

Александр Райхштейн: ПО ТУ СТОРОНУ РЕАЛЬНОСТИ
Рудольф Койву и его сказочный мир
Выставка в Центре искусств Ретретти 8.6. – 28.8.2012

Рудольф Койву (1890 – 1946) – возможно, самый известный в Финляндии художник-иллюстратор. Он рисовал для разных изданий – от букварей до детских журналов, и все-таки наиболее сильная его сторона – это иллюстрации к книгам сказок. Их Койву создал так много и они столь своеобразны, что можно говорить о сотворенном им собственном сказочном мире. Несколько поколений финнов впитали в детстве впечатления от волшебных образов, созданных Койву. В то же время сам этот сказочный мир несет на себе отпечаток личности и судьбы художника.

Получив приглашение создать выставку иллюстраций Койву в центре Ретретти, я понял, что недостаточно более или менее удачно развесить их по стенам зала. Выставка должна превратиться в тотальную инсталляцию, каждый элемент которой родом из сказочных картинок Койву. Посетитель выставки – особенно ребенок – оказывается в таком случае не в роли стороннего наблюдателя, а получает возможность очутиться внутри этого волшебного мира, бродить по нему, исследовать его и играть в нем. Кроме того, иллюстрации небольшого размера, созданные для книги, трудно рассматривать на стенах огромного зала – их легче воспринимать в укромных пространствах инсталляции. Опыт создания подобных проектов у меня уже был, достаточно упомянуть выставку финской иллюстрации «Взаправду понарошку», демонстрировавшуюся в залах Санкт-Петербургского Союза художников весной 2008 г.

Сказочный мир Рудольфа Койву складывается из разных частей, и, в соответствии с этим, выставка состоит из разных зон. Оригиналы иллюстраций, экспонирующиеся в каждой из них, объединены общей темой; всего на выставке представлено более двухсот иллюстраций. Самая большая часть инсталляции посвящена таинственному финскому лесу – его Койву знал очень хорошо. Когда тринадцатилетний Рудольф, потеряв обоих родителей, перебрался к своей бабушке в Тюрвя, именно большую часть времени он проводил в лесу, блуждая там в одиночестве. На выставке изображения леса – при помощи широкоформатной печати – выросли до размера деревьев, между которыми можно бродить. Часть леса покрыта снегом и льдом; остальной лес – летний, но глухой, дремучий и мрачноватый. Лес кишит разнообразной нечистью – ведьмами, троллями и лешими, которые норовят напасть на случайного путника. Среди чащи стоит ветхая избушка, жилище не то доброй старушки, не то злой ведьмы. Как пишет исследователь творчества Койву Мария Лаукка, в мире этого художника «все возможно и ничто не безопасно».

В просвете между деревьями далеко на горе виднеется старинный замок. Эта тема часто повторяется в работах Койву. Проходя сквозь дремучий лес, посетитель постепенно приближается к замку. Однако замок от леса отделяет водная преграда: не то море, не то озеро, не то река. У берега – старая лодка, в которую можно забраться. На поверхности воды – посредством видеопроекции – появляются и исчезают образы подводного мира, русалки и водяные. В воздухе парят летающие фигуры, от эльфов до ковра-самолета. Странник может передохнуть на берегу и прислушаться к звукам, доносящимся из больших ракушек: шуму моря, крикам чаек, тихой музыке. Одна из раковин рассказывает гостям выставки сказки мужским, а другая – женским голосом.

С берега видно, что замок на другой стороне реки – это на самом деле театр с занавесом, задником и кулисами. В иллюстрациях Койву вообще заметно влияние театра, и именно изображения дворцов и замков строятся им по театральным законам. Попав по другую сторону занавеса, посетитель оказывается внутри дворца, прогуливается среди колонн и портьер, встречается с королем и принцессой и, наконец, может сам примерить корону и сесть на настоящий золотой трон. Надо сказать, что в этом театральном мире легко смешиваются Запад и Восток, и образы из сказок Братьев Гримм соседствуют с персонажами «Тысячи и одной ночи». К реальной жизни Рудольфа Койву этот мир придворной роскоши не имел никакого отношения, он целиком порожден воображением художника и прочитанными им книгами. Быть может, только в волшебных замках Койву нашли отражение его детские впечатления от дворцов Петербурга: в этом городе Рудольф родился и вырос в бедной финской семье. Он говорил по-русски, любил русский балет, а также восхищался работами Ивана Билибина, иллюстрации которого разглядывал когда-то в витрине книжного магазина – купить дорогую книгу он был не в состоянии. В творчестве Койву можно обнаружить влияние этого художника, а также других – от Обри Бердслея до Йона Бауэра.

Известная театральность свойственна всей выставке Рудольфа Койву в Ретретти. Можно сказать, что созданная для выставки инсталляция сродни театральным декорациям, попав внутрь которых посетитель может примерить на себя роль из какой-либо сказки, проиллюстрированной Рудольфом Койву. Можно самому решить, хочешь ли быть бедным сиротой или толстым королем, веселым эльфом или храбрым рыцарем, прекрасной принцессой или страшной ведьмой. Или всеми ими по очереди.