

К истории создания первой звуковой анимации. Песенные серии братьев Флейшеров

Н.Г. Кривуля

доктор искусствоведения

Статья посвящена истории освоения звука в анимации, созданию первых звуковых фильмов. В ней анализируются ранние эксперименты по синхронизации звука и изображения на примере фильмов братьев Флейшеров, снимавшихся с использованием системы «Фонофильм» Ли де Фореста. Рассматриваются принципы организации экранной структуры в фильмах жанра «Пой вместе с нами», выявляются основные их типы.

УДК 791.2

АННОТАЦИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

ранняя звуковая анимация, фильмы песенного жанра, звукозаписывающие системы, братья Флейшеры, Ли де Форест

К истокам звукового кинематографа

С начала изобретения движущихся изображений создатели стремились дополнить их звуком. Еще Э. Рейно создавал ленты, пробуя совместить оживающие картинки со звуком, но это был докинематографический опыт. Беззвучность кино носила скорее технический характер. Решению проблемы мешали два фактора: сложность синхронизации звучащей речи и артикуляции актера; нечеткость звука при записи и недостаточная громкость при его воспроизведении. Проблему совмещения звука и изображения пытались решить многие изобретатели. В 1923 году Ли де Форест представил звуковые фильмы, снятые с использованием системы «Фонофильм», патент на которую получил в 1919-м. «Фонофильм» был создан на основе разработок Э. Тигерстедта¹ и системы «Триэргон»², где звук записывался фотографическим способом на выделенной полосе боковой части киноплёнки в виде переменной оптической плотности. Внедрение системы «Фонофильм» шло с трудом, киностудии не проявляли к ней интереса. Киностудии зависели от киносетей: необходимо было переводить и кинотеатры на новый — звуковой — формат. Зависимость студий от кинотеатров и стала одной из причин, тормозящей внедрение системы «Фонофильм» в кинопроизводство.

¹ Эрик Тигерстедт — шведско-финский изобретатель, начавший опыты по созданию звукового кино в 1911 году. — *Прим. авт.*

² «Триэргон» — первая система, где звук записывался оптическим методом. Она разработана в 1919 году немецкими физиками Й. Энгелом, Г. Фохтом и Й. Массолем. «Триэргон» обеспечивала точную синхронизацию звука и изображения. — *Прим. авт.*

Не сумев договориться с кинопроизводителями, Ли де Форест решил сам создавать звуковые фильмы. В ноябре 1922 года он организовал компанию и снял 18 звуковых короткометражек. Их показ состоялся 15 апреля 1923 года в нью-йоркском кинотеатре “Rivoli”, директором которого был театральный антрепренер, композитор и дирижер Х. Ризенфельд, не только устроивший показы, но и познакомивший Ли де Фореста с братьями Флейшер.

“Red Seal Pictures Corporation” на пути к созданию звуковой анимации³

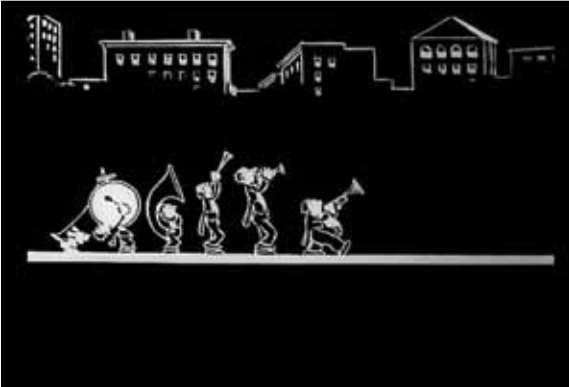
Знакомство было обоюдовыгодным. Перед Флейшерами открылись новые горизонты, а Форест получил возможность внедрения своего устройства в кинопроцесс. Флейшеры владели успешной, хотя и небольшой студией, мечтали расширить производство: М. Флейшер усматривал в съемке игровых короткометражек, образовательных фильмов неплохие перспективы. В 1923 году вместе Э.М. Фэдайманом³ и Х. Ризенфельдом он создал компанию “Red Seal Pictures Corporation”, одним из учредителей которой стал Ли де Форест. Компания “Red Seal” владела крупной прокатной сетью — 56 кинотеатров на Восточном побережье Америки, что должно было обеспечить широкий прокат звуковым лентам.

³ Э. Фэдайман в компании “Red Seal” выполнял обязанности президента. — Прим. авт.

Red Seal — рекламное объявление новой серии “Ko-Ko Song Car-Tunes” в еженедельнике “Exhibitor’s Trade Review”

Познакомившись с технологией синхронизации звука и изображения, Флейшеры приступили к выпуску серии “Song Car-Tunes”. Это были ленты нового жанра, так называемые «болл-фильмы» (ball-films) или, точнее, фильмы в жанре «Поем вместе с прыгающим мячиком» (bouncing ball sing along songs или Follow-the-Bouncing-Ball series). Их сложно назвать фильмами в традиционном смысле. Скорее это мультимедийные ролики, так как ни сюжета, ни героя в них поначалу не было, не было и самой повествовательной структуры. Ленты создавались на основе популярных песен, но не иллюстрировали их (элементы иллюстративности появились к

Кадр из фильма
"Tramp, Tramp, Tramp",
1926

Данная экранная форма основывалась на соединении текста и музыки. Текст оживлялся при синхронизации с музыкой, характером его репрезентации. Он возникал построчно, с разбивкой на слова, слоги, которые проявлялись на экране, а по ним прыгал мячик. Позже эту роль стал исполнять анимационный персонаж, чьи движения, темп прыжков подчинялись музыкальному ритму. Это помогало зрителям не только считать с экрана слова, но и следовать за мелодией.

Фильмы в жанре «Пой вместе с нами» были популярны. В них реализовывалась традиция хорового пения — одного из древнейших актов социализации, которое объединяет людей независимо от религии, национальности, социального положения. Установлено, что хоровое пение подобно групповой медитации, оно оказывает психотерапевтическое воздействие, рождает положительный эффект за счет снижения уровня стресса, ослабления чувства тревоги⁴. Этот новый вид массового развлечения в обновленной форме стал коллективной ритуальной практикой. Помимо функций социализации и развлечения, ленты в жанре «Пой вместе с нами» выполняли и обучающую задачу, так как текст на экране писался по слогам. Подобная форма репрезентации текста активно используется и в современных педагогических методиках, логопедической практике. Методика, где текст представлен аналогично лентам «Пой вместе с нами», применяется при обучении иностранным языкам. Текст, разбитый на строки и проецируемый на экран поэтапно, мотивировал поющих к его прочтению, а если человек не мог читать, то слежение за бегущей строкой, перепрыгивающим со слога на слог мячиком способствовали формированию навыков чтения, правильной речи, развитию памяти и внимания.

⁴ Spenser B. Being in a choir could help the body fight cancer by boosting the immune system / DAILY MAIL 4, April 2016 // URL.: <http://www.dailymail.co.uk/health/article-3523661/Choir-singing-help-body-fight-cancer-Just-hour-singing-increase-levels-immune-proteins-body-uses-battle-illnesses.html#ixzz4NHQEB1Fr> (дата обращения: 15.01.2017).

Рождение новых жанров анимации: старые идеи в новом техническом воплощении

Коллективное пение — один из популярных видов культурно-массовых развлечений начала XX века. Люди пели шлягеры, народные и застольные песни, запоминая слова, сверяясь с ними в песенниках. Пение с экрана существовало еще в эпоху «волшебных фонарей», когда выпускались диапозитивы со словами песен. В начале XX века в Америке получила распространение практика проекции на экран слов песен со статических диапозитивов, так называемых «песенных слайдов»⁵. Показы с пением устраивались либо перед началом кинопоказа, либо в промежутках между фильмами. Слайды демонстрировались в увеселительных заведениях, приобретались для домашнего использования.

Флейшеры обратили внимание на это массовое увлечение, но их не устраивали статичные проекции, так как при демонстрации отсутствовала синхронность. Музыканты то ускоряли,

то замедляли темп, а демонстраторы слайдов не попевали за музыкой. В итоге либо слайды опережали музыку, либо не попевали за ней. Да и проекция слайдов не всегда была удачной: большие объемы текста было сложно читать с экрана кинотеатров, в больших залах мелкий шрифт плохо воспринимался. Братья же хотели сделать показы привлекательными.

Old Kentucky Home —
«Мой старый дом
в Кентукки», 1925

М. Флейшер как-то спросил композитора Чарльза К. Харисона: «Могут ли зрители более активно участвовать в пении, если им подсказывать, как надо петь? И будут ли они вдохновляться, если с экрана им будут помогать веселые персонажи?». Ч. Харисон работал в нью-йоркских театрах, сопровождая игрой на электрооргане кинопоказы и песенные слайд-шоу. Он нашел идею М. Флейшера интересной. Об их работе над лентами в жанре «Пой вместе с нами» писали в «Exhibitor's Trade Review»⁶, об этом упоминает и Р. Флейшер⁷.

Так Флейшеры стали работать над проектом, придумав новый принцип подачи материала. Они отказались от проекции

⁶ Famous composer and Artist to producer Unique Shorts // Exhibitor's Trade Review, 1924, 2 February. P. 27.

⁷ Fleischer R. Out of the Inkwell: Max Fleischer and the Animation Revolution University Press of Kentucky, 2005. 46 p.

на экран всего текста песни, разбив его на куплеты, строки и отдельные слова, последовательно сменявшие друг друга. Это облегчало восприятие текста. Прыгающее в ритме музыки со слова на слово световое пятно, а потом рисованная точка привлекали внимание зрителей к словам песни, усиливали степень вовлеченности и концентрации внимания. Они служили неким указателем, помогая поющим попасть в такт мелодии. Применяемые впоследствии прыгающие анимационные персонажи разыгрывали уже небольшие сценки. Если до фильмов Флейшеров зритель видел во время музыкальных пауз черный экран, испытывая психологический дискомфорт, то теперь они заполнялись небольшими аттракционными номерами, иллюстрирующими слова песни. Это активизировало внимание зрителей, а анимационные сценки в проигрывах забавляли публику.

⁸ В 1926 году Флейшеры выпустили звуковую версию на данную мелодию. В архиве библиотеки Конгресса США она сохранилась под названием "Tramp, Tramp, Tramp the Boys Are Marching". — *Прим. авт.*

Почему клоун Ко-Ко снова выпрыгнул из чернильницы?

Приступая к съемкам первой ленты в жанре «Пой вместе с нами», Флейшеры, хотя и были уверены в коммерческом успехе, но не знали как начать фильм, сделать его занимательным. Было решено использовать образ клоуна Ко-Ко из серии «Из чернильницы», что и стало причиной названия новой серии "Ko-Ko Song Car-Tunes". В начале ленты была также вставлена сценка в виде музыкального вступления, предвещающая песенную часть. Клоун Ко-Ко анонсировал песню, и табличка с ее названием, как и призыв петь вместе, всегда появлялась в его руках в конце анимационного пролога.

Ролики серии "Ko-Ko Song Car-Tunes" начинались по аналогии с фильмами серии «Из чернильницы». Клоун выпрыгивал

из чернильницы, менял костюм на фрак, предстал перед зрителями в роли дирижера. В ленте "Tramp, Tramp, Tramp" (1924)⁸ Ко-Ко, выпрыгнув из чернильницы и оправив костюм, подбегал к школьной доске и мелом рисовал музыкантов. Они оживали, начинали маршировать и, проходя по городу, направлялись в театр. Музыканты выходили на сцену, а потом появлялся

Заглавный титр серии "Ko-Ko Song Car-Tunes", 1924

⁹ В некоторых источниках серию ошибочно называют "Sound Car-Tunes". — Прим. авт.

¹⁰ На сайте <http://www.fleischerstudios.com/filmography> приводится 57 названий фильмов серии. Ряд из них — сокращенная версия полного названия. В списке есть названия фильмов "My Bonnie" и "My Bonnie Lies Over the Ocean", один из них является немой, другой — звуковым. Это относится и к фильмам "Sailing Sailing Over the Bounding Main", к другим лентам. — Прим. авт.

¹¹ Bradley E.M. The First Hollywood Sound Shorts, 1926–1931. McFarland, 2005. P. 94.

¹² Система «Фонофильм» использовалась в 19 лентах // URL: <http://www.silentera.com> (дата обращения: 15.01.2017).

¹³ «Приходи путешествовать на моем дирижабле» (9.03), «Прощай, моя возлюбленная» (9.03), «О, Мэйбл» (1.05), «Мама, мама, мама, приколи мне розу» (1.06). Данные приводятся по фильмографии на официальном сайте студии <http://www.fleischerstudios.com/filmography>. Аналогичные даты даны на сайте <http://www.imdb.com> (дата обращения: 15.01.2017).

¹⁴ В кинотеатре «Риволи», совладельцем которого также был Х. Ризенфельд, 15 апреля 1923 года состоялась премьерная демонстрация 18-ти короткометражных фильмов, созданных с использованием системы «Фонофильм» Ли де Фореста.

Ко-Ко с табличкой в руках «Хоровой клуб Ко-Ко». Затем он призывал петь всем вместе и следить за прыгающим мячиком. Начиная звучать музыка, появлялись первые три строки песни, по словам которых прыгал мячик, а в последнем куплете его сменял веселый человечек. Герои флейшеровских фильмов, среди которых были Бетти Буп и Бимбо, появились в более поздних лентах серии.

В серии "Song Car-Tunes"⁹ название основывалось на игре слов и рождалось из соединения слога "car-" слова "cartoon", что означает карикатуру, анимацию, смешное, и "tune", в переводе с английского — мелодия, мотив, звук. Слово "Tune" в значении «мелодия» впоследствии использовалось в названии анимационной серии "Looney Tunes", выходявшей с 1930 года на студии Л. Шлезингера.

Вскоре имя клоуна исчезло из названия, и серия шла как "Song Car-Tunes", в 1924–1927 годах было снято от 45 до 50 лент¹⁰. В ряде источников говорится, что серия включала 36 лент, из которых 17 были немые, а 19 звуковые. Э. Брэдли утверждает, что из 36-ти лент 21 была снята с применением системы «Фонофильм»¹¹, тогда как другие источники приводят данные о 19-ти звуковых лентах¹². Расхождения связаны с тем, что многие ленты выпускались в двух версиях — немой и звуковой. Выпускались звуковые версии немых фильмов, ремейки одной и той же песни. К некоторым песням режиссеры обращались дважды: сняв сначала немую версию, они ее озвучивали, используя систему «Фонофильм». Снимались на одну песню и два фильма, при этом поздняя версия была либо переработанным ремейком, либо новой версией с новым исполнителем.

Первые ленты серии "Song Car-Tunes" вышли на экран в 1924 году¹³. Д. Крафтон отмечает, что премьера серии состоялась 24 февраля 1924 года в кинотеатре «Риалто»¹⁴, принадлежащем Х. Ризенфельду, но при этом он не упоминает название первого фильма¹⁵. Историки до сих пор спорят, какая из лент серии, где звук синхронизировался с изображением, была первой. По данным архива библиотеки Конгресса США¹⁶ были выпущены «Лондонский мост» (звуковая версия появилась 01.05.1926) и «Идя во ржи» (звуковая — в сентябре 1926-го, по данным "Motion Picture News"). Л. Малтин¹⁷ упоминает «О, Мэйбл» как первый фильм серии, но Р. Поинтер называет ленту «Приходи путешествовать на моем дирижабле»¹⁸. Дж. Ленбург отдает первенство фильму «Мама, мама, мама, приколи мне розу»¹⁹. На сайте "Silent Era"²⁰, а также в фильмографии Э. Брэдлея²¹ лента «О, Мэйбл» датируется маем 1924 года,

¹⁵ Crafton D. Before Mickey: The animated Film 1898–1928. New-York: 1993. P. 175.

¹⁶ Silent Animated Films at the Library of Congress. Prepared by Joy A. McIntire / December 7, 1995 (Updated April 1999)// URL.: <https://www.loc.gov/rr/mopac/findaid/animate.html> (дата обращения: 18.01.2017).

¹⁷ Maltin L., Beck J. Of Mice and Magic: A History of American Animated Cartoons. New York, 1989. P. 91.

¹⁸ Pointer R. The Art and Inventions of Max Fleischer: American Animation Pioneer McFarland & Co Inc Pub., 2016. 277 p.

¹⁹ Lenburg J. Who's who in Animated Cartoons: An International Guide to Film & Television's. Award Winning and Legendary Animators. New York, 2006. P. 87.

²⁰ Сайт "Silent Era"// URL.: <http://www.silentera.com> (дата обращения: 15.01.2017).

²¹ Bradley E.M. The First Hollywood Sound Shorts, 1926–1931. McFarland, 2005. P. 94, 181–187.

²² Дик Хьюмер — ведущий аниматор флейшеровской студии, работавший над лентами серии. — *Прим. авт.*

²³ Jenkins H. Koko and His Bouncing Ball// URL.: <http://www.atos.org/koko-and-his-bouncing-ball> (дата обращения: 15.01.2017).

а «Приходи путешествовать на моем дирижабле», «Прощай, моя возлюбленная», «Мама, мама, мама, приколи мне розу» датируются июлем 1924 года. Сохранились данные о премьере ленты «О, Мэйбл», состоявшейся по воспоминаниям Д. Хьюмера²², 1 мая 1924 года в кинотеатре "Circle Theatre". Ее успех был оглушительным. Практика хорового пения с проекцией слов на экран была не нова, но то, что предложили Флейшеры, стало новацией, и так понравилась публике, что после показа сюжета, хотя песня «О, Мэйбл!» и не была хитом, разразились бурные овации. Пришлось вновь запустить ленту с песней. Так М. Флейшер и Д. Хьюмер, наблюдавшие за реакцией зрителей, вдохновились на выпуск новых лент.

Следи за мячиком

Несмотря на то, что лента «О, Мэйбл», как и первые ленты "Song Car-Tunes", была немой, она шла с музыкальным сопровождением. Создание синхронизма имело два этапа. Первый — во время съемки анимация создавалась строго следуя музыкальной форме. Второй этап был связан с показом. При использовании грампластинок синхронизация достигалась настройкой скорости ее вращения. Если музыку играл тапер или оркестр, то глядя на экран, они старались подстроиться под изображение. В выдаваемых им нотах отмечался нужный темп и вклеивались кадры из фильма. Слова синхронизировались с музыкой при их последовательном появлении во время проекции. Кроме того, зрители видели на экране белую точку, выполнявшую роль указки, прыгающую в темпе музыки со слова на слово.

Идея сделать нечто, помогающее зрителям следить за словами песни, принадлежала М. Флейшеру. В одном из интервью он вспоминал²³, что световая точка-указка использовалась им задолго до начала работы над серией "Song Car-Tunes", еще в период Первой мировой войны. После призыва в армию он занимался подготовкой новобранцев, объясняя устройство и принципы работы пушки, использовал экранную проекцию, а в качестве указки ему служил световой пучок, направляемый на элементы изображения. Этот опыт он применил снова.

Технически эффект движения световой точки создавался при помощи разных способов съемки. По словам Д. Хьюмера, один из аниматоров во время съемки управлял пятном люминесцентного света точечного прибора, перемещая его по словам песни, следуя ритму мелодии. Другой аниматор контролировал передвижение барабана, обтянутого черным,

Титр из фильма
"Tramp, Tramp, Tramp",
1926

на котором белым были записаны слова песни. Перед барабаном была установлена кашетка таким образом, чтобы в ее прорезь попадала только одна строка песни. Когда начиналась музыка, аниматор перемещал световую указку от слова к слову, от слога к слогу, следуя темпу и ритму. Процесс был трудоемким, требовал сосредоточенности всей съемочной группы.

Вслед за первым удачным экспериментом Флейшеры представили публике новые ленты, но в них уже не было прыгающего светового пятна, использовались только строки песен, возникавшие на экране, становившиеся более яркими. Вскоре появился и рисованный мячик, прыгавший по словам. Это позволило добиться большей точности движения и соответствия музыкальному ритму. Использование анимации ускоряло съемочный процесс, а применение целлулоидной технологии обеспечивало полную синхронизацию с движением мячика. Этот метод открыл путь к использованию анимационной игры на экране, привел к замене мячика персонажем.

В ряде лент, помимо мячика как указки, использовалась анимация букв, слов, становящихся объектами игры, эмотивной ее составляющей, благодаря изменениям их размера, характера написания. Например, при возгласе буквы увеличивались в размере. Ленты начинались с анимационной заставки, имеющей смысловую связь с сюжетом песни. В первых фильмах серии «Из чернильницы» сценка, разыгрываемая клоуном Ко-Ко, заканчивалась появлением мячика в его руке, прыгавшего по словам песни. Со временем сценки с проекцией слов стали более разнообразными, продолжительными, неизменным осталось лишь появление мячика как связующего звена между игровыми и песенными сценами. Иногда он заменялся анимационным героем, который перепрыгивал со слова на слово и разыгрывал краткие этюды, поясняя текст песни. Первым фильмом с анимированным текстом песни стала лента «Мой милый находится за океаном» (сентябрь 1925-го). То, что идея с анимированными словами и прыгающим мячиком принадлежит М. Флейшере, подтверждают документы: 16 февраля 1926 года он получил

²⁴ Документы на получение патента М. Флейшер подал 4 июня 1925 года. — Прим. авт.

патент (№ 1573696) на звуковые фильмы-песни²⁴. В качестве примера патентуемого им метода создания звуковых фильмов-песен он использовал ленту «Дейзи Белл». В описании к патенту приводится раскадровка песни с прыгающим по строкам мячиком и его трансформацией в анимационный персонаж.

Система «Фонофильм» и рождение звуковой анимации

²⁵ Согласно данным, указанным в документах архива немых анимационных фильмов при библиотеке Конгресса США. — Прим. авт.

Первые ленты серии “Song Car-Tunes” снимались на 16-мм пленке²⁵, позже использовалась 35-мм пленка. Переход на новый формат обусловлен созданием звуковых версий, новыми техническими требованиями кинопроекционной аппаратуры. После успешных премьер немых лент серии “Song Car-Tunes”, освоения записи звука на системе «Фонофильм» и подготовки сети кинотеатров к новому типу проекции было принято решение о выпуске звуковых лент серии.

Для перехода на звуковой формат Флейшеры решили не рисковать с новыми сюжетами. Они обратились к ранее снятым немым лентам этой серии, получившим наибольшее одобрение публики, и создали их звуковые версии. По данным “Exhibitor’s Trade Review”, звуковые версии лент «Прощай моя возлюбленная» вышли на экраны 27 декабря 1924 года, а «Кто-нибудь из вас видел Келли?» — 1 марта 1925-го. По свидетельству сайта <http://www.imdb.com>, первым фильмом с использованием системы «Фонофильм» стала звуковая версия немой ленты «О, Мэйбл». Звуковая же версия ленты «Приходи путешествовать на моем дирижабле» появилась на экранах 15 января 1925 года²⁶ и стала важным этапом в развитии звуковой анимации. Принципиальным в ней было не наличие звука, записанного оптическим способом, а то, что перед началом песенной части с титрами был введен эпизод на 25 секунд, где женщина рассказывает о методике записи песни. Эта лента попала в Книгу рекордов Гиннеса “The Guinness Book of Movie Facts” как первая звуковая анимация, демонстрируемая на киноэкране.

²⁶ В 1930 году Флейшеры вновь обратились к песни «Приходи путешествовать на моем дирижабле», сняв ее существенно переработанный вариант, входивший в обновленную серию «Песни экрана» (Screen Song). — Прим. авт.

Кроме озвучивания немых версий, Флейшеры начали выпускать новые звуковые ленты. В 1925-м они сняли 13 лент, среди них были и хиты — «Дейзи Белл» и «Дикси». Однако первой лентой, где удалось достичь эффекта синхронизации изображения и звучащих слов стал фильм «Мой старый дом в Кентукки»²⁷. Эффект совпадения изображения речевой мимики, то есть губ рисованного персонажа и произносимых им слов, получил название «липсинг» или «артикуляция». Главный персонаж этой ленты — безымянный пес, произносивший фразу: «Следуйте за прыгающим мячиком, и все присоединяйтесь!». Фраза была

²⁷ Немая версия ленты «Мой старый дом в Кентукки» была снята в мае 1924-го. — Прим. авт.

²⁸ Эту дату указывает Э.М. Брэдли в книге "The First Hollywood Sound Shorts, 1926–1931", тогда как на сайте <http://www.imdb.com/> дата выхода фильма определяется апрелем 1926-го. — Прим. авт.

короткой, и анимация мимики выглядела нарочито. Для достижения окончательной синхронности говорящего персонажа и его речи требовалось время.

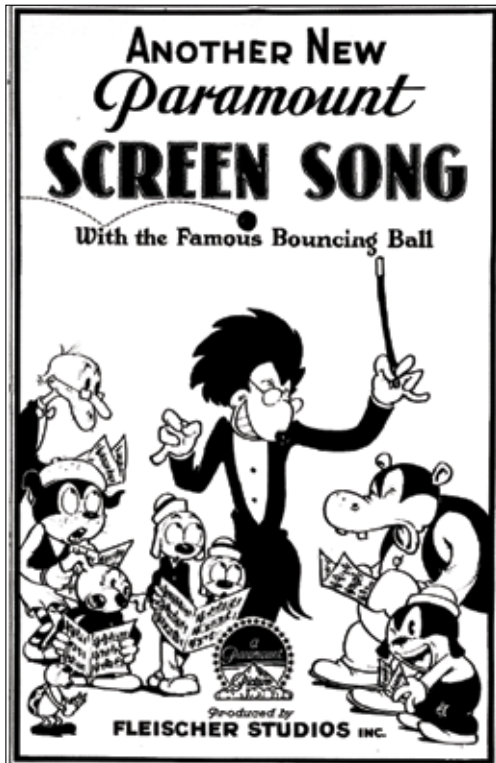
Флейшеры продолжили эксперименты, обратившись к песне «Кто-нибудь из вас видел Келли?», создали ее звуковую версию и раскрасили кадры фильма. На экраны фильм вышел в марте 1926 года²⁸. В этой ленте был достигнут синтез движения, изображения, цвета и звука, что составляет суть анимационного изображения. При этом цвет использовался с учетом семантики песни, имевшей ирландские корни, что и определило выбор цвета. Песенная часть была окрашена в зеленый цвет методом вирирования. По данным сайта www.imdb.com, это цветной вариант фильма, где герои были раскрашены покадрово вручную. Однако в сентябре 1926 года Ли де Форест объявил о банкротстве своей компании, и Флейшеры прекратили использовать его систему для записи звука. В последний раз она применялась в фильме «При свете серебристой луны» (снят в августе 1926-го). После разрыва отношений с Форестом, Флейшеры продолжали снимать фильмы серии, но использовали уже другую звукозаписывающую систему.

Крах "Red Seal" и начало сотрудничества с «Парамаунт Пикчерс»

К концу 1925 года студия братьев Флейшеров стала одной из крупнейших анимационных компаний Нью-Йорка, где был организован первый в истории анимации музыкальный отдел, который возглавил Луи Флейшер. Однако увеличение штата и объема выпускаемой продукции оказалось недостаточным, чтобы загрузить принадлежавшую компании сеть кинотеатров. Тогда Совет директоров компании принял решение о прокате фильмов других студий и приобретении лент у независимых производителей. Качество большинства этих лент было низким, их прокат не мог принести ожидаемой прибыли. По словам Р. Флейшера, чем больше "Red Seal" покупала фильмов, тем больше средств тратила и тем больше был ее убыток. В итоге Э.М. Фэдайман сложил полномочия президента, а 23 января 1926 года "Motion Picture News" опубликовал информацию, что новым президентом "Red Seal" стал М. Флейшер. Но все предпринятые им действия по спасению компании оказались безуспешными. Удар по "Red Seal" был нанесен и со стороны Ли де Фореста. Его долговые иски обременили сложные финансовые дела Флейшеров. Спустя время компания "Red Seal" уже не смогла оплачивать счета и была разорена.

В ноябре 1926 года компании “Out of the Inkwell Films, Inc.” и “Red Seal” перешли под руководство А. Вейсса, согласившегося оплатить их долги, которые составили к тому времени \$ 218 000. Однако А. Вейсс стал вмешиваться в творческий процесс, ставить в титрах свое имя первым, а иногда и единственным. И Флейшеры покинули компанию, которую основали. Они создали новую студию, поддержал их старый друг — Фр. Гольдман, и возобновили выпуск анимации. В конце 1928-го был подписан контракт с «Парамаунт Пикчерс» на выпуск фильмов в жанре «Пой вместе с нами», что позволило братьям возобновить популярный проект. Руководство «Парамаунт Пикчерс» предложило, однако, сменить не только название серии “Song Car-Tunes”, но и несколько изменить формат и характер будущих лент. Серия стала называться “Screen Song”, поменялся и ее заглавный титр, который гласил: «Представляет Макс Флейшер “Screen Song” со знаменитым прыгающим мячиком». Первые сюжеты “Screen Song” появились в феврале 1929 года, на экраны вышли фильмы «Тротуары Нью-Йорка» и «Чайна-таун». Звук к ним был записан на системе Western Electric и RCA Photophone system.

Рекламный плакат серии “Screen-songs”, дистрибуцией которой занималась компания «Парамаунт Пикчерс», 1931

С 1934 года основную часть новой серии составляли песни в исполнении биг-бендов «эпохи свинга», таких как Эйбл Лиман, Шер Феилд, Гус Арнхейм, Хол Кэмп, Винсент Лопес, Френк Дейли, Джей Фриман и других. Теперь фильмы в жанре «Пой вместе с нами» стали выпускаться не для того, чтобы зрители пели хором, глядя на экран, а в рекламных целях, знакомя с модными исполнителями шлягеров. Эти фильмы показывались в кинотеатрах перед гастроями певца или музыкальной группы. Поменялся и характер представления материала: в фильмах больше внимания начали уделять анимационным вставкам. В результате они приобретали повествовательность, превращались в своеобразные

иллюстрации к песне. Фильмы серии “Screen Song” выходили почти 9 лет — с 1929 по 1938 год.

Таким образом, ленты в жанре «Пой вместе с нами» стали первыми звуковыми картинками. Они опередили фильмы «Время обеда» П. Терри и «Пароходик Вилли» У. Диснея, до сих пор по ошибке считавшиеся первыми звуковыми фильмами в истории анимации. ■

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. Bradley E.M. *The First Hollywood Sound Shorts, 1926–1931*. — McFarland, Jefferson, North Carolina. — London, 2005. — 560 p.
2. Crafton D. *Before Mickey: The animated Film 1898–1928*. — New York: University of Chicago Press, 1993. — 436 p.
3. *Famous composer and Artist to producer Unique Shorts // Exhibitor's Trade Review*, 1924, 2 February. — P. 27.
4. Fleischer R. *Out of the Inkwell: Max Fleischer and the Animation Revolution*. — University Press of Kentucky, 2005. — 184 p.
5. Hendricks G. *Origins of the American Film*. — New York: Arno Press, 1972 (1961). — 600 p.
6. Jenkins H. *Koko and His Bouncing Ball*//URL.: <http://www.atos.org/koko-and-his-bouncing-ball> (дата обращения: 15.01.2017).
7. Lenburg J. *Who's who in Animated Cartoons: An International Guide to Film & Television's Award Winning and Legendary Animators*. — New York: Applause Books, 2006. — 388 p.
8. Maltin L., Beck J. *Of Mice and Magic: A History of American Animated Cartoons*. — New York: Plume Books, 1989. — 496 p.
9. Pointer R. *The Art and Inventions of Max Fleischer: American Animation — Pioneer*. — Mcfarland & Co Inc Pub., 2016. — 277 p.
10. Slide A. *New Historical Dictionary of the American Film Industry* — Chicago & London: Fitzroy Dearborn, 1998. — 266 p.
11. Spenser B. *Being in a choir could help the body fight cancer by boosting the immune system/ DAILY MAIL*. 2016. 4, April // URL.: <http://www.dailymail.co.uk/health/article-3523661/Choir-singing-help-body-fight-cancer-Just-hour-singing-increase-levels-immune-proteins-body-uses-battle-illnesses.html#ixzz4NHQEB1Fr> (дата обращения: 15.01.2017).

The Origins of the First Sound Animation: Songs Series by the Fleischer Brothers

Natalia G. Krivulya

Doctor of Art Criticism, MGU (Lomonosov Moscow State University)

UDC 791.2

ABSTRACT: With the invention of moving pictures, the creators sought to supplement them with sound. Even before the invention of cinemat, E. Reynaud in the optical theatre gave performances in which moving images were combined with sound. It was pre-cinema experience, which represented the theatre model of audio-visual show. The attempts to synchronize the dynamic images and sound were taken by T. Edison, S. Meshes, L. Gaumont, O. Kellum, E. Tigerstedt, J. Engel, G. Phocht and J. Massol. However, the systems suggested by these inventors were not perfect.

An important step towards creation of a sound film was the appearance of the optical sound recording system Phonofilm designed by Lee de Forest. In 1923, he became acquainted with Brothers Fleischer, outstanding American animators. Together with H. Riesenfeld and E. Fadiman they organized Red Seal Pictures Corporation and began to shoot *Ko-Ko Song Car-Tunes*, which consisted of a series of animated shots *Sing-alongs* (featuring the famous «bouncing ball»). It was a kind of multimedia shots, as there was no plot, no character and no narrative structure. They were created basing on popular songs, but did not illustrate them. The *Sing-alongs* shots were produced for the audience to sing their favorite songs before the session, while reading the text of the songs from the screen. The animated ball bouncing on the syllables helped them to follow the rhythm of the melody. These films became the prototype of the modern karaoke and music animated shows. The series were released from May 1924 till September 1927. The Fleischers created more than 45 shots, more than 19 of which using the Phonofilm. The first sound animated shots where the images were synchronized with the sound and recorded on the same media, were released in 1925. The film *Come to Travel on My Airship* was the first where the speech was heard, and in the shot *My Old House in Kentucky* the Fleischers managed to synchronize the speech with the facial expressions of cartoon characters as they were speaking.

When the animating and shooting technology changed, the film structure underwent changes too. Detailed animation parts with the story content appeared. The text animation became variable as well. Since the 1930s, the shots have included scenes with singers and jazz-bands. The animated film series *Ko-Ko Song Car-Tunes* shot by the Brothers Fleischer established the principle of movement and sound synchronism in the animation. They not only out paced the sound films by P. Terry and W. Disney, which were considered to be the first sound animation films for a long time, but also proved that the sound animation had been possible and the thirty-year era of the silent animation came to an end.

KEY WORDS: early sound animation, song genre, recording systems, the Fleischer Brothers, Lee de Forest