

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
и послевузовского профессионального образования «Всероссийский государственный
университет кинематографии имени С.А. Герасимова»

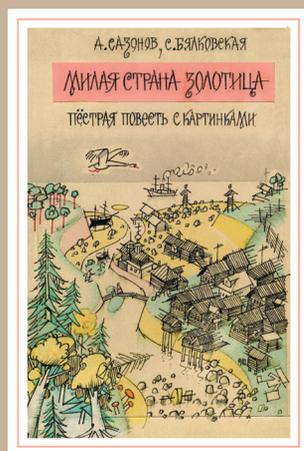
Анимация как феномен культуры
VIII международная научно-практическая конференция
19–21 ноября 2012 г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

А.САЗОНОВ, С.БЯЛКОВСКАЯ
МИЛАЯ СТРАНА ЗОЛОТИЦА

Москва - ВГИК - 2012

Книга Анатолия Пантелеймоновича Сазонова и Сюзанны Казимировны Бялковской «Милая страна Золотица» — необычное явление в литературе и искусстве.

Это — уникальное рукописное произведение Художников, каждую главу которого А. Сазонов проиллюстрировал замечательными графическими листами. Здесь гармонично сочетаются полные поэтической наблюдательности рассказы о людях и природе русского Севера и изысканная линейная графика, перекликающаяся с великими образцами искусства.

Влюблённые в Архангельский край А. Сазонов и С. Бялковская множество раз путешествовали по его просторам, подолгу жили в окружении местных жителей — поморов. Результатом этих путешествий, дневниковых записей, воспоминаний и стала «Милая страна Золотица», которой авторы открывают глаза студентам на окружающий мир, показывают пример литературного и художественного решения поставленной творческой задачи.

Бедные северные деревни на фоне поморских просторов, самая простая провинциальная жизнь неожиданно освещаются словом и острой неповторимой «сазоновской» графикой. Небо, улицы, домики, мостки, магазинчики, разговоры, легенды превращаются в возвышенный и бесконечный космос.

Гармоничное мироздание, состоящее из близких сердцу родных мест и деталей, дороже и интереснее для настоящего художника экзотических украшений и чужих ценностей.

Я уверен, что рассказы и рисунки из книги «Милая страна Золотица», которые слышали и видели студенты А. Сазонова, дали им для формирования их творческой личности больше, чем многочисленные лекции и занятия.

Собственное творчество педагога, его мировоззрение, выраженное в художественном произведении, его энергия, вложенная в слово или рисунок, действует сильнее рассуждений об искусстве, творчестве и обществе.

«Милая страна Золотица» раскрывает, кроме прочего, и образ самого А. Сазонова, человека огромного дарования и широчайшего творческого диапазона, творца, создавшего свой собственный художественный мир и свою школу преданных учеников.

Анатолий Пантелеймонович Сазонов был выпускником первого набора художественного факультета (1939–1943) ВГИК мастерской Ивана Петровича Иванова-Вано.

Сразу после окончания института он начал работать на киностудии «Союзмультфильм» художником-постановщиком — с 1945 года практически ежегодно выходили на экран мультфильмы по его эскизам.

А. Сазонов был талантливым книжным и станковым графиком, успешно иллюстрировал произведения для детей и взрослых. Книги с его иллюстрациями приобрели сегодня ценность подлинного антиквариата.

Литературный дар А. Сазонова проявился в создании книжки для детей о мультипликации «Как я ожил», которую он написал совместно с женой — художником С. Бялковской, и в работе над сценариями.

Подробные воспоминания о поступлении во ВГИК, совместной учёбе в трудные военные времена, эвакуации в Казахстан, об учителях написал однокурсник, друг и соратник А. Сазонова и С. Бялковской Евгений Тихонович Мигунов, замечательный художник (а впоследствии и режиссёр), совместно с которым Анатолий Сазонов работал на «Союзмультфильме» над первыми фильмами: «Всё, чему я когда-нибудь научился в профессии художника, связано с его именем. Для меня это был авторитет вкуса, тщательности, фанатизма, таланта. У него были не способности. У него был талант. Я не знаю, откуда появилось впервые у него такое цельное отношение к проблемам искусства. Такое впечатление, что он родился зрелым.

Он точно знал всегда, что он хочет получить на листе. И он добивался этого.

Уверенность — как у ледокола, идущего к определённой вехе на берегу!».

В 1946 году, через три года после окончания института и успешного начала работы художником-постановщиком, молодой Анатолий Сазонов был приглашён своим профессором И. Ивановым-Вано на художественный факультет ВГИКа, где он затем и преподавал более сорока лет.

Среди его многочисленных выпускников — выдающиеся мастера, многие из которых сами стали замечательными педагогами: народные художники России Сергей Алимов и Владимир Пименов, художники Геннадий Смолянов, Галина Шакицкая, многие другие великолепные художники и режиссёры.

Мне посчастливилось учиться в мастерской художников мультфильма, практически разделённой на две части между учителем и его учеником. Таким образом, обучаясь в мастерской И.П. Иванова-Вано, мы занимались на том же курсе и выставлялись на экзаменах вместе со студентами А. Сазонова.

Соревнование двух анимационных мастерских было плодотворным. Безусловно, присутствовал дух здорового соперничества — мы сравнивали наши работы.

Подход к воспитанию у Анатолия Пантелеймоновича был строгим и научным. Кандидат искусствоведения, профессор А. Сазонов разработал и теоретически обосновал метод обучения изобразительной композиции молодых художников мультфильма. В каждом семестре учащиеся его мастерской представляли кроме основных эскизов подробную разработку персонажей и режиссёрскую раскадровку по каждой теме.

Научная работа А. Сазонова на соискание учёной степени была посвящена созданию персонажа рисованного фильма, поиску неповторимого образа героя анимационной картины. Разработка персонажей и его воспитанников всегда была подробной и приближенной к реальному производству фильма. Обязательной была так называемая «линейка персонажей», то есть ансамбль характеров для каждого исполнителя, работающего над фильмом.

Нам казалось тогда, что система обучения в мастерской А. Сазонова была несколько суховатой. Ученики выставляли множество графических персонажей, нарисованных во всех ракурсах и движениях. Вместе с раскадровками персонажи занимали основное выставочное пространство, оставляя не много места для более эффектных цветных эскизов. Экспозиции нашей мастерской с декоративными и яркими эскизами и включёнными туда фигурками персонажей казались нам более интересными.

Но позже, придя на студию «Союзмультфильм», я понял, что этого качества — всесторонней и подробной разработки анимационного персонажа для фильма — мне как раз и не хватало.

Анатолий Пантелеймонович обладал высоким ростом, богатырской фигурой и крепчайшим рукопожатием. Мы с восторгом наблюдали, как податливо и точно двигался тонкий карандаш в крупных пальцах мастера, какие артистичные, полные музыкального ритма рисунки выходили из-под могучих ладоней автора.

А. Сазонов был настоящим и глубоким художником-профессионалом. Не разделяя студентов на «своих» и «чужих», он щедро раскрывал перед нами все премудрости и тонкости графических техник, в которых был истинным виртуозом. Он постоянно экспериментировал с материалами. Офорт, эстамп, гравюра на картоне, смешанная с тончайшей обработкой поверхности бумаги — каждый лист становился произведением высокого искусства.

Эксперимент, открытие нового в содержании и форме — это неотъемлемая часть профессии художника, так считал Анатолий Пантелеймонович. Полными юмора были его рассказы об однокурниках, в тяжёлых голодных условиях эвакуации во время обучения в Алма-Ате постоянно изобретавших бытовые приспособления. Один студент, как рассказывал нам Сазонов, всю ночь вычерчивал машину, производящую самодельные макароны, и додумался-таки до оптимальной конструкции, продувающей дырки внутри макарон.

Не пряча ни от кого собственные художественные открытия, А. Сазонов регулярно выставлял в аудиториях художественного факультета новые серии графических работ и подробно объяснял, как он их создавал, каким способом добивался особой бархатистой или шероховатой поверхности листа, vibrating фактуры, рваного или тончайшего контура. Как обеспечить ровный слой краски, как управлять процессом при оттисках на неровной поверхности. У него не было секретов, но повторить его достижения редко кому удавалось. Ведь Анатолий Пантелеймонович в каждую работу вкладывал весь свой опыт, всю широту щедрой души художника.

Талантливый во всем, он ярко проявил свой дар и в книге «Милая страна Золотица», ставшей объяснением в любви русской природе, простым русским людям, их талантам, доброте и открытости. Описания природы, быта, мифов и сказаний русского Севера в высшей степени художественны и в то же время точны и мастерски выстроены. Все восемь томов проиллюстрированы в едином графическом стиле — индивидуальном и неповторимом стиле Анатолия Сазонова и Сюзанны Бялковской. Каждая глава начинается с форзаца — иллюстрации. Каждый рисунок в книге — выдающееся произведение искусства, а, кроме того — уникальный памятник материальной культуры народного быта и творчества.

Какую же пользу может принести издание книги «Милая страна Золотица» будущим профессионалам?

Методика обучения художника мультипликационного фильма, которую разработали профессора И. Иванов-Вано и А. Сазонов, ставила своей целью «идейно-творческое воспитание молодого художника и формирование самостоятельно мыслящей творческой личности, способной правдиво и высоко художественно отображать действительность, вдохновенно раскрывать новое, передовое, страстно обличать всё, что мешает движению общества вперёд».

С этими словами из прежней учебной программы трудно спорить. Тем более, что мы не раз наблюдали, как обучение без идеи и без осмысленной творческой программы заканчивалось полным разрушением школы.

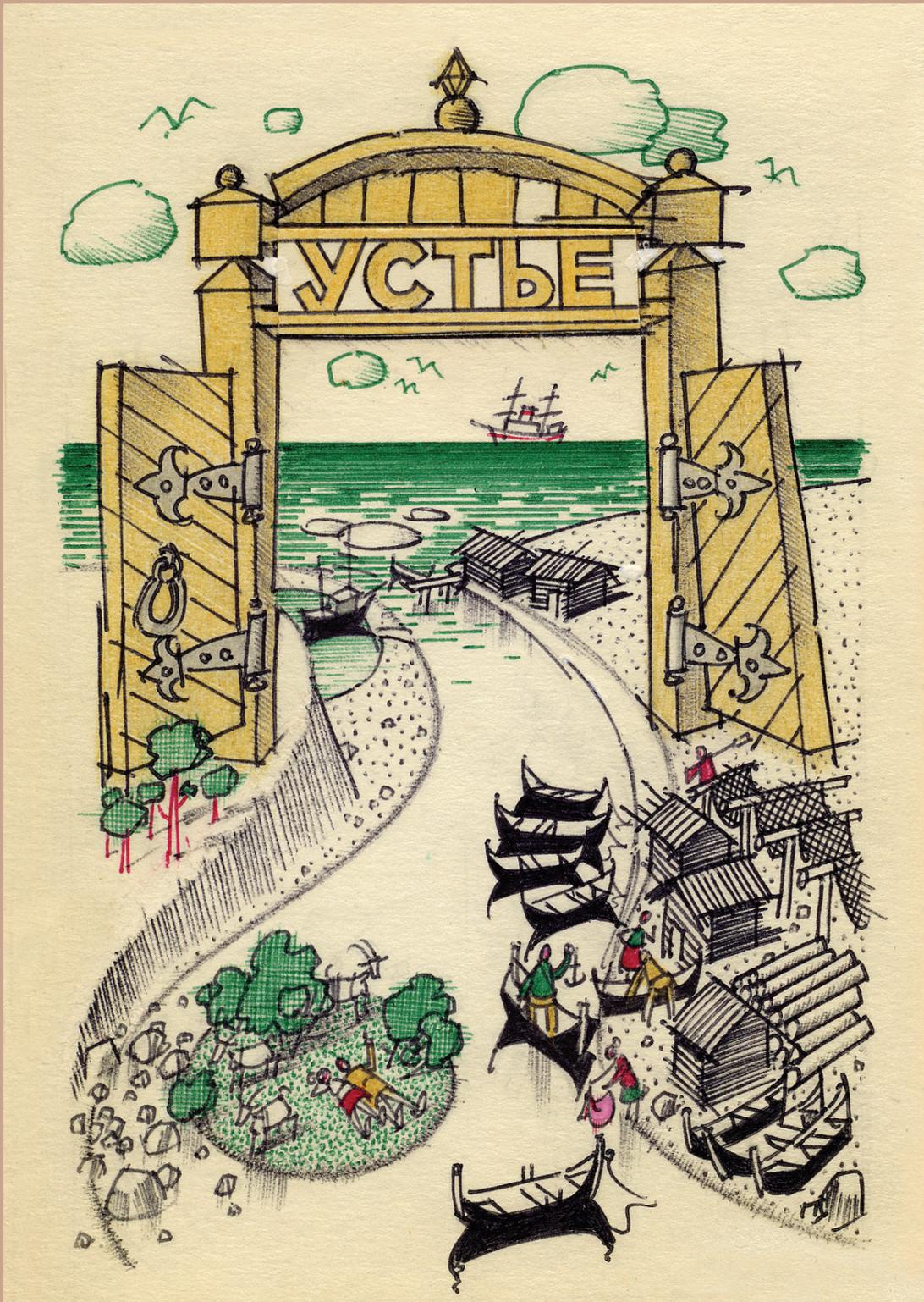
Анатолий Пантелеймонович категорически не принимал юмористическое самооправдание некоторых студентов: «Мы как собаки, всё понимаем, а объяснить словами не можем».

Нет! Работая над мультфильмом, режиссёр, художник-постановщик, аниматор должны уметь точно и внятно объяснить каждому из исполнителей суть литературного произведения — первоосновы будущего фильма — и его изобразительного решения.

Издание книги Анатолия Пантелеймоновича Сазонова и Сюзанны Казимировны Бялковской «Милая страна Золотица» станет настоящим учебным пособием, которое послужит не только формированию творческой личности будущих кинематографистов, совершенствованию их мастерства и художественного вкуса, но и воспитанию патриотических чувств молодых, творчески одаренных людей.

Заведующий кафедрой анимации и компьютерной графики

С.М. Соколов

ВГИК

2012