

ВЗАПРАВДУ
ПОНАРОШКУ

ВЗАПРАВДУ

Каталог выставки
иллюстраций детской книги
из Финляндии
в Выставочном центре
Санкт-Петербургского
Союза художников
18.3. - 6.4.2008

Институт Финляндии
в Санкт-Петербурге

Kuvittajat ry

ПОНАРОШКУ

МУМИ-ГРОЛЛИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ

Выставка организована
Институтом Финляндии
в Санкт-Петербурге
и Союзом иллюстраторов Финляндии
(Kuvittajat ry)
при поддержке
Художественного музея г. Хельсинки
Министерства Образования Финляндии
Oy Moomin Characters Ltd
Художественного музея г. Тампере
Художественного музея г. Куопио
FILI - Информационного центра
финской литературы
Генерального консуль

Все мы помним свои первые книжки, и порой вновь увиденные картинки из любимой сказки рожают в наших сердцах теплые чувства. Мы с радостью приглашаем вас окунуться в удивительные миры, созданные иллюстраторами финских детских книг за последние 50 лет. Выставка «Взаправду понарошку. Муми-тролли и многие другие» зовет нас в увлекательное путешествие из леса в город, в ходе которого можно пройтись по заколдованному лесу, посидеть на солнечной полянке, почувствовать качание книжных волн. Коллекция оригинальных работ, собранная из личных архивов иллюстраторов, позволяет нам, словно в зеркале перемен, проследить историю развития финской детской иллюстрации – от самых известных, включая давно полюбившихся героев сказок Туве Янссон, до самых современных работ, с которыми теперь сможет познакомиться и российская публика.

Иллюстрации детских книг идут в ногу со временем, и наблюдательный зритель может уловить по ним, как менялось финское общество, ощутить веяния моды разных лет. Меняются не только способ изображения или техника печати, но и сюжеты. В последнее десятилетие в финской детской книге стали затрагиваться такие серьезные темы, как усыновление, одиночество, утрата близких людей. С помощью книги в семье взрослые и дети могут вместе обсуждать эти проблемы. Книга помогает ребенку находить ответы на свои уже взрослые вопросы.

Удивительно, как иллюстрация передает эмоциональную нагрузку текста, помогает понять его философию, а каждая, даже самая маленькая

деталь обретает свой, казалось бы, неуловимый, но необыкновенно важный смысл. Магические краски, волшебные истории, яркие персонажи помогают даже взрослым посмотреть на мир глазами ребенка, увидеть большое в малом, значительное в смешном и порадоваться мелочам.

ВЗАПРАВДУ ПОНАРОШКУ

Истин

КРИСТЕЛЬ РЕННС
Ййро Кютнер
«Тальянт, добрый великан»

кисти, аренда мастерской. Доходы издателей, вообще, всех, кто делает книгу, зависят от тиражей, и в Финляндии, где тиражи скромные, работа иллюстратора малооплачиваемая.

Развивается гиперпространство, всасывает с бумажных страниц художественные образы во всемирную паутину. Мультимедийные технологии заменили руки художника, фотоаппаратура наполнила мастерские. Рисованная иллюстрация исчезает, а обескураженные иллюстраторы отправляются вслед за любимыми изображениями в новое царство интернета, работают в крупных рекламных проектах, создают компьютерные игры и анимацию, трудятся на съемочных киноплощадках. Звучат теперь любимые книжки по радио, а литературные персонажи красуются на телеэкранах, экранах компьютеров, домашних

ли, что получилось, и удивились. Путешествие в мир детских книжек с картинками оказалось куда более обширным и значительным предприятием, чем казалось вначале. Здание искусств имеет многоуровневую иерархию, границы этой иерархии раздвигаются очень редко, а иллюстрации и другие художественные произведения для детей находятся отнюдь не на вершине арт-пирамиды. Именно поэтому музеи Хельсинки и Гетеборга сочли необходимым провести выставку, которая подчеркнула бы самостоятельность художественных ценностей, возникающих при взаимодействии текста с изображением.*

* Berndt Arell, Birgitta Flensburg.
Satua ja totta. Suomalaisia
ja ruotsalaisia lastenkirjakuviuksia.
Helsingin

ТАРУЛИЙСА
ВАРСТА
Тарулийса
Варста
«Тогда
принцесса за-
плакала»

ПЕККА ВУОРИ
Тертту Кайвола (ред.)
«Лесные малютки»

ской деятельностью, заниматься большими выставочными интерактивными проектами, пользующимися широкой популярностью у детей и взрослых.

Александр Райхштейн создал выставку, где зритель-читатель, словно попадая внутрь книги, оказывается между ее страниц. Сценография выставки выстраивается из увеличенных фрагментов иллюстраций, напечатанных на гигантских, свисающих с потолка тонких полотнищах. Инсталляции, каждый раз другие, в соответствии с тематикой зала, направляют зрителя по траектории, которая превращает перемещение по экспозиции в путешествие из леса в город. По замыслу кураторов и благодаря дизайнерскому решению, посетители «повторяют» путь массового переселения жителей из сельской местности в города, существенное для самосознания нескольких поколений. Связи с лесом, морем, полем еще не потеряны, они часть ментальности горожанина Финляндии.

морском дне. Так, по велению концепции и ее чудесного воплощения, обычный поход на выставку превращается в приключение, наполненное шелестом леса, плеском прибоя и шумом большого города.

В Финляндии выставка возродила интерес к работе иллюстратора, поднялся престиж этой профессии, а иллюстрация к книге для детей вновь зазвучала как полноценный жанр современного визуального искусства.

В создании экспозиции принимало участие много различных специалистов и институций. Во введении к данному каталогу уже

«Мне всегда было страшно интересно рисовать книжки-картинки, – признается Маркус. – И хотя (по экономическим соображениям) я не могу посвящать им много времени, но постоянно думаю о них: о тех, что уже вышли или еще только задуманы. Они самая завораживающая, самая интригующая, самая благодатная часть моей работы. Но, конечно, и самая ответственная».*

Зато когда готовая книжка-картинка попадает в руки к читателям, она дарит им радостные минуты взаимопонимания и

Янссон, существует на самом деле, а сосны Подопринебо и Зацепитучу из сказки Цакариаса Топелиуса действительно умеют разговаривать. И пусть мы, взрослые, знаем, что все это лишь понарошку, для детей сказка – самая что ни на есть правда.

Первые иллюстрированные книги для детей появились в Финляндии уже в середине XIX века. А первым финским иллюстратором исследователи называют Эмилию Топелиус – жену известного сказочника Цакариуса Топелиуса. Печатная техника не позволяла тогда делать цветные иллюстрации, и Эмилия вручную раскрасила акварелью все пятьсот книжек первого тиража.*

Как отмечает финский иллюстратор Мика Лаунис, только появление офсетной печати позволило в полной мере говорить о возможностях точной передачи цвета. Однако даже в конце пятидесятих годов XX века такой способ воспроизведения изображения был еще очень дорогостоя

ТУВЕ ЯНССОН
«Волшебная зима»
(стр. 32 и 33)

Вначале иллюстрации Туве Янссон к книжкам про муми-троллей были очень просты – это изящные графические рисунки, которые выполняли в основном декоративную функцию. Со временем они становятся все более детальными и развернутыми, увеличивается экспрессивность изображения. Однако максимального взаимодействия иллюстрации и текста удается достигнуть именно в книжках-картинках.

Всего Туве Янссон нарисовала три книжки-картинки про муми-троллей*, из них только вторая «Кто утешит малютку?» (Vem ska trösta knyttet? 1960) появилась сперва в виде записанного текста. Первая же «А что было потом?» (Hur gick

ОЙЛИ ТАННИНЕН
Ойли Таннинен
«Нунну летит»

* Ylimartimo, S. Värin tunnetta ja tunteen väriä suomalaisessa kuvakirjassa. Satua ja totta. Suomalaisia ja ruotsalaisia lastenkirjakuvituksia. Helsingin kaupungin taidemuseo, 2005, 31

героев комиксов, но принципы построения повествования в книжке-картинке несколько иные.

Новые технические возможности позволяют современным художникам использовать практически все известные материалы и живописные техники, а также более свободно интерпретировать авторский текст. Иллюстратор переосмысливает образы и выразительные средства других культур, но при этом создает свой неповторимый художественный мир. Исторические стилизации, аллюзии и реминисценции, популярные в начале 1980-х годов, не утратили актуальности и в наши дни. «История искусства – самый благодатный материал для исследователя», – считает художник Мика Лаунис*, который удачно сочетает в своих

