

ЩЕЛКУНЧИК

NUTCRACKER

Когда он был *Принцем*, его жизнь состояла из удовольствий и развлечений. Но если человек хочет получать только удовольствия и развлекаться (пусть даже этот человек еще мал и наивен), он становится невыносим для окружающих. «У Вас, наверное, в самом деле, деревянное сердце!» - эта фраза Мастера игрушек *Дроссельмейера* - воспитателя *Принца*, стала пророческой. В одну Рождественскую полночь, сам того не желая, *Принц* навлек серьезную беду на себя и всех своих подданных. Необдуманный жестокий поступок привел к тому, что *Принцу* пришлось пережить годы страданий и бесплодных надежд. Правда, опытный *Дроссельмейер*, который может вдохнуть душу в любую деревянную игрушку, надеялся, что именно эти страдания сделают из глупого и жестокого ребенка настоящего человека. *Дроссельмейер* долго искал себе помощницу – девочку, которой будет небезразлична судьба нашего героя и ради которой *Принц-Щелкунчик* захочет сделать необыкновенный поступок. Он искал её по всему свету, и вот, в Санкт-Петербурге...

Создатели

Режиссер- постановщик фильма – Татьяна Ильина. Режиссеры эпизодов – Алексей Шелманов и Наталья Мальгина. Художники-постановщики – Петр Котов и Игорь Олейников. Авторы сценария – Татьяна Ильина и Майкл Морер (Michael Maurer). Монтаж – Алис Буатар (Alice Buatard). Продюсеры – Владимир Репин, Свен Эбелинг (Sven Ebeling). Производство – Аргус Интернейшнл, MC One GmbH.

ТАТЬЯНА ИЛЬИНА – режиссер – постановщик.

Идея снять новый полнометражный фильм по мотивам сказки Гофмана принадлежала режиссеру Татьяне Ильиной. Она пришла на студию АРГУС в 1998 году, но сценария будущего фильма у нее не было. Студия в рекордные сроки сняла пилотный ролик, начались поиски инвесторов и партнеров, но все варианты сценария, которые приносили на студию известные (и не очень) сценаристы, грешили некоей абстрактностью места действия, и это делало универсальными и безвкусными сюжетные перипетии. Год промучившись со сценарием, продюсер выдвинул идею – перенести действие фильма из среднестатистического европейского городка в великолепный русский город Санкт-Петербург.

«В феврале 2000 г., в пору морозов, метелей и снегопадов я оказалась в Петербурге с фотоаппаратом. За несколько дней мне удалось отснять десяток пленок с необычными видами зимнего города в дневное и ночное время. Я снимала храмы, подъезды домов, полуразрушенные скульптуры на фасадах, набережные, решетки, ограды, крупные и общие планы памятника Петру I.

Должна признаться, что съемки временами проводились с риском для жизни. Например, в Мариинском театре я так рьяно снимала зрительный зал и занавес, что чуть не выпала

из ложи второго яруса, невольно привлекая внимание расходящихся после представления зрителей и навлекая на себя гнев билетери.

А на улице от мороза то и дело отказывал ZOOM, и мне приходилось греть фотоаппарат собственным дыханием.

Особенно запомнились съемки на кладбище Александро-Невской Лавры, где я с восторгом носилась по снегам от одного памятника к другому, дерзко иштурмюя сугробы, а иногда и зарываясь в них в поисках смелых ракурсов, находя все более и более выразительные и колоритные мотивы.

А один раз меня, чуть было, не забрали в милицию. Находясь на льду посередине реки, я привлекла внимание сразу двух милиционеров на обоих берегах. Пришлось долго выбирать, к кому из них отправиться для объяснений и предъявления сопроводительного письма, а потом мне пришлось доказывать, что мое появление посередине реки поздно вечером зимой – неотъемлемая часть работы режиссера над будущим анимационным фильмом для детей...»

...И вот, в Санкт-Петербурге повстречались Щелкунчик – уродливая деревянная кукла и Маша – чудесная и добрая девочка с огненно-рыжими волосами.

ПЕТР КОТОВ – художник-постановщик:

«Самым трудным было придумать образ главной героини. Положительные персонажи всегда самые сложные. После нескольких месяцев поисков, когда все персонажи были созданы и находились в разработке у художников - прорисовщиков, мы, наконец, увидели свою героиню. Мы действительно увидели ее. Это была студентка анимационного училища с внешностью больше свойственной девушке начала XX века, чем нашей современнице.

С персонажами фильма происходили и комические истории. Нашего негритенка-пажа вообще пришлось перекрашивать. Политкорректность по-американски не допускает показ представителей национальных меньшинств в качестве слуг, а фильм «Щелкунчик» должен выйти в мировой прокат. Мы люди мирной воли и поэтому наш паж, сохранив негроидные черты лица, получил цвет кожи настоящего европейца».

Что произошло в сердце Маши, когда она в первый раз увидела деревянного уродца? Какие скрытые силы пробудила в ней трагическая история Принца? Наверно, Дроссельмейер знал что делал, когда доверил ей Щелкунчика и напутствовал словами: «Его судьба в Ваших руках!»

Конечно, это была еще одна Рождественская ночь, в которую так, как надо сходятся звезды: девочки влюбляются в щелкунчиков, и именно эта любовь вдруг делает для деревянных уродцев возможным возвращение к человеческому облику.

НАТАЛЬЯ МАЛЬГИНА – режиссер первой части фильма:

«Было очень интересно и очень сложно. Так как не было утвержденного сценария, многое приходилось придумывать самой. Для создания атмосферы фильма очень помогли исторические материалы и альбомы, конечно, большим подспорьем стали фотографии, сделанные Татьяной Ильиной в Петербурге. Все эти материалы подтолкнули меня к идее оживить город, сделать его участником событий, что работало на создание характера главной героини Маши - романтической натуры и фантазерки.»

Когда у нас есть все, мы не задумываемся, откуда это берется. Нам не приходит в голову относиться ко всему бережно и кажется, что так было и будет всегда. Но попробуйте вернуть назад утраченный счастливый мир, где все когда-то было хорошо!

Гнусная колдунья *Мышильда* давно ненавидит *Дроссельмейера* за то, что он не дал ей воспользоваться силой волшебного *Ореха Кракатук*, чтобы установить свое господство. *Кракатук* не дает ей покоя! Она вяжет бесконечную серую пряжу и посылает всюду свою *Тень* – подглядывать, подслушивать, уничтожать своей чернотой белый свет! Огромное мышинное войско во главе с *Мышиным Королем*...

Два эпизода: масштабных боев игрушек с мышами и финальная битва *Щелкунчика* и *Мышиного Короля*, оказались невезучими. Трижды разные режиссеры брались за дело, и только четвертый довел дело до логического конца.

АЛЕКСЕЙ ШЕЛМАНОВ – режиссер батальных сцен:

*«Мне достался огромный материал, в котором не было никакого смысла, а состоял он из мультипликата в разной степени готовности. Необходимо было найти смысл и максимально сохранить уже сделанное. Задача оказалась сложной, мне пришлось в кратчайший срок придумать сюжет боя, заново сделать раскадровку эпизода, по возможности вплести туда готовый материал, а эпизод финальной битвы *Щелкунчика* и *Мышиного Короля* создавать полностью, т.к. его не было даже в черновом варианте...»*

...Огромное мышинное войско во главе с *Мышиным Королем* окружает *Щелкунчика*, но на помощь приходят верные подданные *Принца*, теперь тоже игрушки - но какие храбрые! И хотя мышинное войско разгромлено, коварство *Мышильды* заставляет *Мышиного Короля* преследовать *Щелкунчика*. Его слуги тащат *Щелкунчика* на старое кладбище. Его пытаются! С честью пройдя страшные испытания, *Щелкунчик* становится другим, он героически ведет себя, когда приходится защищать *Машу*. Он помогает своим друзьям. Только для того, чтобы вернуть себе человеческий облик и заодно свое королевство, и нужен ему *Орех Кракатук*. Вперед, в волшебную страну, за *Орехом*! Но и там *Мышинный Король* настигает нашего героя, ему удастся первому расколоть *Кракатук*! Вот тут *Мышильду* ждет самый главный сюрприз: *Король* оказался так глуп, что не смог воспользоваться волшебным орехом! Но он разгрыз его, значит, *Щелкунчик* останется деревянным навсегда?..

Что же делать? *Маша* так верила, что сможет помочь *Щелкунчику*! Чем же закончится сказка?..

В мае 2003 года фильм был практически готов.

Летом для усиления творческого результата из Франции была выписана молодая и очень симпатичная монтажер Алис Буатар. Она, несмотря на свой юный возраст, уже прославилась работой в фильме «Трио из Бельвилля». Покорив всех не только красотой, но и феноменальной работоспособностью и ответственностью, Алис мастерски отшлифовала монтаж, и вернулась в Париж.

ГАЛИНА КАЗАНКИНА – одна из авторов диалогов и ассистент по актерам:

«Было настоящим удовольствием работать с актерами на озвучании фильма. Во-первых, все наши актеры замечательные люди, во-вторых, они талантливейшие мастера.

Блестяще сыграл свою непростую роль гениальный Евгений Миронов. Он озвучил главного героя во всех его трех ипостасях: Принца – мальчика, деревянного Щелкунчика и Принца – юноши. Обаяние актера настолько велико, что даже отрицательный по началу персонаж получился очаровательным.

Несомненным успехом стала виртуозная работа Ефима Шифрина. Профессиональный актер и потрясающий человек, он придал своему персонажу – Мышиному Королю, ту неповторимую особенность, которая простые слова в устах героя делает афоризмами. Теплоту и таинственность сказки создал голос Георгия Тараторкина. Кажется, что актер

отдал своему персонажу, сказочнику и волшебнику Дроссельмейеру, не только свой голос, но и изящество манер.

А у главной героини Маши, романтической и одновременно отважной девочки, голос очаровательной молодой актрисы Марины Александровой. Благодаря ее искрометной веселости и жизнелюбию долгая и напряженная рабочая смена пролетела на одном дыхании.

Всех покорила потрясающая Мария Аронова, голосом которой говорит Мышильда, и ее девятилетний сын, который впервые в жизни стоял у микрофона и поражал, в первую очередь маму, своими незаурядными способностями

И всем остальным – огромное спасибо!..»

Актёры (голоса)

В озвучивании картины принимали участие российские звезды первой величины: Евгений Миронов, Марина Александрова, Георгий Тараторкин, Ефим Шифрин, Мария Аронова, Юрий Гальцев, Александр Маршал, Александр Жигалкин.

Евгений Миронов – *Принц-Щелкунчик* – фильмы с его участием: «Мама», «Мусульманин», «Идиот» (сериал). Выпускник школы-студии О. Табакова:

- *Когда меня пригласили озвучивать Принца-Щелкунчика, я очень обрадовался, ведь озвучить серьезную роль в мультике - это мечта всех артистов. Это возможность еще раз прыгнуть в детство. Мало того, многие артисты прославились, благодаря своим анимационным персонажам. До ЩЕЛКУНЧИКА у меня не было случая поработать в анимации, и пока что этот опыт – единственный. Конечно, я готов сотрудничать с АРГУСОМ и дальше, если найдется не менее серьезная роль в следующем проекте.*

Марина Александрова – *Маша* – фильмы с её участием «Бедная Настя» (сериал), «Азazelь», «Северное сияние»:

- *Работа в ЩЕЛКУНЧИКЕ мне очень понравилась, и я надеюсь, что этот фильм будут смотреть мои дети и внуки, потому что он будет жить долго. Только вот работы было мало для меня. Мне бы хотелось участвовать в таких проектах, начиная с подготовительного периода – тогда у меня была бы возможность привнести саму себя в мою рисованную героиню.*

Ольга Остроумова – мама Маши - фильмы с её участием: «А зори здесь тихие», «Бедная Настя».

- *Когда я получила от продюсеров Щелкунчика предложение озвучить роль мамы Маши и Николки, я согласилась, исходя из тех соображений, что эта работа немного времени займет. Потом, придя в студию на запись, я увидела картинку, и была просто потрясена. Но мало того, что картинка в Щелкунчике изумительная, меня очень порадовал мальчик, озвучивавший Николку. Голос получился у этого персонажа очень органичный! В общем, я с радостью все делала. Мне понравилась дружеская обстановка на Аргусе, там действительно талантливые люди работают. Если предложат озвучить кого-нибудь в новом проекте, буду очень рада. Все-таки, мультипликация – это прекрасное применение актерским возможностям!*

Музыка (Саундтрек)

Музыку для фильма выбирали долго и придирчиво. Когда стало понятно, что Чайковский слишком «на слуху» у аудитории, было решено делать современную обработку некоторых его тем. С этим блестяще справился Юрий Каспаров. Сейчас во Франции на студии Harmonia Mundi выходит компакт диск с этими обработками и оригинальной музыкой Ю.Каспарова. Французские продюсеры пророчат этому диску большую популярность. Но даже в таком виде музыка «не ложилась» на изображение фильма «Щелкунчик».

Продюсер фильма Владимир Репин искал какое-то современное и в то же время стильное решение, слушал разных композиторов, искал неизвестные таланты. В конце концов, он остановил свой выбор на Александре Вартанове. Молодой композитор загорелся идеей написать музыку к фильму, стилизованную под симфонические произведения 19 века. В итоге в «Щелкунчике» звучит музыка Александра Вартанова в исполнении Всероссийского Симфонического Оркестра Кинематографии под руководством Сергея Скрипки. Запись саундтрека и сведение – студия «МОСФИЛЬМ».

Идея выпуска саундтрека к фильму отдельным диском тоже нашла воплощение: продюсерский центр известного диджея Сергея Пименова из ППК (Uplifto Records) выполнил работу по созданию ремиксов на песни из ЩЕЛКУНЧИКА, готовится к выпуску рисованный видеоклип по мотивам фильма, который обязательно войдет в CD в качестве бонуса.

Мировая премьера

Русская премьера фильма (28 октября 2004 года) по срокам практически совпадает с западной премьерой, которую обеспечивает со своей стороны дистрибьюторская компания MC ONE GmbH. В Германии фильм выходит 11 ноября, а в США – 14 октября 2004 г.

Для русского полнометражного анимационного фильма это прецедент, потому что обычно премьера наших фильмов в России бывает задолго до их премьеры на Западе. Но продюсеры АРГУС ИНТЕРНЕЙШНЛ профессионально выполнили свою работу, и MC One GmbH не пришлось ждать русских кассовых сборов, чтобы «попробовать прокатить фильм» в нескольких странах на Западе. Зрителями Щелкунчика станут жители всех континентов сразу!

В англоязычном варианте Мышиного Короля озвучивает знаменитый Лесли Нильсен (Naked Gun 1,2).

Бюджет фильма. Технологии

Производственный бюджет российской версии фильма – 3,5 млн. евро. Анимационный фильм «ЩЕЛКУНЧИК» является зрелищем высочайшего качества. Обработка изображений осуществлена с помощью широко распространенных в мире пакетов программного обеспечения, таких как CAMBRIDGE ANIMO SYSTEMS (CAS), AFTER EFFECT, а также 3D графики с использованием пакетов MAYA и 3D MAX. Но это всего лишь техническая сторона вопроса. В процессе создания «ЩЕЛКУНЧИКА» собралась такая мощная творческая команда, что сейчас в работе находятся еще 2 (!) полнометражных проекта.

Argus International
Gemini Film International

Первые награды

В январе 2000 г. пилотный ролик будущего полнометражного фильма «Щелкунчик» был удостоен «Всемирной Золотой Медали» Нью-Йоркского кинофестиваля в разделе «Лучшая анимация», опередив самого «Уолта Диснея».