

**Творчество Игоря Олейникова
и художественные особенности
его авторской книги
«Лиса и заяц»**

Игорь Олейников (род. в 1953) – российский художник, который сыграл важную роль в развитии современной иллюстрации для детей. Особое место в его творчестве занимает авторская книга «Лиса и заяц», после публикации которой он получил одну из самых престижных наград – премию Г.-Х. Андерсена. В статье рассматривается специфика творчества И. Ю. Олейникова, а также подробно анализируются художественные особенности издания «Лиса и заяц». *Ключевые слова:* книжная графика; искусство книги; И. Ю. Олейников; авторская детская книга; современная иллюстрация

Evgeniy Boldt

**Igor Oleynikov's Creativity
and Artistic Features of the Author's Book
“The Fox and the Hare”**

Igor Oleynikov (born in 1953) is a Russian illustrator who played an important role in the development of the modern children's illustration. A special place in his art is taken with the book “The Fox and the Hare” because, after its publishing, he was granted one of the most prestigious rewards – Hans Christian Andersen reward for Illustration. This article studies specifics of his art, analyzes artistic features of “The Fox and the Hare” in detail. *Keywords:* book graphics; art of book; I. Y. Oleynikov; author's child book; modern illustration

Книга «Лиса и заяц» Игоря Олейникова (М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017, 48 с.) – одна из значимых работ в современной книжной графике. В данной статье мы попробуем проанализировать это произведение, чтобы на его примере показать главные особенности творчества художника.

Игорь Юльевич Олейников (род. в 1953) – поистине уникальный мастер в русской иллюстрации. Будучи самоучкой, он стал одним из двух российских художников, получивших премию имени Г.-Х. Андерсена – высшую мировую награду в области детской книги, вручаемую один раз в два года.

Книжная графика Олейникова имеет узнаваемый стиль, который выражается в первую очередь через композицию и рисунок. Художник работает в основном гуашью, объясняя это тем, что «гуашь не высыхает намертво – ее всегда можно смыть и обработать» [4]. В своих иллюстрациях Олейников часто применяет различные фактуры сухой кистью. Фон в его работах обычно локален и обобщен, нередко используются контрастные цвета разных объектов. Так, в одной из иллюстраций к произведениям Евгения Шварца весь фон – это охристая стена комнаты, а яркий оранжевый абажур в центре композиции противопоставляется общему светлому тону. Сами изображения чаще всего динамичные и создают впечатление выхваченного кадра. Это может быть связано с тем, что Олейников много лет работал в анимации и некоторые приемы берет из этой области, наполняя свои иллюстрации динамикой. Это подтверждается и высказыванием самого художника, который так охарактеризовал процесс работы: «Книга как сценарий. Иллюстрации как кадры» [3]. При этом детали на них часто сводятся к минимуму, а колористическое решение достаточно скупое – обычно на одной иллюстрации не больше 10 разных цветов. Автор любит раскрашивать объекты в контрастные цвета, отчего создается впечатление богатой колористической палитры, которая на самом деле таковой не является. Иногда в его композициях отдельные предметы могут изображаться локальными тонами, причем не всегда сочетающимися друг с другом. Так, в книге «Приключения мышонка Десперо», выпущенной в России в издательстве «Махаон» в 2008 г., на одной

из иллюстраций синий стул, на котором сидит девочка, не вписывается в общий охристый фон композиции. В этой же книге на одной из иллюстраций яркий ало-красный платок «разрушает» общую холодную гамму сближенных тонов синего цвета. Когда художник использует яркие цветовые акценты, они принадлежат другой живописной плоскости и могут «бороться» с общей реалистичной цвето моделировкой.

Ближайшими «соперниками» и коллегами Игоря Олейникова можно назвать Геннадия Спирина, Кирилла Чёлушкина, Павла Татарникова – то есть тех художников, которые заявили о себе в 1990-х – начале 2000-х гг. От этих авторов Игоря Олейникова отличает склонность к эксперименту и расширению границ, однако с сохранением традиционалистской основы¹. Например, Олейников, как и Геннадий Спирин, – «сказочный художник». Он выступает против реалистичности, но если Спирин «вставляет» жизненную сиюминутность в «сказочную» атмосферу, оставаясь одним из самых реалистичных российских иллюстраторов, то Олейников действует наоборот и, по его собственным словам, не рисует бытовое, реальное, будничное: «Мне нужно, чтобы был нерв, заряд, внутренняя энергия, чтобы было, где развернуться. Интересно придумывать героя, его черты характера, которых нет в тексте, привычки, чем он занимается» [5].

«Лиса и заяц» – это авторский графический роман, который переосмысляет традиционную русскую сказку. Авторской мы называем такую книгу, в которой иллюстрации и текст, а также общий макет созданы одним и тем же автором². Сам Олейников предназначает это произведение взрослой аудитории. На первом развороте идет краткий пересказ сказки, далее – вся история, которая связана с пересказом лишь отчасти и показывается исключительно картинками.

Хотя произведение имеет некоторые черты графического романа, оно ближе к книжке-картинке без текста, чем к комикс-культуре. Почти все изображения – это отдельные страничные иллюстрации. Лишь на трех страницах встречаются комиковые ряды, которые чаще всего являются основным элементом комикса,

и на одной даются две картинки — дома лисы и зайца, но они лишь отчасти похожи на комиксовый ряд, скорее это просто два изображения друг под другом. Все остальные иллюстрации представляют собой полосные кадры и развороты³, что также говорит о том, что книга ближе не к комиксу, а к книжке-картинке, для которой разворотные и постраничные иллюстрации являются как раз характерной чертой, в комиксах же таких элементов обычно не больше 5–6 на все издание.

История, рассказанная исключительно с помощью картинок, имеет сложный и неоднозначный характер. Часто художник осознанно «убирает» часть сюжета, заставляя самого читателя (точнее, зрителя) заполнять сюжетные пробелы. Например, после того как Лиса потеряла свой дом, идет иллюстрация, где ее огромная голова, занимающая почти половину картинки, смотрит в открытое окно; следующий же кадр показывает, как грустный Заяц с вещами уходит из дома, а по палисаднику идет новая хозяйка. Таким образом, автор намеренно опустил один из ключевых моментов истории о том, как Лиса выгнала из дома Зайца, который согласился ее приютить. Данный метод — «перескакивания» в сюжете через некоторые эпизоды — позволяет читателю дофантазировать сюжет, а также дает возможность говорить не только через повествование, но и с помощью «выхваченного кадра», из-за чего история становится более неоднозначной.

Несмотря на то, что сам Игорь Олейников на авантитуле пишет, что в книге попытался ответить на многие «почему?» (почему Медведь, Бык и Собака испугались Лису, почему она сама испугалась Петуха), после его истории вопросов становится больше, чем ответов. В данном произведении, как и в большинстве классических иллюстраций к этой сказке, все животные — антропоморфные персонажи. Однако Олейников отказался от типичного для большинства художников изображения зверей в русских народных костюмах (как, например, в иллюстрациях Юрия Васнецова, Евгения Рачева, Виктора Таубера и Франчески Ярбусовой). Одежда всех персонажей соответствует европейской моде начала XX в., а на нескольких иллюстрациях и более раннего времени.

Каждого персонажа автор наделил своей историей. Образ Зайца, в котором очень много от типичного изображения интеллигентного еврея: шляпа-котелок, скрипка, круглые очки, кипа книг, которые он забрал с собой,— соотносится с образом «вечно-го жида», вынужденного скитаться, не имея ни крова, ни очага (и заяц до смерти захватчика также вынужден скитаться). В образе Лисы проявляются черты хитрого диктатора и узурпатора, который окружен своеобразной «свитой» — своими сородичами. Они появляются после того, как Лиса стала перестраивать заячий домик в огромный город-дом. Другие лисы занимаются тем, что посещают балы, играют в карты и развлекаются, что можно рассматривать как отсылку к жизни аристократии. Образ Собаки — это изображение военного, который участвует в марше, выполняет все приказы и призван защищать, что соответствует функциям собаки, однако традиционный домашний очаг увеличен до масштабов государства. В трактовке образа Медведя — игра слов, так как на уголовном жаргоне медвежатник — это человек, который занимается взломом сейфов [2, с. 245]. Именно таким, убегающим с сейфом в лапах, и показан Медведь. Бык — бывалый участник корриды. Наконец, Петух представлен как гробовщик. Так как в самой русской сказке Петух убивает Лису косой, а коса — один из символов смерти, то и Петух становится тем, чья профессия больше всего связана со смертью.

В самой истории рассказывается, что Лиса смогла найти подход к каждому из зверей, кроме Петуха. Собаку победила войной, Медведя арестовала, а Быка сразила на корриде. И лишь гробовщика, который может вызывать страх смерти, испугалась и вынуждена была убежать, разрушив свое разросшееся сооружение.

В книге также присутствуют «говорящие детали». В начале, где показываются ледяная и лубяная избушка, дом Лисы не имеет забора и площадь вокруг него заполнена разным мусором. У Зайца же двор чист и символически огорожен маленькими палочками; при этом, когда Лиса выгонит Зайца — забор уже будет не символическим, а настоящим. После того как дом Лисы растаял, показываются ее внутренние покои, где кровать завалена одеждой,

стул валяется на полу, что противопоставляется уютному домику Зайца, хотя его уют мы видим всего лишь краешком глаза в сцене, когда Лиса заглядывает в окно.

В истории есть место и иронии. Так, в эпизоде, где Лиса осматривает заячьи владения, на шкафчике стоит ваза, похожая на древнегреческую, но вместо человеческих фигур на ней изображены бегущие зайцы. Рядом с домом Зайца располагается симпатичная туалетная будка, что также можно считать одним из примеров иронии. Когда герой встречает Быка, то на его спине видны различные пластыри, наложенные на полученные во время корриды раны. Само место, где живет Бык, — это комната, похожая на ночлежку, полностью заставленная множеством кроватей; повсюду на бельевых веревках висит сохнувшая одежда. Ирония заключается в том, что обычно мы представляем корриду как мир праздника, здесь же показывается ее изнанка с несчастным, пострадавшим Быком, вынужденным ютиться в пространстве-общежитии, где царит атмосфера коммуналки. Однако ирония в истории не снижает общий метафизический пафос, а лишь дает дополнительный оттенок, что обогащает всю книгу целиком.

В книге затрагиваются и экологические проблемы. Когда Заяц жил в своем доме, вокруг него росло множество деревьев. По мере строительства города-дома на всей территории вместо деревьев появляются пеньки. Это также усиливается сценами вечного праздника у лис. Все их действия направлены на сегодняшний день, их волнуют только удовольствия, они живут «здесь и сейчас» и не случайно, что смерть как будущее так сильно пугает лис, что все построенное ими тотчас разрушается. Когда Петух и Заяц прогоняют всех своих врагов, они сразу начинают заниматься высадкой деревьев. Лисы представляют собой захватчиков, которым их добыча досталась легко, и, может быть, именно из-за этого Олейников убрал сцену захвата дома, оставил ее между кадрами. В сцене разрушения города-дома он буквально падает сверху вниз, а звери выбегают уже из начавшего разваливаться здания. Рухнувший дом символизирует ненадежность власти, которая рассчитывает тратить все доставшиеся ей ресурсы полностью, не заботясь о будущем,

что рано или поздно приведет к катастрофе, так как весь лес вокруг уже уничтожен. Действия Лисы соответствуют и началу истории, так как вместо того чтобы построить себе полноценный дом, она делает его из самого ненадежного материала – льда и снега (скорее всего из-за того, что зимой проще всего построить именно из него), не думая о ближайшем будущем – весне. Но при этом фундаментом города-дома остается дом Зайца, и после того как «владение» Лисы уничтожилось, маленький и уютный дом Зайца сохранился, что показывает, что построенное на века выдержит любые перипетии и сможет служить хозяину дальше.

После сцены облагораживания Петухом и Зайцем своего участка идет последняя иллюстрация, на которой среди множества надгробий виднеется надгробие Лисы с лисьим профилем и надписью: «Лиса Патрикеевна» (надпись латиницей), что также можно отнести к приему иронии. На могильном камне висит поясная сумка, на него падает тень, напоминающая тень Лисы. Эта деталь создает мрачный смысл концовки: после смерти одной лисы приходит новая, готовая подхватить ее сумку, продолжить ее дело. Это означает, что история может повториться, и Зайцу снова придется скитаться и искать нового союзника. Данное завершение делает историю цикличной и показывает невозможность окончательного уничтожения Лисы, а значит, и невозможность победы над тираном.

Как и во всем творчестве Олейникова, в этой книге каждая иллюстрация – будто выхваченный кадр из анимационного фильма. Главное достоинство книги – это изобретательные находки в композиционных решениях. Так, после того как дом Лисы растаял, показывается, как она везет все вещи на маленьких санках, причем внизу покоится небольшой шкафчик, а на него уже горизонтально помещен огромный шкаф, на который сверху положен мешок с вещами и стул. Лиса еле-еле тащит одной рукой эти санки, в другой же держит дамскую сумочку, ее фигура сильно наклонена к земле под тяжестью вещей. От этого создается своеобразный ритм иллюстрации – г-образные вещи переходят в л-образную лису – ритм, который усиливается растекшимися

линиями туши по всей картинке, имитирующими дождь. Слегка выходящая за свои контуры рамка еще больше усиливает удачную находку композиции. Интересно, что впоследствии построенный город-дом Лисы так же, как и вещи на санках, будет выглядеть нелепо и непропорционально, когда под большой горизонтальной конструкцией может располагаться узкая и вертикальная, а объемы будут переходить из квадрата в прямоугольник и находиться на разных уровнях. Все это отчасти напоминает архитектурный стиль деконструктивизм.

Имеет свои особенности и цветовое решение книги – каждому миру дается свой цвет. Так, в иллюстрациях с лисами преобладает оранжевый, причем даже фон создается обычно в этих же цветах, и особенно часто он изображается в сценах, когда захватчик побеждает то или иное животное. При этом оранжевый цвет ассоциируется с цветом лисьей шерсти и цветом заката одновременно. Например, когда идет стройка города-дома, за ним отсвечивают отблески заката, из-за чего фон вокруг раскрашивается в оранжевый, а остальная часть неба – в синий цвет. Впоследствии, когда дом будет окончательно построен, уже весь фон окрасится оранжевым. В сценах с Собакой главный цвет – земляной, цвет формы всех собак, и он блекнет на фоне ярко-зеленой парадной формы Лисы с золотыми эполетами и множеством орденов на груди, что также имеет символический смысл. Медведь в синей одежде изображается на болотном фоне, Бык – на сером, Петух – на зеленом. Синего больше всего в эпизодах с Зайцем. В сцене, в которой Петух пугает Лису и она в спешке убегает из дома, фон уже грязно-оранжевого цвета (добавление черного в оранжевую краску), хотя здание еще имеет оттенок «чистого» оранжевого цвета. После этого показывается, как город-дом пал, а следом идет иллюстрация, где на фоне светлого утреннего синего неба Петух и Заяц поливают деревья, а из земли торчат остатки балок, слегка похожие на лисий хвост. То есть помимо победы над Лисой показывается, как закат (оранжевый фон) сменился ночью (грязно-оранжевый) и перешел в утро (что снова отсылает к образу петуха, просыпающегося вместе с первым восходом солнца).

Помимо цветных иллюстраций в книге присутствуют и монохромные изображения. Они меньше по формату и имеют стилизованную под их графику рамку. В них преобладает белый цвет. Сами фигуры силуэтно обобщены, фон отсутствует. Только на черно-белых изображениях присутствуют элементы комикса. Однако за исключением того, что цветные и черно-белые иллюстрации исполнены разными материалами, в них нет кардинального различия – оба вида иллюстраций имеют узнаваемую своеобразную штриховку, которая и делает их наиболее фактурными.

Всего в книге 34 иллюстрации (если комиксовые ряды считать как одну иллюстрацию). В изображениях много свободного пространства. У Олейникова композиции условно разделяются на отдельные пятна, помещаемые на однотонный фон, который служит определенной разгрузкой между активными частями иллюстрации (объекты и персонажи). Благодаря этому символическая наполненность усиливается, каждая новая деталь и новый объект на странице побуждает читателя к ее осмыслению и анализу. В цветных иллюстрациях автор часто заставляет цвета контрастировать между собой тоном и помещением теплых и холодных оттенков рядом друг с другом. Так, в картинке, где изображена игра в карты, огромная Лиса одета в темно-оранжевое платье, а все остальные лисы в синих пиджаках. На этом же развороте автор использует прием, когда вместе помещаются несколько оттенков оранжевого. Платье контрастирует со светло-оранжевым цветом шерсти лис, а также с их шеями и кружевным воротником охристого цвета. Или в сцене с бегством Быка контраст происходит по тону, так как во всей иллюстрации снова преобладают различные оттенки оранжевого – на фоне (напоминающем Колизей, что усиливает образ корриды) помещается город-дом, а на нем Лиса-тореадор, пускающая в убегающего и испуганного Быка пики. Во всем, кроме Быка и Зайца, используются разные оттенки оранжевого. В этой иллюстрации цвет, помимо контраста, еще и объединяет композицию. Так, в костюме Лисы дается красно-оранжевый, оттенки которого присутствуют на бордовых штанах Быка (из-за темного тона он – самое контрастное пятно

в композиции, в которой светлый преобладает). То есть в композиции, как и в большинстве иллюстраций книги, контраст цветов сочетается с контрастом оттенков.

В издании художник часто для уменьшения однообразия дает на одном развороте две иллюстрации в двух разных ракурсах. Как правило, изображение на одной картинке показывается под прямым углом, на второй же в каком-либо из «кинематографических» ракурсов (сверху, снизу, сбоку) под углом в 45 градусов, а сцена в комнате Петуха дается сверху вниз.

Форзац книги, повторяющийся в начале и в конце, имеет неоднозначную трактовку. На нем изображается силуэтно дом Зайца во время снегопада, из трубы идет дымок. Все – белого цвета, что показывает либо то, что он занесен снегом, либо то, что сам дом сделан из снега. Ледяной дом Лисы в начале истории тоже снежно-белый, в отличие от дома Зайца, у которого снег только на крыше. Неоднозначность белого в форзаце может одновременно говорить о двух смыслах. Первое – то, что Лиса условно создала свой новый «ледяной дом», отобрав его у Зайца и подчеркивая временность лисьего дома. Второе – цикличность истории показывает, что заячий дом на самом деле лисий (так как большую часть книги в нем живет именно она), а также то, что его благополучию всегда будет угрожать лисья ледяная избушка. Цикличность истории также позволяет найти смысл и в том, что оба форзаца одинаковые.

Таким образом, книга «Лиса и заяц» отображает многие особенности творчества художника. Используя всем известную русскую народную сказку как основу сюжета, Игорь Олейников переосмысляет ее, наполняя символическими значениями. Несмотря на то, что общая повествовательная структура сохраняется, каждая часть имеет более неоднозначный характер и позволяет по-разному ее трактовать. Автор относит книгу к графическому роману, однако элементов, позволяющих сказать, что она принадлежит к этому жанру, немного, уместнее было бы охарактеризовать ее как книжку-картинку. Сюжет истории, рассказанный без помощи текста, усиливает многие бытовые подробности до более глобальных. Каждому из персонажей автор дал свою интерпретацию.

Концовка, в которой на надгробии Лисы появляется тень новой лисы, говорит о цикличности всей истории. Трактовка истории из-за символичного и неоднозначного характера деталей зависит от позиции читателя, а стилистика иллюстраций усиливает символическое наполнение книги. В произведении акцент сделан на цвете, который подчеркивает каждого из персонажей, и тепло-холодном контрасте, фактура же книги создается за счет штриха, который характерен для всего творчества Игоря Олейникова.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Однако нельзя однозначно утверждать, что остальные «традиционные» художники не склонны к эксперименту.

² Более подробно об особенностях этого жанра см. напр.: [1].

³ Полосный кадр (*Splash page*) – картинка на всю страницу комикса, которая служит для усиления ключевого момента сюжета. Также такие страницы находятся в начале комикса и содержат название, логотип, список авторов. Разворот (*Spread*) – цельная двухстраничная картинка, располагающаяся чаще всего в середине комикса.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Герасимова Д. С. Творческие проблемы и специфика художественно-графического жанра детской «авторской» книги : дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.04 : защищена 22.01.02 : утв. 15.07.02. М., 2002.

2. Елистратов В. С. Словарь русского арго. Материалы 1980–1990 гг. М. : Русские словари, 2000.

3. Интервью с Игорем Олейниковым // Плим : Книги для детей. URL: <http://booksplim.ru/statya/igor-olejnikov.html> (дата обращения: 15.07.2020)

4. Персональная страница Игоря Олейникова // Картинки и разговоры. URL: http://www.fairyroom.ru/?page_id=6168 (дата обращения: 22.05.2020).

5. Художник Олейников: рисую мусором, веником, тряпками, старыми кистями // РИА Новости. URL: <https://ria.ru/20120913/749185794.html> (дата обращения: 18.06.2020).