

ВЫСТАВКА ИЛЛЮСТРАЦИЙ К ДЕТСКИМ КНИГАМ ХУДОЖНИКОВ НИЖНЕГО ТАГИЛА

Своеобразный литературно-детский «островок» сложился среди серьезного и масштабного выставочного проекта. Эта необычная по наполненности экспозиция из произведений, находящихся в коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств, – оригинальный подарок биеннале-фестивалю «УРАЛ-ГРАФО». Нескольких совершенно разных по стилю и духу авторов из разных регионов страны – Санкт-Петербурга и Нижнего Тагила – объединил общий интерес к такому уникальному художественному явлению, как мир детской и юношеской книги. Более пятидесяти работ мастеров графического искусства отрывают зрителя от суетной повседневности и увлекают «по волнам» мечтаний и фантазий в другую, беззаботно-искреннюю реальность. Одни произведения – классика отечественной иллюстрации, другие – своего рода открытие новой ипостаси признанных авторов. Техники исполнения работ разнообразны (цветная литография, акварель, фломастеры), это свидетельствует о том, что выбор художником материалов не ограничен какими-либо условностями, все зависит от его личных предпочтений и талантов.

Не секрет, что красочные изображения приоткрывают детям «дверь» в волшебный мир литературных произведений. Именно иллюстрации помогают войти в повествование и «отправиться» в приключение, дарят возможность подружиться с ожившими персонажами, погружают в атмосферу действия, делая сюжет доступным и понятным. Вместе с этим они задают общее настроение, развивают фантазию и обогащают жизненный опыт ребенка. Важнейшую роль при этом играет мастерство художника-иллюстратора, предназначение которого намного шире и глубже, чем может показаться на первый взгляд. Он является своего рода соавтором, который со всей ответственностью участвует в передаче образного строя повествовательного произведения, стараясь посредством формы и цвета, линии и композиции адаптировать взрослый мир к детскому восприятию. Поиски яркого, цельного выражения облика и характера героев, точного места действия, способных возбудить любопытство и вызвать живой отклик у ребенка, становятся первостепенными задачами для художника. При этом он стремится привнести свое собственное, индивидуальное прочтение литературного текста. Всеми этими качествами наполнены представленные в экспозиции работы.

Иллюстрации стоявшего у истоков создания советской детской книги народного художника РСФСР Юрия Алексеевича Васнецова (1900–1973) всегда легко узнаваемы. Неотъемлемая черта его творчества – неразрывная связь с народным искусством, принципы которого автор мастерски перерабатывал в только ему свойственной манере, стремясь донести до малышей сказочную природу воссоздаваемых литературных образов, умело сочетая при этом познавательное и художественное начало. Его работы отличаются подробным и законченным рисунком, цельной и ясной композицией, ритмичным сочетанием цветов, близких к природным. Однако в первую очередь обращают на себя внимание сами герои сказок, облаченные в русские национальные одежды, каждый со своим темпераментом, нравом и манерой держаться.

Подобные приемы использует в своих иллюстрациях к народным сказкам петербургский художник Олег Геннадьевич Кукушкин (1939 г.р.), который «очеловечивает» зверей и показывает их в самых кульминационных моментах повествования, что делает их эмоциональными и выразительными, а потому понятными маленьким читателям. По этой же причине фигуры

зверей упрощены в пространстве, подобно тому, как это делают дети в своих рисунках, но богато разработанный лесной фон, точно соответствующий представляемому образу, «сглаживает» это намеренное искажение.

Иного характера представленная на выставке работа петербуржца Станислава Васильевича Вихарева (1924–1981), тяготеющего к классической интерпретации создаваемого образа, но при этом сохраняющего ощущение наивной сказочности. Первоисточник здесь – не народное, а авторское, более сложное по построению произведение, к которому отсылает стилизованная под древнерусскую вязь надпись под изображением. В стародавние времена уводит нас и воссозданная в иллюстрации сцена, погружающая в атмосферу девических вечеров в полутемных деревянных избах.

Новую грань творчества представляет на выставке тагильчанин Владимир Валентинович Зуев (1959 г.р.), более известный как мастер офорта. В 1998 году он создал фломастерами, шариковыми ручками и акварелью макет авторской книги «Песенки-потешки народов мира». К шуточным фольклорным текстам народов разных стран художник сделал постраничный дизайн, оформил обложку, форзацы, титул, создал интересные иллюстрации, гармонично совместив элементы книги. Красочные изображения, наполненные юмором и добрым озорством, занимают целый разворот и визуально воссоздают содержание рифмованных текстов. Широкий кругозор и тонкая интуиция автора позволили создать иллюстрации, точно соотносимые с характерными представлениями о стране, где национальные черты и типичные характеристики сделали их еще более красноречивыми. Рисунок в иллюстрациях – живой и выразительный, композиции – фрагментарные, что дает возможность воображению домыслить, досочинить сюжет, в них много воздуха, свободы, а образы героев – гротескны, с тонко подмеченными характерами, легко запоминающиеся. «Песенки-потешки» так и остались неизданными, при этом можно с уверенностью говорить о том, что данная работа В. Зуева не просто раскрывает многогранность таланта художника, но точно отражает тенденции разработок авторами 1990-х годов нового типа детской книги.

Ранее тагильский, а ныне живущий в Великом Новгороде художник Петр Иванович Болюх (1957 г.р.) – своеобразный «полиглот», равноуспешно работающий в разных видах изобразительного искусства: медаль, станковая скульптура, экслибрис, печатная и оригинальная графика. Над иллюстрациями к различным произведениям уральских писателей в технике печатной и рисованной графики Болюх работал с конца 1980-х годов. В последние пять лет он обратился к иллюстрации, выполняя свои искусные произведения чаще всего в технике многослойной акварельной живописи, реже в монотипии, с невероятной затейливостью, детальным рисунком, создающим иллюзорное пространство, где оживают острохарактерные герои. Примечательно, что эти редкие изображения сделаны для себя, что называется «в стол», и, думается, современная детская книга не открыла для себя одного из наиболее интересных авторов. Особо привлекают внимание иллюстрации к повести Н.В. Гоголя «Шинель» – предельно выразительные в своей монохромности, атмосферные по образному решению, одновременно выдержанные и многослойные по содержанию и эмоциональному окрасу. С виртуозной точностью через тонкие нюансы, считанные со страниц гоголевского текста, Петр Болюх смог воссоздать самый дух существа главного персонажа – мелко-го чиновника Акакия Акакиевича.

Не менее сложные для интерпретации первоисточники выбирает Наталья Леонидовна Чуднова (1956 г.р.), также

тагильский художник, ныне проживающая в Великом Новгороде. Сложные по трактовке, «зашифрованные» и глубоко прочувствованные произведения «по мотивам» стихотворных строк Марины Цветаевой автор создает в технике акварели – нежнейшей и трепетной, как вздох. Душевные волнения, раздумья об извечном и непознаваемом, лирико-мятежный настрой стихотворных строк слились воедино с художническими переживаниями и, перемешавшись, проявились в иллюстрациях-знаках. Строки и рифмы отразились в формах и линиях, перетекание слов и мыслей – в переходах цвета... и словесные образы обрели облик ассоциативный, не прямой, лишь с полунамеком на бытие.

Лиричное настроение звучит и в акварельных произведениях петербургского автора Екатерины Васильевны Звонцовой (1947–2006) к книге «Улыбка ясная природы», где собраны произведения русских писателей и поэтов о родной природе. Отсюда в этих иллюстрациях столько нежности, любования, искреннего восхищения красотой природы. В скром-

ных по размерам, мягких по тону акварелях разлиты безграничное спокойствие и тишина, всеобъемлющая гармония и благодать, успокоительная мелодичность и трогающая душу трепетность. Без лишних деталей и подробностей в частных композициях автор воссоздала многозначительные образы природы – издавна и навсегда вдохновляющей писателей, поэтов, художников.

Сколь разнообразны по авторскому подходу представленные на выставке произведения, столь широкий спектр эмоций они поднимают, воздействуя каждое по-своему на струны зрительской души.

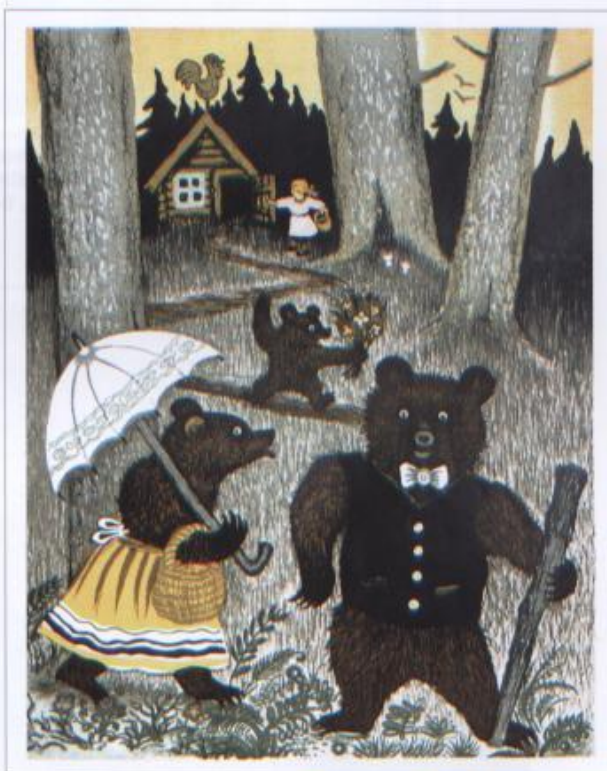
Впервые в истории «УРАЛ-ГРАФО» в экспозиции принимает участие не конкретное лицо, персона, а уникальное музейное собрание, тематически соответствующее общей идее проекта. Подобный опыт сотрудничества может оказаться удачным и иметь свое продолжение.

Мария Комарова,
искусствовед, Нижний Тагил

Болюх Петр Иванович

Иллюстрация «Видения Ажакя Акакиевича». К произведению Н.В. Гоголя «Шинель». 2013–2014. Бумага, акварель. 23,4 × 18,8

Васнецов Юрий Алексеевич

Три медведя. 1938. Бумага, печать офсетная цветная. 44 × 34,5