WALT DISNEY
STUDIOS

LA FIGURA DE WALTER ELIAS DISNEY (CHICAGO 1901-1966)

Fundador de la empresa "Walt Disney Productions", siendo considerado como el mayor exponente en la historia del cine infantil durante gran parte del siglo XX.

WALT DISNEY PRODUCTIONS.

Aunque la figura más reconocida sea la de Walter, su hermano Roy O. Disney, fue quien le ayudó a iniciar esta compañía en 1923.

Años más tarde se convertirá en una de las productoras más conocidas en el mundo de la animación infantil junto a "Marvel", "Pixar" o la franquicia de "Star Wars".

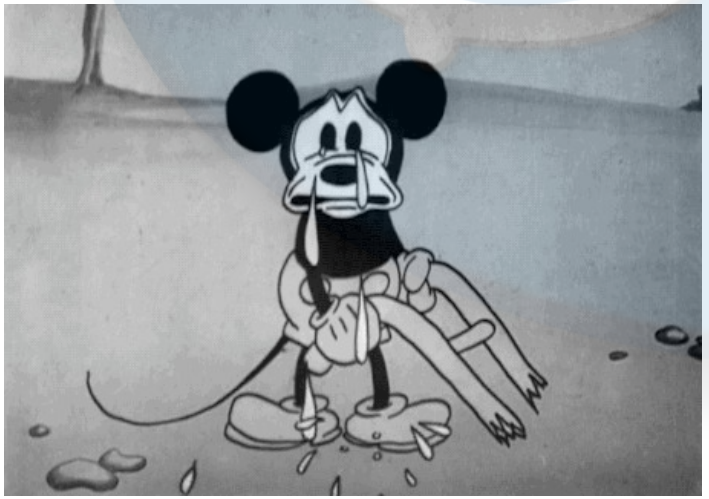
MARVEL

PIXAR
ANIMATION STUDIOS

STAR WARS

Su mayor fuente de ingreso son sus películas y a la vez el motivo por el cuál está en la cumbre de la industria de la animación, gracias al merchandising de cada una de sus producciones.

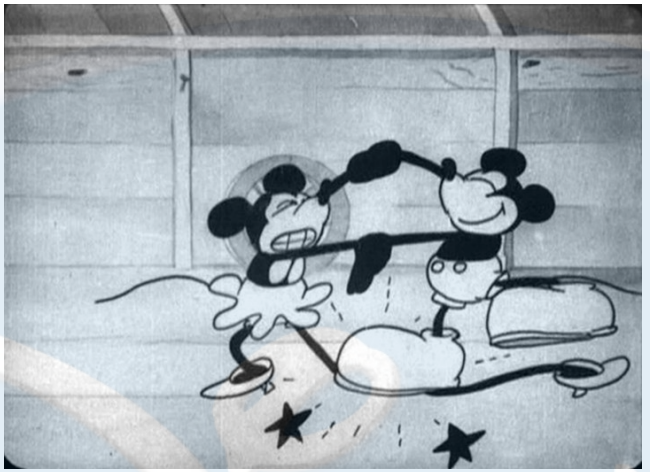
Pero alcanzó la estabilidad económica gracias a “Silly Symphonies”, una serie de cortos de animación creada por Ub Iwerks, en la que aparecen Mickey Mouse, Pluto, Donald y Goofy.



Dentro de ellas, además, experimentó con diferentes temáticas aunque al principio no tuvieron mucho éxito (a excepción de *The Skeleton Dance),* pero gracias a la introducción del color alcanzaron una gran popularidad (*Flowers and Trees*).

MICKEY MOUSE.

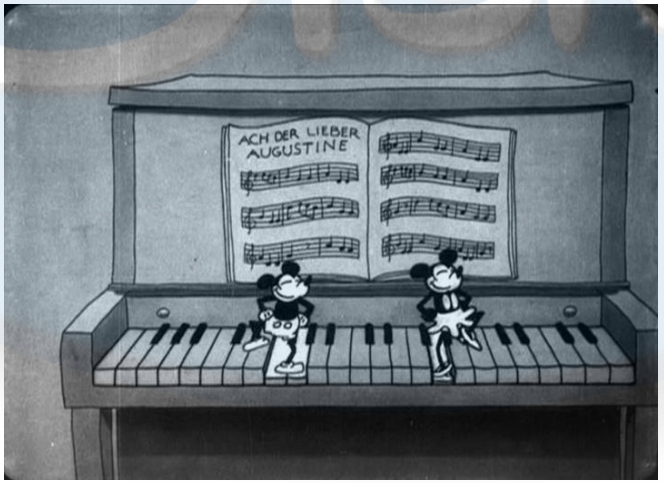
- Emblema de la compañía Disney.



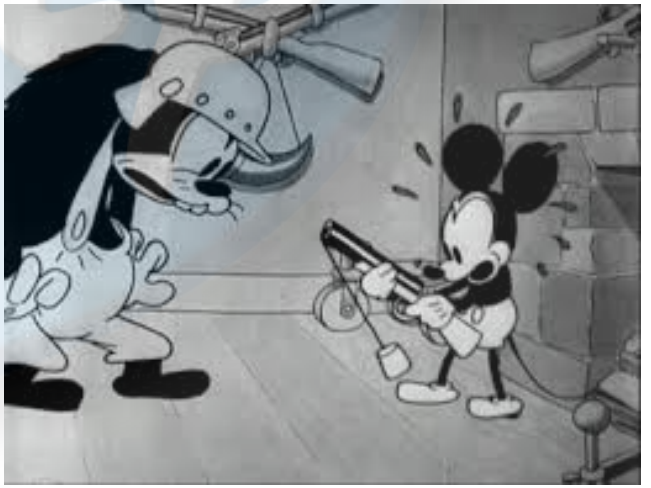
The Barn Dance

The Opry House

- Presentó diversos roles durante la década de los años 20.



When the cat's away



The Barnyard Battle

LA REVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL CINE Y LAS APORTACIONES DE WALT DISNEY.

Se revolucionó la historia del cine al dirigir y producir el primer largometraje de animación *Blancanieves y los siete enanitos.*

Aunque realmente, a ojos del tiempo, es un dato falso, ya que la primera película de animación fue *El apóstol*, una pelicula argentina de Quirino Cristiani. Sin embargo, a ojos de los cineastas, esta película eclipsó a todo lo antes conocido en esta industria por tanto, el motivo de esta atribución.

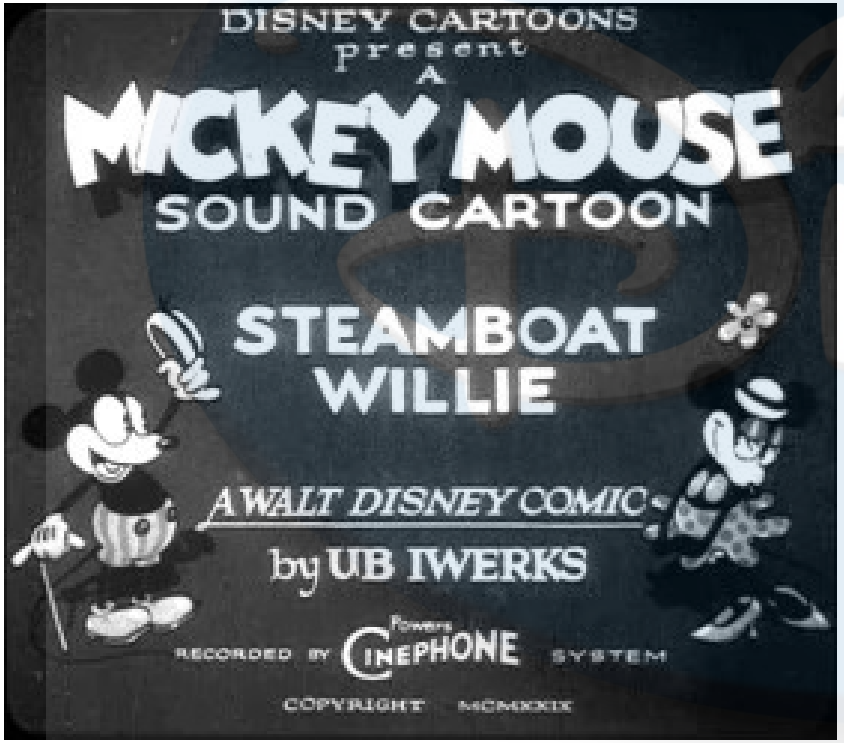
APORTACIONES:

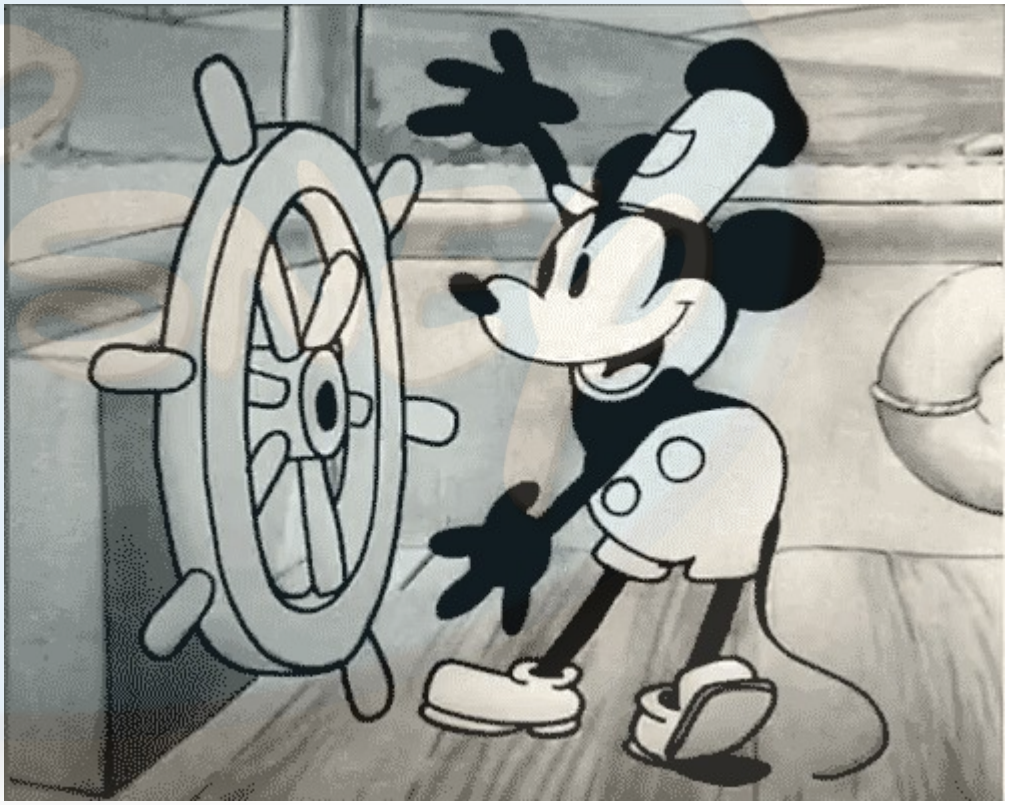
- INTERACCIÓN DE PERSONAJES REALES CON DIBUJOS ANIMADOS.

Cortos como *Alice comedies* (1923), en los que la protagonista interactuaba con personajes del mundo de la fantasía y su gato, Julius.

- SINCRONIZACIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN LA ANIMACIÓN.

Steamboat Willie (1928), el primer cortometraje de animación son sonido de Disney, protagonizada por Mickey Mouse.



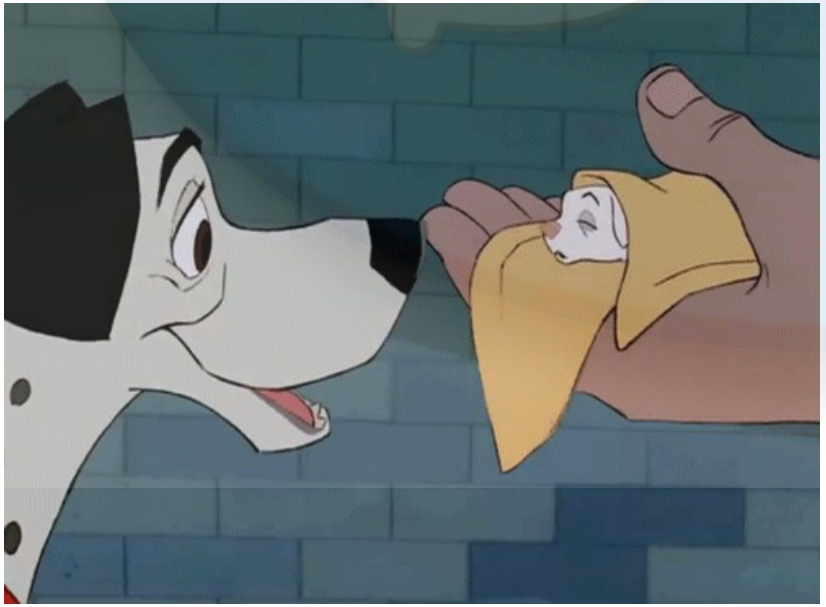


- TECHNICOLOR.

Dentro de la serie Silly Symphonies comenzó el empleo del color en toda la producción pero no fue hasta el estreno de Blancanieves cuando surgió la primera película a color.

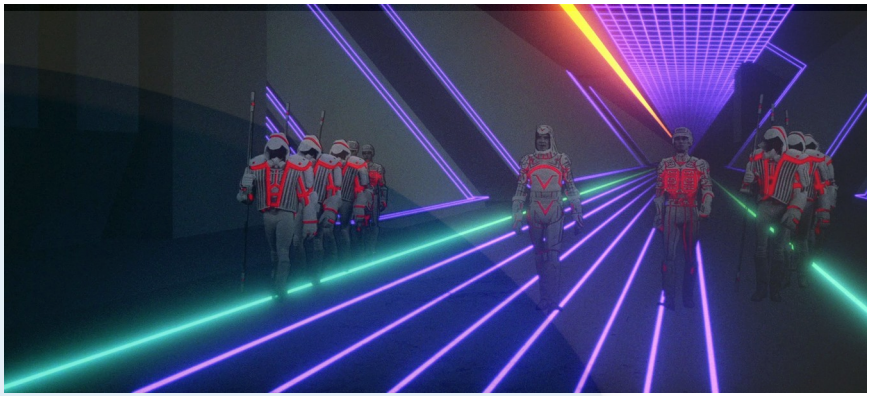
- # XEROGRAFÍA.

Se trata de un procedimiento de copiado en las imágenes y que Disney, con 101 dálmatas, llevó más allá gracias a Ub Iwerks, quién pudo transferir los dibujos directamente al celuloide, sin tener que pasar por el proceso de entintado.



- # ANIMACIÓN DIGITAL.

Gracias a la película *Tron*, en la que Disney se animó a trabajar con fondos digitalizados y la cual impulsó películas como *Toy Story* (la primera película en animación digital completa), *Monstruos S.A.* o *Frozen*.



- # CAPS (COMPUTER ANIMATION PRODUCTION SYSTEM).

Se trata de una colección de sistemas de escaneado y estaciones de trabajo las cuales permitieron tanto a Disney como a Pixar prescindir de la cámara multiplano, los efectos especiales tradicionales y el proceso de entintado y coloreado entre otros detalles de postproducción.

Este nuevo sistema se usó por primera vez en uno de los planos de La Sirenita, colocando esta película como la última en contar con la animación clásica en su metraje.

PELÍCULAS DISNEY.

Algo que caracteriza a las películas de Disney, y a Pixar (productora comprada por Disney), es que todas suceden en un mismo hilo temporal, estando todas enlazadas entre sí. Esto se refleja mediante "guiños" que se hacen entre las diferentes películas.

Pero, aunque se piense que estas películas están dirigidas única y exclusivamente a un público infantil, se trata de un pensamiento equivocado. La realidad es que intentan concienciar desde pequeños a los niños pero, también, criticar a la sociedad de cada época, algo que solo entenderá un público más maduro tras el visionado de la película.

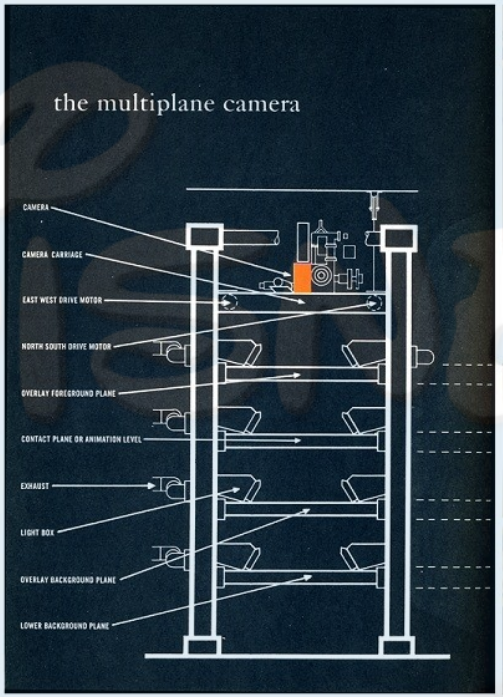
LA PRIMERA PELÍCULA DE ANIMACIÓN

BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS.

- Para la realización de esta película, se investigó en la animación realista de seres humanos, la creación de personajes con una personalidad definida, efectos especiales y la cámara multiplano.

  Frente a la cámara se colocan una serie de capas, una tras otra, y se mueven a distintas velocidades, para generar la sensación de profundidad y un movimiento más naturalista.

- Estas investigaciones la posicionaron como la película más taquillera de 1938 y a la vez, el modelo a seguir de las posteriores clásicos de Disney.



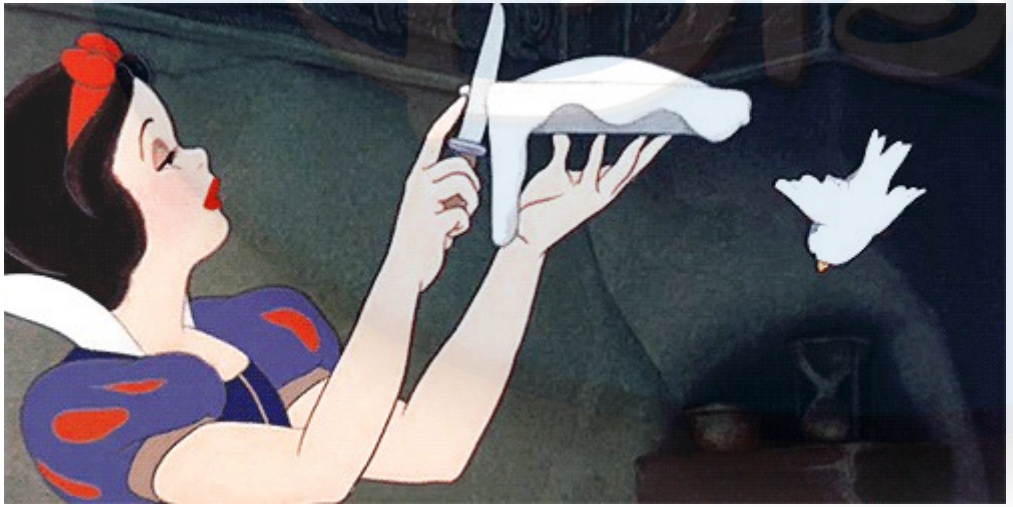
A todos de pequeños nos ha gustado esta película, y todas las niñas han querido encontrar un príncipe azul, pero conforme hemos ido creciendo y ha ido evolucionando la sociedad, nos damos cuenta del sexismo que caracteriza a esta película (aunque no debemos olvidar que se estrenó en 1938, y en esta época se consideraba un trato normal hacia la mujer).

PERSONAJES.

Comenzaremos hablando de los personajes, principalmente de Blancanieves, la madrastra, los enanitos y el príncipe azul, ya que son los tres modelos que han seguido usando en el resto de películas.

BLANCANIEVES.

Su nombre lleva implícito la belleza, una belleza basada en proporciones imposibles y una piel perfecta. Describe un modelo de mujer dependiente de los hombres, basado en facultades artísticas, el servicio a los demás para alcanzar la felicidad y encontrar un amor perfecto como mayor motivación en su vida.



Tras la muerte de su padre Blancanieves se muestra totalmente abatida e infeliz bajo los castigos de su madrastra y, siendo incapaz de plantarle cara, huye al bosque, donde encontrará la casa de los enanitos.

Allí encarna el rol de ama de casa y madre, ya que se encarga de todas y cada una de las tareas y de implantar la educación en los enanitos, ya que carecen de ella e implantando un nuevo rol en el que la mujer debe cuidar de los hombres.

LA MADRASTRA.

Se muestra como un personaje malvado, envidioso y dotado de poderes (rol típico que adquirirán los malos en los clásicos de Disney).

Lo que más caracteriza a esta mujer es su obsesión con la belleza, hasta el punto de querer matar a Blancanieves por ser más bella que ella.

Impone un modelo de mujer incapaz de ser feliz sin un hombre a su lado y cuyo refugio se haya en demostrar que es bella.

LOS SIETE ENANITOS.

Todos y cada uno de los enanitos representan diferentes facultades humanas, aunque de todos ellos, el que más ha dado de hablar ha sido Gruñón. Esto se debe a cierta actitud de misoginia que muestra hacia las mujeres, aunque conforme vaya avanzando la película, esta vaya desapareciendo poco a poco, gracias a la relación tan cercana que crea con Blancanieves.

EL PRÍNCIPE.

Salva a Blancanieves de la muerte tras un beso y, aunque apenas se hayan visto, acaban casándose pues se considera un amor a primera vista. Tras esto, son felices por y para siempre.

Estos roles de género y estas actitudes serán el canon de todas las princesas de Disney, aunque a día de hoy, con las nuevas versiones de los clásicos, están intentando remediar estas actitud y roles.

A continuación, veremos el estereotipo impuesto por estas películas.

MODELO DE MUJER.

CANON FEMENINO

- PIEL BLANCA Y TERSA.
- DELGADEZ Y/O PROPORCIONES IMPOSIBLES.

Que las hará ser

- PRÓSPERAS
- VALIOSAS
- HERMOSAS

Sin embargo, esto no quiere decir que todas las películas de la productora se basen en actitudes machistas y en establecer un modelo de mujer concreto. De hecho, las películas de Disney, como ya se ha dicho antes, imponen una serie de valores y enseñanzas.

En las siguientes diapositivas veremos algunos de esos valores impuestos por estas películas.

"SI PUEDES PENSARLO PUEDES HACERLO"

Esta frase de *Peter Pan* hace referencia a la importancia que tiene la imaginación, a no dejar de creer en nosotros mismos y a no renunciar a tus sueños por el simple hecho de que parezcan imposibles.

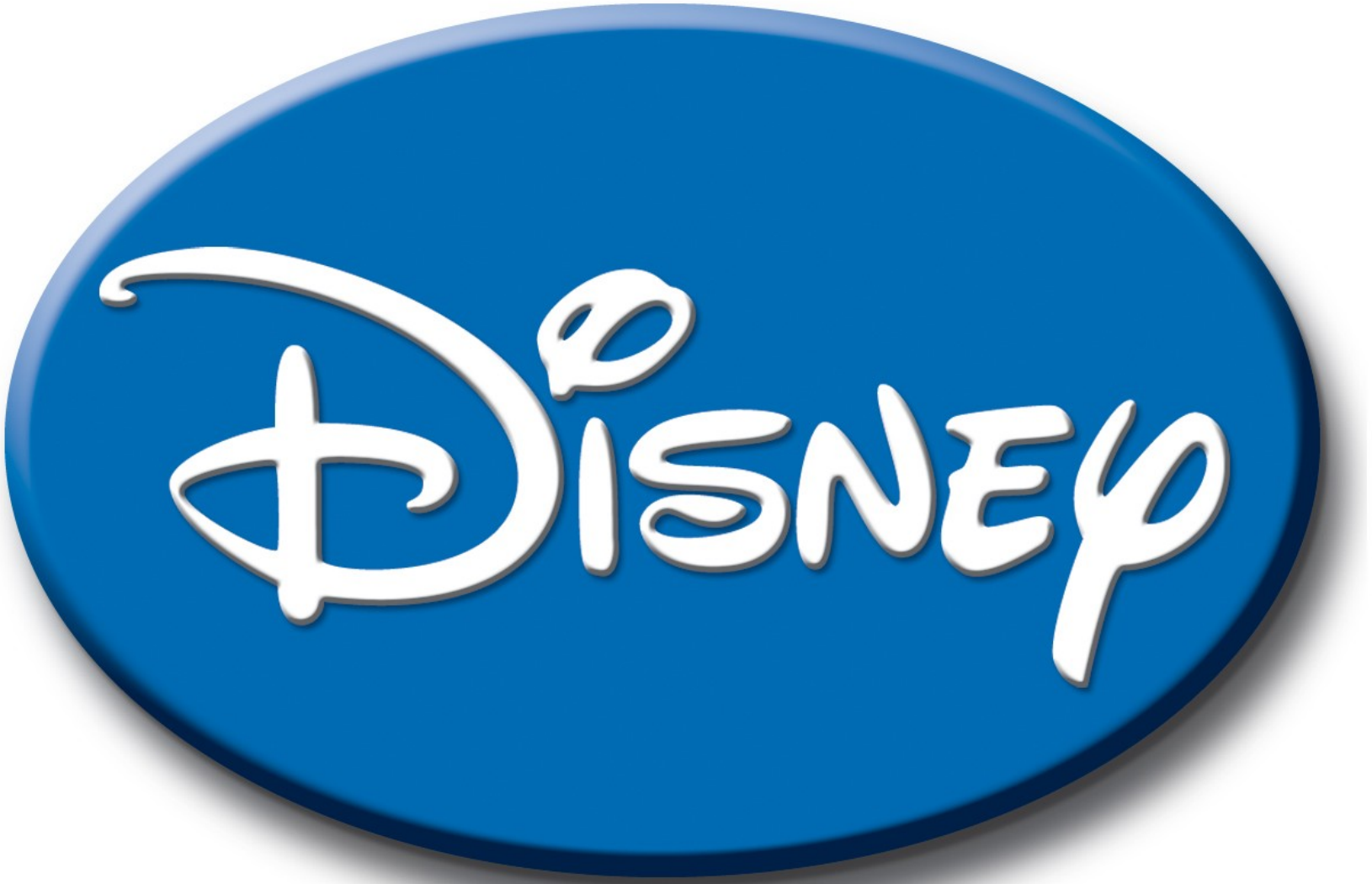
En *Peter Pan*, además, nos enseña que nunca debemos dejar a un lado nuestra parte más infantil por muy mayores que seamos puesto que la ilusión que nos proporciona esta faceta es la que nos impulsará a tener el valor para alcanzar la felicidad.

NO RENUNCIES A TI MISMO.

Sin duda, esta enseñanza pertenece a *Aladdin*, en la que nuestro protagonista, aunque al principio no se muestre como realmente es para conquistar a Jazmín, se da cuenta de que la apariencia física es solo una tapadera y que lo verdaderamente importante es la persona que se esconde tras ella, llegando a ser capaz de mostrarse tal y como es y consiguiendo enamorarla tras esto.

"HAKUNA MATATA"

Vive y sé feliz, vive y deja vivir, clásico del *Rey León,* que ningún problema por grande que sea tiene más importancia que tu felicidad.


Disney