

Волшебная сила искусства

„Internationaler Circus“ (Международный цирк)
Цветные литографии • 26,5 x 17,5 x 105,5 см

Автор проекта: Ирина Стежка • Дизайн: Георг Порншлегель
info@irina-artconsultant.de • www.irina-artconsultant.com
 ©2012 Ирина Стежка, EKC-Europäischer Kultur Club e. V., Germany
 Европейский культурный клуб (Ферайн) Германия • info@ekc-verein.de

ИРИНА СТЕЖКА, АРТ-КОНСУЛЬТАНТ, КОЛЛЕКЦИОНЕР
 БИЛИБИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ
 ВАСНЕЦОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
 МИТУРИЧ-ХЛЕБНИКОВ МАЙ ПЕТРОВИЧ
 ПОПОВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
 ДОБУЖИНСКИЙ МСТИСЛАВ ВАЛЕРИАНОВИЧ
 МИТРОХИН ДМИТРИЙ ИСИДОРОВИЧ
 ТАМБОВКИН АРНОЛЬД ГЕОРГИЕВИЧ
 БАБИН ВАЛЕРИЙ ИОСИФОВИЧ
 ЛОТАР МЕГГЕНДОРФЕР (LOTHAR MEGGENDORFER)
 Биографии

5 - 9
 10
 11
 12 - 15
 16 - 19
 20 - 21
 22 - 23
 24 - 25
 26 - 27
 28 - 29
 30 - 31

«В каждой детской
сказке живет еще одна, которую
в полной мере может понять лишь
взрослый»

М.М.Пришвин

Митурич-Хлебников Май Петрович

Иллюстрация к сказке М.Ю.Лермонтова «Ашик-Кериб» · Акварель · 1972

Волшебная сила искусства

Добро пожаловать в мир сказки! В этот волшебный и удивительный мир, где животные разговаривают, где люди понимают язык животных, где зло всегда бывает наказано, а добро побеждает. Часто бывает так, что книги, прочитанные в раннем детстве, определяют взгляды и ценности человека на всю жизнь.

В детстве хочется всему научиться, все увидеть. Сказка рассказывает свою фантастическую историю, но оставляет всегда при этом простор для воображения.

Вы почувствуете это сразу, как только попадете на нашу выставку. Мы представляем уникальный проект – выставка оригиналов иллюстраций к детским книгам русских художников и еще – антикварные детские книги, изданные в России и в Европе в XIX- начале XX века. Это редкая возможность увидеть оригиналы: акварели, гуаши, линолеумы и сами книги, получить в подарок книжку-раскраску с уникальными рисунками признанных гениев детской иллюстрации.

Иллюстрация – в переводе с латинского означает «освещать, проливать свет, объяснять». Иллюстрации к детским книгам – это особый вид искусства, в котором работали самые известные художники всех времен и народов. Свой вклад в создание иллюстраций в разное время внесли В.Тициан (Италия), П.Рубенс (Фландрия), Т.Бьюик (Англия), А.Матисс и П.Пикассо (Франция), Д.Одюбон (США) и другие. А термин «искусство книги» был введен художником А. Бенуа.

Создание иллюстраций имеет давнюю историю и в России. У нас первые картинки-иллюстрации появились в XI веке. Причем особое значение всегда придавалось детским книгам.

Мы перенесемся в век XX. Проект «Волшебная сила искусства» представляет зрителям историю создания самых известных детских книг, творчество самых известных в России художников, иллюстрировавших детскую литературу. Это один из классиков детской иллюстрации Иван Билибин (русские народные сказки) и его коллеги по группе «Мир искусства», а также академик Май Митурич-Хлебников (иллюстрации к книгам С.Маршака, К.Чуковского, Р.Киплинга,

Музей издательства Шрайбер в г. Эсслинген на Неккаре
J. F. Schreiber-Museum · Esslingen

В.Бианки и многих других), академик Николай Попов (Русские сказки, потешки, «Бразильские сказки» и т.д.), классик детской иллюстрации Юрий Васнецов (Теремок, Три медведя и т.д.), Арнольд Тамбовкин (иллюстрировал более 200 книг в издательстве «Детская литература»), Валерий Бабин (русские сказки), Григорий Ингер и другие.

Это было уже после второй мировой войны...Беседуя с молодыми литераторами и художниками, занимающимися детской книгой, наш знаменитый писатель С.Я.Маршак, показал им старые книжки с иллюстрациями Лебедева и объяснил, что «картинка в детской книжке не должна быть фотографией или просто дублированием авторской мысли в тексте ... она должна давать ребенку дополнительные переживания». Маршак говорил о возрождении особого жанра книжки для маленьких детей, в которой текст и рисунок будут составлять некое новое художественное единство, где ритм стиха или прозы находит свое адекватное изобразительное выражение.

Почти ко всему, что наш окружает, прикоснулась рука художника. Когда открываешь книгу с иллюстрациями Мая Митурича, то приходишь в восторг от его великолепных иллюстраций... Оригиналы выполнены цветной акварелью. От разворота к развороту читатель получает новые зрительные впечатления. Да и сами рисунки, то прозрачно-легкие, почти монохромные, то плотные, насыщенные цветом, усиливают ощущение живой подвижности красочного ритма, вторящего ритму поэтическому и способствующего общей художественной цельности книги.

Сегодня к волшебной сказке обращаются и психологи, у них недавно появилось и стало очень популярным новое направление – сказкотерапия.

Именно в сказках можно найти героя похожего на самого себя и пройдя с ним через испытания, приключения и трудности, стать победителем, научиться преодолевать проблемы.

Простые общечеловеческие ценности: добрым быть лучше, чем злым, трудолюбивым – чем ленивым. Зло и обман в конце концов наказаны, доброта и честность – вознаграждены.

Датский психолог и психиатр Бруно Бетельхейм, много внимания посвятивший сказке и ее значению для ребенка, считает именно волшебную сказку наиболее подходящей для восприятия ребенком, причем именно народную (фольклорную сказку).

Давайте еще раз взглянем на представленные на выставке работы. Изящные, легкие акварели и рисунки, красочные линогравюры, размашистые гуаши русских художников, с забавными образами животных и спокойным колоритом природы отражают тот огромный и таинственный мир, окружающий каждого ребенка.

Русская сказка (французская, немецкая, арабская – любая) – озорная, весёлая, волшебная, всегда мудрая.

– Импровизировать на тему можно только хорошо зная материал. Иллюстратор, как джазист, уясняя для себя тему, отвечает автору, подыгрывает ему, иногда спорит, иногда подсмеивается, - вспоминает свою работу над иллюстрациями книги «Мифы, сказки, легенды Бразилии» художник Николай Попов. – Они стали для меня выражением народной жизни и народного сознания, вместили в себя широкий спектр эмоций.

Изысканность и утонченность живописной формы у Попова неизменна. В каждой новой работе, оставаясь самим собой, он оказывается неожиданным. И мир простых истин и морали открывается нам в его иллюстрациях. Любовь к фольклору воплощается в серии сказок, которые сделаны с тонким пониманием грани между фантастикой и реальностью.

– Дело в том, что иллюстратор-оформитель не просто рисует картинки к сюжету. Его главная задача сложнее: подобрать некий ключ к невидимой еще двери, открыть или хотя бы приоткрыть эту дверь, ведущую в Пространство и Время писателя, то есть в его Стилистику. А Слово и Изображение – совсем разные материалы, и если первое проявляет и развивает себя во времени, то второе – в пространстве, так считает искусствовед Н.Козырева. – Эти книжные иллюстрации обладают подлинным артистизмом и изысканной красотой, отвечающей игровой стихии его искусства.

– Таинственный мир детства с пелёнок формируется сказкой, с её шёпотами и недомолвками: «... от тебя и подавно уйду, – и покатился...».

С возрастом открывается сказочный эпос. И даже «Колобок» и «Курочку Рябу» понимаешь как драму Эжена Ионеско – таинственный, порой абсурдный мир народной души, – рассказывает автор представленных на выставке линогравюр к сказкам, известный художник Валерий Бабин. – Я делал, в основном, сказки «про зверей». Они добродушные. Это память моего уральского детства.

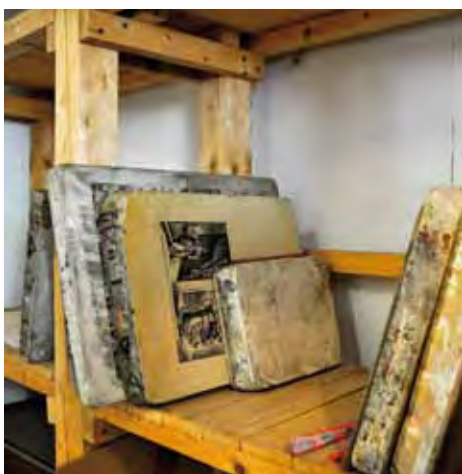
Особый раздел выставки – старинные детские книги. Выполненные в технике литографии, они сами по себе являются оригиналами.

Один из лучших иллюстраторов начала XX века – Мстислав Добужинский – русский график и театральный декоратор, участник художественного объединения «Мир искусства».

Он задумывал книгу как органичное сочетание всех графических элементов, подчиненных единому замыслу, единому эмоциональному настрою. Эти черты мы видим и в оформлении одной из лучших работ художника – сказки Андерсена «Свинопас» (1917). Большое внимание уделял Добужинский и малым формам книжной графики. Его буквы, заставки, шрифты, издательские марки и экслибрисы отличаются своеобразием замысла, виртуозностью, мастерством исполнения.

Еще одно уникальное издание. «Земной глобус папы» – одна из двух сказок писателя Р.Густафсона, вошедшая в «Подарочную серию» из 12 книг, задуманную московским издателем И.Кнебелем и оформленную художником Д.Митрохиным. Об издателе надо рассказать

особо. После окончания Академии коммерческих наук в Вене, он приезжает в Москву. Вместе с партнером П.Гросманом открывает в 1882 году книжный магазин, который занимается продажей художественных изданий и журналов по изобразительному искусству. Основоположник издательства книг для детей дошкольного возраста в России, он выпустил около 400 детских книг. Игорь Грабарь писал в своих воспоминаниях о Кнебеле: «...Не преследуя только

Литографические камни, с которых печатались книги. Музей издательства Шрайбер в г. Эсслинген на Неккаре. J. F. Schreiber-Museum · Esslingen

комерческие интересы и часто прямо вопреки им, он с увлечением отдавался идее, его захватившей, особенно в области популяризации искусства в широких кругах».

В «Земном глобусе папы» читатели попадают в мир рождественской сказки – мир игрушек, добрых фей и сказочного путешествия. Благодаря Фее Фантазии, куклы летят над Швецией, Норвегией, Англией, Северным морем, Нью-Йорком, Америкой, Китаем, Индией, над Святой Землей. Такой сюжет расширял кругозор ребенка, что являлось одной из задач «Подарочной серии».

Немецкие и французские детские книги, представленные на нашей выставке – раритетные издания, которые можно встретить крайне редко и только на самых престижных антикварных аукционах. Издания Esslinger Verlag Schreiber невозможно спутать с другими. Несколько слов об этом знаменитом издательстве. Его основатель Якоб Фердинанд Шрайбер родился в 1809 году в Ульме. В три года он остался сиротой и вырос в военном детском доме. Юноша учился в литографической мастерской Георга Эбнера. Когда Шрайберу исполнилось 22 года, он приехал в Эсслинген (рядом со Штутгартom). С собой у него было хорошее образование и 44 литографических камня, с которых и началась деятельность издательства, ставшего затем знаменитым на всю Европу. Вначале новая типография печатала пособия для учителей и учеников. А в 1840 году здесь появилась первая настоящая детская книжка. Но всемирная слава пришла к издательству, когда тут стали печатать книги с «движущимися картинками» мюнхенского художника Лотара Меггендорфера (Lothar Meggendorfer) в конце XX века.

Наша выставка дает возможность проследить историю развития детских иллюстраций на примере ее лучших образцов. Уникальность проекта заключается в том, что увидеть многие из оригиналов, с которых печатались книги, могут дети и взрослые только на нашей выставке и больше нигде и никогда. Эти работы находятся в моей частной коллекции. Я хочу пожелать всем нашим гостям : пусть эта выставка станет праздником для детей и взрослых, ведь встреча с любимой сказкой – это как встреча с лучшими друзьями.

Стежка

Ирина Стежка, арт-консультант, коллекционер.
Эсслинген, Германия.

Билибин Иван Яковлевич

Иллюстрации к сказке «Пёрышко Финиста Ясного Сокола».
Цветные литографии • 1900-1902

Васнецов Юрий Алексеевич

«Коза». Цветная литография к сказке
«Волк и семеро козлят» • 1956

Иллюстрации к книге Р.Киплинга «Маугли».
Бумага, акварель. 1981

Митурич-Хлебников Май Петрович

«Лошадки». Иллюстрация к книге В.Бианки «Лесные домишки». Бумага, акварель. 1977

«Верблюды» Иллюстрация к рассказу «В пустыне» в книге Г.Снегирева
«Чудесная лодка». Издательство «Детская литература». Бумага, акварель · 1977

«Ласточки». Иллюстрации к книге
В.Бианки «Красная горка».
Издательство «Малыш».
Бумага, акварель · 1976

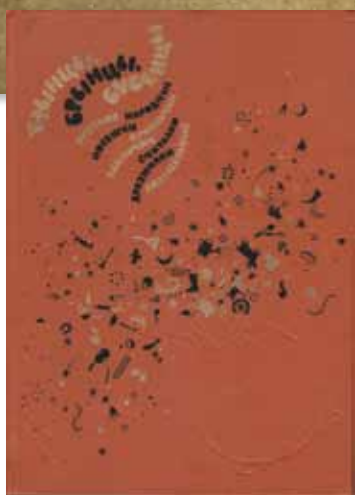
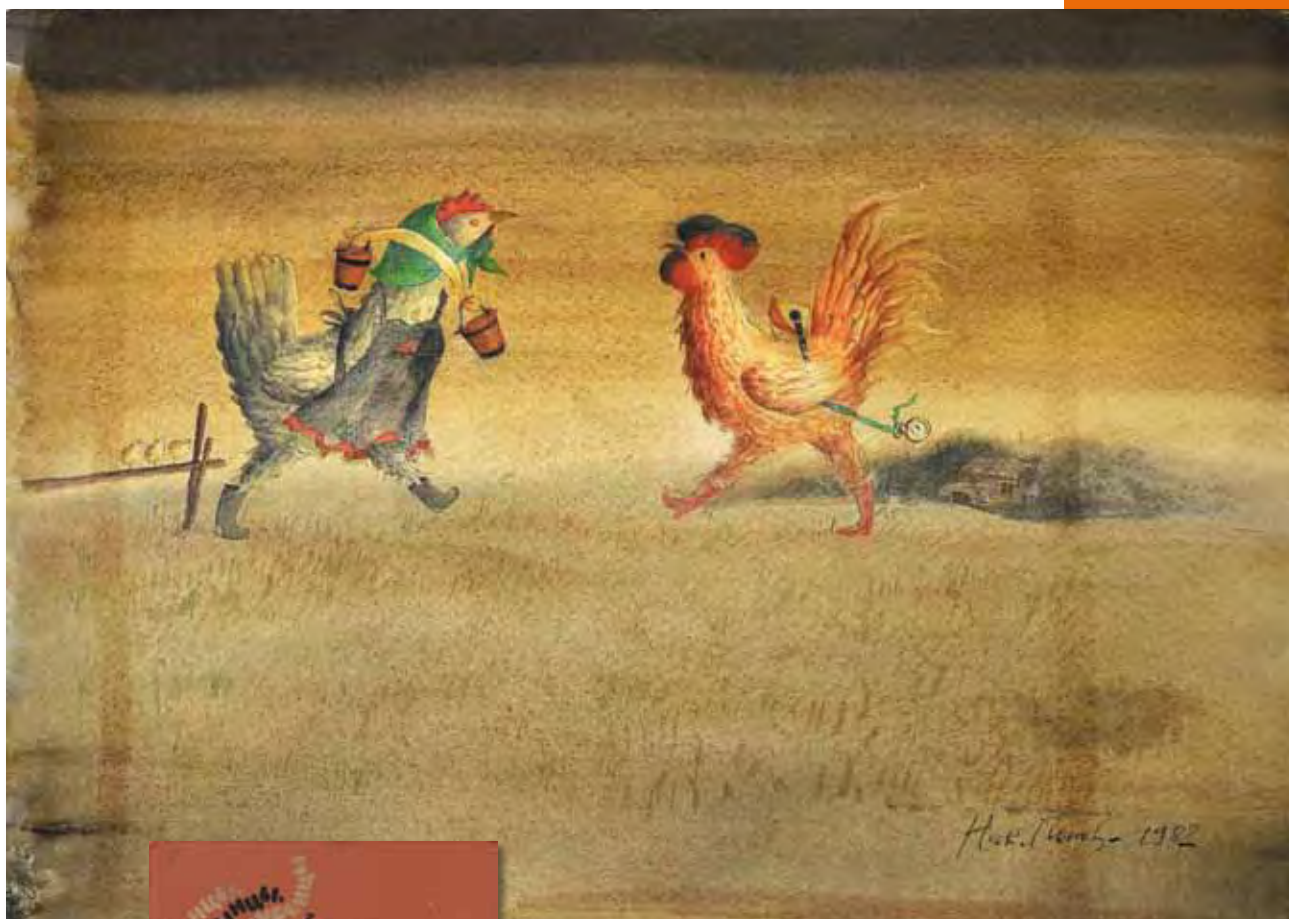
Митурич-Хлебников Май Петрович

«Весна». Иллюстрация к серии «Мои первые книжки». Бумага, акварель. 1978

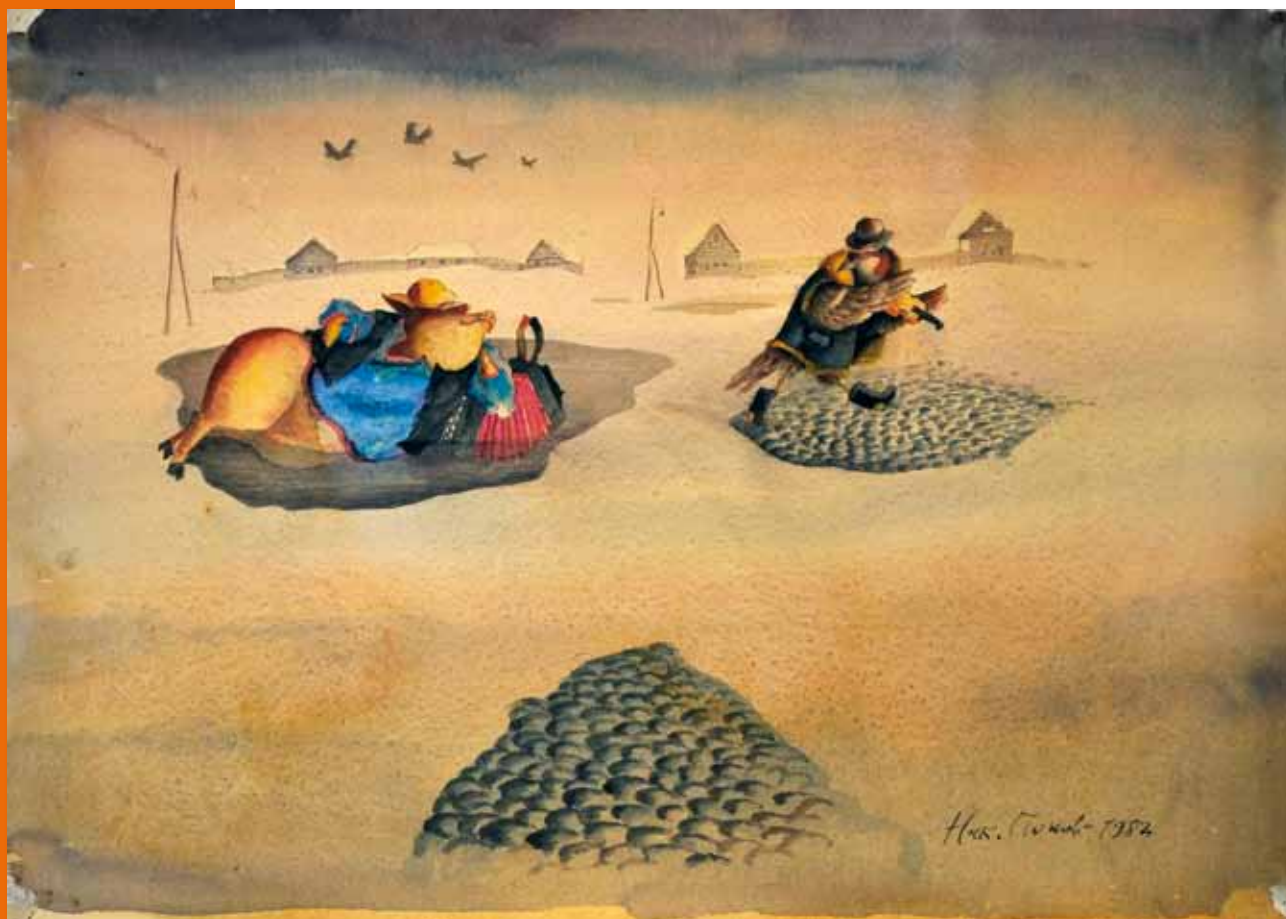

«Песцовая земля».
Иллюстрация к книге Г.Снегирева.
Бумага, акварель • 1972

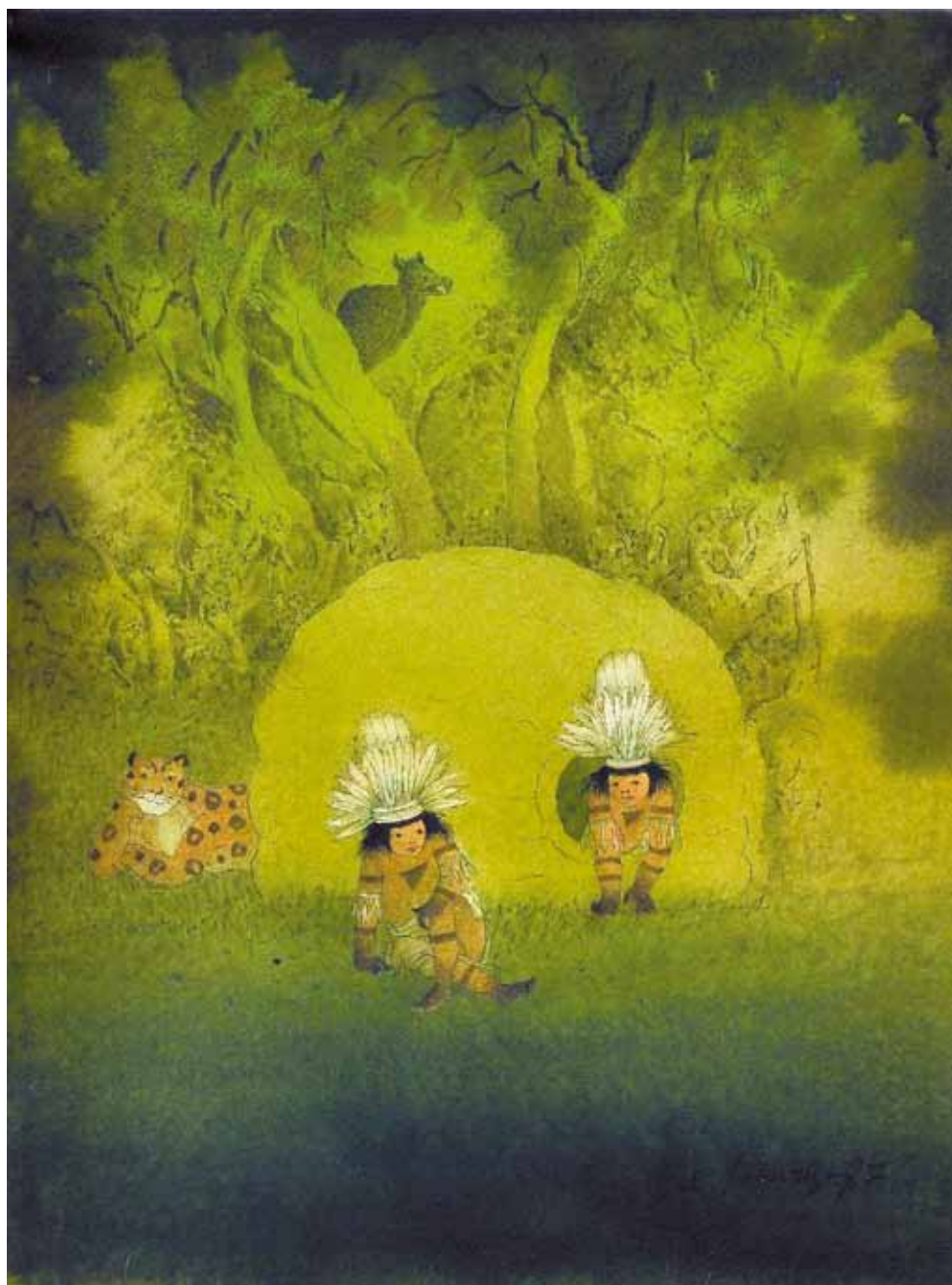
Иллюстрации к книге «Трынцы-брынцы, бубенцы» (Русские народные потешки).
Издательство «Детская литература».
Бумага, 2 акварели · 1980-1982

Попов Николай Евгеньевич

Попов Николай Евгеньевич

Иллюстрации к книге «Мифы, сказки, легенды Бразилии».
Издательство «Художественная литература». Бумага, акварели · 1987

Придя на задний двор, он потихоньку подбирался к фрейлямам а те все были уныло заняты счетом поцелуев. Никто поэтому не заметил императора, а он привстал на цыпочки.

— Это еще что за штука? — сказал он, увидев целующихся, и шаркнул в них туфлей как раз в ту минуту, когда свинопас получал от принцессы восемьдесят шестой поцелуй. — Вон! — закричал рассерженный император и выгнал из своего государства и принцессу, и свинопаса.

Она стояла и плакала, свинопас бранился, а дождик так и поливал на них.

— Ах, я несчастная! — сказала принцесса. — Что бы мне выйти за прекрасного принца? Ах, какой я несчастная.

Добужинский Мстислав Валерианович

Иллюстрации к сказке Г.Андерсена «Свинопас».
Издательство Гржебина (С-Петербург).
Цветные литографии • 30,3 x 23,5 см • 1917

— Идти ничего скучнее такого долгого сиденья в коляске на одном месте, — сказала Аня, радуясь, что может, наконец, размять ноги.

— Ты совершенно права! — подтвердил Аксель. — Под конец выйдет такая потребность в движении, что, кажется, убьешь бы на край света.

— Я и сама думала об этом. Мне ужасно хочется выйти на свежий воздух. Знаешь ли что! Отправимся сейчас же путешествовать, благо весь мир перед нами.

И говоря это, Аня указала на земной глобус папы, давно стоявший на шкафу, но при дунутом свежем воздухе приняв необыкновенный, волшебный вид. Это была уже не простой шар, обклеенный пестрою бумагой, — иди, на нем везде кипела жизнь: бушевали моря, зеленели леса, а жителями, точно могучие великаны, поднимались горы, снежные вершины которых блистали, как серебро; многочисленные потоки, спадая с горных вершин, извивались в долинах и, орошая их, прокладывали себе путь к морю.

— Ах, какая прелесть! — воскликнул Аксель, захлопав в ладоши. — И как хотелось бы мне рассмотреть все это поближе!

— И я и тоже, — сказала Аня, кивая головкой.

— Но каким образом добраться туда?

— Об этом подумаю я, — шепнула чей-то голос, и, оглянувшись, герои наши увидели перед собой прекрасную, всю облитую светом, фигуру, державшую в руках две пары разноцветных крыльев.

— Меня зовут Фантазия, — сказала она, — и все тебе, кому я даю крылья, могу улететь, куда хочешь.

С этими словами Фантазия прикрывала крылья к плечам обоих кукловодов, которые немедленно улетели, горячо поблагодарив добрую фею за безценный подарок.

Тамбовкин Арнольд Георгиевич

Иллюстрации к повести А.Рыбакова «Кортик». Издательство «Детская литература».
Бумага, акварель · 1980-1981

Линолиум, с которого печатались линогравюры

Коза-дереза • 1989

Бабин Валерий Иосифович

Цветные линогравюры к русским сказкам.

По горам, по долам · 1989

Котофей Иванович · 1989

Битый небитого везет · 1988

„Das Puppenhaus“ (Кукольный дом)
Цветные литографии · 21,5 x 22 x 135 см · 1911

ЛОТАР МЕГГЕНДОРФЕР
LOTHAR MEGGENDORFER

Немецкий художник, карикатурист, иллюстратор книг, автор идеи детских книг с движущимися картинками.
1847 Родился в Мюнхене.
1862 Поступает в мюнхенскую Академию художеств.
1879 Вышла в свет первая книжка под названием «Живые картинки». Затем несколько десятков книг в издательстве Esslinger Verlag J. F. Schreiber.
1890 Начал издавать «Юмористические ежемесячные тетрадки».
1897 Началось издание «Меггендорфских листков».
1925 Умер в Мюнхене.

„Histoires pour Rire“ (Смешные истории)
Цветные литографии • 37,5 x 24,5 см • 1890

Биографии

Билибин Иван Яковлевич

Русский художник, график, театральный декоратор, педагог.
1876 Родился в Петербурге.
1896 Окончил юридический факультет Петербургского университета.
1895-1898 учился в Рисовальной школе Общества Поощрения художеств, затем в Мюнхене у А. Ашбе.
1902-1904 По заданию Русского музея собирал фольклор, произведения народного искусства.
С 1900 участвовал в выставках «Мира искусства».
1907-1917 Преподавал в школе Общества Поощрения художеств.
1917 Уезжает из России.
1916 Стал председателем объединения „Мир искусства“.
1936 Возвращается на Родину.
1942 Умер в блокадном Ленинграде в больнице.

Васнецов Юрий Алексеевич

График, иллюстратор детских книг. Народный художник РСФСР (1966).
Лауреат Государственной премии СССР (1971).
1900, Вятка – 1973, Ленинград.
1921 Приезжает в Петроград, поступает учиться во ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН.
1932-1934 Занимается в аспирантуре Института живописи, скульптуры и архитектуры при Академии художеств СССР.
1943 переезжает в Загорск (Сергиев Посад) Московской области и работает главным художником Института игрушки.
1950-1960-е продолжает иллюстрировать детские книги.

Добужинский Мстислав Валерианович

Русский художник, иллюстратор, театральный художник.
1875 Родился в Новгороде в семье офицера.
1885-1887 Учился в Рисовальной школе Общества поощрения художеств в С-Петербурге.
1889-1901 Занимался в художественной школе Антона Ашбе в Мюнхене.
1902 Вступает в художественное объединение «Мир искусства».
1922 Профессор Академии художеств в Петрограде.
1929 Становится ведущим художником литовского государственного театра (Каунас).
1935 С группой каунасского театра уехал в Англию.
1939 Переезжает в США.
1957 Умер в Нью-Йорке.

Митрохин Дмитрий Исидорович

Русский, советский график, иллюстратор, мастер станковой гравюры.
1883 Родился в г.Ейске Краснодарского края.
1911-1914 Иллюстрирует детские книги издательства И.Кнебеля.
1914 Экспонировался на международной выставке графического искусства в Лейпциге (Германия).
1916 Вступает в художественное объединение «Мир Искусства».
1924-1934 Профессор полиграфического факультета Академии художеств (курс книжной графики).
1950-1960-е Работает в жанре акварели и станкового рисунка.
1973 Умер в Москве.

МИТУРИЧ-ХЛЕБНИКОВ МАЙ ПЕТРОВИЧ

График, художник книги, живописец.
 Член Союза художников России. Народный художник России (1986). Действительный член Российской Академии художеств (1991), профессор.
 1925, Москва – 2008, Москва.
 1953 закончил факультет художественно-технического оформления печатной продукции Московского полиграфического института.
 С 1957 участие в выставках.
 1993-1994 жил и работал в Японии.

ПОПОВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

График, художник арт-объектов, анимации.
 Член Союза художников России. Живет в Москве.
 1938 род. в Саратове.
 1962 закончил факультет художественно-технического оформления печатной продукции Московского полиграфического института.
 С 1961 участие в выставках.
 С 1995 член Российской академии графического дизайна.
 1998 Заслуженный художник России.
 Удостоен многих призов и дипломов.

ТАМБОВКИН АРНОЛЬД ГЕОРГИЕВИЧ

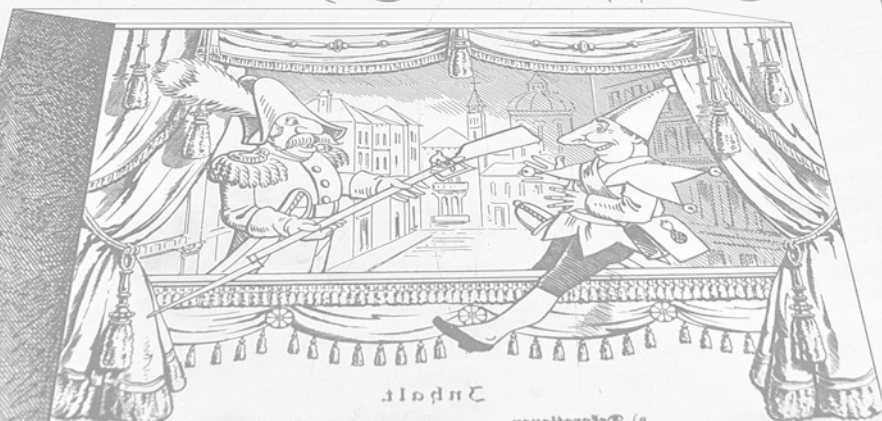
График, иллюстратор книг.
 Член Союза художников России.
 1933, Оренбург – 1998, Москва.
 1953 окончил Московскую среднюю художественную школу.
 1965 закончил Московский полиграфический институт.
 С 1967 участие в книжных выставках.
 Более 30 лет иллюстрировал книги в издательстве «Детская литература», «Молодая гвардия».

БАБИН ВАЛЕРИЙ ИОСИФОВИЧ

Живописец, график. Член Союза художников России.
 Живет в Москве.
 1945 род. в г. Березовский Свердловской обл.
 1967 закончил живописное отделение Свердловского художественного училища им. И.Д.Шадра.
 1974 закончил факультет художественно-технического оформления печатной продукции Московского полиграфического института (преподаватель А.Д.Гончаров).
 С 1967 участие в выставках.

Խաղաղության և արվեստի
 զանազան ցուցման համաժողովը
 Երևան - 1920 թ.

Խաղաղության

1. Խաղաղության (Խաղաղության) ցուցման համաժողովը
 2. Խաղաղության (Խաղաղության) ցուցման համաժողովը
 3. Խաղաղության (Խաղաղության) ցուցման համաժողովը
 4. Խաղաղության (Խաղաղության) ցուցման համաժողովը
 5. Խաղաղության (Խաղաղության) ցուցման համաժողովը
 6. Խաղաղության (Խաղաղության) ցուցման համաժողովը
 7. Խաղաղության (Խաղաղության) ցուցման համաժողովը
 8. Խաղաղության (Խաղաղության) ցուցման համաժողովը
 9. Խաղաղության (Խաղաղության) ցուցման համաժողովը
 10. Խաղաղության (Խաղաղության) ցուցման համաժողովը

Խաղաղության և արվեստի զանազան ցուցման համաժողովը