Н.С. ТЕРЕШИН
Аспирант РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: nikter78@yandex.ru

Е.А. ЛАВРЕНТЬЕВА
Кандидат иск., доцент кафедры «Коммуникативный дизайн» РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: strogdesign@gmail.com

N.S. TERESHIN
Postgraduate student of Russian State University of Design and Applied Arts (Stroganov University)
e-mail: nikter78@yandex.ru

E.A. LAVRENTIEVA
Candidate of art., associate professor of the department of Russian State University of Design and Applied Arts (Stroganov University)
e-mail: strog-design@gmail.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_3_2_229_247

ПЕТСОН, ФИНДУС И ДРУГИЕ. ШВЕДСКАЯ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ КНИГОИЗДАНИИ

PETSON, FINDUS AND OTHERS. SWEDISH CHILDREN'S LITERATURE IN MODERN RUSSIAN BOOK PUBLISHING

Новые креативных независимые книжные издательства нового формата активно развиваются в начале XXI века в России. Эпоха перестройки ознаменовала первую яркую волну активной печатной деятельности, которая имела свою специфику. В статье рассматриваются знаковые для этих издательств книжки-картинки и описываются процессы, идущие в издательской сфере.

New creative independent book publishing houses of a new format are actively developing at the beginning of the 21st century in Rus-

sia. The era of perestroika marked the first bright wave of active printing activity, which had its own specifics. The article examines picture books that are iconic for these publishing houses and describes the processes taking place in the publishing industry.

Ключевые слова: шведская «книжка-картинка», издательство «Самокат», издательство «Белая Ворона», Ирина Балахонова, Татьяна Кормер, Свен Нурдквист, Петсон и Финдус, Гунилой Бернгстрём.
Keywords: Swedish «picture-book», publishing house «Samokat», publishing house «Belaya Vorona», Irina Balakhonova, Tatyana Kormer, Sven Nordqvist, Petson and Findus, Gunila Berngström.

Появление в России креативных независимых книжных издательств нового формата ознаменовало начало XXI века. Для того чтобы понять специфику этого явления, необходимо обратиться к первой волне активной печатной деятельности, которая дала о себе знать в эпоху перестройки. Время показало, что на тот момент численность издательств все же была избыточной, многие из них просуществовали от года до десятилетия, завершив свою деятельность к началу 2000-х. «1990-е, — пишет Елена Герчук, — рискуют остаться белым пятном в истории отечественной культуры — слишком удачной, слишком всеобъемлющей и одновременно ничего не объясняющей оказалась ехидная формулировка "лихие девяностые". Судьба эпохи "оттепели", которую принялись изучать как раз теперь, когда из участников и свидетелей этого явления в живых остаётся лишь несколько глубоких стариков, грозит повториться» [1].

До 1990-х печать иностранных книг осуществлялась по определенной квоте, что предусматривало ограниченный тираж. Снятие этого запрета привело к книжному изобилию, изменению облика книжного рынка — как в плане ассортимента литературы, так и в плане издательств. В начале 1990-х независимые издательства возникали как в недрах уже существующих, например, «Олимп» на базе издательства «Советский писатель»[2], так и в виде креативных авторских проектов, где люди самых разных профессий стремились реализовать свои мечты о публикации определенных книг и авторов (английская литература и ее переводы в издательстве О. Мельникова «Грантъ», теософия в издательстве С. Пилишека «Сфера» и др.). Александр Иванов, основатель издательства «Ad

Marginem», в одном из своих интервью говорит о схожей ситуации: «Моя издательская карьера началась, когда я и группа моих друзей-философов решили издавать литературу, которой не хватало для элементарного гуманитарного образования. Это была не философия, как ее понимают в учебном процессе, а скорее теория как часть интеллектуальной среды, экосистемы, в которой есть книги, связанные с искусством, политикой, философией, наукой и литературой. Как издатель я начал работать в госиздательстве "РИК Культура", где стал издавать серию мультижанровых книг, которая называлась "Философия по краям"... Это было в промежутке между 1991–1993 годами» [3]. Игорь Немировский, основатель «Академического проекта», считает, что книгоиздание 1990-х стало частью науки как таковой — продолжением исследовательской деятельности искусствоведов, филологов, историков: «Все крупные издательские проекты того времени были созданы... гуманитариями. Так, наше ведущее издательство "Новое литературное обозрение" было основано Ириной Прохоровой, которая до этого работала редактором журнала "Литературное обозрение". Филологическое образование и у других крупных издателей того времени — у Дмитрия Буланина ("Издательство Дмитрия Буланина"), у Дмитрия Ицковича ("О.Г.И."), Игоря Савкина ("Алетейя")» [4].

Еще один особый пример — издательский и литературный проект «Черная курица», инициатором создания которого в 1990-м стал писатель, поэт и драматург Лев Яковлев. В рамках творческого объединения молодых писателей при Фонде Ролана Быкова в Москве вскоре появилось и авторское издательство. Согласно первоначальному замыслу, объединение и издательство должны были носить имя уже существующего альманаха «Кукареку», который также выпускал Яковлев. Однако впоследствии Лола Звонарева, литературовед и ис-кусствовед, входившая в круг творцов новой детской литературы, предложила другое название — «Черная курица». «Возникала литературная ассоциация с Погорельским, мы были подземными жителями для официальной литературы», — вспоминает Яковлев [5]. Членов общества молодых писателей можно было бы назвать «непечатающимися» писателями, поскольку, по словам Яковлева, они сочиняли «как нельзя», творили и для детей, и для взрослых одновременно, продвигая идею «детско-взрослой» литературы. В общество входили Марина Москвина, Тим Собакин, Андрей Усачев, Марина Бородицкая, Сергей Седов. Издавали не только «своих» авторов, но и сказки, энциклопедии. Ответственным был и отбор художников — они должны

были отражать андеграундный образ самих писателей. Лев Яковлев работал с Юлией Гуковой, Вадимом Меджибовским, Андреем Мартыновым, Ириной Преснецовой. «Черная курица» просуществовала до 2008 года. В реестре Российской книжной палаты того времени издательство с таким названием даже не числится. Книги выходили без ISBN.

Как уже говорилось ранее, начало перестройки ознаменовал издательский бум, однако ограничение бюджета и технологической базы часто заставляло печатать книги на «газетной» бумаге в мягком переплете, а цветные иллюстрации довольно часто становились непозволительной роскошью. Однако определенная часть новых российских издательств, среди которых «Текст», «Ad Marginem», «Эгмонт», «АСТ» и другие смогли преодолеть «лихие девяностые», адаптиро-ваться к условиям открытого рынка и потребностям уже первых десятилетий XXI века. В тот момент обострение конкуренции на рынке книжной продукции потребовало от издателей кардинально новых подходов к дизайну, иллюстрированию книг и качеству печатной продукции — как в плане содержания, так и оформления. Книга стала объектом эстетики, частью имиджа человека и даже элементом молодежных «субкультур» как атрибут профессии (куратора, медиатора, дизайнера). Подобное отношение к книге привело к формированию определенного отношения к ней как читателя, так и издателя, «спровоцировав» возникновение новых профессиональных стандартов среди всех категорий людей, задействованных в выпуске книги, от автора текста до художника, дизайнера, печатника.

Художественная сторона книги (качество иллюстраций и качество печати, имена художников) — эстетика книги — с начала XXI века начинает играть особую роль, она становится отражением издательской политики. Ценность приобретает книга как произведение литературного, печатного и дизайнерского искусства. Е.Н. Рымшина, определяя специфику книги начала 2000-х, говорит о «книжном Ренессансе» [6], что, безусловно, точно отражает суть происходящего. Книга становится объектом искусства, объектом меценатской деятельности — синонимом уровня культуры заказчика и исполнителя.

Подобный взгляд может быть экстраполирован и на детскую книгу.

Одними из самых ярких представителей либеральных идей в детском книгоиздании стали издательства «Самокат» и «Белая ворона». Они открыли российским читателям современную скандинавскую дет-

скую и подростковую литературу. В рамках их деятельности реа-лизуется авторский, личный взгляд на книгоиздание их «основателей» — Ирины Балахоновой [7] и Татьяны Кормер [8], что может говорить о возвращении к основополагающей традиции 1990-х. Однако качество книг — иное, по сравнению с «лихими девяностыми»; немаловажную роль в создании образа книги и текста играют мастерство художника-иллюстратора и определенная стилистика рисунка. В совокупности, благодаря этому, мы можем говорить о формировании отчетливо узнаваемой издательской политики «Самоката» и «Белой вороны».

Небольшое издательство «Самокат» появляется в 2003 году, его главным критерием становится особая концепция, которую Ирина Балахонова, главный редактор и один из учредителей издательства, определяет как «форму публичной социально ориентированной деятельности» [9]. Издательство задумывалось Ириной Балахоновой и Татьяной Кормер (впоследствии ставшей главным редактором издательства «Белая ворона») как возможность печатать детскую книгу, опираясь на свои запросы. В тот момент у них обеих подрастали дети, а книжные магазины не предоставляли желаемой литературы. «Мы обе без слез не могли видеть детские книги в книжных магазинах. Что-то можно было читать, но нельзя было смотреть, что-то можно было смотреть, но совершенно невозможно было читать. А третьего не существовало», — вспоминают они [10].

На создание собственного проекта их вдохновил опыт небольшого издательства «Август», созданного Александром Коняшовым, который задумал его, чтобы печатать как свою поэзию, так и любимые произведения русской классики для детей. «Замысел издательства возник у меня много лет назад, еще в начале девяностых годов прошлого века, когда я мучительно пытался отыскать что-нибудь приличное для своих детей на российском книжном рынке. И, отчаявшись, вынужден был читать своим совершенно маленьким детям совершенно недетские произведения великих русских писателей. [11]

Внезапно выяснилось, что у каждого писателя можно отыскать произведения с «детской» лексикой и «недетской» глубиной» [11]. Коняшов сотрудничал с настоящими художниками, а не просто иллюстраторами-ремесленниками. Это были: Ирина Киреева, Екатерина Рожкова, Катя Марголис, Алексей Орловский, Пётр Перевезенцев и Андрей Дубровский.

Иллюстрации для детей в книгах издательства «Август» отлича-лись особой художественной выразительностью — эксперименталь-

ным подходом, который предполагал использование техники коллажа и непривычное, почти абстрактное, содержание рисунков. Художники стремились воспитать в детях особое восприятие мира через «взрослую» графику. Они общались с ребенком через свои работы на равных, что схоже с издательской деятельностью в Швеции. Именно шведская детская книга, ее стиль и оформление оказались наиболее востребованы и, по сути, соответствовали запросам начала 2000-х.

Издательство «Белая Ворона» («Albus corvus») возникло чуть позже издательства «Самокат», в 2013 году, его вдохновителями стали Татьяна Кормер и Ксения Коваленко. В первые книги издательства Татьяна Кормер закладывала для своих детей все «то самое нужное» [12], что, по ее мнению, требовало время. Одной из первых серий стало издание книг Свена Нурдквиста о Петсоне и Финдусе, получившее небывалую популярность среди российской публики. Изначально из-дательство не планировало выпускать лишь скандинавские книги. Все получилось само собой, поскольку Ксения Коваленко является пере-водчиком со шведского и норвежского. Работа по поиску книг заклю-чалась в посещении книжных ярмарок, изучении каталогов сканди-навских издательств.

«…Мне кажется, у скандинавов есть нечто, чего нам так не хватает. — говорит Ксения Коваленко. — Исторически так сложилось, что у них другое отношение к ребёнку» [12].

В XX веке советская и скандинавская литература развивалась по разным сценариям. Когда в Швеции дети читали «Пеппи», дети в СССР читали Агнию Барто, «Кортик» и «Тимур и его команда». В советской литературе не мог появиться ребенок-бунтарь, который отстаивает свои права, — существовали иные приоритеты, а также не мог появиться ребенок-соавтор творца, как в поэзии Леннарта Хельсинга (вновь 1950–1960-е годы). Через несколько десятилетий в скан-динавской литературе возник герой по имени Петсон, который все разрешает своему другу Финдусу, никогда его не воспитывает и всегда на его стороне. Похожее отношение к ребенку возникает и в России в начале 2000-х.

Если говорить о скандинавских научно-популярных книгах, то природа России и Скандинавии очень похожа. «Мы издаём их не потому, что не хотим делать свои (хотим и работаем сейчас над такими книгами), но в Скандинавии другое отношение к природе, более бережное и трепетное. Там человек чувствует себя частью природы. Приходит в лес и обнимает дерево. Даже городская архитектура построена вокруг природы:

они не снесут скалу, которая мешает поставить дом, а встроят дом в скалу. Этим скандинавские книги о природе нам кажутся более ценными» [12].

Одна из важнейших особенностей, которую переняло издательство у шведских авторов, — это отказ от «воспитательного пафоса». Книга должна быть источником положительных эмоций, поддерживать ребенка. Мемуары Сельмы Лагерлёф, письма Туве Янссон, экологический триллер Майи Лунде «Астрид и я» и многое другое — это, в первую очередь, та литература, которая близка главным издателям и акцентирует внимание на новых книгах. Также одной из знаковых книг издательства стала речь Астрид Линдгрен «НЕТ НАСИЛИЮ», ставшая своего рода манифестом издательства.

По мнению Татьяны Кормер, иллюстрации шведских художников имеют свою выразительную идентичность и не стремятся всем понравиться [13]. Образы героев порой грубоваты, неуклюжи. Художники не стараются идеализировать ни ребенка, ни мир, который его окружает. На настоящем этапе издательство имеет достаточно большую коллекцию выпущенных книг для детей, подростков и даже взрослых.

О социальной проблематике шведских книг говорилось неоднократно. «Весь предыдущий шведский опыт уже заложил фундамент для проблемной литературы. Братья Львиное Сердце, например, дважды умирают на протяжении книги. Смерть и секс изображаются в скандинавской литературе очень естественно» [12].

С недавнего времени появился импринт детского издательства «Белая ворона» — «Black Sheep Books». «Чёрная овца» — взрослый импринт детского издательства «Белая ворона». Издательство решило расширить свою аудиторию, но приняло решение не смешивать направления взрослых и детских книг. Данная издательская линейка печатает забытых классиков, серьезную современную литературу, фэнтези и детективы.

Издательская деятельность всегда неотделима от переводческой, тем более, когда главным направлением становится скандинавская литература. На развитие издательской деятельности и популяризацию шведской детской книги большое влияние оказала Ольга Мяэотс — переводчик, филолог-скандинавист, директор детского зала библиотеки Иностранной литературы им. М.И. Рудомино. На протяжении многих лет она блестяще переводит лучшие произведения шведской литературы. Она — автор перевода на русский язык книг классика шведской иллюстрации Эльзы Бесков «Пётр и Лотта», «Дети лесного гнома» и др. За перевод

книги У. Старка «Моя сестрёнка — ангел» Ольга Мяэотс Международным советом по детской книге (IBBY) была удостоена в 2008 году «Почётного диплома переводчика». Роль переводчика действительно является одной из ключевых в издание иностранной литературы. Именно от характера перевода будет зависеть восприятие той, или иной литературы в определенной стране.

Для Ксении Коваленко перевод — это праздник и приключение, «пауза от самой себя». Как она говорит в своем интервью, «можно сесть и погрузиться в текст, забыв об о всем на свете. Парадокс в том, что, с одной стороны, ты не можешь уйти от того, что написал автор, а с другой стороны — твоя интерпретация и отпечаток личности переводчика… Очень многое приходиться пересочинять. В советской школе перевода было тотальное переписывание, и не всегда это было плохо. Перевод сложен тем, что он должен прозвучать. В переводе ты узнаешь что-то новое, будь то книга по биологии или роман, нужно всегда проводить свое исследование» [14].

Шведский язык очень гибкий и постоянно видоизменяется, а еще он очень «физиологичен». По-русски скажут: «У меня сосёт под ложечкой», а там: «У меня защемило диафрагму», поэтому, когда переводят на русский язык, приходится все это перенастраивать под русское ухо. Если этого не сделать, многое в шведских книгах у нас будет воспринято как провокация — подобные физиологические темы.

В фигуре писателя Ульфа Старка [15], яркого представителя шведской культуры, сконцентрированы многие основополагающие идеи издательства «Самокат». Его кредо выражается его же словами: «Видите ли, результат наших дидактических усилий может оказаться прямо противоположным нашим намерениям. Так что лучше не писать “обучающих» книг”. Лучше писать просто хорошие книги. Такие, которые рождают у ребёнка вопросы. Которые ребёнка приподнимают над тем уровнем понимания, на котором он сейчас находится» [16]. Он не боится говорить с юным читателем, настаивая на диалоге между поколениями — это книги «Пусть танцуют белые Медведи», «Умеешь ли ты свистеть Йохана», «Чудаки и зануды», «Лето в лесу», «Зима в Лесу», «Мой друг Перси», «Буффало и я».

Книга Ульфа Старка и Евы Эриксон [17] «Рождество в лесу» — это выразительная история с национальным колоритом, которая обращает наше внимание на национальные особенности шведской культуры. Большое количество книг иллюстратора Евы Эриксон печатается в издательстве «Самокат»: «История о маленьком дядечке», «Самые добрые в мире»,

«Макс и соска», «Лето в лесу», «Рождество в лесу», «День с мышиной пожарной командой». Ева Эриксон — художник и писатель в одном лице. Ее дебютным проектом как художника книги стала детская книга «Blåsjöbarna i Vilda Västern» с текстами Бьерна Нордстрема и Йонаса Симы. Ева Эриксон проиллюстрировала множество книг, выступая как автор и как соавтор.

Работа с разными писателями, такими, как Барбру Линдгрен, Кристина Бьёрк, Русе Лагеркранц, всегда вдохновляла художника и помогала создавать все новые и новые миры, но особенно известны ее иллюстрации к книгам Ульфа Старка и Ульфа Нильсона.

Серия «Рождество в лесу» и «Лето в лесу» Ульфа Старка с иллюстрациями Евы Эриксон стала по истине бестселлером на российском рынке. Перед нами книги достаточно большого формата (60 х 100/8): первая — с детской историей о маленьком гномике-томтене по имени Бука и Рождество, а вторая — о том, как герой готовится отметить Иванов день. Перед нами две достаточно яркие книжки-картинки с несвойственным для них большим количеством текста. Однако мы поистине можем утверждать, что это именно книжки-картинки, так как иллюстративный ряд на протяжении всей книги формирует неразрывное визуальное повествование.

Ульф Старк в тандеме с Эвой Эриксон создают необыкновенный, в чемто метафоричный мир персонажей. Художник, используя приглушенные цвета, обращает наше внимание на небывалую красоту природы и колорит Швеции, подчеркивает размеренный ритм текста писателя. Пространство обеих книг тоже выбрано неслучайно — это лес. Лес во все времена был окном в мир сказки, а также главным символом любой скандинавской страны.

Работа над персонажами, интерьерами и экстерьерами заслуживает особого внимания. Иллюстратор работает очень тщательно со всеми деталями, в ее языке нет ничего лишнего — это нам помогает еще глубже осознать особенность визуальной культуры иллюстрации в Швеции.

Книга Ульфа Нильсона «Самые добрые в мире» также выбрана издательством неслучайно. Она задает тон шведской литературы, где важна как социально-психологическая проблематика книги, так и ее познавательный характер (изучению подвергается все — от физиоло-гии и эмоций до явлений окружающего мира) [18].

Эта книга помогает ребенку осознать тяжелые экзистенциальные проблемы: такие как жизнь и смерть, любовь и ненависть. Это история о том, как группа ребятишек находит мертвого шмеля и решает

устроить «…лучшие в мире похороны и помочь всем мёртвым зве-рюшкам, которых никто не похоронил и которые остались лежать на земле». Для автора очень важно аккуратно с помощью иллюстраций показать чувства, которыми ребенок не всегда может поделиться, — одиночество, сопереживание, скорость смены эмоций, страх и радость. Заканчивается книга словами «…на следующий день у них было много других дел», подчеркивающая идею, что жизнь продолжается дальше, а смерть является неотделимой ее частью и что этого не следует бояться. В России книга приобрела популярность, хотя поднимаемые в ней темы были новыми и вызвали большие дискуссии. Небольшой формат этой книжки-картинки (210 х 210 мм) помогает создать ощущение камерности разговора автора-иллюстратора с ребенком на сложную тему.

Очень важные слова, характеризующие главную идею издания данной книги, отметил Ульф Нильсон: «Я не хочу, чтобы книги становились для ребёнка шрамом. Чтобы потом дети думали: “О, мир так ужасен, раз тот маленький мальчик должен был умереть”. Я не хочу писать ничего подобного. Я даю своим читателям надежду, чтобы после они мыслили позитивно» [19]. Издательство, благодаря сложному тексту, простыми словами в синтезе с иллюстрациями приоткрыло для маленьких русскоязычных читателей дверь в новый мир не самых простых внутренних переживаний.

Книжки-картинки художника-иллюстратора Лизы Морони [20] о Жужже и Коровке также стали бестселлером в издательстве «Самокат». Она родилась в Швеции и с самого детства рисовала и придумывала свои истории. В лице Лизы мы наблюдаем преемственность поколений, так как ее мать — знаменитый шведский художник Эва Эриксон, именно поэтому она выбрала профессию детского иллюстратора. Вместе с мамой они составили прекрасный творческий дуэт и создали книгу «Опасайся крокодила» («Se upp för krokodilen!») которая была переведена на многие языки мира.

В книге о Жужже и Коровке мы проводим параллель с творчест-вом Туве Янссон. История наполнена загадками и сказочностью. На страницах книжки-картинки изображен прекрасный лесной мир, в ко-тором происходят необычные события. Лиза использует приглушен-ную цветовую палитру, основанную на природных оттенках. Большое количество деталей придает изображениям сложносочиненность. Стиль рисования наполнен ощущением воздушности и невесомости, благодаря использованию приема воздушной перспективы.

Для «Белой Вороны» одним из знаковых моментов стало издание книг Свена Нурдквиста [21] о Петсоне и Финдусе — эти герои получили небывалую популярность среди российской публики. Свен Нурдквист — писатель и художник, что придает особый оттенок создаваемым им книгам: он будто бы играет в четыре руки, исполняя попеременно две партии, художника и писателя.

Книги Свена Нурдквиста переведены на немецкий, английский, датский языки, начиная с 1980-х годов они издаются во многих странах и стали классикой всемирной литературы. Общий мировой тираж превышает шесть миллионов экземпляров — это, действительно, свидетельствует о том, что книга стала мировым бестселлером.

В издательство «Белая Ворона», в переводе Петруничевой Виктории, опубликованы на русском языке.

Истории о Петсоне и Финдусе — это истории об одиноком старичке, живущем на одном из шведских хуторов, у которого появляется друг котенок, фактически — ребенок. Эта история полюбилась всем детям нашей страны. По мнению писателя Марины Аромштам, герои сравнимы с персонажами советских времен — Незнайкой и Чебурашкой [22]. В советскую эпоху характерно наращивание популярности персонажей от поколения к поколению, с историей же о Петсоне и Финдусе все иначе. Героев полюбило, в первую очередь, поколение хипстеров, которые выросли в неспокойные 1990-е, и хутор Петсона для них стал образом устойчивого мира, огражденного от переживаний. На первое место в книгах о Петсоне и Финдусе выходит психология человеческих отношений, отношений взрослого и ребенка.

Петсон — это старичок-фермер среднего роста, у которого постоянно что-то болит, но в остальном он спокоен, уравновешен, а его мир устойчив и непоколебим. Благодаря Финдусу, он не одинок и живет в абсолютно счастливом мире, сопоставимом с миром детства. Финдус же — котенок, который всегда будет играть роль непоседливого ребенка; его однажды приносит Петсону соседка, чтобы скрасить его одиночество. «Котенок-ребенок» весьма эгоцентричен и считает, что вокруг него вертится весь мир. Через какое-то время Финдус не-ожиданно начинает разговаривать и просит у Петсона зеленые штаны в полоску. Автор очеловечивает котенка, однако, кроме Петсона, никто не может видеть его способности общения, и для всех остальных этот герой остается лишь домашним питомцем.

Язык визуальных эмоций у персонажа строится схож с языком эмоций ребенка. Для маленького читателя Финдус также становится воплощением его собственных мечтаний о друге — домашнем питомце. Все персонажи книги постоянно двигаются — бегают и прыгают, непоседливый котенок никогда не стоит на месте, что отражается на динамике визуального повествования, при этом язык Свена Нурдквиста в книге о Петсоне достаточно простой, не имеющий запоминаю-щихся крылатых фраз. Это язык действий, простых повседневных дел и обязанностей.

Стилистика иллюстраций Свена Нурдквиста узнаваема — это детально прорисованные композиции, которые можно бесконечно долго рассматривать, перебирая взглядом различные предметы на полках и столе. Такое скрупулезное перечисление деталей превращает иллюстрацию в визуальный текст, призванный стать историей, параллельной литературному сюжету. Нурдквист, безусловно, — рассказчик, но он пользуется словом и изображением одновременно, в иллюстрациях вводя дополнительные нюансы описания вещей и характеров персонажей книг. Иллюстративный ряд становится на одну ступень с текстовым, дополняя историю новыми подробностями (боль в ноге Петсона). Нурдквист периодически использует язык комикса, в частности, «описывая» движения Финдуса при мытье пола, что неудивительно: будучи подростком, Нурдквист увлекался комиксами и штриховой, линейной графикой, перерисовывал гравюры Гюстава Доре, оттачивая таким образом свое мастерство владения пером. Линия в иллюстрациях Нурдквиста ненавязчива, она аккуратно и тактично подчеркивает форму предметов, пластику движения персонажей. Цветовая заливка — тональна, Нурдквист использует градации цвета для того, чтобы передать объем и пространство.

Об иллюстрациях Нурдквиста, как и об иллюстрациях Ульфа Старка, следует сказать, что они способствуют изучению шведской культуры, становятся своего рода путеводителем по ней, благодаря детальной прорисовке предметного ряда и его тщательному отбору [23]. Внимательность к предметам аутентичного быта позволяет говорить о подобных книгах как об энциклопедиях повседневности.

Следующей знаковой серией издательства «Белая Ворона» стала серия книг о маленьком мальчике Акселе Оберге в переводе Ксении Коваленко, придуманная и проиллюстрированная Гунилой Бернгстрём.

Гунила Бернгстрём [24] — шведский писатель, журналист, художник-иллюстратор. Ее творчество популярно не только на террито-рии Шве-

ции, но и по всему миру. По числу выданных книг в библиотеках страны ее издания уступают только Астрид Линдгрен. Писателю принадлежит авторство более сорока детских книг, ее тексты переведены на многие языки мира, в том числе и на латынь. Наибольшую популярность она получила благодаря серии книг о мальчике Акселе Оберге (первое издание 1971 г.), а наивысшей степенью любви читателей к ее творчеству стало рекордное количество просмотров одноименного мультипликационного фильма.

В историях книг о мальчике Акселе Оберге каждый день происходят маленькие будничные события, являющиеся, тем не менее, для ребенка очень значимыми (отход ко сну, постройка с папой вертолета, сборы на прогулку). «Каждый день в жизни любого человека случаются мини-спектакли, которые и делают жизнь волшебной», — говорит Гунила [25]. Для нее ребенок — это, прежде всего, индивидуальность, его нужно воспринимать на равных со взрослыми.

В Швеции герой носит имя Альфонс Оберг, однако в разных странах ему дают имена созвучные языку страны — в России он стал Акселем, а вот по-арабски героя зовут Бурхан. Также в нашей стране, до выхода книги, были выпущены компьютерные игры, герой которых был переименован в Егора Горошкина.

Стиль иллюстраций Гуниллы Бернгстрём необычен. Автор применяет линейный рисунок и ограниченную цветовую палитру, а в некоторых местах, словно «драгоценности», вводит элементы коллажа — кусочки ткани, вырезки из газет, журналов, каталогов IKEA. Образ главного героя не идеален, а наоборот, показывает, что Аксель — мальчик со своими особенностями. Гунилла Бернгстрём тем самым вновь отчетливо заявила о том, что каждый имеет право быть самим собой.

Коллаж позволяет сконцентрировать наше внимание на шведских аутентичных предметах 1960-х (например, тканях). Первоначально Гунилла Бернгстрём хотела сделать совсем небольшую книжку квадратного формата, около пятнадцати сантиметров в высоту. Когда она отправила эскизы в издательство «Рабен и Шёгрен», Марианн Эриксон, преемница Астрид Линдгрен в детской редакции, попросила изменить формат: увеличить размер и добавить страниц. «Я здорово осмелела, — вспоминала Гунилла. — Почти на каждой странице добавила коллажи из разных тканей, по тем временам это выглядело довольно дико. … По-моему, на печати эти ткани и вышивка смотрятся классно» [26]. Для художника коллаж стал способом сделать иллюстрации более реалистичными, ввести в

них факты действительности как дополнительные подробности истории. Это настоящая книжка-помощник, которая в увлекательной форме рассказывает ребенку обо всех бытовых моментах жизни. Роль собеседника мальчика выполняет не мама, как это обычно бывает, а папа. Это важный факт, который подчеркивает шведскую особенность в воспитании детей — равноправие обоих родителей.

«Радость. Необязательно смех, но радость. Радость не всегда вызывает смех, но придает глазам блеск и рождает вдохновение. В моих книгах нет замков и сундуков с сокровищами. Что же в них есть? Будни!» [27]. В этих словах Гунилы Бергстрём кроются основная мысль и концепция всех ее книг. Персонажи Гунилы Бергстрём остаются в душе детьми на протяжение всей жизни.

Детская книга (да и взрослая тоже) всегда имеет продолжение в окружающей среде, история, которую создают писатель и художник, не замыкается в рамках книжного блока, а продолжает жить и расти в окружающем пространстве. Этот момент особенно специфичен для детской книги. Для ребенка свойственно проживать прочитанное через игру, пересказывать сюжет, используя сподручные средства — игрушки, бытовые предметы. Книга и ее история продолжают развиваться внутри него самого. Именно поэтому так востребованы мероприятия, выходящие за рамки книги — ее экранизации, спектакли, встречи с писателями и художниками.

Издательство «Самокат» с особым вниманием подходит к непосредственному общению с читателями. В собственных магазинах детских книг в Москве и Санкт-Петербурге проходят встречи с авторами изданий, которые готовы ответить на вопросы и раскрыть секреты писательского мастерства. Проводятся мастер-классы и заседания книжных клубов, которые объединяют участников по интересам и помогают в оживленной атмосфере погружаться в разные жанры, обсуждать повороты сюжетов и строить догадки о развязке. Ставятся концерты и спектакли по произведениям для детей и подростков. Герои любимых книг переносятся на сцену и общаются с покупателями. Магазины при издательствах в современном мире играют важнейшую роль в продвижении книжной продукции, а также они являются и образовательными центрами.

Издательство «Самокат» проводит ряд образовательных программ, связанных с книжной иллюстрацией: встречи с художниками издательства, «Язык Комикса», «Ателье Самокат», «Искренность на бумаге»

— создание книги «зина» («зины» являются продуктом либо одного человека, либо очень небольшой группы, и обычно их копируют в физические отпечатки для распространения) и многое другое. Также существуют программы научные, читальные, познавательные (читальный клуб, мульт-клуб, научный клуб для малышей, экскурсии по издательству). Они рассчитаны на детей разных возрастов от дошкольников до подростков. Главной идеей становится продвижение детской литературы, популяризация чтения, понимание издательского процесса.

У «Белой Вороны», начиная с 2022 года, в книжном магазине издательства также открылась программа детских мастер-классов по выходным «Проделки Финдуса». Из названия данной программы следует, что издательство обращается к одному из своих главных скандинавских героев, котенку Финдусу из книги о Петсоне и Финдусе. Котенок привлекает юных зрителей, которые только что прочитали ряд забавных историй о нем и шведском старичке. «Вместе с опытными наставниками рисуем на ткани, шьём "мюклы", готовим шоколадные леденцы, учимся играть на разных музыкальных инструментах и делаем ещё очень много увлекательных вещей», — рассказывает издательство на сайте и в своем блоге [28]. Для справки: мюклы — это маленькие озорные и симпатичные фантастические существа, очень разнообразные на вид и по характеру.

Благодаря данным программам, издатели привлекают все больше и больше публики и создают открытый диалог с читателем. Деление по возрастам и интересам ориентируется на «зону ближайшего развития» и помогает решать задачи, которые ребенок не может решить сам и ему требуется помощь взрослого. Также мастер-классы способствуют развитию навыков познания мира через игру. Как отмечает известный ученый, психолог Лев Выготский, «… игра для ребёнка — не просто развлечение, а непосредственный источник развития. Игры помогают изучить свойства предметов, тренировать логическое мышление, память и фантазию. А чтобы обучение было эффективным и интересным, оно должно напоминать игру» [29].

Любая книга является продуктом издательства. Она предполагает целый комплекс мероприятий, связанных не только с реализацией данного продукта, его продвижением, но и его созданием. В связи с этим, важную роль играет творческое трио издатель-писатель-художник. Подобная коллаборация создается только в том случае, когда всех объединяет одна идея. Издательства часто выполняют важнейшую роль мостика, соединяя текст, мысли, изображения и реали-зацию воедино. Анри

Матисс очень точно сформулировал эту тонкую взаимосвязь, правда, не включая в этот ряд издателя: «Художник и писатель должны действовать вместе — не смешиваясь, но параллельно. Рисунок должен быть эквивалентом стиха. Я не скажу: первая и вторая скрипка, но согласованный ансамбль» [30]. В современном мире в эту связку добавляется издатель, помогая создать уникальный и индивидуальный проект.

Внимание к скандинавской детской иллюстрированной книге неслучайно. В нашей стране с каждым годом возрастает интерес к созданию книг, которые не будут назидательно воспитывать, а будут помогать читателю справляться с проблемами посредством визуального языка (мягкое воспитание), через контекст.

Писатель Ульф Старк говорил: «Я не хочу, чтобы книги становились для ребёнка шрамом. Чтобы потом дети думали: "О, мир так ужасен, раз тот маленький мальчик должен был умереть". Я не хочу писать ничего подобного. Я даю своим читателям надежду, чтобы после они мыслили позитивно» [31]. Благодаря этим словам, внушающим надежду, появилось очень много хороших детских книг в издательствах нового времени. Независимые издательства преследовали цель вывести в свет книги, близкие им по духу, которых не хватало на полках в книжных магазинах, а также заинтересовать этой литературой детей.

Они обращаются к скандинавской, шведской литературе и, благодаря сложным текстам, простыми словами в синтезе с иллюстрациями, приоткрывают для юных зрителей России дверь в новый мир познания внутренних переживаний, помогая им самим ответить на стоящие перед ними вопросы мироздания.

Примечания:

1. *Герчук Е.* О феномене детских 1990-х годов. — URL: https://godliteratury.ru/articles/2018/02/26/o-fenomene-detskikh-knig-1990-kh-godov (дата обращения: 20.11.2023).

2. С 1992 года преобразован в «Современный писатель».

3. Мне повезло быть первым издателем главного философского произведения XX века на русском языке. Интервью с Александром Ивановым. — URL: https://m.realnoevremya.ru/articles/282812-izdatel-aleksandr-ivanov-o-knizhnom-rynke-v-90-e-malenkih-tirazhah-i-ii (дата обращения: 20.11.2023).

4. Как родился, развился и скончался «Академический проект». Краткая история одного из лучших гуманитарных издательств 1990-х. — URL: https://gorky.

media/context/kak-rodilsya-razvilsya-i-skonchalsya-akademicheskij-proekt/ (дата обращения: 20.11.2023)

5. Откуда берутся детские писатели? Интервью с Л.Яковлевым. — URL: https://bibliogid.ru/aktualnyj-razgovor/13540-otkuda-berutsya-detskie-pisateli (дата обращения: 20.11.2023).

6. ЛЕКЦИЯ ЕЛЕНЫ РЫМШИНОЙ «КНИЖНЫЙ РЕНЕССАНС В РОССИИ (2000 — 2021). ВЕРСИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЧЕ-ЛОВЕКА». — URL: https://www.openklub.ru/events/1917/ (дата обращения: 20.11.2023)

7. Ирина Балахонова — главный редактор и учредитель издательства «Самокат», лауреат премии американской ассоциации книгоиздателей Freedom to Publish (2016), лауреат профессиональной премии «Ревизор» в номинации «Редактор года», лауреат премии Ассоциации книгоиздателей Петербурга, член международного PEN-клуба (ныне ассоциации «Свободное слово»), в течение многих лет — член экспертного совета фестиваля Non/Fiction.

8. Татьяна Кормер — художник-иллюстратор, окончила Москов-ский государственный университет печати по специальности художник-график. Член независимого содружества художников «Волшебная пила». Сотрудничает с московскими издательствами, оформляет и иллюстрирует книги. На протяжении десяти лет была арт-директором издательского дома «Самокат».

9. Ирина Балахонова: «Издательство — это ресурс, помогающий ставить сложные общественные проблемы». — URL: https://www.papmambook.ru/articles/3380 (дата обращения: 03.12.2023).

10. Ирина Балахонова: «Издательство — это ресурс, помогающий ставить сложные общественные проблемы». — URL: https://www.papmambook.ru/articles/3380 (дата обращения: 03.12.2023).

11. Колофон на сайте издательства «Август». — URL: https://www.avgustbook.ru/ (дата обращения: 03.12.2023).

12. *Коваленко К.* Маленькие издательства более склонны к риску. — URL: https://www.papmambook.ru/articles/3489 (дата обращения: 03.12.2023).

13. Интервью с Т. Кормер Н. Терешина.

14. Ксения Коваленко о переводе шведской литературы. — URL: https://www.youtube.com/watch?v=nivkxyw3mxY (дата обращения: 12.01.2024).

15. Биография Ульфа Старка. — URL: https://prodetlit.ru/index.php/Старк_Ульф_Готтфрид (дата обращения: 03.12.2023).

16. Краткая биография Ульфа Старка. — URL: https://samokatbook.ru/izdatelstvo/authors/stark-ulf (дата обращения: 03.12.2023).

17. Ева Эриксон родилась в 1949 году в городе Хальмстад на юго-за-

паде Швеции. Обучалась вначале дизайну текстиля в художественном колледже Кунстфак в Стокгольме, затем получила педагогическое образование (учитель рисования). Наиболее важными наградами, которые получила художник, стали премия «Heffaklump» компании Expressen в 1981 году, стипендия Рабена и Шегрена в области рисования в 1986 году, премия Астрид Линдгрен в 2001 году и премия Оттилии Адельборг в 2006 году.

18. В ряду других книг издательства — научно-популярные книги автора и иллюстратора Анны Шёберг, карикатуриста и лауреата многих международных премий: «Светящиеся в темноте», «Трогательные факты о сердце», «Крутые факты о яйцах» и «Горячие факты про лёд».

19. Сам Ульф Нильсон в своем,чтобы после они мыслили пози-тивно»— URL: https://carturesti.md/carte/67853?p=5#:~:text=. (дата обращения: 04.12.2023)

20. Родилась в 1983 году. — URL: https://www.waterstones.com/author/lisa-moroni/743884 Дата обраще-ния: (дата обращения: 04.12.2023). – кто?

21. Родился в 1946 году в Хельсингборге, изучал архитектуру в Высшей технической школе в г. Лунд, мастерство иллюстратора осваивал на дистанционных курсах. После учебы работал в рекламе, делал рисунки для учебных пособий, оформлял плакаты и поздравительные открытки. В 1982 году шведское издательство «Opal» объявило конкурс на лучшую детскую иллюстрацию, в котором Нурдквист решил принять участие. Он не смог подобрать подходящую книгу и решил сочинить текст сам. Так появилась сказка «Агатон Эман и алфавит», дебют Свена Нурдквиста в детской литературе. Иллюстрации к ней были признаны лучшими на конкурсе, и книгу опубликовали год спустя, в 1983 году. В 1984 году вышла первая книга о Петсоне и Финдусе — «Именинный пирог».

22. *Арештам М.* Увидеть праздник глазами Финдуса (или глазами ребенка). — URL: https://www.papmambook.ru/articles/1317/ (дата обращения: 04.12.2023).

23. Об этом у Ольги Печенкиной и Татьяны Коноплевой. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/learning-about-swedish-culture-from-sven-nordqvist-s-books-case-study-pettson-and-findus-book-series/viewer (дата обращения: 04.12.2023)

24. Гунилла Бернгстрём родилась в Гётеборге 3 июля 1942 года, умерла 25 августа 2021 года в Стокгольме. После развода отец Гуниллы Бернгстрём женился на датской художнице Кристине Харребек, которая фактически стала для девочки первым наставником в области искусства. Будучи подростком, поступила в театральное училище, затем закончила Институт торговли и работала секретаршей в газете «Гетеборгс-Тиднинген»; после училась в Институте журналистики, работала в рекламном отделе издательства «Форум», где писала аннотации для

обложек и пресс-релизы, затем — репортером в газете «Афтонбладет». В 1960-е она берется за сложнейшую тему — решается написать детскую книгу о том, как дети переживают развод родителей. Так появилась книга «Папа Мии уезжает», которую Гунилла проиллюстрировала сама. Тогда же она задумала книжку для самых маленьких — «Спокойной ночи, Аксель Оберг!», которая стала началом грандиозной серии — последующие сорок лет на свет появилось тридцать книг об Акселе, где Гунилла стала автором и текста, и иллюстраций.

25. Выдержка с сайта. — URL: https://albuscorvus.ru/product/spokojnoj-nochi-aksel/#:~:text=В%20книгах%20нет%20фей%20и,умерла%20в%20августе%202021%20года. (дата обращения: 04.12.2023).

26. Эту детскую книгу перевели даже на латынь. — URL: https://mel.fm/zhizn/knigi/8310947-etu-detskuyu-knigu-pereveli-dazhe-na-latyn-istoriya-malchika-akselya-kotoroy-zachityvayetsya-ves-mir (дата обращения: 04.12.2023).

27. Статья о выходе книги. — URL: https://mel.fm/zhizn/knigi/8310947-etu-detskuyu-knigu-pereveli-dazhe-na-latyn-istoriya-malchika-akselya-kotoroy-zachityvayetsya-ves-mir (дата обращения: 07.11.2023).

28. Сайт издательства. — URL: https://albuscorvus.ru (дата обра-щения: 07.11.2023).

29. URL: https://nsportal.ru/detskiy-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2023/05/03/razvitie-vpf-v-igrovoy-deyatelnosti-podbor-igr-s (дата обращения: 07.11.2023).

30. URL: https://artinvestment.ru/invest/first_names/20220309_matiss.html (дата обращения: 07.11.2023).

31. URL: https://samokatbook.ru/izdatelstvo/authors/stark-ulf/ (дата обращения: 07.11.2023)