

*В. И. Косик
(Москва)*

Впечатления от путешествия в сказку

27–28 сентября 2010 года в Северной Пальмире в Музее-квартире Набокова, что на Большой Морской, состоялась конференция «Художники-иллюстраторы Русского зарубежья и детская литература», организованная к 100-летию со дня рождения замечательной художницы Елизаветы Ивановской, связавшей свою жизнь с Бельгией Тиля Уленшпигеля, а творчество – с детьми, даря им радость своего рисунка к волшебным историям. Квартира Набоковых, одна из комнат которой превратилась в выставку картин Елизаветы Ивановской, собрала изрядное количество исследователей русской иллюстрации из разных стран – Бельгии, Голландии, России, Румынии, Франции, Эстонии. Конечно, больше всего было собравшихся «у Набокова в гостях» – из России.

Я бывал на многих конференциях, но ни разу мне, да и другим, вероятно, не доводилось попадать в сказку, вспоминать свои первые книжки как тогда, в сентябрьском холодном Питере. Это было чудесно, когда интереснейшие выступления участников сопровождались показом на большом экране многоцветья рисунков, позволяющих вновь попасть в свое детство, удивиться национальному своеобразие сказочных персонажей. Так, у Елизаветы Ивановской медведь с изящной французской мордой, совершенно «месье Трике» в медвежьем обличье, резко отличен от нашего русского кряжистого мишки с его «купеческим» рылом.

И, если уж множить дальше свои впечатления о творчестве нашей «иностранки», то ее рисункам присуща особая легкость, я бы сказал – полузавершенность, ритмичность, воздушность. И тем, кто заинтересуется творчеством бельгийско-русской художницы, советую посмотреть, выложенные в сети ее творения, нужно только набрать в графе поиск: *le batalbum*

Сама конференция подарила мне, да и другим, думаю тоже, немало открытий. Все мы знаем имя сестры Иоанны Рейтлингер, ее оригинальную церковную живопись, но то, что в ее творчестве нашлось место и оформлению детских книг «Листков для

детского чтения» о жизни Иисуса Христа нужно благодарить Льва Мнухина, представившего интереснейшее сообщение об этом увлечении сестры Иоанны, подарке ее таланта детям. И, пожалуй, здесь позволю дать слово самому Льву Мнухину только об одном из сюжетов, а именно, о «Входе Господнем в Иерусалим»: «Впечатление, что рисовал не иконописец, а одаренный ребенок. Тот же Иисус, что на предыдущей иконе, только в одежде, ослик из сказки братьев Grimm «Бременские музыканты» и непохожий ни на одного ослика из «взрослых» картин и икон, толпы сопровождающих и толпы встречающих, представленные единичными образами, что заметно упрощает изображение и, как следствие, его восприятие ребенком. Момент, когда жители Иерусалима устилают дорогу одеждами, дан автором и вовсе по-детски: ребенок перед осликом стелет свой небольшой коврик».

И, конечно, было очень интересно услышать, что Юлией Рейтлингер были оформлены и выпущены две книги: «Сказание о святом Герасиме» Валентины Зандер и «Сказка об Алеше, его игрушках, киске, воробышке и сером зайчике» Петра Зубова. Причем в 1946 г. в сотрудничестве с французским писателем Э. Арма она выпустила две детские книжки на французском языке. Одна из них уже знакомая нам «Saint Jérôme et lion» («Святой Герасим и лев»), другая – «Le merveilleux Noël dans la forêt» («Чудесное Рождество в лесу»).

Конференция, которую я бы назвал, «дорога в детство», замечательна еще и тем, что многим их присутствующих открыла имена тех, кто связал свое творчество с детской иллюстрацией или отдал ему свою дань.

Позволю здесь назвать такие имена, как Ф. Рожанковский, известный и как мастер эротического рисунка, А. Яковлев с его манящей детей таинственной и далекой Африкой, поэт, художник и философ, автор поэзо-рисунков и «Философии ¼ часа», «скромный и самокритичный» К. Гершельман, Натали Парэн с ее Бабой-ягой и, конечно, Нору Мусатову, иллюстратора детской Библии.

К большому сожалению, наши дети, не имели возможности листать книжки, украшенные их рисунками, уноситься в волшебный мир, в далекие страны, туда, где разговаривают звери и всегда много веселья и радости. Правда, надо сказать, что в СССР тоже было немало талантливых художников, отдавших дань детской иллюстрации. Напомню лишь одно имя – изумительного таланта человека Юрия Васнецова, рисунки которого хорошо знакомы многим и сейчас.

Возвращаясь в зарубежье, хочу сказать еще об одном имени, художнике Валерии Вильямовиче Каррике, отдавшем не только свое творчество, но и всю жизнь

детям, для которых он еще в начале 20 века начал издавать свои «Сказки-картинки» разных народов, пересказанные и проиллюстрированные им самим.

Очень трудно передать здесь рисунок в прозе, теряется вся прелесть красок, радующих детский взор. Я попробую с помощью цитат.

Так, архангельская исследовательница его творчества Татьяна Тетеревлева в своем блестящем выступлении рассказала, что художник получал «трогательные письма от русских детей и учителей» из Польши, Финляндии, Франции, других стран Европы и мира, даже из Уругвая и Алжира с благодарностью за его сказки. Что еще? Очаровательные сказки В.В. Каррика были переведены на иностранные языки и издавались в Америке, в Англии, в Голландии и в Норвегии. И следует согласиться с мнением Зинаиды Шаховской, что «Дело В. Каррика стоит гораздо дороже, чем вялые разговоры о денационализации русских детей. Честь ему за это и слава!»

Разумеется, на конференции прозвучали и доклады, не связанные с персоналиями, но не ставшие от этого менее интересными. Утомлять пересказом я бы не хотел, все же это не обзор, а всего лишь «импрессия» пополам с цитатами, поэтому попробую вкратце очертить свои впечатления от доклада Юлии Бугаковой о детских рукописных журналах русского зарубежья.

Я сам немного сталкивался с информацией на эту тематику на Балканах и скажу, что по своей увлекательности она, порой, не уступит авантюрному роману. Даже приведу одно из стихотворений, посвященных потомку известного рода Глинских, учившегося в Болгарии, в Шуменской русской гимназии, ставшего впоследствии известным сценографом. Итак:

Он Николай из рода Глинских...
Берет начало этот род
От цапель дальних, дальних пинских
Все поглощающих болот.
Он первоклассный декоратор
И живописец хоть куда.
Творит chef-d'oeuvre (шедевры),
Как инкубатор,
И не банален никогда.
Он презирает все шаблоны,
Любезный дамский кавалер,

И расточает им поклоны
На сверхъестественный манер.
Без страха рыцарь и упрека,
Горяч, как нефтяной пожар,
Он от малейшего намека
Кипит как тульский самовар

Без детских журналов не обходилось практически ни одно учебное заведение. И, как верно было отмечено, их содержание – и в прозе, и в поэзии, и в рисунках – было напрямую связано прежде всего, с темой Родины. И целиком следует согласиться с автором, что детские журналы представляли собою «живое творчество детской души и ее стремление к родному краю». Вот только одно из стихотворений, прочитанное Юлией Бугаковой, сочиненное в далеком прошлом:

«Все скучней мои думы и речи,
Мои песни скучней и скучней.
Русь, твои только ветры излечат
Маяту застоявшихся дней».

Конечно, сейчас, книжки с иллюстрациями из «того времени» затерялись в пространстве пролетевших лет. Их трудно найти в библиотеках, музеях, но выручают собиратели, хранители бесценных сокровищ. Одним из таких коллекционеров, по научному библиофилов, стал участник конференции Анатолий Ракитянский, в коллекции которого есть детские издания, украшенные, например, рисунками Николая Пузыревского (сказка о похождениях девяти гномах), Сигизмунда Видберга, выработавшего для себя «методику сочетания цветов чёрного- белого и виртуозной линии, любил рисовать виньетки, заставки, концовки». Среди проиллюстрированных им книг, изданных на латышском языке, можно назвать «Трагическую поэму посвящённую куклам», где текст автора Павила Вилипа и рисунки Видберга выполнены «с налетом конструктивизма». Юрий Ракитянский с некоторой долей сожаления сказал, что «когда впервые с этой книгой удалось познакомиться, она была юными читателями зачитана до дыр».

Пожалуй на этих «дырах» я хочу и закончить, предупредив о том, что их еще очень много и исследовательская работа таит в себе много нового, неизвестного, увлекательного. Да и разве может быть иначе, когда речь идет о сказке, о наших детях, их книжках.

Но прежде всего, я очень надеюсь, что будут изданы интереснейшие выступления моих коллег. Я назову здесь их имена: первыми выступили – Марина Чернышева, Владимир Булат, Надежда Авдюшева-Лекомт, Мишель Дефурни, Мишель Балле, Серж Стоммельс и Альберт Лемменс, Татьяна Бакунина, за ними – Эммануэль Мартина-Дюпре, Элизабет Лортик, Е. Е. Седова, Т. П. Тетеревлева, И. И. Комарова, Т. А. Галеева, сообщения которых были связаны с тематикой русского искусства иллюстрации, русской литературы для детей, затем – Анастасия Ванякина, Л. А. Мнухин, Д. Костина, Каролин Хаарда де ля Бом, Татьяна Шор и ваш покорный слуга, рассказавшие собравшимся о творчестве известнейших художниках-иллюстраторах Русского зарубежья, потом – Надежда Авдюшева-Лекомт, Одиль Белькеддар, Ю. Бугакова, А. Безгубова, О. Н. Ильина, Анатолий Ракитянский, Софии Гиберто, поделившиеся своими мыслями и информацией о детской иллюстрированной книге.

И, пожалуй, еще одно впечатление: вместе с зрелыми специалистами выступала и молодежь, что не может не радовать.

Разумеется, за чудесную конференцию, за «дорогу в сказку» следует поблагодарить ее оргкомитет: Надежду Авдюшеву-Лекомт, Марину Чернышеву, Елену Яковлеву, Леонида Климова, Олега Лейкинда.