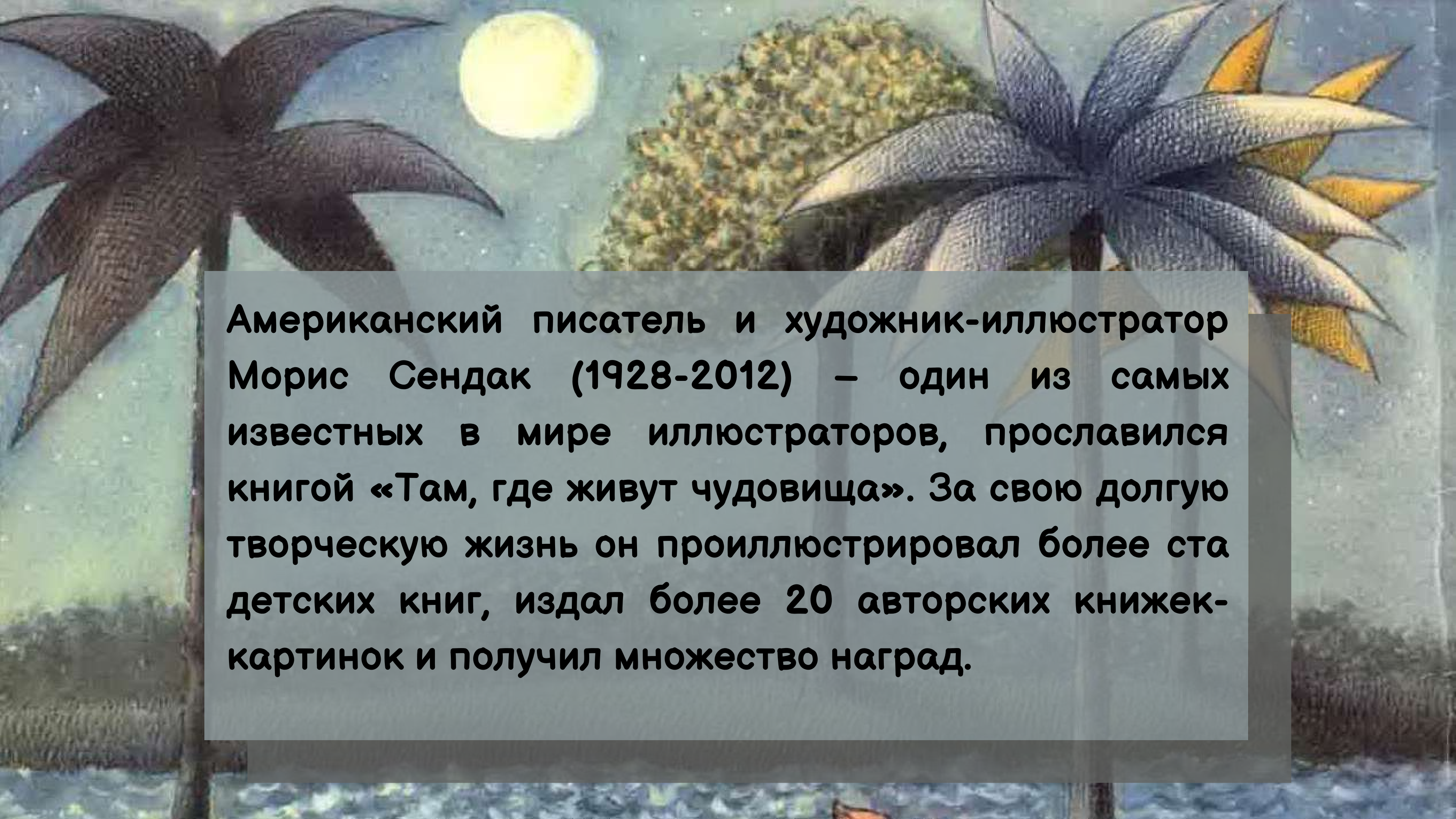

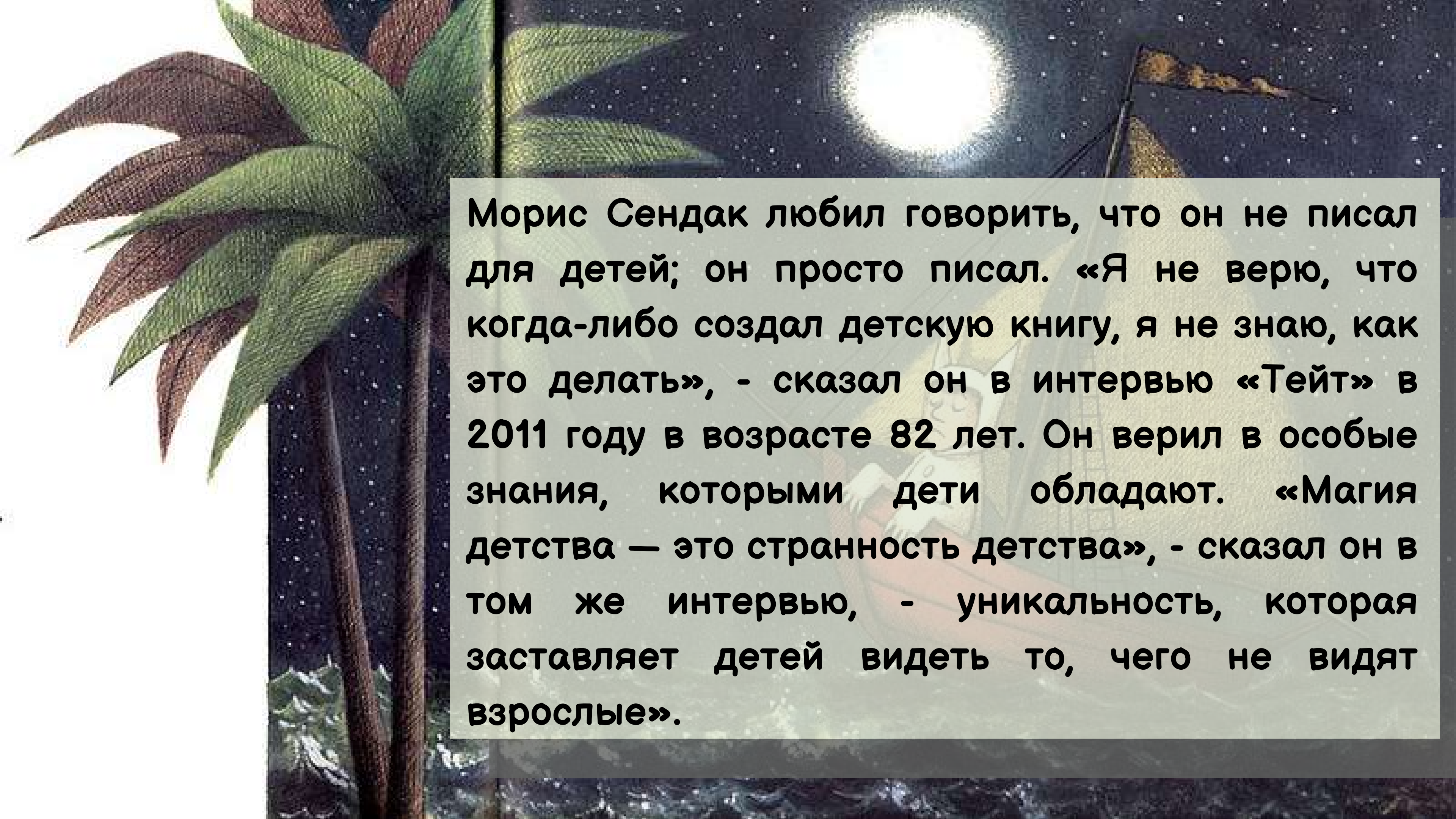
Морис Сендак

создатель самых обаятельных
книжных чудовищ

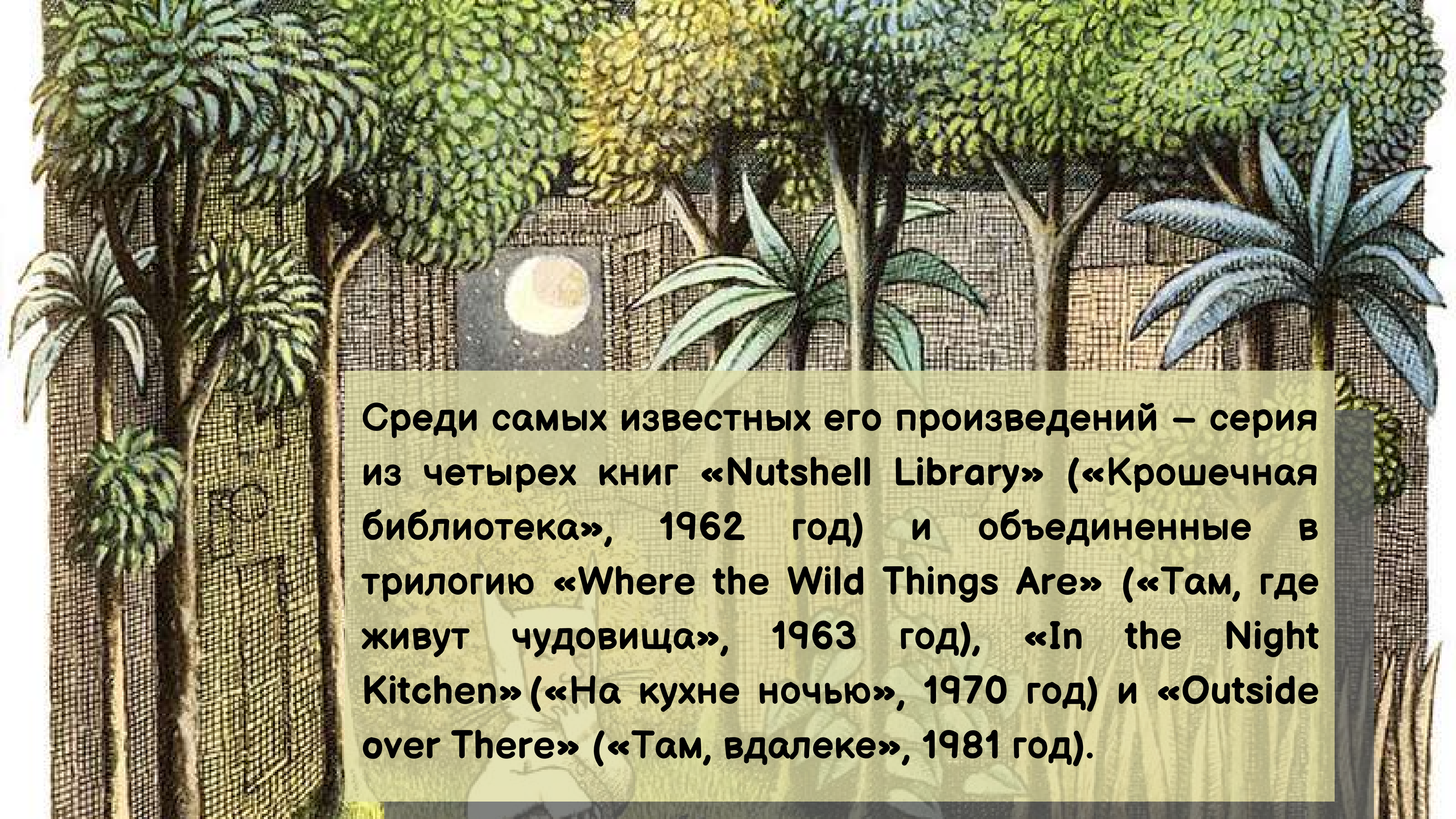

The background is a painting by Maurice Sendak. It depicts a tropical landscape with a bright yellow sun in a pale blue sky. In the foreground, there are two palm trees: one on the left with dark, textured fronds, and one on the right with lighter, more detailed fronds. The bottom of the image shows a body of water with a small boat. The text is overlaid on a semi-transparent grey rectangle in the center.

Американский писатель и художник-иллюстратор Морис Сендак (1928-2012) – один из самых известных в мире иллюстраторов, прославился книгой «Там, где живут чудовища». За свою долгую творческую жизнь он проиллюстрировал более ста детских книг, издал более 20 авторских книжек-картинок и получил множество наград.

Морис Сендак любил говорить, что он не писал для детей; он просто писал. «Я не верю, что когда-либо создал детскую книгу, я не знаю, как это делать», - сказал он в интервью «Тейт» в 2011 году в возрасте 82 лет. Он верил в особые знания, которыми дети обладают. «Магия детства — это странность детства», - сказал он в том же интервью, - уникальность, которая заставляет детей видеть то, чего не видят взрослые».

A stylized illustration of a forest scene. In the foreground, there are several trees with dense, rounded green canopies and dark trunks. Some trees have palm-like fronds. In the background, a bright, glowing circular light is visible against a dark, textured sky. The overall style is reminiscent of mid-20th-century children's book illustrations.

Среди самых известных его произведений – серия из четырех книг «Nutshell Library» («Крошечная библиотека», 1962 год) и объединенные в трилогию «Where the Wild Things Are» («Там, где живут чудовища», 1963 год), «In the Night Kitchen» («На кухне ночью», 1970 год) и «Outside over There» («Там, вдалеке», 1981 год).

Морис Бернард Сендак родился в Нью-Йорке, в небогатой семье. Сендак-отец работал портным, но был не чужд литературе и сочинительству. Его книгу для детей «В доме у дедушки» Морис много лет спустя перевел с идиша на английский и издал со своими иллюстрациями. Детство Сендака было омрачено смертью многих его родственников в концентрационных лагерях в разных частях Европы. Столкновение в юном возрасте с понятием смерти потрясло его воображение.

«Это подтолкнуло меня к тому, что мне захотелось говорить с детьми на другом, как я считал, более честном уровне, чем тот, на котором с детьми говорит большинство людей», – говорил он. «Потому что, если жизнь действительно важна, если возможна смерть Анны Франк, если может умереть мой друг, дети уязвимы так же, как и взрослые. Так в моей работе появилась тайная цель – заставить детей жить. Потому что я сам хотел жить. Я хотел вырасти».

В семье Сендака любили рассказывать истории, вспоминать страшные сказки и еврейский фольклор, а также рисовать, что сказалось на интересах Мориса. Другим его увлечением с детства было кино. Он любил фильмы про Кинг-Конга и работы Диснея. Микки Маус был создан через шесть месяцев после рождения Сендака и стал его увлечением на всю жизнь. Дом Сендака в лесах Риджфилда, штат Коннектикут, был забит коллекционными фигурками Микки Мауса.

Любовь Мориса к книгам началась, когда из-за проблем со здоровьем он какое-то время был прикован к постели и мог только читать. Когда ему было 12 лет, он просмотрел «Фантазию» Уолта Диснея и решил стать иллюстратором. Его младший брат Джек также стал детским писателем. В 1950-х годах Морис проиллюстрировал две его книги.

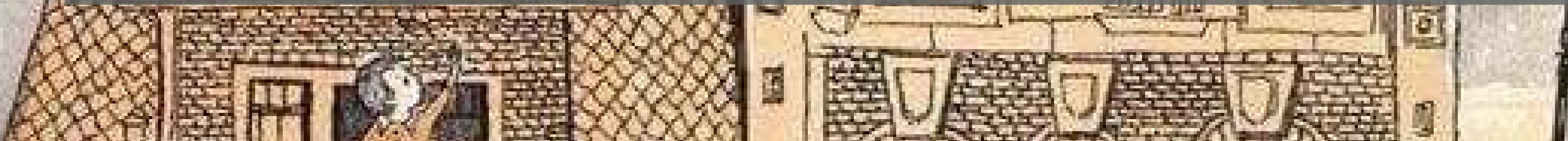

Первой книгой с его иллюстрациями стал учебник физики под названием «Атомная физика для миллионов» Максвелла Ли Эйдиноффа, вышедший в 1947 году. Благодаря знакомству с редактором детских книг Урсулой Нордстрем Сендак получил первый заказ на иллюстрирование книги для детей «Сказки кота Мурлыки» («Les Contes du chat perché») Марселя Эме, а затем «A Hole Is to Dig» («Яма — для того, чтобы копать») Рут Краусс (1952 год), сборник определений, которые дают дети своими словами. Обе книги стали успешными. В 1950-е Морис продолжал в основном иллюстрировать детские книжки других авторов.

В 1956 году вышла «Kenny's Window» («Кенни и его окно») – первая детская книжка, которую Сендак сам написал и проиллюстрировал. А вскоре его шедевр 1963 года «Там, где живут чудовища» всколыхнул мир детской книги. Именно эта книга принесла ему международное признание. Он покориł читателей рассказом о мальчике по имени Макс, которого мама за плохое поведение называет чудовищем и оставляет без ужина. Уйдя спать, он отправляется в сказочное путешествие в страну, где обитают клыкастые чудовища, одновременно милые и жутковатые.

Мрачноватые, навевающие не вполне уловимое чувство чего-то опасного и страшного, иллюстрации Сендака завораживали и шокировали, резко контрастируя с традиционно веселыми картинками в детских книгах того времени. Макс, как и многие главные герои Сендака, вел себя как обычный настоящий ребенок и не был образцом для подражания.

«Ребенок – сложное существо, которое может свести вас с ума», – сказал однажды Сендак в интервью. «В детстве есть жестокость, есть злость. И я не хотел сводить Макса к банальному образу хорошего мальчика, этого и так много в других книгах».

Книга вызвала множество споров после выхода, но в дальнейшем имела феноменальный успех и вошла в число самых продаваемых в мире. На сегодняшний день продано более 19 миллионов экземпляров. В 1964 году «Там, где живут чудовища» принесла Сендаку Медаль Кальдекотта, самую престижную американскую премию в области детской книжной иллюстрации, а в 2009 году книга была экранизирована голливудским режиссером Спайком Джонзом.

Сендак объяснял свой успех тем, что отказался от опекающего тона в обращении к юным читателям и не представлял детские чувства и опыт в розовом свете, считая детей «лучшей аудиторией и более суровыми критиками». Он никогда не изображал ребенка таким, каким его хотело видеть общество, – послушным и милым, не противоречивым, не вступающим в конфликты с внешним миром, с родителями и воспитателями.

«Там, где живут чудовища» – не единственная работа Сендака, получившая противоречивые отклики. В «In the Night Kitchen» («На кухне ночью», 1970 год) описано еще одно сюрреалистическое приключение. Мальчик по имени Микки попадает в ночную пекарню, превратившуюся в фантастический город с небоскребами из молочных пакетов и консервных банок. Книгу часто запрещали или подвергали цензуре из-за того, что Сендак изобразил мальчика без одежды, отправившегося в чудесное путешествие прямо из кровати.

Своей любимой книгой Сендак называл «Outside over There» («Там, вдалеке», 1981 год). Это история о девочке, чью младшую сестру украли гоблины, когда она осталась за ней приглядывать в отсутствие отца.

Многим любителям кино сюжет покажется знакомым. Стоит упомянуть, что знаменитый фильм Джима Хенсона «Лабиринт» 1986 года был снят под влиянием именно этой книги. В заключительных титрах фильма говорится: «Джим Хенсон признает свой долг перед произведениями Мориса Сендака».

Писатель известен также своей карьерой оперного декоратора и дизайнера костюмов. Сендак разработал около десятка опер и балетов за свою жизнь. Его можно назвать фанатом Моцарта. Когда Сендак был госпитализирован в поездке, из которой он никогда не вернется, ему принесли копию оперы «La Cinesi» для прослушивания.

«Ла Синези» была написана для императрицы Марии Терезии, и Сендаку она так понравилась, что он настоял, чтобы медсестры называли его «Ваше Королевское Высочество принцесса Амалия», по имени одной из дочерей императрицы.

И вот так это закончилось, юмор и грусть смешались в одной и той же арии. В 2012 он умер.

Помимо иллюстрирования книг Сендак работал над многими другими проектами. В 1975 году в сотрудничестве с певицей и пианисткой Кэрол Кинг он создал «Really Rosie», анимационный телесериал, основанный на нескольких его книжках. В 1978 году сериал был переработан в музыкальную пьесу. Морис режиссировал оперные версии некоторых других своих книг, в том числе «Там, где живут чудовища», а также выступал режиссером и дизайнером костюмов для балетов и опер, например, для чешской детской оперы «Брундибар» в постановке Тони Кушнера. В 1980 году Сендак создал декорации для оперы «Волшебная флейта» Моцарта в Хьюстон Гранд Опера (Техас), а в 1983 году выступил художником-сценографом «Щелкунчика» Чайковского для Тихоокеанского Северо-Западного балета в Сиэтле.

ONI DI MAURICE SENDAK

Книгу «Кенни и его окно»
можно взять в зале
литературы на
иностранных языках!

КЕННИ
И ЕГО ОКНО

PRESTO
& ZESTO

Спасибо за внимание!

Автор - Юлия Горбач,
сотрудник зала литературы
на иностранных языках

