

Александр Петров - Любовь на кончиках пальцев

Ярославская семнадцатая школа летом отдыхает от своих учеников. Лето — период отпусков, каникул, но спортивный зал школы не закрывается. Маленький Саша Петров разрисовывает стены изображениями спортсменов, срисованными с марок. Трудится долго, упорно. Это упорство еще даст о себе знать в будущем — но пока он не знает, что его рисунки сложатся в великолепные и мудрые истории, которые оценят во многих странах мира. И тем более он не знает, что после мировой славы, нескольких дюжин премий и номинаций он снова вернется в свой город с одной мечтой — создать школу анимации в родном городе.

Свой первый приз Саша получил в десятилетнем возрасте, на конкурсе рисунков «Пусть всегда будет солнце!». Рисунки эти были сделаны на асфальте, да и в дальнейшем Петров окажется оригинален в выборе материала для холста. Все его полотна будут запечатлены на стекле.

Саша, перепачканный краской, неустанно трудится, а потом ещё более нетерпеливо будет ждать окончания лета. Сам он вспоминает, что после работы был очень взволнован: *«Даже снились сны, что школу перекрасили в зелёный цвет. И очень гордился успехом»*. [1] Любовь к рисованию — одно из определяющих качеств, которое отмечали в нем учителя. Но, смею думать, не только оно помогло Саше стать выдающимся мультипликатором. Все преподаватели, работавшие с ним, говорят, что Саша был тихим, спокойным, усидчивым. Как показывает практика, именно подобная усидчивость, помноженная на талант, и открывает двери в мир анимации — быт мультипликатора наполнен кропотливой работой.

Даже в юности, посещая школу при Ярославском художественном училище, он ещё не может определиться с выбором профессии. Будут попытки найти себя в архитектуре, дизайне интерьера. Но в последний момент Петров *«разочаровался в своих мечтах и кардинально всё в жизни поменял, отнёс документы во ВГИК»*. [2]

Фотография 1 из 3.

Для просмотра галереи нажмите на фото.

Фотография 2 из 3.

Для просмотра галереи нажмите на фото.

Фотография 3 из 3.

Для просмотра галереи нажмите на фото.

И через год, поступив на отделение анимационного кино, Александр будет долго экспериментировать с формой, придя к той манере создания анимационного полотна, которая и позволит ему стать автором работ, четыре раза номинированных на премию

«Оскар». Одна из таких попыток, с фильмом «Старик и море», позволит ему открыть школу анимации в родном Ярославле.

О своей стилистике автор позже скажет:

Я пробовал разные анимационные техники и нашёл ту, которая мне показалась самой удобной. Я рисую на подсвеченном стекле с помощью краски и пальцев. Критики назвали мой способ техникой «ожившей живописи». Кисти использую в редких случаях. Каждая картина пишется прямо под камерой и всё время видоизменяется — от первого движения в кадре и до последнего. [2]

Анимация Александра Петрова запоминается не только потрясающей техникой — с экрана на нас сходит лавина образов — но и потрясающим содержанием. Для каждого своего фильма автор выбирает произведение, способное впитать в себя всё его мастерство.

Корова

Первая пристрелка на Оскар и потрясающее по тревожности послание является простой экранизацией школьного сочинения Васи Рубцова.[3] Мы просто наблюдаем за сознанием ребёнка, следящего за бытом взрослых людей.

Фотография 1 из 3.

Для просмотра галереи нажмите на фото.

Фотография 2 из 3.
Для просмотра галереи нажмите на фото.

Фотография 3 из 3.

Для просмотра галереи нажмите на фото.

«У нас была корова. Когда она жила, из неё ели молоко мать, отец и я. Потом она родила себе сына — телёнка, и он тоже ел из неё молоко, мы трое и он четвёртый, а всем хватало. Корова ещё пахала и возила кладь. Потом её сына продали на мясо. Корова стала мучиться, но скоро умерла от поезда. И её тоже съели, потому что она говядина. Корова отдала нам всё, то есть молоко, сына, мясо, кожу, внутренности и кости, она была доброй. Я помню нашу корову и не забуду.»[4]

Сон смешного человека

Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошёл за нею, как вол идёт на убой, и как пёс — на цепь, и как олень — на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его; как птичка кидается в силки, и не знает, что они — на погибель её. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твоё на пути её, не блуждай по стезям её, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею: дом её — пути в преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смерти.

Книга притчей Соломоновых 22-27

Думается мне, что у многих школьников, которым довелось бы просмотреть эту картину до знакомства со школьным курсом классики, возник бы если не трепет, то уж точно уважение

к столпу мировой литературы Фёдору Михайловичу Достоевскому. Одно из последних его произведений, описанное самим Достоевским как фантастическое — «Сон смешного человека» — предстаёт перед нами в обилии потрясающих образов. Целая картина, вереница полотен, разворачивающихся в голове главного героя перед персонажем, решившим покончить жизнь самоубийством.

Фотография 1 из 4.

Для просмотра галереи нажмите на фото.

Фотография 2 из 4.

Для просмотра галереи нажмите на фото.

Фотография 3 из 4.

Для просмотра галереи нажмите на фото.

Фотография 4 из 4.

Для просмотра галереи нажмите на фото.

Вся красота произведения Достоевского в отсутствии оценок, определения категорий. Сам сон показателен. Пройдя все круги ада и рая, увидев потрясающий, диковинный мир, юноша понимает, что он сам является началом того греха, который прорастает в чистой красоте. Что только его поступки, смирение и желание постигать природу добра и проявлять её в мире живых, только оно и способно спасти его от мира демонического, из которого он желает уйти через самоубийство.

Русалка

По преданию, утопившаяся от несчастной любви девушка становится русалкой и, являясь в образе пленительной красавицы, уводит за собой молодого юношу, залюбовавшегося ею.

Фотография 1 из 4.

Для просмотра галереи нажмите на фото.

Фотография 2 из 4.

Для просмотра галереи нажмите на фото.

Фотография 3 из 4.

Для просмотра галереи нажмите на фото.

Фотография 4 из 4.

Для просмотра галереи нажмите на фото.

С этой картиной связана мистическая история. Доверим рассказать её самому Александру:

В моей жизни тогда наступил некий рубеж. Не могу сказать, что я хотел уйти из анимации, это не совсем так, но у меня была внутренняя, почти неразрешимая проблема с фильмом «Русалка».

Я понял, что запутался в драматургии, не понимал, как мне довести линию до конца, как сложить рассказ, чтобы в нем были и правда, и точность, и логика. ... Я уже собрался было закрыть фильм, но в последний момент мы с женой всё-таки решили отправиться за помощью в Лавру. Дело в том, что к кому бы из верующих я ни обращался, всех мой замысел пугал.

Мне так и говорили: что вы, никаких русалок, идите и снимайте доброе кино. Но вот один дорогой мне человек в Ярославле, отец Николай, повёз нас в Лавру. По дороге мы от него отстали, в итоге приехали туда сами. ... У батюшки я провел почти два часа. Посидели, говорили, он меня исповедовал, ещё говорили, теперь уже о моем деле. Сначала он пожурил меня за то, что я работаю в киноиндустрии, вспомнил богоборческие фильмы 30-х годов, а потом, поняв, чем же именно я занимаюсь, благословил и сказал: делай, продолжай делать...

Он меня укрепил. После нашей встречи я неожиданно нашёл финал фильма. Возможно, он был подсказан в беседе с отцом Моисеем, а может быть, повлияло общение со всеми, с кем я тогда советовался — среди них, кстати, много было и лиц духовного звания. Как бы там ни было, у меня выстроилась логичная система отношений героев, история дошла до финала — в том виде, каков он в итоговой версии фильма.

Для меня совершенно очевидно, что всё закончилось хорошо благодаря тем, кто тогда молился за меня. Я уверен, что сам бы с этой ситуацией не справился. Скорее всего, бросил бы фильм, впал бы в депрессию и вряд ли смог бы вскоре заняться другими фильмами. А продюсеры меня бы, мягко скажем, не поняли. Одним словом, я чудом остался в анимации.

[3]

Моя любовь

Фильм, созданный по мотивам романа Ивана Шмелёва «История любовная». Роман раскрывает всю красоту любви, её истинной природы, и, как и во всём, что касается любви, не избежать главному герою и подводных камней. Любовь скрывается под ворохом влечений, помыслов, мимикрирует, чтобы во взрослеющем юноше зародить зерно веры в чистое чувство и истинного его понимания.

Фотография 1 из 5.

Для просмотра галереи нажмите на фото.

Фотография 2 из 5.

Для просмотра галереи нажмите на фото.

Фотография 3 из 5.

Для просмотра галереи нажмите на фото.

Фотография 4 из 5.

Для просмотра галереи нажмите на фото.

Фотография 5 из 5.

Для просмотра галереи нажмите на фото.

Сам Петров отмечает, что именно этот рассказ оказал на него наибольшее влияние. По словам Александра, он не знает *«другого писателя, который сумел бы так сказать о счастье, о чистоте, о желанной любви, как получилось у Шмелёва»*. [3]

С апреля 2008 года Александр Петров является академиком Академии художеств. Он единственный на сегодняшний день академик-мультипликатор.

Как и его современник Юрий Норштейн, Петров практически «забанен» отечественными телеканалами и прокатчиками. Вряд ли вы увидите в вечерней сетке анимацию, на которую студия Петрова потратила более трёх лет. Анимацию, которая с успехом идет в кинотеатрах Франции и Германии, наполняя залы думающей и любящей искусство публикой. Анимацию, которая получила дюжину наград во всём цивилизованном мире.

Анимацию, автор которой три года работал над фильмом «Старик и море» в Канаде, получив за него «Оскар». И всё это для того, чтобы открыть мастерскую мультипликации в Ярославле.

Источники

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Петров,_Але...в,_Александр_Константинович
2. <http://vinograd.su/art/detail.php?id=43612>
3. http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_5418/
4. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Корова_\(мультфильм\)](http://ru.wikipedia.org/wiki/Корова_(мультфильм))

Анимация, представленная в тексте

«Корова» — мультфильм, снятый на свердловской киностудии в 1989 году. Одна из первых режиссёрских работ Александра Петрова. Экранизация одноимённого рассказа Андрея Платонова.

«Сон смешного человека» — мультфильм Александра Петрова по мотивам одноимённого рассказа Ф. М. Достоевского.

«Русалка» — короткометражный мультипликационный фильм режиссёра Александра Петрова.

«Моя любовь» — российский мультипликационный фильм, созданный киностудией «ДАГО» в 2006 году. Сценарий основан на романе Ивана Шмелёва «История любовная».