П.П. Козорезенко (ст.), П.П. Козорезенко (мл.)

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК АЛЕКСАНДРА КОШКИНА ОТ ДВЕРИ В МИР СКАЗОК

В данной статье представлено творчество одного из выдающихся художников книги, который входит в пятерку лучших художников графиков конца 20-го начала 21 века. Образность и внутренний потенциал автора оказали огромное влияние на формирование изобразительной пластики современной иллюстрации сказки.

This article presents the work of one of the outstanding artists of the book, which is among the five best artists of graphic artists of the late 20th and early 21st century. Imagery and internal potential of the author had a huge impact on the formation of the fine plastic of the modern illustration of the fairy tale.

Ключевые слова: графика, импровизация, портрет, иллюстрация, сказка, цвет, краска, станковые формы.

Keywords: graphics, improvisation, portrait, illustration, fairy tale, color, paint, easel forms.

В области графики, к сожалению, доминируют станковые «выставочные» формы, а не книжные. Это объясняется диктатом дешевой формы коммерческого книгоиздательства, практикующее скорее компьютерное макетирование, нежели чувство и руку художника.

Именно в области графики ценятся прихотливость линии, легкость цвета, импровизация — все то, что сопутствует поэтическим «нечаянностям» жизни.

Ушли в прошлое дотошность и выписанность графических видовых листов или документированных портретов. Зато особенно ценима дневниковая свежесть впечатления.

Александр Кошкин — художник, который занимается очень непростым тандемом искусства. Немного имен из числа современных художников приходят на память, когда упоминают иллюстраторов сказок.

Здесь требуется не только умение. Нужен, прежде всего, талант, способный пробудить в детях восхищение окружающим миром, миром сказок, которое может, быть заставит задуматься и взрослого о месте человека в мире. Александру удается это в полной мере. Для этого стоит лишь раз перелистать книгу сказок с его иллюстрациями.

У художника Александра Кошкина и хорошая школа, и свой опыт в графике. Несмотря на удушающее влияние рынка, этот мастер не утратил влечения к классической форме и ведет свой разумный диалог с юным зрителем.

В его творчестве нет политических тем, а преобладают темы лирические, вечный союз с природой, парафразы старой культуры и живая психологическая трактовка людских отношений.

Думаю, нет особой нужды представлять русские народные сказки. Все мы выросли на чудесах, которые случаются только в сказках. Они всегда заканчиваются победой добра над злом.

Наше внимание привлекают иллюстрации заслуженного художника России, академика Александра Кошкина, являющиеся, на мой взгляд, одним из лучших в истории отечественной графики изобразительным откликом на бессмертные произведения — сказки.

Художник позволил себе собственное художественное прочтение и образное истолкование русских сказок — «Теремок», «Конёк-горбунок» П.Ершова, «Золотой ключик, или приключения Буратино» А.Н.Толстого. Он внес свое самобытное слово в историю изобразительного пересказа бессмертных творений под названием «Сказки».

Очень важно отметить самостоятельность художника, работающего не на конкретный заказ, а для себя. И это позволило избежать жестких условий и требований полиграфического производства.

Да это, пожалуй, и не иллюстрации, а художественные произведения на тему... Взять хотя бы сказку «Теремок». Правда, поначалу создается впечатление, что художник четко придерживается текста сказки. От начала «Летела муха над лесом. Видит на полянке тере-

мок стоит...» и до конца «Сел медведь на теремок и сломал его». А он просто избегает вольного обращения с текстом. Он очень бережно и уважительно относится к народным традициям и авторскому тексту.

Но, если внимательно приглядеться, то без труда в изображениях художника можно найти определенные отступления. Так в отдельных иллюстрациях возникает декоративная панорама из полевых цветов и трав.

Легкие и воздушные, они словно колышутся, обдуваемые ласковым ветром. А подсолнухи тянутся к солнцу, сливаясь с ним и озаряя все вокруг.

Александр Кошкин следует духу сказки, представляющей некий волшебный сплав и небесного, и достоверного, и загадочного. И, конечно же, фольклорного просторечия и народного языка сказки.

Не покидает ощущение, что художник владеет некой тайной, тайной преображения, когда земное и небесное соединяются, тогда трудно разобрать, где краска, а где цвет, и как цвет становится светом.

Своими иллюстрациями художник расширяет зрительный диапазон сказок, показывает «пространство» сказки, что придает образам мастера по-своему выразительную объемность.

Выполненная на одном дыхании сказочная симфония «Теремка» не сможет оставить равнодушным не только детей, но и взрослых. Позволю себе процитировать авторскую аннотацию к книге «Теремок» кандидата искусствоведения Георгия Махашаили: «Русская народная сказка “Теремок” — изящно выполненное произведение книжной графики. Цветовое решение настраивает на задорный ритм сказки. Действие на иллюстрациях соединено с декоративным обрамлением из полевых цветов и трав, которые юный читатель может сам отыскать у себя на даче или прогулке в лесу. Так сказка из воображаемого мира незаметно проникает в реальную жизнь, и дети понемногу учатся видеть красоту вокруг себя» [1].

Так критик высветил еще одну грань творчества художника Кошкина — воспитательную и просветительскую направленность его иллюстраций.

Иллюстрации заслуженного художника России Александра Кошкина к «Теремку» отмечены серебряной медалью Российской академии художеств.

Совершенно особенные у художника иллюстрации к книге П.Ершова «Конёк-горбунок». Они красочные, яркие. По стилистике традиционно выверены, нарядны. Они очень русские, искренние, почти стихийные.

Художник далек от того, чтобы слепо, дотошно воспринимать все детали сказки. Он включает в иллюстрации свободные интерпретации, фантазию, делая акцент на особенно захватывающих его творческое воображение незначительных эпизодах. А их достаточно — это и серая кошка, подслушивающая беседу царя, с наушником, это и край кованого сундука в дверном проеме, и дверь с причудливыми замками.

До А.Кошкина было много изобразительных прочтений сказки П.Ершова «Конёк-горбунок». Художник нашел свое оригинальное решение, на мой взгляд, очень удачное.

В 1981 году молодой художник Александр Кошкин представил зрителю-читателю свое оригинальное истолкование образа Буратино в сказке А.Н.Толстого. Озорной юмор, детская наивность в сочетании с мудростью, умение удивиться, доброта, умение наслаждаться красотой мира — эти качества — ведущие в иллюстрациях художника.

Вот, как завершила свою статью к книге А.Н.Толстого «Приключения Буратино» доктор исторических наук Лола Звонарёва: «…вслед за писателем художник открыл золотым ключиком перед маленькими читателями ворота в мировую художественную литературу» [2].

Многим дано открыть в окружающей действительности созидательное начало гармонии и красоты, чувствуется желание избежать банального «пустокрасивого» мотива, будь то предмет пейзаж или портрет.

Ошибкой было бы думать, что жизнь искусства, его удачи или неудачи зависят только от художника, от его таланта, желания, упорства и достижения цели.

Художнику, кроме всего, необходима уверенность в том, что его творчество будет понято, что его искания будут оценены, что он сделает нужное людям дело.

Необходимо то, что Крамской называл «однородностью умственной атмосферы между художником и обществом, для которого он работает».

Вкладывая в свои творения частицу себя, своих чувств и мыслей, художник Александр Кошкин ждет от юных читателей понимания, встречного уважения. Дети, с удовольствием и любопытством рассматривающие его иллюстрации к любимым сказкам, могут, еще не умея читать, вместе с героями сказки совершить путешествие в удивительную сказку чудес. Это самая высокая похвала художнику.

Александр Кошкин вобрал в себя лучшие черты Русского художника.

Библиография:

1. Теремок. Русская народная сказка. Иллюстрации А. Кошкина. М., 2005

2. Толстой Алексей. Золотой ключик или приключения Буратино. М.: Детская литература, 1984.

3. Звонарева, Л. У. Буратино, людоед и Железный Дровосек, нарисованные с натуры / Л. У. Звонарева // Художник и писатель в детской книге. — 2010. — № 2.

4. Мастера Строгановской школы. 1945-2015. М.: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2015.