

Если вам это имя ни о чем не говорит, то уж мультфильмы его точно знают все: "Брэк", "Выкрутасы", "Банкет", "Тяп-ляп маляры", "Серый волк энд Красная шапочка". В своих фильмах Бардин создал фантастический мир, где любой предмет, будь то спички, пластилин или проволока, оживает и заставляет верить, что у него тоже есть душа, что он живой. Верят в это и дети, и взрослые.

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ РЭКЕТИРОВ

Недавно на студию к Гарри Бардину пришли рэкетиров...

"Спросили, где начальник. Их и провели ко мне, — рассказывает Гарри Яковлевич. — Естественно, хотели они денег. Но почему-то неосторожно сказали, что "хотят дружить". Пожалуй, сказал я, вы все мои потенциальные зрители. Когда же они сообщили, что воспитывались на моих фильмах, я сказал, что плоховато вы воспитывались, ребята, раз пришли ко мне в таком качестве..."

Но, как выяснилось, люди все равно остаются людьми. Рэкетиров я повел "на экскурсию", показал, что мы делаем и как мы это делаем. Они помолодели лет на двадцать: бродили по студии и восклицали: "Ух ты! Глянь! Вот ведь! О!" После чего ушли со словами: "Очень рады были с вами познакомиться". Я сказал им: "А как я был рад, если бы вы только знали". Больше они не появлялись.

Наверное, мультипликация — это такой вид искусства, который немного размягчает душу. Если я пробился к ребятам не самого лучшего толка, которые поняли, что, как они говорят, "наезжать" не надо, значит, то, что я делаю, все-таки нужно.

РЕЖИССЕРУ БАРДИНУ И ЕГО СЫНУ — 20 ЛЕТ

Становиться мультипликатором Гарри Бардин не собирался:

"Мои родители хотели видеть меня инженером, человеком серьезной профессии. Я, будучи послушным сыном, поступал во все мыслимые и немыслимые технические ВУЗы страны. Каждый раз судьба меня хранила: я недобирал одного балла до проходного. И я рад, что не стал инженером. После армии же "послушный сын" закончился — я поступил в школу-студию МХАТ и стал актером. Но с годами я стал понимать, что реализуюсь не до конца, что сидит во мне что-то такое, что требует выхода..."

Потом было время, которое сам Гарри Яковлевич называет "годами исканий". Были рассказы, которые печатали в "Юности" и "Литературной газете". Вместе с Василием Ливановым была написана пьеса "Дон Жуан-75" для Театра кукол Образцова. И именно Сергей Владимирович Образцов первым увидел в Гарри Бардине дар режиссера. Он пригласил будущего мэтра мультипликации режиссером-постановщиком на этот спектакль.

В то время Гарри увлекся озвучиванием мультфильмов, но вскоре понял, что может их и придумывать. По одному из его сценариев был снят мультфильм "Радуга", о том как мальчишки ударили рыбу сидя на радуге.

"...А второй мой сценарий лежал без движения. И в один прекрасный день директор "Союзмультфильма" мне сказал: "Вы режиссер — сами и ставьте свой мультфильм", — говорит Гарри Яковлевич. — Мне было на 20 лет меньше, чем сейчас, и в мультипликации я был, что называется, ни ухом, ни рылом. В общем-то с моей стороны было большим нахальством принять это предложение. Но, понимаете, в человеке есть какой-то внутренний камертон, который говорит тебе, можешь ты или не можешь. Мой камертон говорил, что могу..."

Я извинился перед Образцовым, которому "недопоставил" спектакль, и ушел из его театра. И сделал свой первый мультфильм. Худсовет, который принимал этот мультфильм, был 10 октября 1975 года. Я навсегда запомню этот день, потому что в этот же день родился мой сын Павел (я до сих пор не знаю, что я больше люблю: то ли мультипликацию, то ли своего сына). Во всяком случае, так произошло, что в 1975 году я родился как режиссер. Во многом этому я обязан замечательному мастеру Ивану Петровичу Иванову-Вану, который начал обсуждение моего первого мультфильма такими словами: "Вот все говорят: Бардин, какой-то актер, с улицы. Пришел, поставил мультфильм... А я вот смотрю и вижу, как профессионально человек сделал то, чему я учу своих балбесов во ВГИКе 5 лет". Задав такой тон обсуждению, он тем самым уже подписал вердикт. И я стал режиссером "Союзмультфильма".

А дальше началась учеба. Педагогов, как таковых, у Гарри Бардина не было. Приходилось всему учиться на собственных мультфильмах...

В феврале исполнится 20 лет, как Бардин занялся мультипликацией и стал режиссером. За это время было снято множество замечательных картин, многие из них получили за-

Страна из пяти килограммов пластилина

Признайтесь, что иногда и вы, как в детстве, садитесь у телевизора и смотрите не футбол или "Дикую Розу", а... мультики. Есть совсем небольшое число мультфильмов, которые одинаково интересно смотреть как детям, так и взрослым. Попытайтесь вспомнить несколько, самых любимых. Держу пари, что среди них будет хотя бы один фильм Гарри Бардина.

служенное мировое признание и награды престижнейших фестивалей. Многие фильмы Гарри Бардина хранятся на студии "Уолт Дисней" как шедевры мировой мультипликации. В киноакадемиях его работы демонстрируются в качестве учебного пособия...

"На фирме "Уолт Дисней", когда я там был, мне предложили возглавить сериал. Я спросил, как долго это продлится. На что президент компании эдак неопределенно махнул рукой, показав срок в размере моей собственной жизни. Ну нет — мне неинтересно, чтобы в течение 25 лет мои герои бегали друг за другом на экране... К тому же у меня своя киностудия, свой коллектив, группа, с которой я не один год работаю. И создавал я студию не для того, чтобы вот так все бросить".

"Но, несмотря на это, мы с Ником познакомились, и через два года на этом же фестивале у нас с ним произошел любопытный разговор. Я спросил у Ника о том, каким пластилином он пользуется. Ник ответил, что английским и американским, и предложил прислать мне образцы. Каково же было мое изумление, когда ровно через месяц на мой адрес пришла огромная посылка с пластилином. Причем количество его настолько велико, что хватает на производство моего нового полнометражного мультфильма "Кот в сапогах", и еще остается в большом количестве. Поэтому если вам когда-нибудь будут говорить про империалистических акул с этим звериным оскалом, про конкуренцию — плюньте тому в лицо. Все люди разные: есть хорошие, есть плохие, вне

ПОЧЕМУ ЛЕТАЮТ ТАРЕЛКИ?

Герои мультфильмов Бардина — спички, веревки, ложки и тарелки, пластилиновые существа — все что угодно, кроме традиционных кукол...

"...Придумав сюжет мультфильма "Конфликт", герои которого — спички, я вдруг понял, что соперничать с рисованным спичкам будет гораздо сложнее, чем настоящим, которые горят, которые корчатся в огне... Поэтому я ушел на кукольное объединение и сделал там свой первый кукольный мультфильм. И мне это ужасно понравилось. Потом я сделал еще один — пластилиновый "Тяп-ляп маляры". Это была как бы "лабораторная работа". Причем я постоянно думал о том, что, сделав еще один кукольный мультфильм, я вернусь к рисованным. Все было, как у Ильфа и Петрова: "Писатель писал тужась и стесняясь". Вот и я, стесняясь, думал: "Ну еще один и вернусь". А потом понял, что уже точно не вернусь. Потому что в кукольной мультипликации режиссер работает напрямую, минуя цеховую обработку через сотни рук, когда процесс уже не подвластен тебе. Это почти игровое кино, только с куклами.

В "Банкете" о куклах говорить уже не приходилось. Это абсолютно реальные предметы, реальные размеры... Я не люблю рассказывать о том, как мы делаем трюки. Как, например, в фильме "Банкет" нам удалось заставить "летать" ложки и вилки. Волшебство должно оставаться волшебством, должно присутствовать секрет и вера в чудо. Я могу все это рассказать только тому, кто хочет заняться мультипликацией..."

ПЛАСТИЛИН ОТ КОНКУРЕНТА

...На самом престижном в мире фестивале мультипликационных фильмов в Анси у Гарри Бардина был единственный конкурент — английский режиссер Ник Парк, который тоже делает пластилиновые мультфильмы. Победил на фестивале Бардин, точнее, его мультфильм "Серый волк энд Красная шапочка".

системы и государственных границ, вне национальности. Ник Парк, например, — просто хороший человек".

КОТ В САПОГАХ

Для Гарри Бардина, по его же словам, его новая работа — как "Война и мир" для Бондарчука. По количеству персонажей, по объемам, макетам...

Всего в фильме будет более 100 персонажей.

На их изготовление ушло 5 килограммов пластилина.

Декорации занимают площадь около 20 квадратных метров, причем изготавливаются не выходя из студии, своими руками.

Работа над фильмом идет уже полтора года (сегодня сделано уже две трети).

И все это делают всего 12 человек, включая самого Бардина.

"Я не в самое лучшее время задумал самый постановочный фильм. Тем не менее я ввязался в эту авантюру. Сначала французы предложили мне это сделать, потом пришел проект договора, по которому фильм нам не принадлежит, прокатом занимается французская сторона, а мы становимся дешевой рабочей силой. Это было слишком унижительно. Поэтому мы сами стали делать этот фильм. Он называется "Кот в сапогах". Действие будет происходить в России и Франции. Это огромная работа. Причем многое в этой картине будет настоящим. Например, материалы, из которых шили костюмы: это настоящая парча из Большого театра..."

Гарри Бардин поздравил Ника Парка с получением Оскара за последний фильм "Смешные штаны". Парк же прислал Бардину ответную открытку, в которой пожелал его следующему фильму (вероятно — "Коту в сапогах") того же...

У Назарова, Норштейна и Хитрука новость одна, но хорошая

Трое ведущих российских мультипликаторов Эдуард Назаров ("Путешествие муравья", "Жил-был пес"), Юрий Норштейн ("Ежик в тумане", "Журавль и цапля") и Федор Хитрук ("История одного преступления", "Каникулы Бонифация") в ответ на вопрос о том, что происходит в мультипликации и в их жизни, не сговариваясь называют одни и те же фамилии. Оно и понятно: все трое преподают на Высших режиссерских курсах и очень гордятся своими учениками.

Итак, "талантливейшим из талантливых" мэтры мультипликации признали Александра Петрова. Его предпоследний мультфильм "Корова" получил номинацию на Оскара. Впрочем, последний — "Сон смешного человека" — мэтры хвалили не меньше. Оба мультфильма выполнены в очень сложной технике живописи, когда несколько десятков тысяч эскизов приходится делать практически одному, вручную.

Самым оригинальным молодым мультипликатором была названа Оксана Черкасова. Один из ее первых мультфильмов, "Кутх и мыши", был снят по мотивам индийских сказок. Потом она увлеклась фольклором Сибири. В этом себя и нашла, по мнению Хитрука. Сейчас делает свой новый мультфильм. Говорят, что он будет самой оригинальной и интересной из всех ее работ.

...Сами же "мэтры" сейчас ничего не снимают. За исключением Юрия Норштейна, который работает на мультстудии при фонде Роланда Быкова и собирается все-таки продолжить работу над экранизацией "Шинели" Гоголя, начатую им уже много лет назад.

Более подробно поделиться новостями из жизни нашей мультипликации Эдуард Назаров, Юрий Норштейн и Федор Хитрук пообещали в следующих номерах "Воскресного выпуска".