

Джаннальберто Бендацці

СВІТОВА ІСТОРІЯ АНІМАЦІЇ

КНИГА ПЕРША

ВІД ПОЧАТКУ ДО ЗОЛОТОЇ ДОБИ

ArtHuss

ЗМІСТ

Співавтори й колеги	11
Подяки	13
1. Основи	
Що це за книга?	15
Картографія хаосу	15
Поворотні моменти	16
Періоди	16
Винні, каємося, але ж послухайте... ..	17
Сліди	17
Чого в цій книзі немає	18
Книга-гібрид	18
Перший період	20
<i>Перший період охоплює роки до показу фільму Еміля Коля «Фантасмагорія» (Fantasmagorie) в Парижі, Франція. Хоча в цьому фільмі немає анімації як такої, у ньому вжито чимало засобів, схожих на те, що ми звикли називати анімацією. Цей період назвімо просто: до «Фантасмагорії» (0–1908)</i>	
2. До «Фантасмагорії» (0–1908)	
Археологія	21
Аніматор-різьбяр Фідас	22
Представлення	22
Аналіз руху	23
Музика	23
Значення імпліцитного руху	24
Об'єкт філософії	24
Передісторія I	25
Наука, наука, наука	26

Писати світлом	27
Передісторія II	28
Статичне дзеркало?	29
Фліпбук	30
Еміль Рейно	31
Народження Théâtre Optique	32
Théâtre Optique – як він працював	36
Від шоу ліхтарів	38
Кольорова музика	39
Кінотеатр спокус	41
Кадр за кадром	42
Артур Мельбурн-Купер	45
Волтер Роберт Бут	46
Едвін Стентон Портер	48
Джеймс Стюарт Блектон	50

Другий період 52

Другий Період охоплює всю добу німого кіно й завершується точною датою: 18 листопада 1928 року – днем, коли публіка побачила першу озвучену короткометражку Волта Діснея, названу «Пароплавчик Віллі». Цей період називатимемо добою німого кіно (1908–1928).

3. Доба німого кіно (1908–1928)

Колиска	58
Часи раю й пекла	58
Культура	59
Кіно	60
З коментатором і без	60
«Фантасмагорія»	62
Батьки-засновники	64
Еміль Коль	64
Жорж Мельєс	66
Перше абстрактне кіно	68
Арнальдо Джинна	68
Леопольд Сурваж	70
Вінсон Маккей	72
Колір	74

4. Німа Америка I

Таткові синки	76
Комікси, анімація й кіно	76
Народження індустрії	77
Рауль Барре	78
Вирізати, вставити, замінити	79
Джон Рендольф Брей	79
The International Film Service	70
Інші американські художники	81
Вілліс О'Браєн	82
Інструменти й мова	84

5. Німа Америка II

Брати Флейшери	86
Фелікс, Пет і Отто Мессмер	90
Террі й Fables Studio	92
Баверс Вільний	94
Дебют Ланца	96
Брей, Герд і Мінци	97
Сарґ і Доулі	98
Молодий Волт Дісней	100

6. Німа Європа

Індивідуалісти	102
Велика Британія	104
Ірландія	106
Франція	108
Лортак	108
Рекламники й ілюстратори	109
Німеччина: Анімація у Веймарській республіці	110
Матриця	111
Вальтер Рутманн	112
Вікінґ Еґґелінґ	114
Ганс Ріхтер	116
Лотта Райніґер	118
Австрія	123
Швейцарія	124
Данія	125

Шторм П.	126
Швеція	127
Гроґґ-Моряк	128
Інші шведські аніматори	129
Норвегія	135
Фінляндія	140
Угорщина	140
Іспанія	140
Португалія	141
Решта Європи	142
Росія / Радянський Союз	143
Ледіслас Старевіч	144
Після революції	150
Україна	161

7. Німа Азія

Японія	163
Кінокоментатор	164

8. Німа Латинська Америка

Мексика	165
Колумбія	165
Бразилія	166
Чилі	167
Аргентина: Перший у світі повнометражний анімаційний художній фільм	168
Квіріно Крістіані	169

9. Німа Африка

Південно-Африканський Союз	174
---------------------------------	-----

10. Німа Океанія

Австралія	180
Детальніше	182

Третій період 185

Це роки, коли в анімаційній індустрії головувала студія Волта Діснея. Цей період, упродовж якого анімаційний фільм чи мультфільм набув репутації самостійної форми розважального мистецтва, що заслуговує на схвальні рецензії кінокритиків і має захоплених шанувальників по всьому світі, слушно назвати золотою добою (1928–1951).

11. Золотий вік (1928–1951)

Пароплавчик Віллі	186
Синхронізуйся або помри	188
Фактор неузгодженості	192
Звук	194

12. Америка сміється!

Волт Дісней Великий	196
Повернення зірки	198
Людина чи тварина?	200
Роки експансії	201
Ті, хто створив магію	202
Ще одне діснеївське безумство	202
За братом як за стіною	205
Діснеївська анімація занепадає	210
Дванадцять правил дев'ятох чоловіків	214
Курс на Голлівуд	218
Майстер майстрів	223
Ланц — від кроля до дятла	228
Аб Айверкс	232
Мінц, Крейзі й Columbia	238
Van Beuren	246
Terrytoons і супермиша	252
Fleischer Studios: Бетті Буп, Папай і дві повнометражки	263
Warner Bros.	271
Текс Ейвері	280
Боб Клампетт	283
Карл В. Столлінґ, аніматор-музика	287
Метро-Голдвін-Маєр: Кіт, Миша й Текс	294
Ташлін-Мандрівник	295

Американський авангард	296
Канада	298

13. Європа

Велика Британія	301
Лен Лай	302
Франція	305
Ентоні Гросс	307
Бертольд Бартош	308
Александр Алексєєфф	310
Бельгія	315
Нідерланди	316
Німеччина за нацистів	316
Ганс Фішеркесен	318
Брати Дієль	320
Гайнц Тішмаєр	323
Ганс Гелд	324
Вольфганг Каскелайн	325
Авангард	325
Оскар Фішинґер	326
Австрія	326
Швейцарія	328
Данія	332
Швеція	336
Норвегія	337
Польща	338
Стефан і Франтишка Темерсон	339
Чехословаччина	340
Угорщина	341
Джордж Пел	342
Югославія	344
Греція	344
Італія	344
Іспанія	346
Каталонська енергія	346
Edad Dorada	348
Барселонські підприємці	348
Барселонські повнометражні фільми	350

Мадрид	351
Валенсія	351
Португалія	352

14. Радянський Союз

Росія	353
Литва	354
Україна	354
Грузія	355
Вірменія	355
Азербайджан	356

15. Азія

Японія	357
Офуджі Нобуро	358
Масаока Кензо	360
Кімура Хакузан	362
Прекрасний новий світ	362
Мочінаґа Тадахі та його спадщина	362
Ічікава Кон	364
Китай	364

16. Латинська Америка

Мексика	366
Колумбія	368
Венесуела	368
Бразилія	370
Аргентина	370

17. Африка

Єгипет	373
Південно-Африканський Союз	373

<i>Показчик</i>	380
-----------------------	-----