BG Pulse Journal
ISSN:1947-2536 http://www.bgpulseusa.com/index.ph
BG PULSE JOURNAL

VLADISLAV STAREVICH AND HIS PUPPET ANIMATION

MukhamedovAzizbek Anvarovich
Lecturer in the Department of Multimedia
at Puchon University in Tashkent
e-mail: azizbekacg@gmail.com
https://doi.org/10.5281/zenodo.21157525

Abstract

This academic article presents the history of puppet animation through the work of Vladislav Starevich, as well as the history of the development of puppet animation in Russia. In addition, it examines the creative and organizational challenges faced by Vladislav Starevich in his early animation projects.

Keywords: art, cinema, animation, directing, artistry, skill, artist, editing, cameraman, animation, actor, composition.

«ВЛАДИСЛАВ СТАРЕВИЧ И ЕГО КУКОЛЬНАЯ АНИМАЦИЯ»

Аннотация

В данной научной статье представлена история кукольной анимации на примере творчества Владислава Старевича, а так же история развития кукольной анимации России. Кроме этого рассмотрены творческие и организационные вопросы, стоявшие перед Владиславом Старевичем в первых анимационных проектах.

Ключевые слова: искусство, кино, анимация, режиссура, артистизм, мастерство, художник, монтаж, оператор, мультипликация, актер, композиция.

Еще в детстве Владиславе Старевич увлекся оптикой, оптическими иллюзиями и фотографией. В десять лет он впервые увидел «волшебный фонарь» (Laterna magica) - первый аппарат для проекции изображений. Это произвело на него такое сильное впечатление, что он сконструировал свой «волшебный фонарь» и вечерами устраивал показы для соседских детей у себя на веранде.

Жил он в этом время в литовском городе Ковно и после окончания школы пошел работать в местный краеведческий музей и подарил ему альбом своих фотографий с видами города. Они так понравились директору музея, что он предложил Старевичу снять несколько фильмов. Поскольку второй его страстью была энтомология, после первого фильма «Над Неманом», Старевич решил снять несколько образовательных фильмов о насекомых. После чего последовало решение попробовать себя в кино и переехать в Москву.

Сперва он пришел во французскую киностудию «Пате», где ему отказали в сотрудничестве. Но после он познакомился с российским кинопроизводителем Александром Ханжонковым, который поверил в молодого режиссера. Он согласился финансировать создание фильмов Старевича в обмен на полные права на них. В итоге Ханжонкову так понравилась его работа, что он пристроил к квартире Старевича целую киностудию, где тот мог свободно работать.

Увлечение энтомологией оказало огромное влияние на всю дальнейшую работу Старевича, потому что героями его фильмов чаще всего были насекомые. В 1910 году он решил снять фильм о жуках-оленях и их борьбу за самку, но столкнулся с проблемой - при ярком свете, необходимом для съемки, жуки переставали двигаться. Тогда он придумал сделать муляжи из их панцирей, прикрепить к лапкам лески, чтобы создать иллюзию движения и снимать фильм покадрово. Он вышел под названием «Lucanus Cervus» и стал одним из первых кукольных фильмов в мире. Через несколько лет Старевич снимает фильм «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами». Это была короткометражная пародия на популярные тогда в кино сюжеты из рыцарских романов, где главные роли снова исполняли жуки. Фильм приобрел мировую известность. Заграницу было продано более ста его копий. Поскольку техника кукольной анимации была почти неизвестна и простые зрители, и критики решили, что Старевич каким-то образом сумел выдрессировать живых жуков для своего фильма. Режиссер не стремился разрушать этот миф. Поэтому очень долгое время его фигуру окружали разные вымыслы, позже во Франции его будут называть волшебником из Фонтене. Еще одна его пародия на популярную тему адюльтера – «Месть кинематографического оператора» также имела успех у публики. Популярность Старевича продолжала расти, его фильмы очень нравились даже цесаревичу Алексею. Ханжонков подарил ему копию мультфильма «Стрекоза и муравей» в серебряной коробке, а цесаревич подарил ему бриллиантовое кольцо и золотой медальон с пегасом Старевичу.

К Рождеству 1912 года он выпустил свой первый детский фильм «Рождество обитателей леса», где в первый раз появится человеческий персонаж – Дед Мороз. А уже в следующем году он попробует себя в игровом кино.

Во время работы над фильмом о вреде алкоголя «Пьянство и его последствия» Дворецкий хотел сделать сцену, где из полупустой бутылки водки вылезает чертик. Старевича попросили помочь сделать этот спецэффект. Он слепил фигурку из пластилина и снял то, как чертика наоборот помещают в бутылку. А затем соединил обратную съемку и план актера. Так впервые была применена комбинированная съемка. Вскоре Старевич стал снимать и игровые фильмы, где продолжил использовать этот прием. Он часто экранизировал Гоголя и в 1913 году делает «Ночь перед Рождеством» с Иваном Мозжухиным в роли черта. Снимая игровое кино, Старевчич оставался верен своей привычке работать самостоятельно, и часто был одновременно и режиссером, и сценаристом, а иногда даже и актером.

Несмотря на успешное сотрудничество, в 1914 году он уходит от Ханжонкова, арендует студию и возвращается к анимации. Из-за начавшейся Первой мировой войны его призывают в армию, где он попадает в военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета и снимает военную хронику и пропагандистские фильмы в пользу Антанты. Тогда же снимает и «Лилию Бельгии» - политическую сатиру на Германию, захватившую Бельгию. Роли германского императора Вильгельма II и его армии исполняют жуки. Какое-то время он еще продолжает работать с комитетом, но потом уходит в кинофирму «Русь». Там он

работал оператором на чужой картине и в итоге из-за конфликта с режиссером ушел из студии.

После революции Старевич вместе с семьей переезжает в Ялту по приглашению Ханжонкова, несмотря на разногласия. По приглашению продюсера фирмы «Икарус филм» в 1919 году он переехал в Италию, фирма очень быстро разорилась и Старевич оказался без работы. Но поскольку он был хорошо известен в Европе, русский предприниматель Тиман пригласил его во Францию. Поначалу он работал оператором, но затем обосновался в Фонтене-су-Буа и стал заниматься своими фильмами.

Именно там Старевич создал первый в мире полнометражный кукольный анимационный фильм «Рейнеке-Лис». Основой для него стала поэма Гёте, созданная по мотивам средневековой французской сатирической эпопеи о хитром Лисе. Этот замысел Старевич вынашивал целых десять лет, а на его создание ушло еще полтора года. Для создания естественной мимики у персонажей он использовал сменные головы с нужными эмоциями и для каждой куклы он сделал около 150 голов. На пленке это выглядело настолько натурально, что зрители снова решили, что Старевич снял фильм с настоящими дрессированными животными.

«Рейнеке-Лис» принес ему восемь международных премий, но несмотря на это у ленты оказалась сложная судьба. Предполагалось, что это будет немой фильм, но к моменту его выпуска уже появилось звуковое кино и выход «Лиса» пришлось отложить на восемь лет, пока он не был озвучен на немецком языке по заказу Третьего Рейха. Что, конечно, отбросило тень на фильм и в дальнейшем повлияло на его мировой прокат.

После окончания Второй мировой войны его популярность стала угасать и Старевич стал зарабатывать постановкой рекламных роликов и продажей собственных кукол.

У Старевича был шанс стать главным конкурентом самому известному в мире аниматору Уолту Диснею. В тридцатые годы ему предлагали создать собственную студию в Голливуде, но он отверг это предложение. Он предпочел остаться во Франции и продолжить работать в своей домашней студии вместе с женой и двумя дочерьми. Старевич любил свой образ мага и волшебника, который создавала вокруг него публика. Его внучка рассказывала, как он любил подшучивать над своими зрителями, создавая при помощи фотомонтажа фотографии, на которых он изображен в компании своих несуществующих гигантских кукол. У него не было приемников, поэтому многие секреты его мастерства остались нераскрытыми. Но несмотря на это он оставил огромное наследие для будущих режиссеров и аниматоров.

Список использованной литературы:

1. “Набор для выживания аниматора” Ричард Уильямс , 2009
2. “Иллюзия жизни” Фрэнк Томас и Олли Джонстон, 1981
3. “Мультипликация” ПрестонБлэр, 2015
4. “Мудрость вымысла” С.Асенин, 1959
5. Википедия. Свободная энсиклопедия. Урл:https://ru.wikipedia.org
6. Ҳайдарова Нигора “Баркамол авлод тарбиясида анимацион фильмларнинг аҳамияти”
7. Флоров М.И. “Учимься анимация на компьютере. Самоучитель для детей и родителей”

8. Мирзамухамедова М. “Ўзбек анимацияси” Т.: “Мумтоз сўз”, 2014
9. Н.С. Куркова, «Анимационное кино и видео», Кемерово, 2016, 234 стр.
10. Ф.С. Хитрук «Профессия аниматор» I и II тома, Москва, 2007, 303 стр.
11. Ю.Б. Норштейн «Снег на траве», Москва, 2005, 247 стр.