

# ДИСНЕЙЛЕНД

**Ж**изнь Диснея переполнена легендами, а правда похожа на сказку. Однако чистая правда в том, что за всю историю золотых статуэток именно Уолт Дисней больше всех номинировался на «Оскара» — 64 раза. Он смог получить «лишь» 26 наград, хотя его умопомрачительный рекорд до сих пор не побит. В копилке Диснея — около 600 киноработ, включая 17 полнометражных картин. И можно лишь попытаться представить себе, как долго шел к этому простой пацан, любивший рисовать животных на ферме и друживший с мышами...

**Уолт Дисней** — единственный и неповторимый, как космонавт №1. Второго режиссера-мультипликатора такой грандиозной известности в мире нет. Его разносили в пух и прах и боготворили одновременно. И пусть некоторые критики называли творчество Диснея «грандиозной кондитерской», а его персонажей — «фотороботами» и «универсальными гибридами». Однако папа «Белоснежки», «Бемби» и «Пиноккио» — яркое воплощение американской мечты. Четвертый, младший сын отца-плотника, покоривший вершину киноОлимпа... К советским зрителям американский сказочник пришел в 30-х годах, когда на экранах кинотеатров забегали Микки-Маус и три поросенка. Сегодня великому создателю «эпохи Диснея» исполняется 100 лет.



## Профессор Тоткто

Авантюрист с детства жил в юном Уолте. Наверное, поэтому он отказался от надежного места на чикагском предприятии по производству фруктового желе, пайщиком которого стал его отец. Среди одной из легенд о Диснее — про его первые заработанные деньги, полученные за рисунок любимого жеребца деревенского врача... Художественные навыки Уолт получал по крупицам: немного — в институте в Канзас-Сити, затем — в Чикагской академии изящных искусств и на курсах карикатуристов. После войны эти умения пригодились Диснею для работы в рекламе, которую он рисовал на заказ. Эксперименты в мультипликации шли параллельно, в свободное от работы время.

**Самые первые фильмы** — короткометражки — заказал Диснею управляющий сетью кинотеатров, которому надоело бормотание зрителей, читавших вслух титры в немых фильмах. Дисней придумал для них хитроумного профессора Тоткто, изобретателя приспособлений против громкочитающей публики. Когда зрители забывались, демонстрация фильма прерывалась и менялась на один из роликов с Тоткто. Профессор лупил болтливых зрителей по голове колотушкой, хватал за ворот и вышвыривал на улицу. Кроме прочих достоинств Дисней был великим новатором, — говорит режиссер Федор Хитрук. — Он был не столько режиссером, сколько вдохновителем и душой своего кино. Он впервые сделал звук и цвет в мультипликации, полнометражное кино. До его часовой «Белоснежки» считалось, что можно делать только 5–6-минутные мультфильмы...

Дисней постоянно пытался сделать что-то свое. Поэтому он не стал полностью подражать популярному тогда в США художнику Максу Флейшеру, который придумал оригинальный прием сочетания мультипликации с реальной обстановкой (фильмы о клоуне Коко). Так у Диснея появилась собственная шестилетняя девочка Алиса, попавшая в рисованный мир («Алиса в рисованной стране»). Летом 1923 года, когда режиссер прибыл в Голливуд, он смог, хотя и с трудом, получить заказ на серию своих «Алис». Через три года Алиса стала приедаться зрителю, но тут у Уолта родилась новая идея.

## Мышь против кота

Требовалось придумать нового героя. По экранам США разгуливали кот Феникс художника Отто Несснера и его бесчисленные кошачьи подражания. После некоторых размышлений Дисней выдал публике кролика Освальда. Зверек приглянулся зрителям, но вскоре «ушел» от режиссера в руки продюсера и художника. Тогда, в противовес всем кошкам, на экран была выпущена МЫШЬ. Лопухое существо с черными дисками вместо глаз, щуплым тельцем и тоненькими ножками в огромных башмаках сначала назвали Мортимером. Однако прокатчики сочли имя труднопонимаемым для публики и тяжелым для зверюшки, и так в 1927 году мир узнал Микки-Мауса.

А киношный мир ждало новое потрясение — первое звуковое кино. — Я очень люблю музыку, но у меня никудышный слух. Я даже не в состоянии правильно насистывать мотив, — самокритично признавался Уолт Дисней. И тем не менее великий авантюрист решил сделать следующий фильм о Микки-Маусе звуковым.

**Первый звуковой фильм** — «Пароходик Вилли» — был поставлен в 1928 году. Все предметы, к которым прилагался Микки-Маус, издавали особые звуки. Он скрипел, как аккордеон, толстую свинью, а пинками вызывал жалобное звучание банджо. Все воспоминания Микки-Мауса писклявым голосом озвучивал сам Дисней — как в этом, так и во всех последующих фильмах.

Тем временем Дисней-бизнесмен и прагматик вновь превратился в рискованного фантазера, отодвинув в сторону Микки-Мауса и сняв первый фильм из серии «Бесхитростных симфоний» — «Пляска скелетов» (1929 год). Правда, фантазмагория и дикое веселье на кладбище не вдохновили прокатчиков, и к Диснею полетели телеграммы: «Скелеты не пошли точка давайте больше мышей». Однако после



# МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ

появления «Трех поросят» (1933 год) киноделы уже требовали вместо мышей «больше поросят».

В 1935 году диснеевские «Микки-дирижер», «Странные пингины» и «Три поросенка» участвовали в Московском международном кинофестивале. Их наградили 3-й премией, на советских экранах прошла программа фильмов Диснея. Но зрителям только предстояло увидеть главного шедевр Уолта...

## Цензура и Белоснежка

**Первый полнометражный фильм** — «Белоснежка» (1938) — стал уникальным экспериментом, обогдевшим Диснею в огромные по тем временам деньги — 2 миллиона 600 тысяч долларов, но и принесшим доход в 6 миллионов уже в первый год проката. Для «Белоснежки» было изготовлено около миллиона рисунков, в фильм их вошло около 250 тысяч. Прототипом героини стала хрупкая 17-летняя танцовщица Мерджери Белчер.

Голос Белоснежки Дисней искал так же долго и требовательно, как образ. Несмотря на то что внешность Адриенны Казилотти, происходившей из семьи оперных артистов, была далека от грациозного образа, она звонко заливалась соловьиными трелями и серебряным смехом. Триумф фильма превратил Диснея в миллионера.

Однако и здесь не обошлось без подводных камней. «Белоснежку» упрекали в... жестокости и мрачности, во многих странах ее запрещала цензура, и дети до 16 лет не допускались в кинотеатры без сопровождения родителей.

— Сейчас об этом смешно говорить, — говорит Федор Хитрук. — Но это говорит только о прежней строгости нравов. В «Белоснежке» я не вижу ничего, что может ожесточить детское сердце. Например, в одной из самых страшных сцен — с черепахи и воронком — королева заколдовывает яблоко... Но никаких ужасов нет.

Самым большим достижением в картине, по общему признанию, стали гномы. Недаром кроме общего «Оскара» за режиссуру Дисней получил еще семь наград — за каждого гнома. Но все успехи были бы невозможны без высококлассных студийных художников.

## Как нарисовать гушу

В 1935-м, когда Дисней объявил набор художников на студию, к нему пришло около шести тысяч желающих. В результате из них отобрали 30, а Дисней открыл свою школу и разработал собственную методику обучения. На сту-

**Великому сказочнику Уолту Диснею — 100 лет**

дии устроили маленький зверинец, где художники внимательно наблюдали за поведением живых экспонатов, а потом отправлялись в гущу лесов и прерий, чтобы запомнить картинки с натуры. — Дисней был и остается лучшим представителем школы анимации, — продолжает Федор Хитрук. — В актерском мастерстве, движении ему нет равных. Есть такое выражение «характерная анимация» — создание характера. Этому мы учились у него, кадр за кадром изучая «Микки-Мауса», «Белоснежку» и «Бемби». После смерти Диснея из «диснеевских» фильмов ушла душа, и совсем плохо стало, когда стали создаваться сериалы для телевидения. Для меня идеал мультипликации — фильмы 40–50-х годов...

Как любому везунчику, Диснею доставалось от коллег. Эйзенштейн, который первым обратил внимание советской публики на Диснея и очень высоко ценил его, тем не менее критиковал за слащавость цвета в «Белоснежке» и «Фантазии», неправильную живопись в «Бемби», дурной тон и слепоту в отношении пейзажной музыкальности. Следующий после «Белоснежки» фильм — «Пиноккио» (1940) — не принес Диснею новых победных лавров и головокружительных доходов, но укрепил в сознании зрителей понятие полнометражного мультфильма. В 1941–42-м годах этот ряд дополнили фильмы «Бемби», «Фантазия» и «Дамбо».

Когда началась Вторая мировая война, работа студии разладилась. Так совпало, что в это же время художники стали требовать признания своих авторских прав и забастовали. Вместо Микки-Маусов с «конвейера» сходили плакаты о том, что на студии процветает потогонная система. Конфликт помог уладить правительство США, а Диснею позже пришлось уступить заметную долю своего первенства студийным режиссерам и художникам. Так он все больше превращался из творца в строгого хозяина «Уолт Дисней продакшн». После выхода «Питера Пэна» в 1953-м и «Леди и Бродяги» в 1955-м интерес Диснея к рисованной мультипликации в чистом виде стал заметно снижаться. Но на это у него была весомая причина.

## Эпоха Уолта

Говорят, что, когда уже состоятельный, сделавший себе имя Дисней пытался заинтересовать финансистов проектом Диснейленда, те вздыхали, советовали режиссеру съездить куда-нибудь отдохнуть и потом крутили пальцем у виска, глядя вслед. Тогда неутомимый Уолт вложил свои личные 100 тысяч, к ним добавились миллионы фирмы «Дисней-братья», и в 1955-м в полусотне километров южнее Голливуда, в Анахайме, открылся первый в мире Диснейленд.

В то же время начал набирать темпы «враг кино №1» — телевидение. «Кино гибнет!» — кричали владельцы кинотеатров. Но только не у ловкого Диснея: он с ходу заключил крупную сделку, сбыв на телевидение свои старые короткометражки. Затем он запустил серию передач из Диснейленда. А самым сенсационным зрелищем, признанным лучшей телепередачей года, стала его программа о съемках фильма «20 тысяч лье под водой».

Однако для миллионов людей Дисней — не телеперсона, не бизнесмен, а прежде всего замечательный сказочник.

— Его сказки будут жить вечно, как живут басни Эзопа, — говорит Федор Хитрук. — Очень жаль, что 3–4 последних поколения не видели в детстве «Белоснежку» и «Бемби». Если теперь детям предложить на выбор «Белоснежку» или «Покемонов», то, возможно, некоторые из них выберут второе, потому что они насмотрелись других фильмов и у них образовался иной эталон художественных вкусов. Дисней воспитывал у детей нравственность...

15 декабря 1966 года Уолта Диснея не стало. Он умер в Бербанке (штат Калифорния), всего через 10 дней после торжественного отчисления его 65-летия.

В мире не было фигуры столь же противоречивой, как Уолт Дисней: радужный оптимист — и мрачный меланхолик, демократ — и деспотичный хозяин, бизнесмен — и один из самых безудержных фантазеров в кино... И в мире нет ни одного человека, который не знал бы Уолта Диснея.

Мария КОСТЮКЕВИЧ.