

Гимн Добру. Творчество А.М. Савченко

Л. СУХОДУБОВА,
журналист, редактор
Гостелерадиофонда

Анатолий Михайлович Савченко – известный иллюстратор детских книг, легендарный художник-мультипликатор. Он родился 30 июня 1924 г. на юге России, в городе Новочеркасске Краснодарского края, в семье фармацевта. Его отец имел благородную профессию, был творческим человеком и обладал замечательным даром художника. Но жизнь сложилась так, что ему не пришлось получить образование, развивающее его талант, поэтому на всю жизнь он остался, как говорят в народе, художником-самоучкой. Он перерисовывал картины любимых художников, делал эстампы, иногда что-то рисовал сам.

Свой талант отец передал по наследству сыну Анатолию. Мальчик рисовал с детства. Наверное, ложку и карандаш он научился держать одновременно. И с упоением рисовал все, что привлекало внимание: птиц, животных, деревья, цветы, людей – мир вокруг так красив и многообразен! Он уже много знал о художниках, у него были любимые картины, но однажды произошло нечто удивительное: в начале 30-х годов мальчик увидел мультфильм. Это потрясло его. И открывшееся прозрение своего будущего определило цель жизни, мальчик понял, чем будет заниматься, чему посвятит себя и отдаст без остатка все отпущенное ему время на земле.

Пройдут годы, и Анатолий Михайлович пройдет по дорогам Великой

Отечественной войны, защищая Родину. Вернется со славой в родной дом, но долго здесь не задержится, а пойдет на зов своего таланта. Приедет в Москву в 1947 г., с первой попытки поступит во ВГИК, получив максимально возможные оценки за рисунок, живопись, композицию; через пять лет его окончит.

Получит распределение в «Союзмультфильм» на должность художника-постановщика, проработает там 37 лет и уйдет на пенсию в 1990 г. с этой же должности. В его трудовой книжке только две записи – о приеме на работу и об увольнении с нее.

Савченко не был отмечен никакими государственными наградами, никаким лауреатством – только фестивальным, только фронтовыми медалями и орденами. Его приняли в Союз кинематографистов СССР в 1960 г., но почему-то Союз художников решил, что Анатолий Михайло-

вич быть его членом недостойн. Правительство своим вниманием не баловало, правда, президент России В.В. Путин к 80-летию прислал телеграмму, а Н.С. Михалков поздравил с юбилеем. После выхода на пенсию художник занимался иллюстрированием детских книг, среди которых «Мальчик-с-пальчик», «Красная Шапочка» Ш. Перро; русские народные сказки «Гуси-лебеди», «Репка»; «Хрюшка обижается» Вл. Орлова, «Домовенок Кузя» Т. Александровой, «Сказки для самых маленьких» Г. Цыферова и многие другие.

Вот такая биография у этого человека.

На визитной карточке у великого русского поэта, основателя современного русского языка и современной русской литературы А.С. Пушкина было написано крайне лаконично: «Александр Сергеевич Пушкин». У него тоже не было ни государственных наград, ни чинов, ни богатства. Это сравнение пришлось к слову без каких-либо параллелей и сопоставления вкладов в мировую культуру Савченко и Пушкина. Но тем не менее что-то в этом сравнении, с моей точки зрения, есть.

Вот что говорил о своей жизни Анатолий Михайлович: «Я люблю работать, и всегда любил... Да мне, пожалуй, и все удавалось». За таким признанием проглядывается кристальная чистота и цельность натуры. Карьера, вознаграждения, соперничество и зависть собратьев по цеху, знаки внимания начальства – вся эта сиюминутная суета за скобками его жизни, служения таланту.

Этот трудолюбивый человек был наделен еще одним большим талантом – он был очень

добрым. Великодушие и доброта сердца Анатолия Михайловича в каждом штрихе его рисунков. «Своих персонажей я старался делать смешными, теплыми и, самое главное, добрыми. Герои мультфильмов должны быть обязательно добрыми». Доброта – «фирменный знак» его творчества. У него даже в отрицательных героях проглядывают положительные черты, будто Анатолий Михайлович хочет сказать о них: «Они хорошие, только сейчас попали в дурную компанию, или обстоятельства у них сложились так, что они, не осознавая того, поступают плохо». У него нет резких черных красок, мрачных тонов, которые ведут к безысходности. Есть грусть, печаль о плохих поступках или о тяжелой ситуации. Он любит всех людей и огорчается, если они нехорошо себя ведут по отношению друг к другу. Режиссер Эдуард Назаров, много лет работавший вместе с А.М. Савченко на студии «Союзмультфильм», говорит: «При всей своей гениальности Анатолий Михайлович всегда оставался скромнейшим человеком, не влезавшим ни в какие политические баталии. Более доброго человека на «Союзмультфильме» нельзя было встретить».

И, подтверждая это мнение, художник Анна Атаманова замечает: «Толя относится к той старой плеяде блестящих художников «Союзмультфильма», с которыми работалось чрезвычайно интересно. К тому же он очень располагал к себе, всегда был доброжелательным и глубоко порядочным. В нашем декораторском цехе, где я трудилась, его называли «Толя-лапочка». Это о многом говорит.

Если другие художники были довольно жесткими и требовательными, то с Анатолием Михайловичем всегда работалось легко. Если кто-то делал не так, как хотел Савченко, он старался не обидеть и указать на ошибки тактично, вежливо. И конечно, успех всех его фильмов, которые мы знаем и любим, в большей степени заслуга художника Анатолия Савченко». А вот точка зрения художника-постановщика Виктора Никитина: «Он никогда не завидовал другим художникам и всегда искренне радовался успехам других. Эти добрые качества человека всегда, помимо воли мастера, отражаются и на его рисунках».

И с этим мнением трудно не согласиться. При одном упоминании имени знаменитого героя сказки А. Линдгрен наше воображение всегда рисует добродушного толстячка в штанишках рядом с очаровательной Фрекен Бок и грустным Малышом. А авантюрист Попугай Кеша? Симпатичный Вовка, попавший в Тридевятое царство, и Петя, спасающий Красную Шапочку. Мультфильм «Щелкунчик» – этот симбиоз творчества композитора и художника, удивительная сказка без слов, рассказанная П.И. Чайковским и А.М. Савченко о всепобеждающей любви и дружбе. «Приключения Мурзилки», «Опять двойка», «Петух и краски», «Петя и Красная Шапочка», «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся», «Муха-Цокотуха», «Мужество попугая Кеша» далеко не весь перечень мультфильмов, созданных А.М. Савченко.

Тайна творчества – одна из величайших тайн человеческой личности. Как мастер соз-

дает свое творение? Что натолкнуло его именно на этот замысел? Какое видение предстало перед его взором и приоткрыло ему набросок будущего шедевра? У каждого творца свой талант и своя муза. «Художник всегда творит с пустого места, из ничего, работает только его фантазия. Своего персонажа ты должен придумать сам. Тогда он будет жить» – так говорил о своей творческой кухне Анатолий Михайлович.

Рассматривая работы Савченко, нельзя не заметить богатства творческой палитры. Ее буйное разнообразие он объясняет своей любознательностью. Учителем жизни и главным помощником в постижении профессии художник назвал любопытство и никогда не ослабевавшее стремление сделать что-то такое, чего еще никогда не было в искусстве. Экспериментируя с материалом, используя опыт предыдущих мастеров живописи и рисунка, Анатолий Михайлович достигает совершенно новых художественных форм в мультипликации. Поиск собственных путей – принцип его работы. В природе нет повторений, каждый листочек на дереве, каждый цветочек – единственный в мире. Этот закон природы продолжается и в творчестве Савченко. «Всегда хотелось сделать что-то особенное» – такое признание объясняет его самобытность. Героев его рисунков, иллюстраций, мультфильмов нельзя не узнать из множества им подобных. Они единственны в своем роде и неповторимы. Внимательно вглядываясь в окружающий мир, не пропуская ни одной даже самой незначительной детали, Анатолий Михайлович все собирает в шкатулку наблю-

дений, замечаний, чтобы потом найти им место в своем творчестве.

Виктор Никитин, художник-постановщик, отмечая это его качество, сказал: «Толя – художник поиска, новых решений, изобразительных открытий и талантливых находок. Некоторые из созданных им персонажей в кино и книжной графике разбежались по разного рода рекламам и оберткам предметов для детей. Это ли не признак популярности?! А сколько всего создано персонажей за всю долгую жизнь в стенах студии». С этим трудно поспорить. Еще одна особенность произведений Савченко – у всех его мультфильмов роскошный, до мельчайших деталей прорисованный «задний план». Множество мелких бытовых деталей в окружающей среде, на фоне которой разворачивается действие, тщательно прорисованы и занимают свои места, строго подчиняясь единому замыслу художника. Так создается настроение фильма.

«И «цветоведом» он был необыкновенным. Помните быстро проскакивающие тона в «Малыше и Карлсоне»? Если их остановить и разглядеть – это ж красота небесная! Господа импрессионисты могли бы потесниться» – так говорит об Анатолии Михайловиче режиссер Эдуард Назаров, отмечая его как замечательного художника-колориста, который видел самые тонкие оттенки красок.

Художник создает атмосферу подлинности происходящего в своих мультфильмах, и этот маленький сотворенный мир полностью захватывает внимание зрителя и заставляет сопереживать героям, неотступно следовать за

ними на всем пути их приключений. Поэтому его мультфильмы смотрятся на одном дыхании, сразу не отпускают, их хочется смотреть еще и еще. Соратники говорили о нем: «Толя Савченко – наше военное поколение, которое создавало лицо студии «Союзмультфильм», и это достойное лицо – на радость ребятишкам».

После распада «Союзмультфильма» Анатолий Михайлович ушел из мультипликации и стал заниматься иллюстрированием детских книг. В детской литературе он занял место профессионала высочайшего класса.

Э. Назаров заметил: «В книгах его персонажей ни с кем не спутаешь, они всегда острые, характерные».

Рисунки для диафильмов, иллюстрации к детским книжкам дополняют те дары великого доброго художника, которые он оставил нашим детям. Мир маленького человека – удивительный родник с хрустальной, сияющей водой. Как хочется, чтобы он сохранился таким как можно дольше, чтобы обходили его мутные потоки человеческой грязи, чтобы не бросали в него отходы современной цивилизации. В мир ребенка имеет право входить только человек с чистой, доброй душой, чтобы ласково и нежно, шаг за шагом вести его в большой дом человечества. Анатолий Михайлович Савченко, художник милостью Божьей, стяжал себе это право.

В статье использованы материалы из интервью Сергея Капкова (Газета. 2004. 18 июля.)