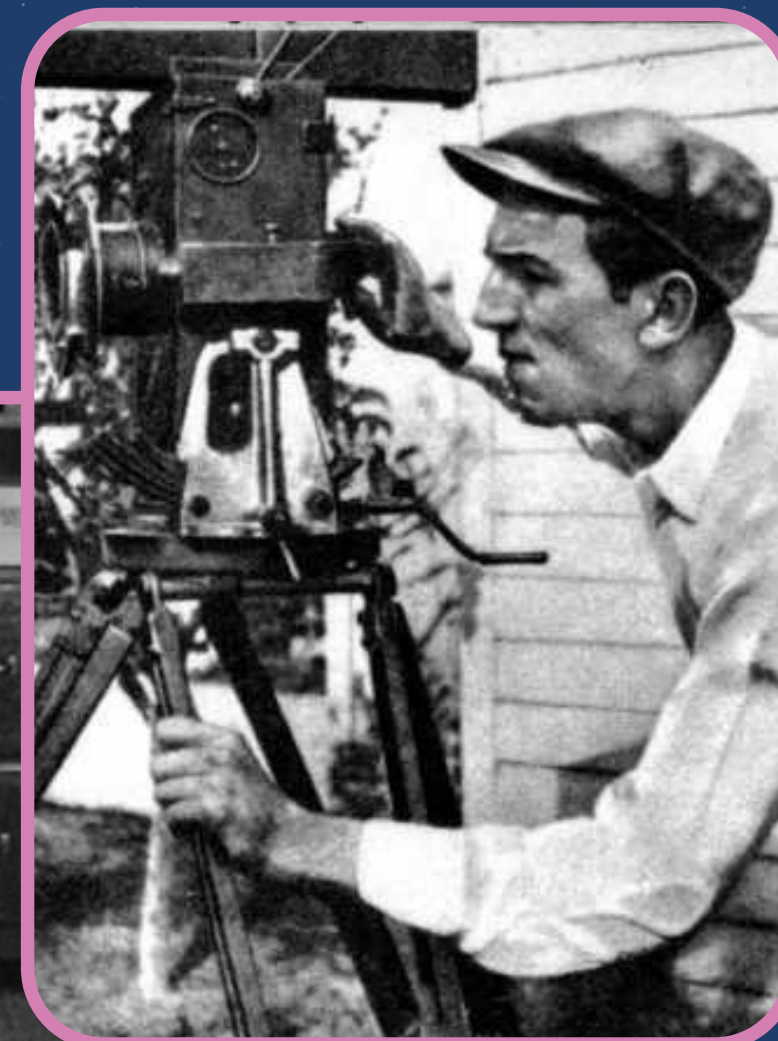
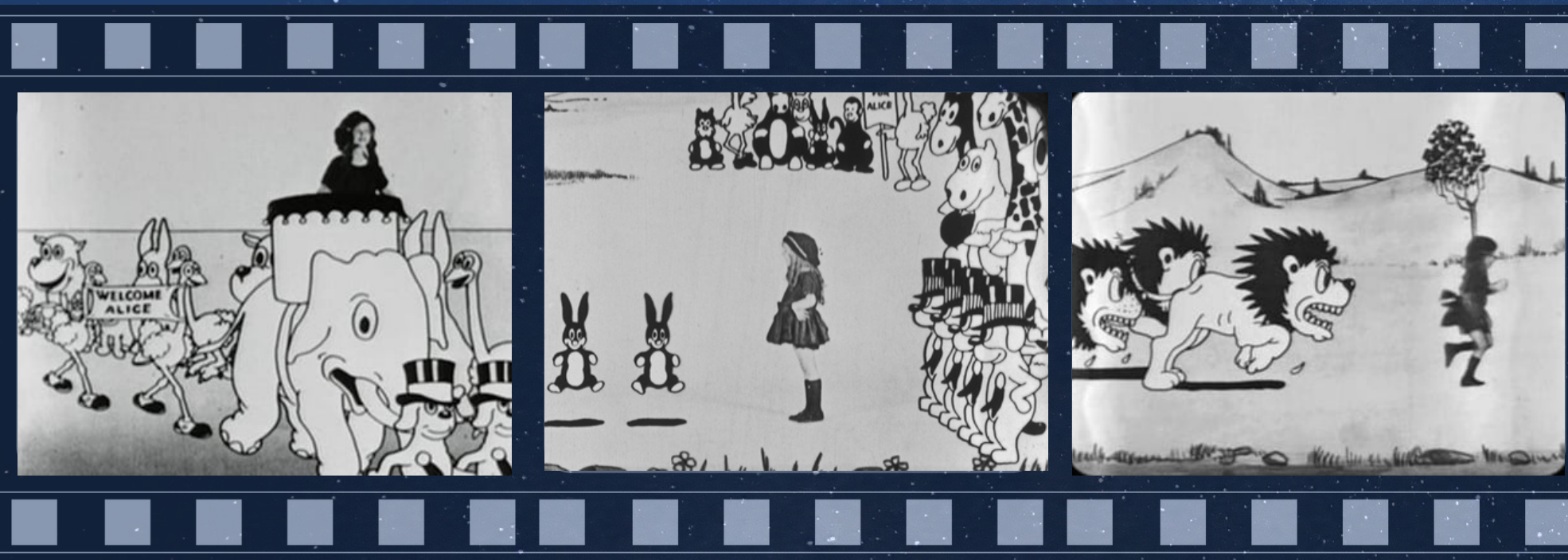

Но закончить художественное образование не удалось. Началась Первая мировая война, и Уолт, приписав себе лишний год, пошел работать добровольцем в Красный крест. Целый год он провел за рулем санитарной машины, ставшей местной достопримечательностью. Уолт покрыл ее забавными рисунками и карикатурами.

В 1923 году, после неудачной попытки работать карикатуристом в местной газете, Уолт приезжает к Рою, старшему брату, в Лос-Анджелес, мечтая создавать анимационные фильмы. Рой, видя стремление брата, решает ему помочь. Так с арендованного гаража и нескольких сотен долларов начинается своя история "The Walt Disney Company".

Идею первого мультфильма Уолт почерпнул, заинтересовавшись фильмами Макса Флейшера. Однако, он сделал все по-другому – он ввёл ЖИВОГО героя в нарисованный мир. Дисней решил поставить мультфильм с участием реальной маленькой девочки Алисы.

Постановочная группа состояла из одного Уолта. Содержание фильма он сочинял сам. Всю режиссерскую работу выполнял также Дисней. По окончании натурных съемок он готовил рисунки и производил съемку мультипликации. А затем монтировал фильм.

Такая нагрузка требовала непосильного напряжения. Поэтому Дисней воспользовался помощью 2 начинающих художников. И в 1924 году состоялась премьера «День Алисы на море», ставшая первым коммерческим мультфильмом Диснея.

Через 3 года приключений Алиса стала приедаться зрителю. И Уолт придумал нового героя - кролика Освальда, мультфильм про которого вышел в 1927 году. Кролик сразу понравился зрителям, и доходы от фильмов резко подскочили.

Но коммерсант, с которым у Диснея был договор, решил, что он может обойтись и без Уолта. Ему удалось переманить нескольких художников студии и образовать самостоятельное предприятие по производству фильмов с Освальдом. Дисней потерял проверенного персонажа, а в придачу и налаженный сбыт своей продукции.

После потери Освальда Диснею не оставалось ничего иного, как придумать новую звезду для своих мультфильмов. Так на свет появился знаменитый мышонок Микки-Маус.

Микки отнюдь не был красавцем. Он являл собой смешное, эксцентрическое преобразование облика мыши. Микки Маус первый с наибольшей полнотой выразил художественную манеру Диснея.

Придумывая странных животных в человеческой обстановке и одежде, Дисней исходил из тщательных и тонких наблюдений за реальностью. Его герои наделялись типичными чертами "среднего" американца. Отсюда удивительная жизненность и правдивость его невероятных персонажей.

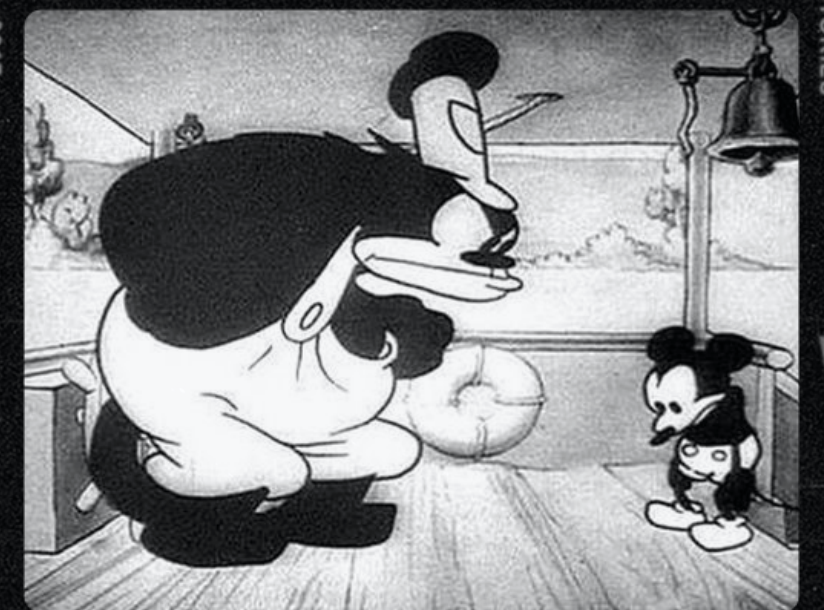
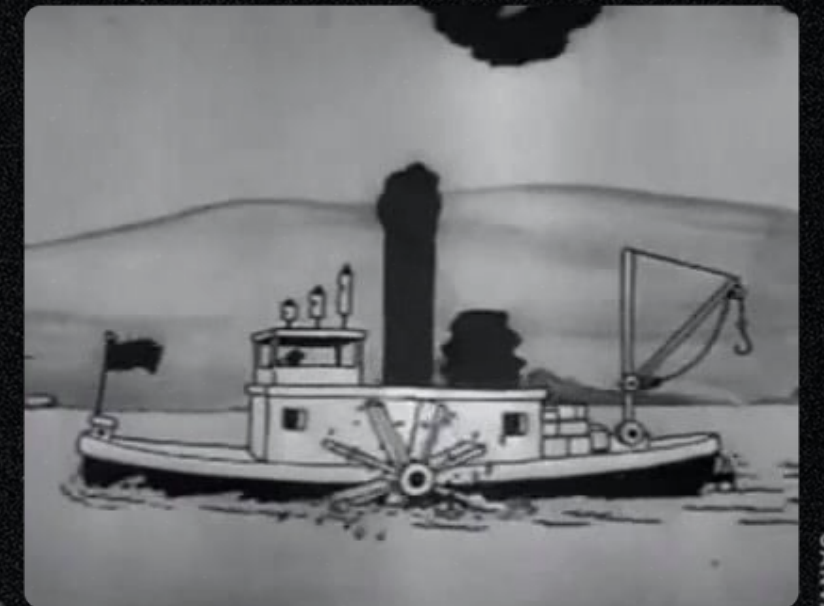
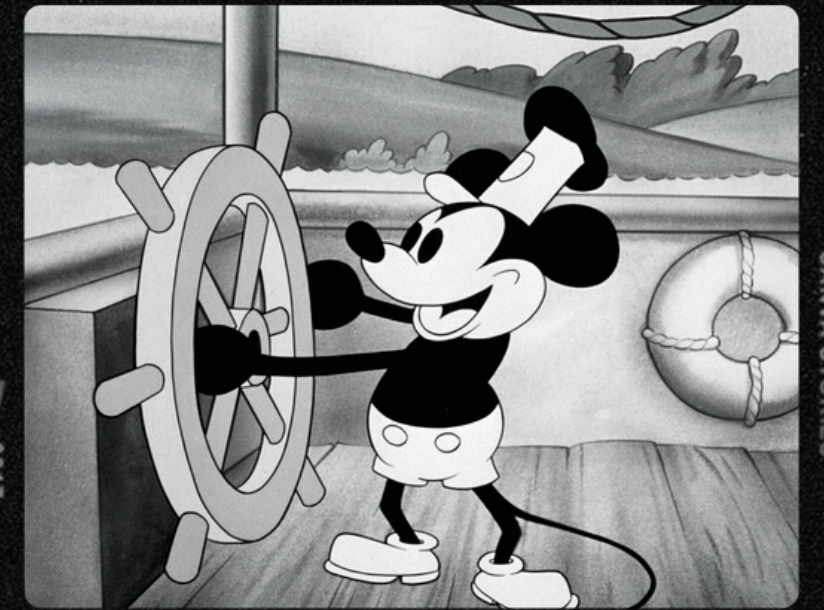
В это время произошло событие, потрясшее весь кинематографический мир. В кино пришел звук. Уолт понял, что звуковое кино имеет неоспоримые преимущества перед немым, и этим необходимо воспользоваться.

Первый звуковой фильм Диснея "Пароходик Вилли" был поставлен в 1928 году.

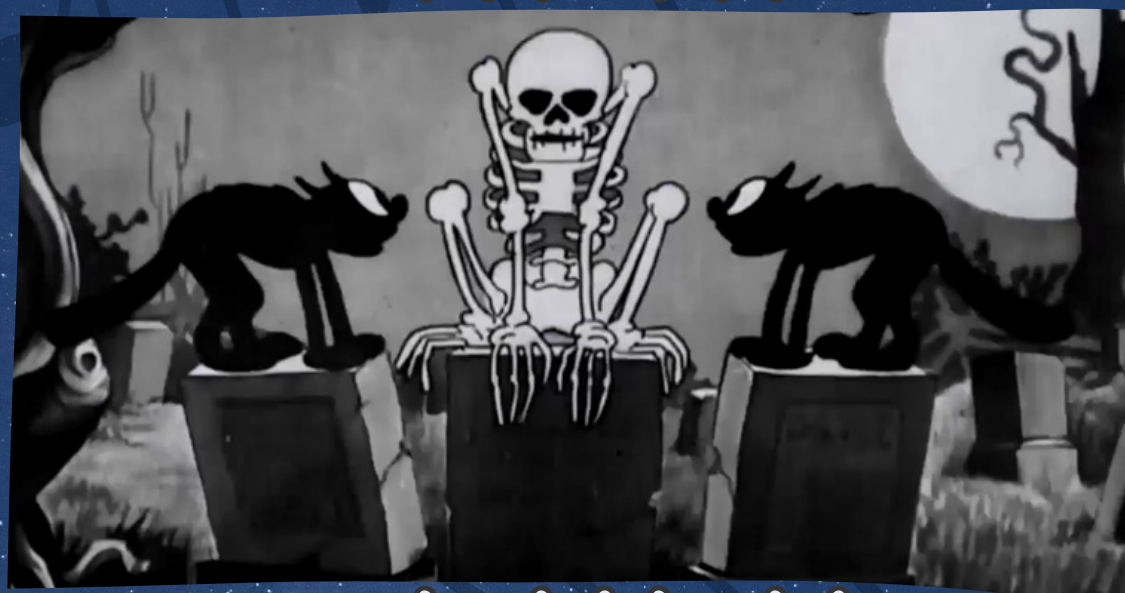
На пароходике звучало все. В состав музыкальных инструментов для озвучания вошли губная гармоника, оловянные миски, коровьи колокольца, стиральные доски, свистки и все, из чего можно было извлекать звуковые эффекты.

Дисней составил некое подобие партитуры к фильму, с отметками и записями всех звуковых эффектов. Но подготовленный материал нужно было перенести на пленку. Получив отказ в нескольких корпорациях, Уолту посчастливилось найти "независимого" дельца, сумевшего обзавестись оборудованием для звукозаписи. И тут, Диснею с большим трудом удалось добиться нужного звучания. Зритель принял фильм хорошо. Но единственный короткометражный фильм не мог принести достаточную прибыль. Выбраться из затруднений можно было только усиленной работой по выпуску фильмов.

Микки Маус приобретал все большую и большую популярность. По незыблемым правилам американского кинобизнеса каждый достигнутый успех полагается использовать до предела, выжимая из него все.

Но Диснею хотелось придумывать новые сюжеты, приемы, новых персонажей. Он выпускает первый фильм из задуманной им серии «Бесхитростных симфоний» без участия Микки и его обычного окружения.

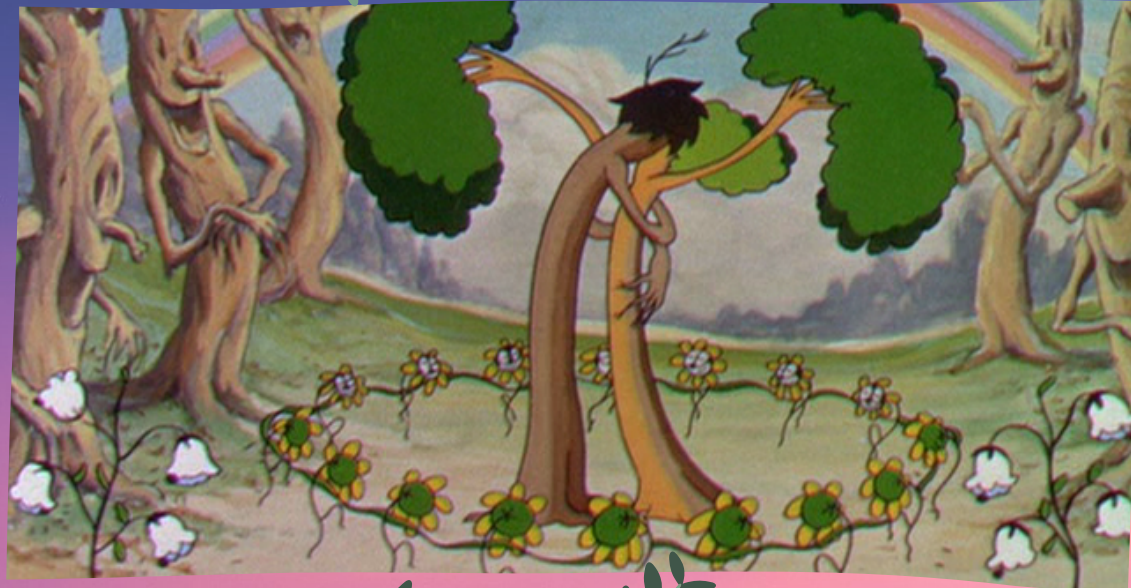

Серия открылась "Пляской скелетов" (1929), одним из самых своеобразных фильмов Уолта Диснея. Это первый музыкальный фильм, воплощающий в зрительных образах классическую музыку (К. Сен-Санс "Пляска смерти"). Совершенно непостижимо, как эту задачу мог решить художник, лишенный музыкальной подготовки.

Скелеты затанцевали в самом фешенебельном кинотеатре "Рокси". Каждую неделю здесь сменялись художественные боевики, а скелеты все продолжали свою пляску. Еще никогда короткометражный мультфильм не удерживался так долго на экране.

Следующим важным шагом Уолта стало освоение цвета. В начале 30-х годов компания "Техниколор" проводила опыты с трехцветным процессом, охватывающим все цвета радуги. И Дисней решил, что это как раз то, что ему нужно.

В это время он делал очередную постановку. Половина фильма была уже отснята... Но Уолт так загорелся новой возможностью, что решил начать сначала всю работу в цвете. И никакие финансовые соображения не могли его заставить отказаться от охватившего его увлечения.

"Цветы и деревья" прямо-таки требовали красок! Деревья плавно затанцуют, шевеля зелеными ветвями, ярко расцвеченные птицы будут петь среди листвы... Такие фильмы не могут не понравиться зрителям! Они смогут продержаться дольше на экранах и окупят расходы.

"Цветы и деревья", выпущенные в 1932 году, прошли с небывалым успехом и были награждены первым "Оскаром" за рисованный фильм.

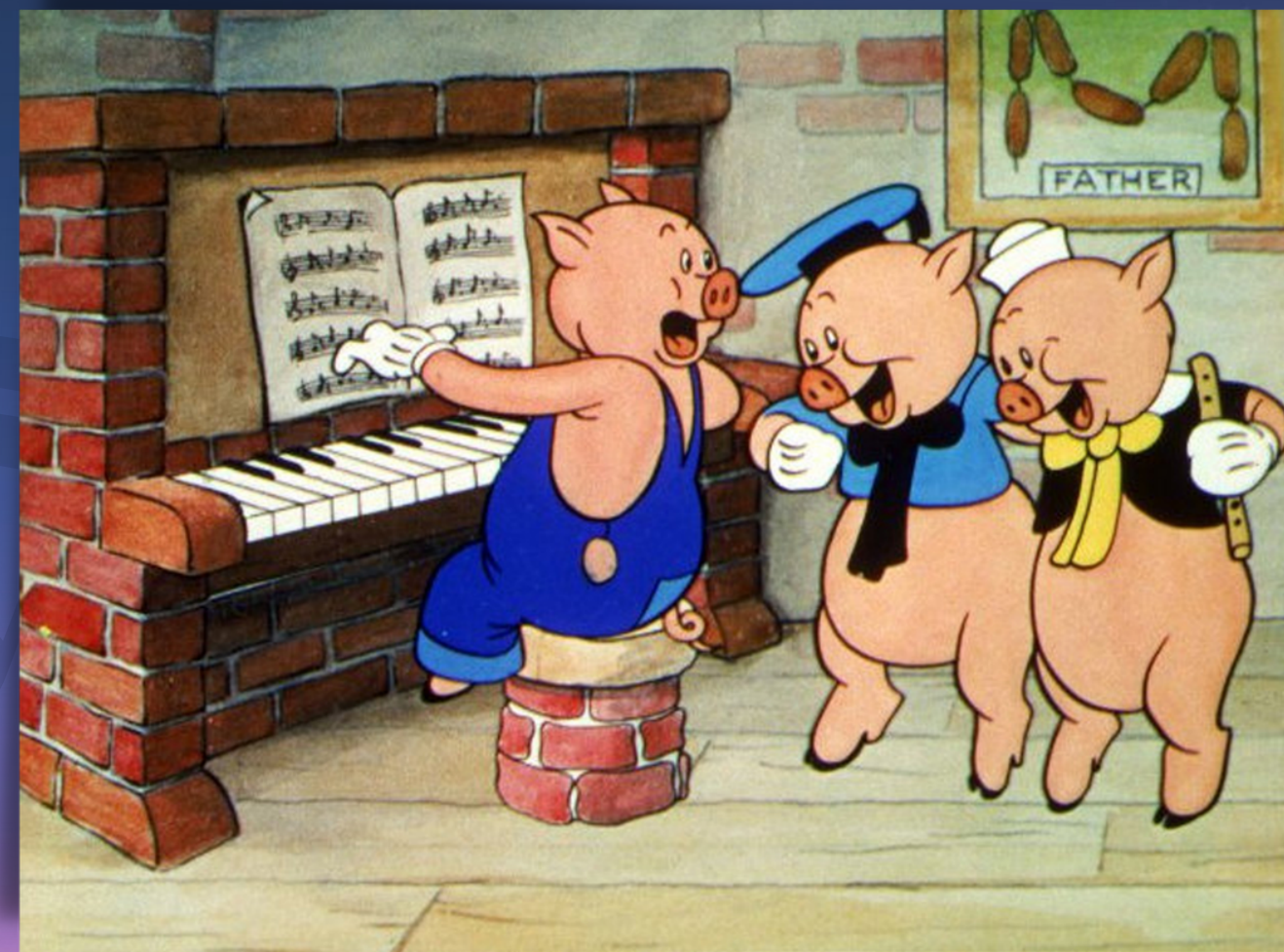

Фантазия Диснея кажется неисчерпаемой. Несмотря на требования прокатчиков давать "больше мышей"

Уолт придумывает все новых героев, раскрывая в каждом особый характер, нрав, повадки. Блеск изобретательности у него неизменно сочетается с исключительным мастерством и выразительностью рисунка. Задира и неудачник Дональд Дак, бестолковый пес Гуфи, затем Плуто, осторожный и все же попадающий из одной неприятности в другую, - неизменно вызывают смех у зрителей. Эту компанию во главе с Микки Маусом обожают уже четыре поколения зрителей на всех континентах.

Совершенно исключительный успех выпал на долю "Трёх поросят", появившихся на экранах в 1933 году. Успеху фильма в значительной мере способствовала песенка «Нам не страшен серый волк» (в русском переводе), которую сегодня знают все.

В условиях Великой депрессии мультфильм смягчал сердца американцев и предлагал в качестве рецепта спасения деловитость и трудолюбие.

Таким образом, Уолт Дисней вскоре выдвигается на первое место в мировом искусстве мультипликации. Простодушие, беззлобность юмора диснеевских фильмов доставляют радостное удовольствие взрослым и детям, людям разных наций и общественного положения, разных взглядов и убеждений.

В 1935 году Лига Наций расценивает его произведения как символ международной доброй воли и награждает его особой медалью.

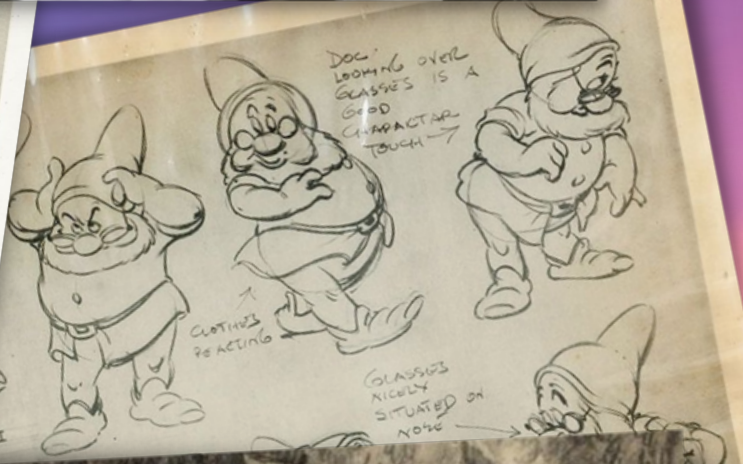

В 1934 году Уолт Дисней приступает к созданию первого полнометражного рисованного фильма «Белоснежка и семь гномов». Он вступил на путь, который таил слишком много неизведанного. В Голливуде сразу окрестили этот проект «безумством Диснея» – никто не верил, что фильм будет иметь успех.

Для фильма Дисней сконструировал тщательно продуманную многоплановую камеру, которая свободно перемещалась при съемке с помощью специального механизма. Таким образом, было достигнуто ощущение глубинности рисунка.

Для "Белоснежки" было изготовлено около миллиона рисунков. Такой поистине титанический труд был под силу большому коллективу, тесно сплоченному совместным творчеством и безупречно организованному.

Постановка затянулась на три года. Ее бюджет составил 1 миллион 700 тысяч долларов. За такую сумму можно было поставить полнометражный фильм с живыми актерами, массовками и декорациями.

Многоярусный мульт-станок Диснея

Белоснежка принесла Диснею ни много, ни мало 8 миллионов долларов. Уолт, постоянно нуждавшийся в деньгах, сразу стал миллионером... Наконец, он стал финансово независимым и мог воплощать свои замыслы, не задумываясь об источниках дохода.

После выхода Белоснежки на экраны Уолта Диснея стали называть королем мультипликации, что означало признание его недостижимого превосходства.

В 1938 году лента «Белоснежка и семь гномов» была номинирована на премию «Оскар» за лучшую музыку к фильму.

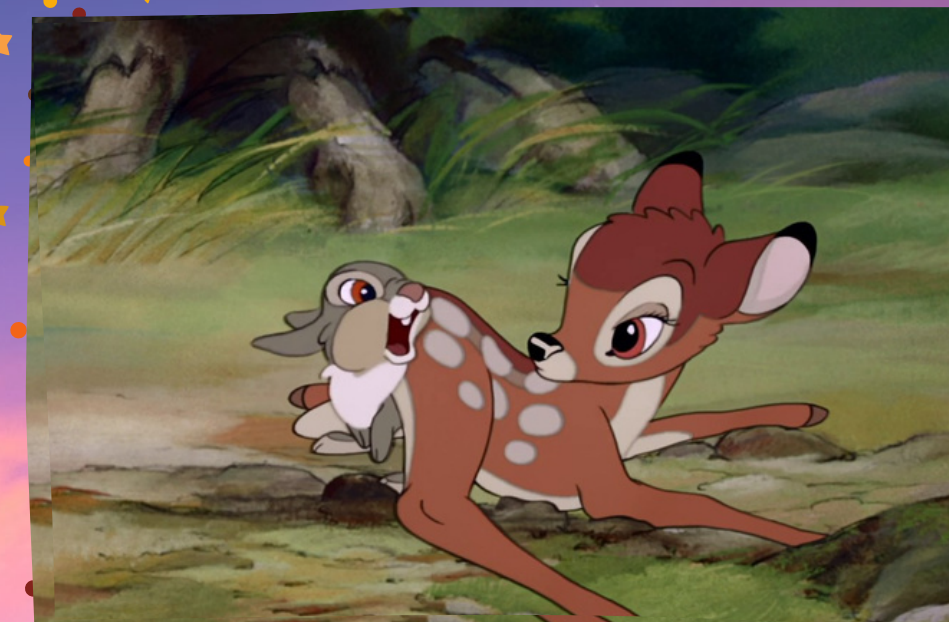
В 1939 году Уолт Дисней получил «Оскара» за новаторство и выдающиеся достижения в области анимации. С этим награждением связана интересная история: организаторы подготовили для Диснея и зрителей сюрприз – одну большую статуэтку «Оскара» и семь миниатюрных, которые символизировали Белоснежку и семь гномов.

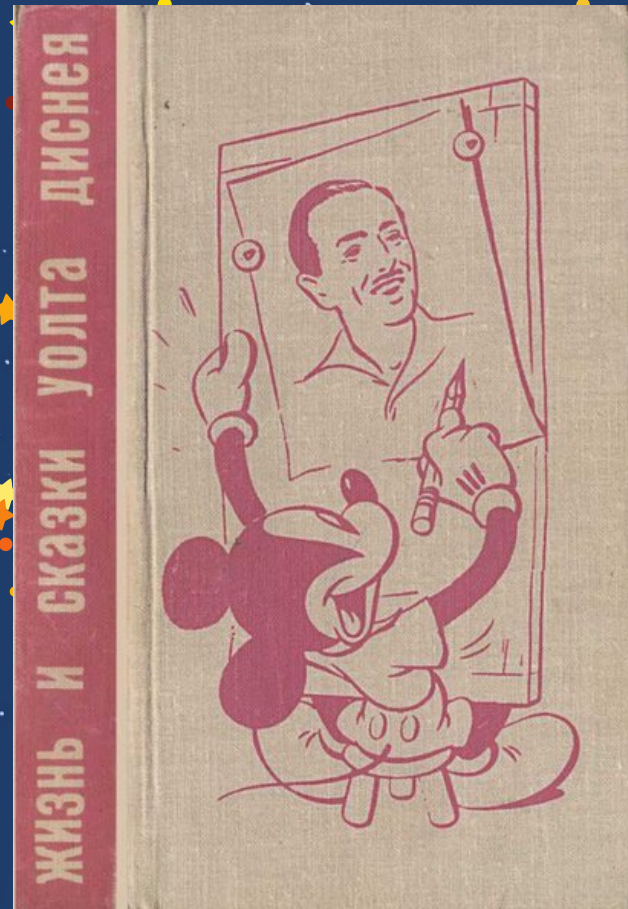
Полученные от проката "Белоснежки" миллионы позволили Диснею осуществить заветную мечту: построить новую студию, создать в ней наилучшие условия для работы, увеличить и обучить штат художников.

В течение последующих лет на экраны выходят полнометражные мультфильмы: "Пиноккио", "Дамбо", "Фантазия" и "Бемби", пользующиеся неизменным успехом у зрителей. Каждый из этих фильмов отличается особым своеобразием и высоким техническим и художественным уровнем. Но, созданные в тяжелое военное время, картины не принесли ожидаемой прибыли. Кроме того, многие критики обрушились с нападками на киноленты.

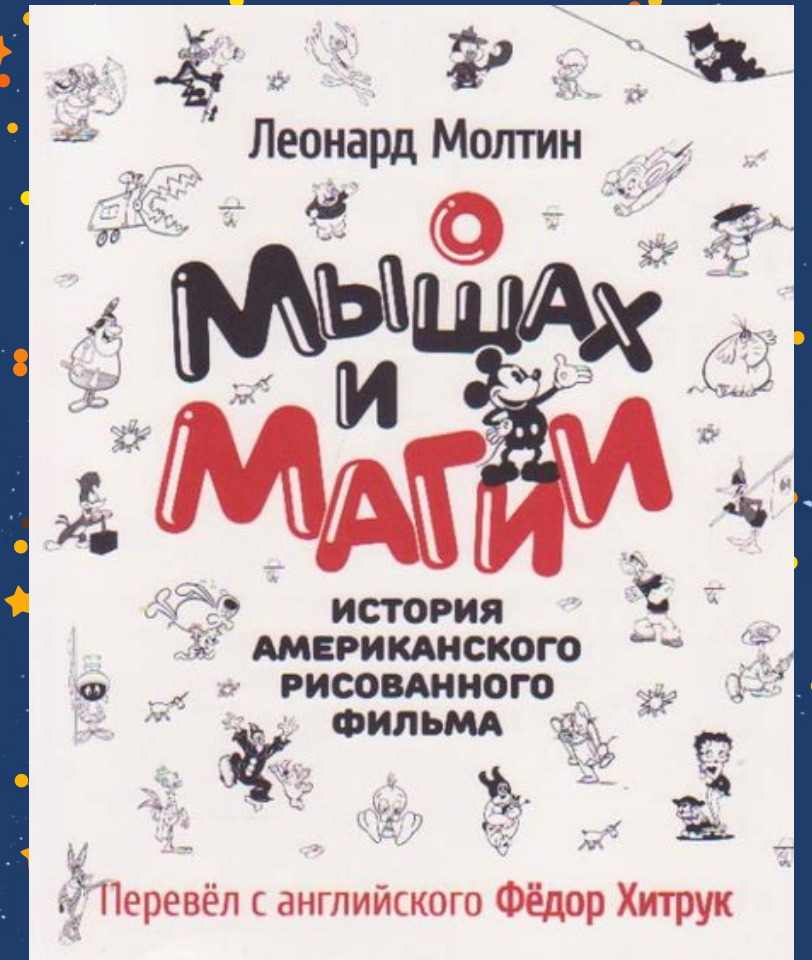
Узнать больше об Уолте Диснее, его шедевральных фильмах, гениальных проектах, принципах работы и управления вы можете из книг и статей из фонда БИБЛИОТЕКИ СПБГИКУТ:

Арнольди, Э. М. Жизнь и сказки Уолта Диснея / Э. М. Арнольди. - Л. : Искусство. Ленингр. отд-ние, 1968. - 211 с.

Книга выпущена в 1968 году в бывшем СССР, но все же она не утратила своей актуальности. В ней рассказывается о том, какие успехи и неудачи постигали величайшего художника-мультипликатора на его трудном пути. Как создавались его персонажи и полнометражные фильмы, ставшие настоящим произведением киноискусства.

Молтин, Л. О мышах и магии : история американского рисованного фильма / Л. Молтин ; пер. с англ. Ф. С. Хитрука. - Москва : Изд-во Дединского, 2018. - 640 с.

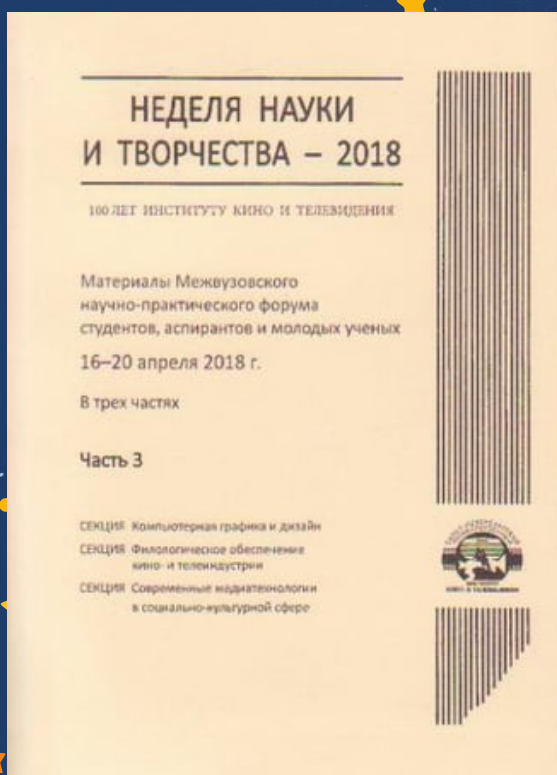
В книге американский киновед Леонард Молтин воссоздал историю блистательной эпохи американской рисованной анимации XX века. В круг его внимания попали Микки Маус и Бетти Буп, Багз Банни и Вуди Вудпекер, Майти Маус и Моряк Попай, Белоснежка и семь гномов и другие, менее известные персонажи. Начиная с немого периода кино автор прослеживает эволюцию анимационного искусства, рисует яркие образы главных творческих фигур и их студий - Уолта Диснея, Чака Джонса, Тэкса Эйвери, Мэла Бланка и множества других. В книге представлена полная фильмография анимированных фильмов, выпущенных различными киностудиями США.

Колодяжная В. С. История зарубежного кино / В. Колодяжная, И. Трутко. М.: Искусство, 1970. Т. 2 : 1929-1945 гг. - 1970. - 435 с.
Издание охватывает период 30-х годов и второй мировой войны. В основу 2 тома положен курс лекций, читаемый авторами во ВГИКе.

Асенин, С. В. Волшебники экрана : эстетические проблемы современной мультипликации / С. В. Асенин. - М. : Искусство, 1974. - 285 с.

Автор рассматривает современное состояние рисованного и кукольного фильма, дает исторический обзор развития мировой мультипликации и ее крупнейших мастеров, сделана попытка проследить пути его развития..

Якимова, В. А. Отличительные особенности стиля компании "Walt Disney" / В. А. Якимова // Неделя науки и творчества - 2018 : материалы Межвузовского научно-практического форума студентов, аспирантов и молодых ученых, 16-20 апреля 2018 г : в 3 ч. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - Ч. 3. - С. 83-85.

Бобрешова, В. А. Уолт Дисней и его вклад в мировую анимацию / В. А. Бобрешова, И. Г. Никифорова, К. Н. Пушнякова // Неделя науки и творчества : материалы Межвузовского научно-практического форума студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященного Году российского кино, 18 - 22 апреля 2016 г. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2016. - Ч. 3. - С. 98-103.

СТАТЬИ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ:

Научная электронная библиотека eLIBRARY (необходима авторизация)

- ★ Александрова, А. Ю. Уолтер Элайас Дисней (5.12.1901-15.12.1966) / А. Ю. Александрова // Современные проблемы сервиса и туризма. - 2008. - № 1. - С. 7-17.
- ★ Кузьмин, А. М. Метод Уолта Диснея / А. М. Кузьмин, Е. А. Высоковская // Методы менеджмента качества. - 2016. - № 1. - С. 11.
- ★ Познер, В. Дисней в стране советов, 1930-е гг / В. Познер // Детские чтения. - 2019. - Т. 16. - № 2. - С. 341-387.
- ★ Зайпс, Д. Разрушая чары Диснея / Д. Зайпс // Детские чтения. - 2013. - Т. 4. - № 2. - С. 38-62.
- ★ Горбатова, О. В. Музыка в контексте анимации (на примере "гадкого утенка" У. Диснея) / О. В. Горбатова // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. - 2015. - № 47. - С. 139-143.
- ★ Платти, А. М. Нестандартные методы мотивирования персонала: опыт зарубежных менеджеров / А. М. Платти // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. - 2016. - № 28-1. - С. 149-155.
- ★ Четвертных, В. Э. Особенности маркетинговой стратегии "the Walt Disney company" / В. Э. Четвертных, О. А. Рущицкая // Молодежь и наука. - 2016. - № 10. - С. 52.
- ★ Попова, А. А. К проблеме толерантности в произведениях Уолта Диснея / А. А. Попова // Научная палитра. - 2021. - № 1(31).
- ★ Панченко, Е. Э. Образ диснеевской принцессы: трансформация поведения и ее отражение в языке / Е. Э. Панченко // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. - 2020. - № 11(840). - С. 185-194.

Национальная электронная библиотека

- ★ Масюта В. Мир Уолта Диснея : [диафильм] / В. Масюта; худ.-оформитель И. Шаталова; ред. Л. Блинкова. - Текст : электронный // НЭБ : [сайт]. - URL: https://rusneb.ru/catalog/000207_000017_RU_RGDB_BIBL_0000459210/(дата обращения: 03.12.2021).

За свою жизнь Уолт Дисней осуществил много грандиозных планов. Вот некоторые из них:

- основал компанию «Walt Disney Productions», которая затем превратилась в медиаимперию «The Walt Disney Company»;
- как режиссер снял 111 фильмов и был продюсером ещё 576 кинофильмов;
- участвовал в популярных телевизионных проектах;
- создал компанию по производству и распространению музыкальных записей Disneyland Records;
- построил первый в мире тематический парк развлечений для детей - «Диснейленд».

От идеи до воплощения

Уолт Дисней получил рекордное количество наград и премий в сфере киноискусства, в том числе 26 "Оскаров".

Один только Калифорнийский «Диснейленд» ежегодно посещает более 13 млн. гостей. А сколько в мире людей, которые отдали свои сердца Микки Маусу, Белоснежке, Бемби и другим героям диснеевских мультиков? Любовь трудно измерить цифрами, да и есть ли в этом необходимость?

Дисней никогда не гонялся за славой и деньгами и всегда говорил, что успеха можно достичь только в том случае, если не думать о материальной выгоде. И самое главное - следовать за своей мечтой и не сворачивать с дороги.