

Биргитте Бек Пристед

ИЛЛЮСТРАЦИИ РОССИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ В НЕМЕЦКИХ ДЕТСКИХ КНИГАХ (1980–1990-Е ГОДЫ)

В статье рассматривается, как после распада государственных издательств в постсоветский период продолжала развиваться традиция классической советской детской книжной иллюстрации. Автор отмечает, что этой традиции удалось преодолеть границы и продолжить свое развитие в объединяющейся Германии в период, для которого характерна эйфорическая восприимчивость к советскому и российскому искусству и культуре. Условия неограниченной художественной свободы, превосходное качество печати, относительно свободные сроки сдачи книг и отсутствие экономического давления сделали немецкое издательство «Esslinger Verlag J. F. Schreiber» катализатором творчества талантливых российских художников. Немецкие контакты и контракты открыли работам российских художников возможности для выхода на мировой рынок. Иллюстрации российских художников к классическим произведениям детской литературы и литературным новинкам оказались широко востребованы. Автор статьи подробно очерчивает историю издательства «Esslinger Verlag J. F. Schreiber» в послевоенный и современный период. В статье используются материалы интервью с российскими художниками, работающими в Германии — Анастасией Архиповой, Андреем и Ольгой Дугиными, Николаем Устиновым. Ранее эти материалы не публиковались.

Ключевые слова: русская книжная иллюстрация XX века, немецкая детская книга, издательство «J. F. Schreiber Verlag», Г. Шрайбер, А. Архипова; А. Дугин; О. Дугина; Н. Устинов.

Важной особенностью новейшей истории российского искусства книги стало то, что начиная с 1991 г. в период снижения активности государственных издательств, импорт переводов популярных западных детских книг, комиксов и мультфильмов почти полностью заместил выпуск иллюстрированных российских детских книг. Не упрощая проблему российского книгоиздания для детей в сложных условиях постсоветских политических и экономических реформ [Кондратов 1997, 70; Pristed 2017, 61–82], в данной

статье высказывается предположение, что традиция классической иллюстрации была не утеряна, но успешно перенесена на немецкий книжный рынок иллюстрированной литературы для детей¹. Именно там советская школа книжной иллюстрации встретила с германской школой высококачественного книгоиздания и мастерством книжной печати, в результате чего экономически и политически разные, но культурно близкие в своей бескомпромиссной масштабности традиции взаимно обогатили друг друга.

Середина 1980-х гг. была временем перемен не только в СССР, где советские государственные издательства боролись за осуществление реформ горбачевской «перестройки», но и в сфере семейного издательского бизнеса юго-западной Германии, столкнувшегося с растущим давлением рынка, реструктуризацией и слияниями. В эти годы Герхард Шрайбер (1922–2007), владелец немецкого издательства книг для детей «Esslinger Verlag J. F. Schreiber», начал публиковать работы российских иллюстраторов детской литературы Николая Устинова, Игоря Ильинского, Геннадия Спирина, Анастасии Архиповой, Ольги Дугиной, Андрея Дугина и др.

Данное исследование основано на серии интервью, взятых у вышеупомянутых художников, а также у бывшего руководителем издательства «Esslinger Verlag J. F. Schreiber» Матиаса Берга². Предметом исследования стали и сами иллюстрации, выполненные этими художниками к изданиям для детей. Цель исследования заключается в освещении этой важной страницы в русско-германском сотрудничестве в сфере книгоиздания для детей. По мнению автора статьи, это поможет рассмотреть деятельность издательства «Esslinger Verlag J. F. Schreiber» в эпоху холодной войны и Перестройки в более широком транснациональном контексте, увидеть, как иллюстрация к детской книге преодолевает языковые, географические и идеологические границы, как издатели и художники совмещают в своей деятельности пацифистские идеалы с прагматизмом, профессиональные цели с личной дружбой, сильную приверженность традициям с еще более сильным стремлением к художественной свободе.

Издатель Герхард Шрайбер принадлежал к четвертому поколению владельцев семейного предприятия «J. F. Schreiber Verlag». Это издательство в 1831 г. основал его прапрадед Якоб Фердинанд Шрайбер (1809–1867) в городе Эсслингене под Штутгартом. Я.-Ф. Шрайбер был сыном прусского капрала, он потерял родителей во время наполеоновского вторжения в Россию в 1812 г. и вырос в военном приюте. Лишенный беззаботного детства, Я.-Ф. Шрай-

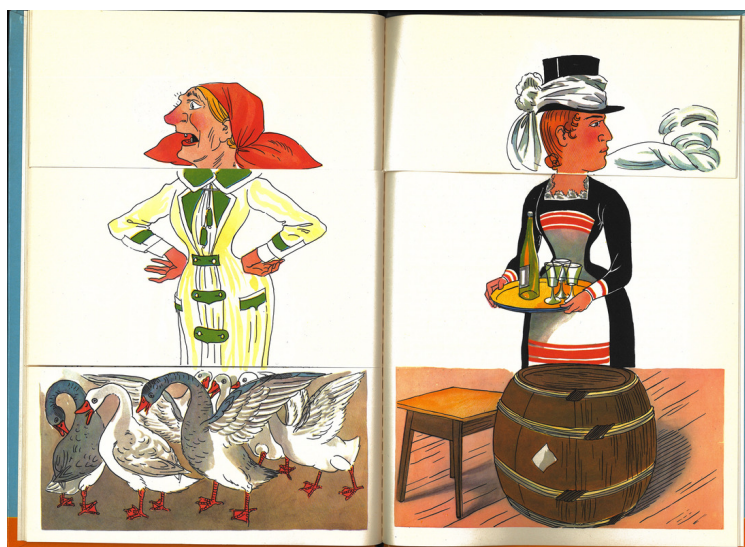

Рис. 1. Иллюстрации Лотара Меггендорфера к книге «*Die lustige Tante: Ein komisches Verwandlungsbilderbuch*». Оригинал вышел в 1891 г. в издательстве «J. F. Schreiber» (Мюнхен—Эссlingen), репринтное издание — 1979 г.

бер сначала работал литографом, а затем создал издательство, которое специализировалось на выпуске иллюстрированных печатных листов (*Bilderbogen*) и детских книг, позволяющих читателям уйти в мир вымысла и приключений. Я.-Ф. Шрайбер, а позднее и его сыновья, издавали книги, оформленные известными немецкими иллюстраторами эпохи *fin de siècle* — Лотаром Меггендорфером (1847–1925) и Сибиллой фон Ольферс (1881–1916), чьи книги пользовались международной известностью и были переведены на несколько языков. Издательство выпускало не только беллетристику для детского чтения, но также плакаты для уроков по прусской школьной системе, которые экспортировались в Швецию, Сербию, Южную Америку, Австро-Венгерскую и Российскую империю [Borst 1981, 7–45; Herbst 2006, 458–460; Historischen Verein Leutenbach e.V. 1994, 2–4; Tielert 1993, 4–5] (Рис. 1).

Г. Шрайбер вошел в семейный бизнес в 1948 г., когда компания, закрытая нацистами в 1944 г., вновь получила от оккупационных властей лицензию на издательскую деятельность. По рассказам российских художников, Г. Шрайбер изначально не собирался заниматься издательским делом, но ему пришлось заменить старшего брата, находившегося в советском плену. Еще долго после своего возвращения брат беспокоил соседей, распевая по утрам советский военный гимн «Вставай, страна огромная!..», который

выучил в тюрьме [Дугин, Дугина 2018; Устинов, Устинова 2018]. Сам Г. Шрайбер в молодости был отправлен на фронт в Италию, но очень скоро оказался в больнице, где, выздоравливая, изучал итальянский язык [Устинов, Устинова 2018; Архипова 2010–2018]. Как и другие немецкие издательства, «J. F. Schreiber Verlag» выпускало во время войны нацистскую пропагандистскую литературу для детей. Тем не менее, Теодор Геккер, католический философ, ставший символом немецкого антифашистского сопротивления, был близким другом семьи Шрайберов и во время войны, несмотря на политические репрессии, занимал ведущие позиции в Мюнхенском филиале издательства [Tielert 1993, 20–22]. Переживший войну Г. Шрайбер принадлежал к послевоенному поколению, мечтавшему о мирном сосуществовании в Европе. Ценности мира и филантропии, а не только профессиональные и деловые интересы определяли значительную часть его последующей издательской деятельности за железным занавесом.

После войны Г. Шрайбер со своими братьями разработали программу публикаций, охватывающую широкий спектр изданий, начиная с американизированного детского журнала «Teddy» (1950–1980 гг.) до бумажных моделей, от новейшей детской литературы до переизданий классических детских книг XIX в. Однако издательство средней руки, имевшее к 1987 г. около двадцати сотрудников, столкнулось с растущими экономическими трудностями. Последовавшее за этим снижение качества дешевых переизданий начало угрожать хорошей репутации наследственного бренда. Никто из троих детей Г. Шрайбера не пожелал взять на себя руководство компанией, находящейся в сложном положении; тогда издатель — человек пенсионного возраста со слабеющим здоровьем — после сорока лет работы решил продать большую часть своих акций крупному старому издательству «Klett group» в Штуттгарте. С 1987 г. бывшая семейная компания продолжила свою деятельность как филиал «Klett» под маркой «Esslinger Verlag». Иллюстрированные детские книги не были приоритетом в издательской программе «Klett group», она специализировалась в основном на обучающей литературе и учебниках. Но «Esslinger Verlag» имело относительно свободную возможность на протяжении 1990-х гг. работать в рамках собственного сегмента рынка без вмешательства со стороны руководства «Klett». Именно в этот период издательство создало актуальный каталог высококачественной иллюстрированной детской книжной классики с участием советских и постсоветских художников, и этот каталог имел большой успех [Берг 2018].

Первый визит Г. Шрайбера в СССР состоялся во время проведения второй Московской международной книжной выставки-ярмарки 4–10 сентября 1979 г. [Устинов, Устинова 2018]. Международная книжная ярмарка стала частью инициатив в области культурной дипломатии, возникших после того, как на конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. были приняты Хельсинкские соглашения, направленные на разрядку напряженности, улучшение отношений между Востоком и Западом. Советский Госкомиздат, Всесоюзное агентство по авторским правам (ВААП) и Всесоюзное внешнеторговое объединение «Международная книга» при поддержке ЮНЕСКО организовали книжную ярмарку с участием 70 стран, 2000 издательств и агентств под девизом «Книга на службе мира и прогресса». Западногерманские издатели были широко представлены на ярмарке [Солоненко 2017, 15–16], возможно, из-за значительной роли книжных ярмарок Германии, а также важного опыта Лейпцигской книжной ярмарки, которая с 1952 г. служила местом встречи восточно- и западногерманских издателей и их читателей.

Будучи активным членом западногерманской Ассоциации книготорговцев (Vörsenverein des deutschen Buchhandels), Г. Шрайбер участвовал в московской ярмарке 1979 г., где, пользуясь случаем, посетил крупную международную экспозицию «Книга и дети», посвященную детской книге. Там, среди прочих, были выставлены иллюстрации художника детской книги Николая Устинова (род. 1937), чьи лирические пейзажи и рисунки животных произвели на издателя большое впечатление. В рамках «Клуба деловых встреч», созданного в 1979 г. для стимулирования дискуссий о совершенствовании международной книжной торговли, Г. Шрайбер официально обратился в ВААП и «Международную книгу» с просьбой о встрече с Н. Устиновым [Устинов, Устинова 2018] и получил согласие от ВААП.

В течение следующих пяти лет Г. Шрайбер и Н. Устинов сотрудничали, разработав вместе серию детских книг. Из-за бюрократии ВААП и трудоемкой работы иллюстратора первый сборник Н. Устинова — «Лучшие рассказы для детей», состоящий из шести фольклорных сказок в пересказе П. Ваннера, — вышел только в 1984 г. под названием «Die schönsten Kindergeschichten» [Wanner 1984]. В 1985 г. этот сборник был дополнен ещё шестью сказками, уже выходящими под названием «Die schönsten Märchen für das ganze Jahr» («Лучшие сказки на весь год»), и затем объединенными в одну книгу под общим серийным названием «Die schönsten Kindergeschichten

Рис. 2. Иллюстрация Н. Устинова к книгам Антона Баумцвейга (1986) и Л. Н. Толстого «Солдат Емельян и пустой барабан» (1989)

Europas» («Лучшие рассказы Европы для детей») [Wanner 1985–1986]. Серия состояла из собрания малоизвестных сказок Германии, Франции, Италии, Испании, Англии, Финляндии, Швеции и СССР. До этого, в 1971 г., Г. Шрайбер выпустил серию пересказов П. Ваннера под названием «Die schönsten Märchen Europas» с иллюстрациями итальянского художника Баральди Северино, но новая серия с рисунками Н. Устиновым отличалась от предыдущей как по форме, так и по содержанию (Рис. 2). Включение Г. Шрайбером сказок и иллюстраций из СССР (Aus der UdSSR) в его «европейскую коллекцию» подчеркивало, что и русские сказки являются неотъемлемой частью общеевропейского культурного наследия. Но еще более поразительным был сам художественный стиль и дизайн серии, которая выпускалась в двух вариантах: в виде сборника в твердом переплете и в виде отдельных буклетов по 16 страниц каждый, форматом 20 x 27 см, напоминающих характерные дешевые многотиражные книжки для детей в бумажных обложках, выходивших в советском издательстве «Детская литература».

По словам Н. Устинова, Г. Шрайбер был весьма добросовестным издателем, который попытался сотрудничать с советскими издательствами по их правилам, но, поняв, насколько малы гонорары Н. Устинова на родине, начал действовать более неформаль-

но. Г. Шрайбер обладал международными правами на иллюстрации Н. Устинова, поэтому книжная серия и сборник были изданы на нескольких европейских языках. Шрайбер передал Н. Устинову готовые макеты листов для бесплатного издания в СССР, но рецензент, дававший заключение по данному проекту для «Детской литературы», отверг сборник сказок как «идеологически необоснованный». Таким образом, книги с рисунками Н. Устинова не были допущены до публикации цензурой и в течение двадцати лет не публиковались на русском языке. Устинов вспоминает, что после его сотрудничества с зарубежным западным издателем «Детская литература» относилась к нему с подозрением [Устинов, Устинова 2018].

Тем не менее, в течение следующего десятилетия сотрудничество Н. Устинова и Г. Шрайбера привело к изданию нескольких иллюстрированных книг, например, басен Ивана Крылова, рассказов Льва Толстого для детей, а также к расширению сотрудничества и личной дружбы Г. Шрайбера с иллюстраторами не только из России, но из Украины и Литвы³. В известной степени можно сказать что Перестройка привела к определенной «советизации» потока иллюстрированных детских книг Западной Германии.

Таким образом, в годы, предшествовавшие слиянию с «Klett», Г. Шрайбер и его помощник М. Берг, взявший на себя управление издательством после 1987 г., были нацелены на разработку новой издательской стратегии. Они отказались от устаревшего журнала «Teddy» в американском стиле, от ярких дешевых книжных изданий и целенаправленно сосредоточились на издании высококачественных детских книг с иллюстрациями классического типа [Берг 2018]. Издатели нашли то, что искали, в работах советских художников, владевших навыками классического рисунка и реалистической детализации, обучение которым было приоритетным в советской художественной системе образования.

Вначале издатели не могли напрямую связаться с художниками, с которыми хотели сотрудничать, поскольку ВААП, официально представлявший все творческие союзы, в том числе Союз советских художников, обладал государственной монополией как на импорт, так и на экспорт авторских прав. Но когда реформы Горбачева позволили активизировать советскую внешнюю торговлю, изменения в законодательстве об авторском праве расширили возможности сотрудничества международных издателей и советских писателей и художников [Elst 2005]. В дополнение к бюрократическим сложностям получения авторских прав, разрешений на поездки и т. п.,

проблему в доцифровую эпоху представляла собой и издательская логистика. Издатели и художники не могли пользоваться услугами международных курьерских служб, им приходилось лично перевозить оригинальные иллюстрации, рискуя неприятными встречами с советскими таможенниками [Берг 2018].

Во время организованных ВААП регулярных поездок немецких издателей в СССР М. Берг узнал удивительный для него факт, что художники не имеют права на собственные произведения. Представители ВААП пригласили Г. Шрайбера и М. Берга на своего рода «смотр иллюстраторов» в своем офисе, где сотрудники ВААП показывали одного за другим художников и их портфолио [Берг 2018]. Со временем Г. Шрайбер выучил русский язык, но вначале, несмотря на помощь переводчика, общение немецких издателей и советских художников было ограничено жестами — большой палец вверх или вниз. Н. Устинов рассказывает, что Г. Шрайбер терпеливо и тщательно просматривал иллюстрации, отвергая предложения представителей ВААП, которые контролировали каждый его шаг, лаконичным ответом «у нас разный вкус» [Устинов, Устинова 2018]. Художники Анастасия Архипова (род. 1955) и Андрей Дугин (род. 1955) выражали благодарность Н. Устинову за его неформальную роль «связующего звена», т.к. он поощрял молодых талантливых московских иллюстраторов передавать свои произведения Шрайберу и Бергу [Дугин, Дугина 2018; Архипова 2010–2018]. Н. Устинов также показывал книги Н. Шрайбера молодым художникам, которых впечатлили высокое качество печати, цветопередачи, бумаги и взволновали предлагаемые гонорары, а также экзотические для них западноевропейские карьерные перспективы [Дугин, Дугина 2018].

В 1985 г. вышли первые иллюстрации А. Архиповой к изданию сказок братьев Grimm. Как и Г. Шрайбер, А. Архипова воспитывалась на давней семейной традиции оформления детских книг. Ее дед Борис Дехтерев (1908–1993) был ведущим художником крупнейшего в СССР издательства «Детская литература», иллюстрировал многочисленные детские книги: от сказок до жизнеописаний коммунистических вождей. Б. Дехтерев в течение многих лет преподавал в Суриковском художественном институте, его школа акварели формировала поколения советских художников книги⁴. С конца 1970-х гг. Архипова стала признанным иллюстратором детских книг, например, сказки Х.-К. Андерсена с её рисунками издавались миллионными тиражами, а после Перестройки она заключила долгосрочный контракт с издательством «Esslinger Verlag». Сего-

Рис. 3. Иллюстрации Анастасии Архиповой к сказкам братьев Гримм (1987–1990) и «Девочке со спичками» Х.-К. Андерсена (1994). Издательство «J. F. Schreiber» (Мюнхен—Эсслинген)

дня А. Архипова с большим почтением вспоминает Г. Шрайбера, считая его самой важной после деда фигурой в становлении ее как художника [Архипова 2010–2018]⁵.

Вне сомнения, рисунки А. Архиповой стали удачей «Esslinger Verlag J. F. Schreiber», позволив издательству соединить советскую школу классической реалистической иллюстрации с консервативным вкусом своей аудитории — ответственных придирчивых родителей, сторонников традиционной немецкой системы образования. В действительности стиль и атмосфера архиповских акварелей продолжали традиции в иллюстрировании детских книг, заложенные еще издательством И.-Ф. Шрайбера в XIX в [Grimm, Grimm 1987; Grimm, Grimm 1990] (Рис. 3).

Многочисленные живописные интерпретации сказок братьев Гримм и Х.-К. Андерсена, сделанные русской художницей, вернули немецким читателям как волшебный, так и довоенный утраченный мир, и, возможно, вызвали ностальгию. Недавний каталог «Esslinger» охарактеризовал работы художницы как «очаровывающие публику и издателей лидеры продаж»⁶. «Esslinger Verlag» не публиковало свои книги массовыми тиражами, но более 90 изданий, оформленных А. Архиповой, сформировали актуальный ка-

Рис. 4. Герхард Шрайбер и Николай Устинов в Эсслингене (ок. 1996)

талог издателя, получившего иностранные права на ее работы, которые впоследствии были изданы не только во многих европейских странах, но и в Бразилии, США, Китае и Южной Корее. Наконец, в 2002 г. российское отделение группы «Эгмонт» опубликовало сборники иллюстраций Архиповой к сказкам братьев Гримм и Х.-К. Андерсена для русскоязычной аудитории [Берг 2018; Архипова 2010–2018].

Сотрудничество между художниками и Г. Шрайбером не ограничивалось одной издательской деятельностью — вскоре оно переросло в регулярный культурный обмен, в связи с чем начала свою работу программа «Образовательные путешествия». Г. Шрайбер пригласил Н. Устинова как известного иллюстратора, специализирующегося на изображении диких животных, приехать в Штутгарт и Эсслинген в 1982 г. Устинов ранее ездил по Индии и Африке с делегациями Союза советских художников, но поездка в Германию была первой в его жизни, когда он мог поехать в одиночку и в частном порядке посетить семью Шрайберов, организовавшую для него учебные поездки в зоопарк в Штутгарте и Франкфуртский зоологический сад [Устинов, Устинова 2018]. Когда Г. Шрайбер впервые в 1985 г. пригласил в Германию А. Архипову, советские власти отклонили просьбу художницы о разрешении на поездку, но в 1987 г. в разгар реформ Перестройки ей разрешили выехать в Германию [Архипова 2010–2018] (Рис. 4).

Несмотря на то, что советские художники рисовали воображаемые сказочные земли, они внимательно изображали различные реалии и детали. Иллюстраторы работали в непривычно открытых

Рис. 5. Иллюстрации Андрея и Ольги Дугиных к книге «Перья дракона» (1993)

и удобных для пользователя немецких библиотеках, делали зарисовки пейзажей юга Западной Германии, замков и фахверковых домов, а также с помощью Г. Шрайбера путешествовали по Швейцарии, Австрии, Франции и Италии [См.: Архипова 2010–2018; Дугин, Дугина 2018; Устинов, Устинова 2018]. Книжные иллюстрации русских авторов отражают их впечатления от путешествий среди живописных ландшафтов, в них смешиваются немецкие и русские элементы флоры и фауны, искусства и архитектуры. Один из примеров — речной пейзаж Андрея и Ольги Дугиных в книге «Die Drachenfedern» («Золотые перья дракона»), выпущенной в 1993 г., с кустами и деревьями на переднем плане: изображена река Ока под Рязанью, а замок на заднем плане на другом берегу вдохновлен немецкими пейзажами Рейна-Неккара [Esterl 1993] (Рис. 5).

А. Дугин впервые приехал в Штутгарт осенью 1989 г., приблизительно во время мирной революции (Die Wende)⁷ в Германии, когда он начал первый тестовый проект для издательства «Esslinger Verlag» — оформление книги «Das Märchen vom schönen, runden Kuchen» («Сказка о красивом круглом торте») [Esterl 1991]. Через некоторое время к нему присоединилась и О. Дугина. В течение года Дугины работали над иллюстрациями к следующей книге «Die Drachenfedern».

А. Дугин вспоминает: «...конечно, первый приезд сюда был счастливым, потому что «горбимания» была по всему городу, и, как только мы упоминали, что мы из России...» О. Дугина добавля-

Рис. 6. Иллюстрации Андрея и Ольги Дугиных к книге «Перья дракона» (1993)

ет: «... аплодисменты!! ... Теперь все, конечно, совсем по-другому... [оба смеются], но в то время: “Горби, Горби, Горби!”» [Дугин, Дугина 2018]. В 1992 г. Дугины решили поселиться в Германии навсегда, так как нашли там работу, приобрели связи и лишились возможности вернуться в российское издательство «Детская литература». Сегодня оба они признанные художники, преподаватели в Академии искусств Штутгарта [Дугин, Дугина 2018]. Таким образом, сцены ухода из дома и переправы в «Die Drachenfedern», изображающие бедного, но решительного юного сына лесоруба, который сначала покидает свою возлюбленную, выходя через разбитые деревянные ворота, а затем освобождает перевозчика от заклятия вечной переправы через реку в определенной степени отражают также и экзистенциальный опыт двух художников, оказавшихся в водоразделе между Россией и Германией. (Рис. 6).

С большой долей самоиронии оба художника вспоминают, как М. Берг и Г. Шрайбер помогали им пережить первоначальный культурный шок, инструктируя по разным поводам — от покупок до знакомства со страной в целом. М. Берг, в свою очередь, вспоминает, как трудно было сохранить плотный график публикации, поскольку художники потратили десять месяцев на две иллюстрации. Однако, со своей стороны, А. Дугин оценил то, что М. Берг постепенно пришел к осознанию того факта, что качество требует терпения. Хотя, по рассказам М. Берга, ему иногда приходилось умерять пыл художников, адресовавших свои иллюстрации скорее взрослым, чем де-

тям (и их родителям)⁸ — главной целевой аудитории издательства, Дугины характеризуют свои начальные годы в Германии как время неограниченной художественной свободы. Они помнят только одну жалобу от представителей американской Вальдорфской школы, которые сочли неподходящим для детской книги изображение головы Ангела в виде волынки [Берг 2018; Дугин, Дугина 2018]. Можно сказать, что Дугины привнесли на немецкий и на более широкий международный рынок традицию не только социалистического реализма, но и «советского сюрреализма». По этому поводу А. Дугин заметил, что на самом деле советская реальность была вполне сюрреалистической. Кроме того, иллюстрации к сборнику «Die Drachenfedern» содержали множество отсылок к немецкому искусству эпохи Возрождения, особенно к работам Альбрехта Дюрера, подпись которого Дугин вставил в свои иллюстрации, а также к картинам прославленных Иеронима Босха и Питера Брейгеля.

В 1993 г., когда вышел сборник «Die Drachenfedern», жюри ежегодного российского конкурса искусства книги отказало в присуждении первой премии всем 425 соискателям в знак символического протеста против вторжения в постсоветскую книгу дешевой и безвкусной визуальной эстетики Запада [Лебедев 1995, 63]. В это же время русская книжная иллюстрация открывала новые горизонты за рубежом, освобождаясь от идеологических и материальных ограничений. Г. Шрайбер продавал книги, оформленные русскими иллюстраторами, в другие страны, их переводили на множество языков, выставляли на крупных книжных ярмарках. На Международных детских книжных ярмарках в Болонье и Барселоне эти книги получили международное признание и несколько наград за высокий профессионализм — результат межкультурного сотрудничества конкретных людей, а не стран России или Германии.

В начале 2000-х гг. представитель киностудии «Leavesden Film Studios» в Юго-Восточной Англии связался с четой художников Дугиных: мексиканский режиссер Альфонсо Куарон, который снимал фильм «Гарри Поттер и Узник Азкабана» (производство компании «Warner Bros. Entertainment» 2004), был знаком с испанскими изданиями книг, иллюстрированных Дугиными и пригласил их работать над изобразительной концепцией фильма. Здесь нашла применение советская художественная подготовка А. Дугина, в частности, знание им анатомии. Визуализируя фантастических существ, придуманных Дж. Роулинг, (например, дементоров)⁹, Дугин заставил их двигаться так, как будто они кошки с птичьими когтями и пр. Дугинские рисунки фантастических животных и существ для сту-

дии «Warner Brothers» не противоречат сориентированной на классику советской детской книжной иллюстрации, а скорее, демонстрируют тонкую проработку техники. «Warner Brothers» платили художникам ежемесячно, пока они работали на съемочной площадке, но потом получили исключительные права на все сделанные во время работы над фильмом изображения, включая черновики, что напомнило монополию ВААП [Дугин, Дугина 2018].

После работы над фильмом Андрей и Ольга Дугины проиллюстрировали детскую книгу американской поп-звезды Мадонны. Другую книгу Мадонны оформил их бывший коллега Геннадий Спирин. Г. Спирин начал свою международную карьеру в издательстве «Esslinger Verlag» в конце 1980-х гг. проиллюстрировав серию русских сказок, но в 1992 г. переехал в США [Gogol 1990; Esterl 1990; Peters 2012, 45].

Успех русских иллюстраторов привел к тому, что издательству «Esslinger Verlag» становилось все труднее конкурировать с гонорами, которые предлагали художникам на книжных рынках США, Японии и Китая за оформление изданий сказок. Несколько раз неопытность издателей и художников в решении вопросов авторского права стоила им доверия и дружбы. На сегодняшний день небольшой семейный бизнес Шрайберов пережил ряд слияний и теперь принадлежит мюнхенскому филиалу шведской медиа-группы «Bonnier AB» под маркой «Thienemann-Esslinger Verlag». Издательство «Thienemann-Esslinger» по-прежнему выпускает переиздания из каталога иллюстрированных сказок Г. Шрайбера, однако программа российско-немецкого сотрудничества с новыми поколениями художников не получила дальнейшего развития и утратила свою уникальность.

Тем не менее, сотни названий книг, проиллюстрированных русскими, украинскими и литовскими художниками, свидетельствуют о том, что несколько советских детских иллюстраторов нашли новую восприимчивую аудиторию и благодатную почву для развития своих талантов на немецком и более широком международном книжном рынке 1980-х и 1990-х гг. Постсоветский упадок государственных издательств не означал, что ушла традиция советской классической иллюстрации детской книги. Вместо этого она продолжала развиваться и пережила период, который, вероятно, можно было бы назвать «расцветом».

Культурные заимствования между постсоветской Россией и странами Запада в 1990-х гг. шли в обоих направлениях. Точно так же, как переведенные и до начала Перестройки недоступные зару-

бежные книги пользовались большой популярностью среди аудитории российских читателей на недавно приватизированном книжном рынке, немецкие читатели и издатели ностальгически вдохновлялись старым добрым мастерством советской иллюстрации. Этот российско-германский культурный обмен на рынке детских книг, обогащающий традиции книгоиздания обеих стран, начался не с падения Берлинской стены в 1989 г. и не с распада Советского Союза в 1991 г. Он постепенно и непрерывно развивался с 1970-х гг., когда Хельсинкские соглашения, успешная советская культурная дипломатия в ЮНЕСКО и международные книжные ярмарки в Москве заложили основу для деловых контактов СССР и стран Западной Европы, издательского сотрудничества, которое советские власти активно продвигали за десятилетие до горбачевской «перестройки».

В случае с издательством «Esslinger J. F. Schreiber Verlag» профессиональные отношения между художниками и издателями вышли за рамки деловых контактов и переросли в личную дружбу, что расширило рамки художественных экспериментов. Советские иллюстраторы получили свободу для развития своих талантов, а Г. Шрайбер и М. Берг внесли свой вклад в их творческое образование через учебные поездки по Германии и Европе. Путешествия позволили художникам своими глазами увидеть пейзажи континентальной Европы, восстановить связи с общеевропейским культурным наследием, сформировавшим общий культурный багаж издателей и иллюстраторов. Несмотря на экономически неустойчивое положение «J. F. Schreiber Verlag», необходимость жестко ограничивать время и финансы при подготовке книг, издатели бережно руководили работой российских иллюстраторов. К тому же немецкое издательство располагало ресурсами, позволявшими не только выпускать книги художников с отличным качеством печати, но и продвигать их работы на международном книжном рынке. Это способствовало расширению популярности работ российских художников, помогло им найти дальнейшие возможности для публикации за рубежом. Вне сомнения, Г. Шрайбер был выдающимся издателем; а случай «J. F. Schreiber Verlag» создал прецедент для более широкого распространения российской книжной детской иллюстрации, оказавшей влияние на современную художественную культуру детской книги во всем мире.

Примечания

- ¹ Доклад, на основании которого написана данная статья, был представлен на Международной конференции «Русско-немецкие контакты в детской литературе», 7–8 июня 2018 г., проходившей в ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН в Санкт-Петербурге.
- ² Автор статьи благодарит художников Анастасию Архипову, Ольгу Дугину и Андрея Дугина, Николая Устинова и Юлию Устинову и бывшего сотрудника издательства «Esslinger Verlag JF Schreiber» Матиаса Берга за участие в интервью и за неоценимую помощь в поиске материалов для данного исследования. Издательский архив Я. Ф. Шрайбера, где хранятся документы относящиеся к периоду до 1945 г., и содержащий ценную коллекцию литографий и рисунков, частично находится в музее Я. Ф. Шрайбера, основанном в 1992 г. в Штадт-Эсслингене, частично в Вюртембергском краеведческом музее в Штутгарте. Тем не менее архив периода 1990-х гг., по-видимому, был утерян в результате последнего слияния с издательством «Thienemann Verlag» в 2014 г. В связи с чем настоящая статья основана главным образом на устных источниках, которые при всей своей уникальности и информативности всегда остаются субъективными.
- ³ Позже М. Берг продолжил сотрудничество с иллюстраторами из других бывших советских республик, среди которых украинский художник Лев Каплан (р. 1967, с 1992 г. живет в Штутгарте) и литовский автор и художник детской книги Кястутис Каспаравичюс (р. 1954), но в данной статье внимание сфокусировано на судьбах и творчестве художников из России.
- ⁴ Ретроспективная выставка его работ под кураторством А. Архиповой, экспонировалась в Московском государственном специализированном училище акварелистов и музее-выставочном центре Сергея Андрияка: «Борис Дехтерев — художник любимых книг» 22 мая — 2 августа 2010 г.
- ⁵ В 2010 г., когда автор статьи впервые встретила Анастасию Архипову, которая является главой Союза художников Москвы, та с удивлением заявила: «Я — немецкий художник», что и послужило отправной точкой данного исследования [Архипова 2010–2018].
- ⁶ Esslinger Verlag J. F. Schreiber GmbH. Руководство по иностранным правам на 2012–2013 годы [н.п.].
- ⁷ Die Wende (Поворот — нем.) термин, обозначающий процесс перехода от правления Социалистической партии Германии централизованно планируемой экономики к возрождению парламентской демократии и рыночной экономики в Германской Демократической Республике (Восточная Германия или ГДР) в период 1989–1990-х гг. Также этот процесс известен как «мирная революция».
- ⁸ В настоящее время объединенное издательство «Thienemann-Esslinger» рекламирует книгу «Ein Märchen für Kinder ab 3 Jahren», ориен-

тируясь на способности её самой молодой читательской аудитории воспринимать и ценить эту энциклопедию истории искусства. URL: <https://www.thienemann-esslinger.de> (по состоянию на 4 июня 2018 года).

⁹ Примеры иллюстраций к книгам о Дж. К. Роулинг и Мадонны доступны в Интернете на домашней странице художников А. Дугина и О. Дугиной: URL: <http://www.duginart.com> (по состоянию на 4 июня 2018 года).

Литература

Источники

Берг 2018 — Interview with former manager of Esslinger Verlag J. F. Schreiber, Mathias Berg, (Königstein, May 4, 2018).

Архипова 2010–2018 — Interviews with book illustrator, Anastasiia Arkhipova, (Moscow, May 2010 and May 31, 2018).

Дугин, Дугина 2018 — Interview with the book illustrators and graphic artists, Ol'ga Dugina and Andrei Dugin, (Stuttgart, May 11, 2018).

Устинов, Устинова 2018 — Interview with book illustrator, Nikolai Ustinov, and his daughter, artist, Iulia Ustinova, (Moscow June 3, 2018).

Grimm, Grimm 1987 — Grimm J., Grimm W. Grimms Märchen mit Bildern von A. Archipowa. Bd. 1. Esslingen: J. F. Schreiber, 1987

Grimm, Grimm 1990 — Grimm J., Grimm W. Grimms Märchen mit Bildern von A. Archipowa. Bd. 2. Esslingen: J. F. Schreiber, 1990.

Esterl 1991 — Esterl A. Das Märchen vom schönen, runden Kuchen. Erzählt von A. Esterl. Mit Bildern von A. Dugin und O. Dugina. Esslingen: J. F. Schreiber Verlag; Wien: ÖBV, 1991.

Esterl 1993 — Esterl A. Die Drachenfedern. Illustriert von A. Dugin und O. Dugina. Nacherzählt von A. Esterl. Esslingen: J. F. Schreiber Verlag; Wien: ÖBV, 1993.

Meggendorfer 1906 — Meggendorfer L. Prinz Liliput: Ein Ziehbilderbuch. 2. Aufl. München und Esslingen: J. F. Schreiber, 1906.

Gogol 1990 — Gogol N. Der Jahrmarkt von Sorotschinzy. Nacherzählt von Sybil Schönfeldt. Mit Bildern von G. Spirin. Esslingen: Schreiber, 1990.

Esterl 1990 — Esterl A. Der Hecht hat's gesagt! : ein russisches Märchen. Nacherzählt von A. Esterl. Mit Bildern von G. Spirin. Wien: Esslinger im ÖBV, 1990.

Wanner 1984 — Wanner P. Die schönsten Kindergeschichten. Neu erzählt von P. Wanner. Gemalt von N. Ustinov. Esslingen: Schreiber, 1984.

Wanner 1985–1986 — Wanner P. Die schönsten Kindergeschichten Europas: [Reihe]. Erzählt von P. Wanner. Gemalt von N. Ustinov. Esslingen: Schreiber, 1985–1986. Inhalt: Aus Deutschland: Zwergenkönig Rübezahl; Aus Frankreich: Der Zauberfaden; Prinzessin Rosenblüte; Aus Italien: Die sieben Söhne; Der

Waldmensch; Aus Spanien: Die drei Apfelsinen; Aus der UdSSR: Die Schwäne der Hexe; Die Froschprinzessin; Aus England: Prinzessin Binsenkappe; Aus Finland: Anton Baumzweig; Aus Schweden: Das Schloss östlich der Sonne und westlich des Mondes. [Серия частично была издана под маркой издательства «Esslinger im ÖBV»].

Исследования

Кондратов 1997 — Кондратов С. Становление негосударственного книгоиздания в России (1987–1993). // Книга: исследования и материалы. 1997. № 74. С. 61–80. (Kondratov S. Stanovlenie negosudarstvennogo knigoizdaniya v Rossii (1987–1993). // Kniga: issledovaniya i materialy. 1997. № 74. S. 61—80.)

Лебедев 1995 — Лебедев В. Судьба книжного дизайна. // Книжное дело. 1995. № 3. С. 58–65. (Lebedev V. Sud'ba knizhnogo dizaina // Knizhnoe delo. 1995. № 3. S. 58—65.)

Овсянников 2008 — Овсянников Н. Ф. Развитие книгоиздания в контексте ярмарочной деятельности: к 30-летию Московской международной книжной выставки-ярмарки. М: Наука, 2008. (Ovsyannikov N. Razvitie knigoizdaniya v kontekste yarmarochnoi deyatel'nosti: k 30-letiyu Moskovskoi mezhdunarodnoi knizhnoi vystavki-yarmarki. M: Nauka, 2008.)

Солоненко 2017 — Солоненко В. К. 40 лет Московской международной книжной выставке-ярмарке. Университетская книга. 2017. № 6. С. 15–19. (Solonenko V. 40 let Moskovskoi mezhdunarodnoi knizhnoi vystavke-yarmarke. Universitetskaya kniga. 2017. № 6. S. 15–19.)

Borst 1981 — Borst O. Ein Stück deutscher Kulturgeschichte: Dem Verlag J. F. Schreiber zum einhundertfünfzigsten Geburtstag. Esslingen: Schreiber, 1981.

Elst 2005 — Elst M. Copyright, freedom of speech, and cultural policy in the Russian Federation. Law in Eastern Europe № 53. Leiden, Boston: M. Nijhoff, 2005.

Herbst 2006 — Herbst H. 175 Jahre Verlag J. F. Schreiber in Esslingen // Aus dem Antiquariat: Zeitschrift für Antiquare und Büchersammler. 2006. 6. P. 458–460.

Historischen Verein Leutenbach e.V. 1994 — Historischen Verein Leutenbach e.V. Berühmte Bürger unserer Gemeinde: Ausstellung über den J. F. Schreiber Verlag, Esslingen, im Rathaus in Leutenbach vom 3. Juli 30. September, 1994. // Leutenbacher Heimatblätter. 1994. 4. P. 1–4.

Peters 2012 — Peters E. Gennady Spirin: Russia — Illustrator // Bookbird: A Journal of International Children's Literature. 2012. Vol. 50. № 2. P. 45.

Pristed 2017 — Pristed B. B. The New Russian Book: A Graphic Cultural History. Cham, Switzerland: Palgrave MacMillan, 2017.

Tielert 1993 — Tielert B. Die bunte Bilderwelt von J. F. Schreiber. // Bücher-Markt: das Fachmagazin für Liebhaber alter Bücher, Graphiken und alten Papiers. 1993. 2. P. 4–7; 20–22.

Birgitte Beck Pristed

Aarhus University, Dep. of Global studies (Denmark)

RUSSIAN ILLUSTRATION IN GERMAN CHILDREN'S BOOKS OF THE 1980S-1990S

Through a series of interviews with artists and publisher, the article examines the cooperation between the South-West German children's book publisher Esslinger Verlag J. F. Schreiber and Russian book illustrators in the 1980s and 1990s. After the decline of state publishers in the post-Soviet period, the tradition of Soviet classic children's book illustration did not just cease to exist. Instead, it transgressed borders and developed in Germany during the reunification years that were characterized by a euphoric receptivity to Soviet and Russian art and culture. The exceptional conditions of unlimited artistic freedom, excellent printing quality, and relative absence (or deliberate ignorance) of time and economic pressure, made the Esslinger Verlag J. F. Schreiber a catalyzer for Russian artistic talent. The German contacts and contracts provided for a wider internalization and translation of the artists' works into several other languages on the world market.

Keywords: Russian book illustration, German children's book publishing, Late Soviet and post-Soviet book art, J. F. Schreiber Verlag, 1980s—1990s, history of Moscow International Book Fair 1970s, Gerhard Schreiber, Anastasiia Arkhipova, Andrei Dugin, Ol'ga Dugina, Gennadii Spirin, Nikolai Ustinov