

*ССЫЛКИ. АНОНСЫ КНИГ. СОВЕТЫ ИЗ ИНТЕРНЕТА.
ПОЛЕЗНАЯ И НУЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ*

КОМУ НУЖНА ДЕТСКАЯ КНИГА, ИЛИ У ИСТОКОВ КУЛЬТУРЫ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

*Если спросить у родителей, нужна ли их ребёнку книга,
ответ будет однозначным – «Да». Особенно, если спросят перед телекамерой.
Не знаю, что ответят родители, если опрос будет анонимным, но полагаю,
что у большинства ответы будут положительные.
А вот на вопрос «зачем?» ответить труднее.*

Сегодня много пишут про книги и ещё больше про чтение, особенно детское, однако до сих пор мало кто, оказавшись перед километровыми стеллажами книжного супермаркета, может сформулировать, почему он выбрал ту или иную книгу. Что ребёнку полезно и что вредно, когда глаза разбегаются, вряд ли разберёшь. Покупают, по оценкам товароведов, либо то, что ярче, либо то, что дешевле, но почему покупают именно это издание, товароведы объяснить не могут. Не объяснят

этого ни читатели, ни издатели. Понятно одно — редко, кто приходит за детской книгой, отдавая себе отчёт в том, что, почему и зачем он хочет купить.

Несправедливо требовать от родителей, чтобы они знали о предметах, которые редко обсуждаются в научной среде, а в книжной среде обсуждаются с единственной целью продать тиражи. Бескорыстные советы о том, какая книга нужна ребёнку, можно встретить лишь в Интернете, в различных блогах, где

родители пытаются с помощью себе подобных решить более или менее компетентно этот вопрос.

Очевидно, что родители-блоггеры выбирают книгу, ориентируясь на советы друзей, в том числе и на советы сетевые, а также на воспоминания детства. В памяти ведь остаются выдающиеся книги, те книги оказывали и оказывают влияние на поколения читателей.

Именно таковы книги Рекхэма — выдающегося английского художника-иллюстратора, чьё влияние на современный мир ещё не осознано, ведь своим наставником его считали три человека, чьи произведения сформировали сегодняшнюю реальность и мировоззрение миллионов молодых людей: Уолт Дисней, Толкиен и Льюис.

Это отвечает на наш вопрос, кому нужна детская книга. Она нужна человечеству для того, чтобы развиваться дальше. Но для дальнейшего развития нужна ХОРОШАЯ детская книга.

Вы верите в фей, гоблинов, эльфов и ведьм? Скорее всего — нет. Особенно, если уже вышли из детского возраста. А Артур Рекхэм верил и заразил этой верой своих юных читателей и их родителей. Волшебные существа, легко узнаваемые, стали отличительным знаком художника. Созданные им образы принесли Рекхэму международное признание, влияя

и продолжая влиять на работу художников и дизайнеров на протяжении уже целого столетия.

Сегодня его слава чуть померкла. Конечно, он не забыт и книги Рекхэма по-прежнему переиздаются, с его иллюстрациями составляют календари и художественные альбомы. На аукционах его книги сказок и волшебных историй, которые когда-то преобладали на полках домашних библиотек Англии, Америки и других стран мира, по-прежнему пользуются спросом.

Артур Рекхэм — художник, чьи произведения венчали «золотой век» (1870—1940) мировой иллюстрации. Рекхэм стоял у истоков новых процессов печати, которые определили облик современной книги. Созданные им зрительные образы литературных персонажей, таких как «Рип Ван Винкель» Вашингтона Ирвинга, «Золото Рейна» Вагнера, «Пер Гюнт» Ибсена, сказок братьев Grimm, стали классическими.

Палитра Рекхэма, как художника, включает широкий спектр приёмов от гротеска до романтики.

Артур Рекхэм родился в Лондоне 19 сентября 1867 г. двенадцатым ребёнком в семье Энн Стивенсон, дочери торговца мануфактурой, и Альфреда Томаса Рекхэма, клерка.

Дети в большой семье часто болели и умирали, поэтому, когда доктор поставил удручающий диагноз

Артуру, семья отправились в Австралию (в 1881 году). Они провели шесть месяцев под Сиднеем. Австралийская земля вдохновила будущего иллюстратора. Здесь он принял решение посвятить себя рисованию, хотя рисовать он начал очень рано — задолго до Австралии, — и рисовал самозабвенно. Часто, когда вся семья укладывалась спать, он брал карандаши с собой в кровать, чтобы порисовать ещё.

В двенадцать лет (1879) он начал посещать городскую лондонскую школу, где его умение рисовать сразу же привлекло внимание. В школе судьба подарила ему встречу с гравёром-анималистом Гербертом Дикси, который называл мальчика «мой постоянный спутник» и уделял ему особое внимание.

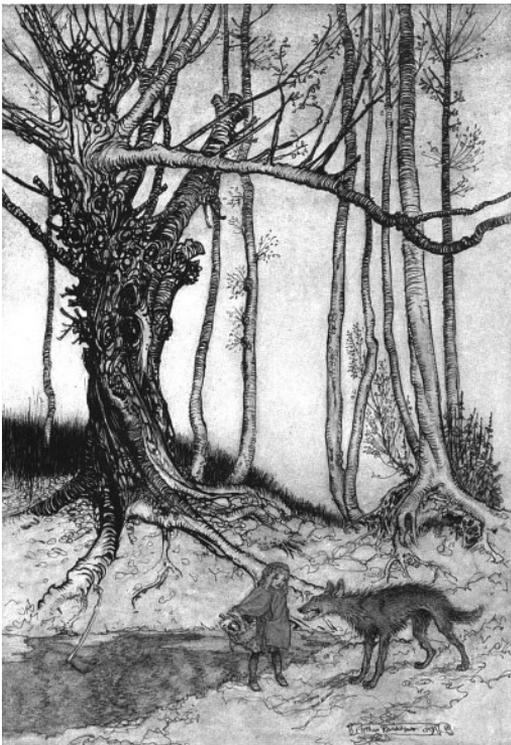
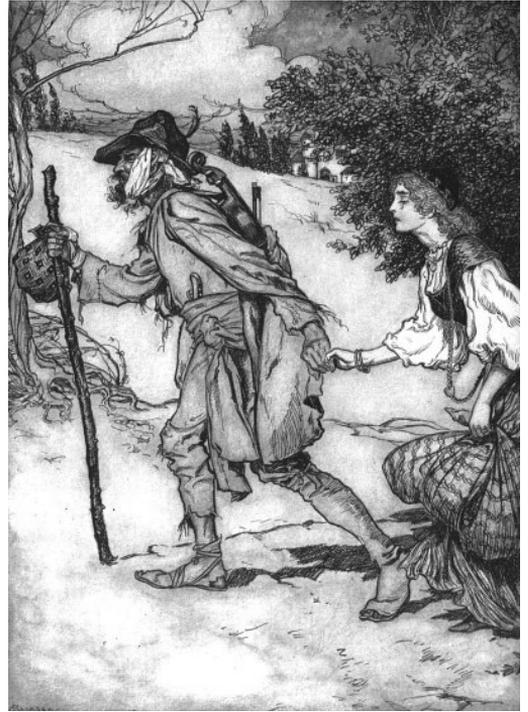
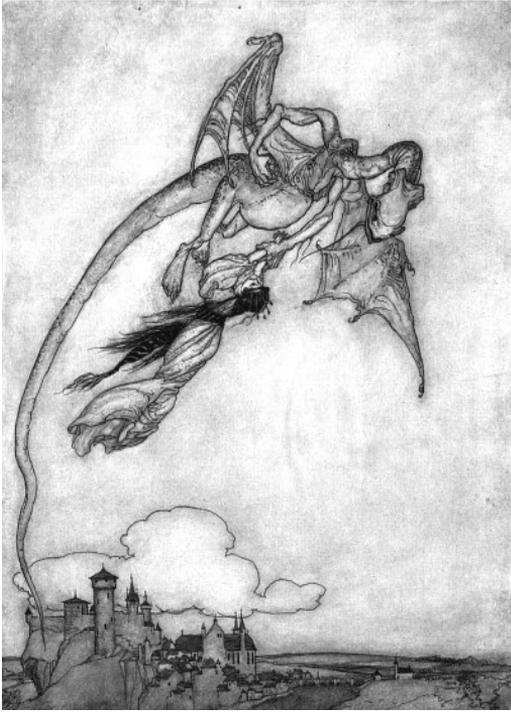
Как только семья возвратилась из Австралии, отец стал требовать, чтобы сын устроился на работу. Уступив настоянию отца, юноша сдал экзамен и в 1885 году получил место младшего клерка 4-го класса в Вестминстерском пожарном управлении, с зарплатой 40 фунтов в год. Одновременно, чтобы усовершенствоваться в любимом деле, он начал посещать Рисовальную школу в Ламбете. Эту школу описал в одном из своих произведений Сомерсет Моэм, также её посещавший.

К тому времени, когда он получил свою первую зарплату, Рехэм

уже сам оплачивал художественную школу на деньги, полученные за иллюстрации, изданные в журнале «Скрапс». Первая известная публикация относится к октябрю 1884 г. и посвящена детям на Цейлоне. В этой опубликованной работе, как отмечали исследователи творчества художника, чувствовалось влияние Джорджа Крукшенка — выдающегося английского карикатуриста.

Несколько лет спустя он оставил Школу в Ламберте и начал регулярно создавать иллюстрации для «Пэлл Мэлл баджет» — журнала, в котором имела постоянная детская рубрика. В журнале он вскоре стал одним из основных репортёров-графиков.

Рехэм продал свой первый рисунок в 1891 году, когда ему было двадцать четыре, но не оставлял работу ещё три года до тех пор, когда был нанят на работу на полный рабочий день в «Вестминстерс баджет». Случилось это в 1892 году. Однако газеты требовала жёстких графиков и быстрой работы вместо тщательного кропотливого труда, который Рехэму был более по душе. Поэтому, несмотря на то, что в 1890-е годы он продолжал сотрудничать с журналами, всё больше места в его творчестве начала занимать книга. Началось постепенное перерождение книжного графика из газетного карикатуриста.

Первая книга с его иллюстрациями была издана в 1893¹. В ней главным образом использовались те произведения, которые он ранее создал для журналов. Наряду с книгами создавалось множество картин для двух главных детских журналов: «Кассельс мэгэзин» и «Маленькие Люди», также для детского журнала «Святой Николай»².

Когда Рекхэм начал работать над созданием книг, деревянная гравюра была преобладающим методом работы иллюстратора.

Гравюры делал специальный мастер, а не автор рисунков. Для этого он брал дерево с плотной зернистостью и распиливал его на плашки. Плашки выпрямляли и полировали. Плашки были такими, какими позволял размер дерева, то есть около 10—12 сантиметров.

Для больших иллюстраций требовалось несколько плашек, которые стягивали болтами. Иногда при большой работе и спешке куски гравировали отдельно разные мастера, а потом уже составляли вместе.

¹ Thomas RHODES To the Other Side (1893 Geo Philip) — pb. with Alfred Bryan illus + Rackham: guidebook to Canada and the United States.

² «Святой Николай» — ежемесячный иллюстрированный журнал для детей, издавался с 1873—1940 год. Его первыми редакторами были Мэри М. Додж, Фрэнк Р. Стоктон, и Джон Т. Трьюбридж. В журнале печатались: Сюзан Кулидж, Фрэнсис Ходжсон Барнетт, Марк Твен, Роберт Луис Стивенсон и Редьярд Киплинг.

Выровненную поверхность покрывали китайскими белилами и переносили карандашом нужный рисунок. Затем тонкими инструментами рисунок вырезали. Все оттенки тонов передавались штриховкой и точками. Времени на работу уходило много, но точность воспроизведения зависела не от художника, а от мастера: в какой степени точно он перенесёт чужой рисунок на поверхность. Затем поверхность покрывали краской и печатали.

Однако уже появился новый фотомеханический процесс, который начал вытеснять старый способ. Этот процесс был связан с изобретением фотографии в 1835 году, что позволило совершить переворот в технике иллюстраций. Теперь рисунок можно было переснять, уменьшить, увеличить и спроецировать на ту же плашку, но покрытую фотоэмульсией. После проявки на поверхности получали точную и чёткую копию авторской работы.

Рекхэм сразу оценил, что фотография обладает большей скоростью производства и может быстро вытеснить репортёра-художника из газеты. В этом состояла ещё одна причина, почему художник переориентировался на книгу.

Вскоре после появления фотомеханического способа были сделаны попытки по созданию цветной печати. Первые варианты включали в себя

дополнительные доски. На них отпечатывали чёрный рисунок первой доски, а вырезали уже линии, штрихи и точки раскрашенных мест. Таких досок могло понадобиться до 20, по числу каждого цвета. Были также умельцы, которые вручную освоили почти современное смешение линий трёх-четырёх цветов для получения большого количества оттенков и, наконец, додумались до съёмки через цветные фильтры и печатание в три краски — жёлтую, синюю и красную.

В течение этого времени в процессе фотоделения и размножения оригинальных произведений искусства были уточнены и позволили печатать цветные иллюстрации, хотя каждая иллюстрация должна была печататься отдельно на специальной бумаге и вставляться в книгу.

Рекхэм оценил это и впоследствии умело использовал трёхцветный процесс печати.

Второй книгой Рекхэма была «На закате дней. Исследование г. Гладстона в отставке»³, а третьей — «Брейсбридж холл» Вашингтона Ирвинга⁴.

Перелистывая страницы этих книг, очень интересно наблюдать

развитие стиля художника на протяжении первого периода его творчества. В его работах, по существу, ещё не угадывался тот гений образа, который родился потом, хотя уже в ранних работах художника присутствует характерная для его будущих работ линия. Первые работы — обычные, профессионально сделанные тоновые иллюстрации, которые хотя и выделяют книгу из числа дешёвых изданий, но не превращают её в шедевр, созданный совместными усилиями автора и иллюстратора.

Рекхэм начинал с чёрно-белых гравированных рисунков. Цветная иллюстрация в то время только зарождалась.

Рекхэм подходил к созданию иллюстраций очень тщательно, работая в следующем порядке, сначала он делал набросок карандашом, исправляя и уточняя его до тех пор, пока он не начинал удовлетворять художника, а затем обводил карандаш специальными чернилами.

Создавая цветные изображения, Рекхэм использовал акварель, которую наносил прозрачными слоями поверх графического изображения. Этот метод давал изображения особенно воздушные, с изысканным сочетанием цветов, которые трудно сегодня воспроизводить.

Первое произведение, в котором чувствуется зарождение его сти-

³ In the evening of his days. A study of mr. Gladstone in retirement, with some account of st. Deiniol's library and hostel ft o it do it: «Westminster gazette», 1896.

⁴ Washington Irving. Old Christmas and Bracebridge Hall. London, 1886.

ля, была книга Энтони Хоупа «Кукольные беседы»⁵, изданная в 1894 г.

Первоначально Рекхэм сотрудничал с очень известным издателем Джозефом Малаби Дентом⁶ — он специализировался на издании классики и известной книжной серии «Everyman's Book», которая родилась именно в его издательстве и просуществовала до 1981 года. С издательством сотрудничали выдающиеся авторы и иллюстраторы. Дент практиковал проведение

выставок-презентаций, на которых представлялись произведения художников, созданные для вышедшей книги. Так, издатель организовал в Институте акварельной живописи на Пикадилли выставку иллюстраций к произведению Томаса Мэлори «Смерть короля Артура», созданных Обри Бёрдслеем. Впоследствии Рекхэм часто использовал эти презентации по поводу выхода своих новых книг.

Четвёртой и шестой книгой Рекхэма были работы Мерримана Г. С. «Денежное дело и другие новеллы»⁷ и «Замок Капитана. Рассказы китайских моряков»⁸. Рекхэм сделал ещё одну книгу приключений под названием «Чарльз О'Молли, ирландский драгун»⁹, и несколько книг по английским садам, охоте и рыболовству¹⁰.

Пока в 1898 году он не проиллюстрировал «Легенды Инголд-

⁵ Hope Anthony [pseud]. The Dolly Dialogues. London: Westminster Gazette, 1894. Впервые опубликовано в в период с октября 1893 по июнь 1894 без иллюстраций; собраны и изданы в «Библиотеке. 1.1».

⁶ Дент Малаби Джозеф (1849—1926), английский издатель. Дент родился в Дарлингтоне, и, после обучения в качестве переплетчика, отправился в Лондон в 1867 году. В течение пяти лет он создал своё собственное предприятие и начал производить и издавать книги. В 1904 г. Дент предпринял издание «Библиотеки для всех», серии, включающей 1000 классических произведений, хорошо оформленных и стоимостью один шиллинг. Публикация серии началась в 1906 году и в этом году вышли в свет 152 книги. Однако урон издательству нанёс «Акт об авторском праве» 1911 года, которым вводилась защита авторского права в течение 50 лет после смерти автора. Таким образом, из серии были исключены произведения викторианских авторов и авторов эпохи Первой мировой войны.

Его книги помогли начать карьеру художникам Обри Бёрдслею и Артуру Рэкхаму. В начале XX века бизнес переехал в Лечворт в Херфордшире. Дент также основал филиал своего издательского дома в Канаде в 1912 году.

⁷ The Money-Spinner, and Other Character Notes. London: Smith, Elder, 1896. Включает в себя двенадцать полных страниц полутоновых иллюстраций.

⁸ Dawe Carlton. Captain Castle, A Tale of the China Seas. London, 1897.

⁹ Lever C. Charles O'Malley, The Irish Dragoon. London, 1897. С шестнадцатью чёрно-белыми иллюстрациями.

¹⁰ Berlyn Annie. Sunrise-Land: Rambles in Eastern England. Illustrated by Arthur Рекхэм and others. London: Jarrold, 1894. Первое британское издание, позже ставшее обязательным. Включает семьдесят одну виньетку и чёрно-белые иллюстрации.

сби»¹¹ (1898) (с 12 цветными листами и 80 рисунками) и «Истории Шекспира»¹² в 1899 с чёрно-белыми иллюстрациями, ничто не предвещало рождение великого мастера-графика. Но не прошло и десятка лет, как эти книги были переизданы. При этом «Легенды Инголдсби» (1907)¹³ вышли уже с двадцатью четырьмя цветными листами, а «Истории Шекспира»¹⁴ (1909) с двенадцатью листами цветных иллюстраций и двумя чёрно-белыми рисунками.

Несмотря на эту удачу, поворот в карьере Рекхэма начался с создания иллюстраций к сказкам братьев Гримм в 1900 году, которые вышли

с цветным фронтисписом и 99 рисунками пером¹⁵.

«Викторианская книжная иллюстрация, — как пишет в своём исследовании О. В. Сеницына, известный исследователь детской иллюстрации, много лет посвятившая творчеству Рекхэма, — преследовала в первую очередь просветительские цели. Задачей художника было помочь читателю лучше понять содержание. Особенно это касалось детской литературы, где помимо образовательной, на него возлагалась ещё и воспитательная миссия. При этом оригинальность художественного языка и собственное видение иллюстратора не имели решающего значения. Главным было максимально точно, в деталях передать литературный замысел в зрительных образах. Союз автора и художника становился одним из необходимых условий успеха книги¹⁶.

Книга сказок братьев Гримм стала визитной карточкой и мастера и эпохи. Художник ещё не раз возвращался к этим сказкам, но книга 1900 года осталась самой любимой. В 1909 Рекхэм проиллюстрировал книгу сказок братьев Гримм ещё раз

¹¹ Barham R. H. *Ingoldsby Legends or Mirth and Marvels*. London, 1897. С 12 цветными и 80 чёрно-белыми рисунками.

¹² Lamb Charles and Mary. *Tales from Shakespeare*. London: JM Dent & Company; New York: EP Dutton & Company, 1909. Включает в себя двенадцать цветных иллюстраций, два чёрно-белых рисунка, а также чёрно-белые вход и выход в книгу и из неё.

¹³ *The Ingoldsby Legends: or Mirth & Marvels*. London: JM Dent & Company; New York: EP Dutton & Company, 1907. Включает в себя двадцать четыре цветных иллюстрации, двенадцать тонированных листов, а также многочисленные чёрно-белые рисунки в тексте.

¹⁴ Lamb Charles and Mary. *Tales from Shakespeare*. London: JM Dent & Company; New York: EP Dutton & Company, 1909. Включает в себя двенадцать цветных иллюстраций, два чёрно-белых рисунка, а также чёрно-белые вход и выход в книгу и из неё.

¹⁵ Grimm J. L. C. & W. C. *Fairy Tales of the Brothers Grimm*. London: JM Dent, 1900.

¹⁶ Сеницына О. В. Как рисуют множество. Из истории иллюстрирования «Алисы в стране чудес» // В стране чудес Алисы. М., 2008. С. 18.

уже для другого издательства. Новая книга вышла с сорока цветными листами и сорока пятью чёрно-белыми рисунками¹⁷.

Впоследствии они много раз переиздавались, как полностью, так и в различных составных вариантах.

Следующие несколько лет Рекхэм продолжал работать для издательства Дж. М. Дента и проиллюстрировал для него «Подвиги на Фьорде» Мартино Гарриета¹⁸ и «Путешествий Гулливера»¹⁹ Дж. Свифта.

В 1901 г. художник познакомился с Эдит Старки — художницей, специализирующейся в области портретной живописи (своей будущей женой). Это время проходило в условиях необыкновенной активизации общественной художественной жизни в Англии. Рекхэм участвует в многочисленных выставках, в том числе и в выставке «Современной иллюстрации», организованной Музеем Виктории и Альберта,

и в Эдинбургской художественной выставке. Он был избран в Королевское общество акварелистов и начал выставляться на летних и зимних выставках RWA — Западной королевской академии — одной из пяти художественных академий Англии.

В 1902 он стал членом Скетч-клуб в Лангхеме²⁰. Клуб объединял художников-графиков, писателей и артистов. Клубы были важнейшей частью культуры эдвардианской Англии. Они состояли не только из богатых, хорошо обеспеченных джентльменов, но и членом какой-либо торговой фирмы, которые стремились собираться в профессиональном кругу.

Каждую пятницу в семь вечера, в период с октября по май, члены Скетч-клуба, в том числе такие, как Артур Рекхэм, сэр Джон и Джордж Тенниэли, собирались в студии-столовой и в течение двух часов рисовали на заданный сюжет. Затем рисунки вешали на стены, и по их поводу разгоралась оживлённая дискуссия.

Клубная жизнь несколько оживляла работу художника, который с 1900 по 1904 год работал в основном над книгами, посвящёнными радостям английских сквайров — садам, гольфу, крикету, птицам, сельско-

¹⁷ Grimm Jacob. The Fairy Tales of the Brothers Grimm. Translated by Mrs. Edgar Lucas. New York: Doubleday, Page, & Company, 1909.

¹⁸ Martineau Harriet. Feats on the Fjord: A Tale. London: JM Dent, 1899. Включает одну цветную и одиннадцать чёрно-белых иллюстраций. Опубликовано изначально в качестве одной из книг серии

¹⁹ Swift Jonathan. Gulliver's Travels into Several Remote Nations of the World. London: JM Dent & Company; New York: EP Dutton & Company, 1909. Включает в себя двенадцать цветных иллюстраций, два чёрно-белые рисунка, вход и выход в книгу.

²⁰ Лангхэм-клуб (от которого произошёл Скетч-клуб) был основан в 1838 году и объединил достаточно уникальную группу — художников-графиков.

му хозяйству и стрельбе²¹. Книги эти были мало иллюстрированы и особенно интереса не представляли. Правда, в эти же годы он оформляет несколько книг для подростков: «За два года до мачты»²², «Тайны полиции и преступления»²³, «Аргонавты и Амазонки»²⁴ и «Умные и храбрые»²⁵.

Когда в 1903 Рекхэм достиг финансовой независимости за счёт гонораров и комиссионных от издательства Хайнеманна²⁶, он смог жениться

²¹ Our forests and Woodlands. By John Nisbet, author of British forest trees, 'studies in forestry,' etc. London: J. M. Dent & co., Aldine house, 1900. С рисованными форзацами и заставками.

²² Dana Richard Henry. Two Years Before the Mast. London: Collin Clear-type Press, 1904 [?]. Включает в себя восемь цветных иллюстраций.

²³ Mysteries of police and crime by major Arthur Griffiths, inspectors of prisons; John Howard. Vol. I. Special edition. Cassell and company limited. London, Paris, New York, Melbourne, 1900.

²⁴ The Argonauts Of the Amazon. By C. R. Kenw. R. Chambers, limited. London and Edinburgh. 1901. С шестью рисунками и буквицами.

²⁵ Henty G. A. Brains and Bravery. London, 1903.

²⁶ Heinemann — английское издательство, основанное Уильямом Хайнеманном в Ковент-гардене (Лондон) в 1890 г. Фирма издавала выдающуюся беллетристику и драму, переводы произведений европейской литературы и произвела недорогие переводы классических греческих и римских текстов. В начале века фирма стала известна благодаря грамотной издательской политике. Среди авторов — Роберт Луи Стивенсон, Редьярд Киплинг, Макс Бирбом, Джон Мазефилд, Джон Голсуорси, Джозеф Конрад и Сомерсет Моэм. Он издавал драматургию, включая пьесы Артура Пинеро и Моэма. После смерти последнего в 1920 г. было куплено американским издательством «Даблдей».

на Эдит. Свадьба состоялась в англиканской церкви Спасителя на Этон роуд. Родители невесты были настроены против жениха, называя его «кокни-художником». Тем не менее, с этого момента всё, что ни делал Рекхэм, приносило в семью удачу.

Молодые поселились в студии на Примроуз-хилл. Здесь были созданы иллюстрации, вошедшие в золотой фонд графики: к «Рипу-Ван-Винклю», «Питеру Пену», «Алисе в стране чудес», «Сну в летнюю ночь».

В 1907 он купил элегантный дом Чалкот гарденс, спроектированный выдающимся архитектором, работавшим новый тип национального жилища, Чарльзом Войси в 1881 году. Рекхэм поручил Максвеллу Айртону — известному архитектору, впоследствии спроектировавшему стадион «Уэмбли», переделать дом, чтобы в нём было место и для его работы, и для творчества Эдит. Его новая студия на верхнем этаже, с видом на Лондон и расстилавшимися внизу садом, стала центром его жизни и творчества.

Здесь собирался цвет английской культуры — Дж. Б. Шоу, Дж. М. Барри, который считал себя должником Рекхэма, и многие другие. Рекхэм, по словам его дочери, Барбары, с трудом переносил обрушившуюся на него славу и продолжал оставаться «тихим челове-

ком с простыми вкусами и суровым отношением к жизни». Более того, он тайком хранил старые газеты, используя их для сохранения тепла в кровати и для сушки влажной обуви. Он был во многих отношениях консервативным человеком, возможно, потому, что его искусство было обращено в прошлое — к искусству Средневековья, работам Дюрера. Его любимыми художниками были Пьеро делла Франческа и Уччело. Он считал наручные часы орудием разрушения и говорил о телефоне, «как об адской машине».

Между тем, с каждой новой работой стиль Рекхэма совершенствовался, развивались методы оформления книги, вырабатывались приёмы, которые оказали влияние на поколение детей и художников. Корни рекхэмовского стиля, конечно, чувствовались во многих упомянутых выше книгах, но это были всё-таки отдельные находки, неровные иллюстрации. Иногда возникало ощущение, что это работы разного времени — одни из будущего, другие явно относились к ранним образцам его творчества.

Расцвет творчества художника пришёлся на 1905 год, когда Эрнст Браун и Филипс — владельцы художественной галереи в Лейчестере заказали Рекхэму создать 51 иллюстрацию к «Рипу Ван Винклю» Вашингтона Ирвинга, которого они планировали представить на международных вы-

ставках в Сент Луисе и Дюссельдорфе. С тех пор Рекхэм выставлялся в их галерее ежегодно. Здесь были представлены практически все его выдающиеся иллюстрации.

С «Рипа Ван Винкля» началось создание шедевров. Издать книгу Вашингтона Ирвинга решил Уильям Хенеманн, зная, что это бестселлер.

Не вдаваясь более подробно в детали карьеры Рекхэма, отметим, что за Рипом почти сразу же последовал в 1906 году следующий шедевр — «Питер Пэн в Кенсингтонском саду», включающий 50 цветных иллюстраций.

Эта работа делалась для издательства «Ходдера и Стоутона»²⁷. За эту работу Рекхэм был удостоен золотой медали на Миланской выставке (1906). Основываясь на книге Дж. М. Барри «Маленькая Белая птица» (1902), которая включала рассказ про Питера Пэна — мальчика, живущего в Кенсингтонском саду, Рекхэм создал новое произведение. Эта публикация стала рождением. Эта публикация стала рождением бестселлером 1906 года.

Сам автор — Барри — любил книгу с иллюстрациями Рекхэма, осо-

²⁷ «Hodder & Stoughton» — английское издательство. Было учреждено в 1840 году Метью Ходдером. В течение нескольких лет она меняла свой состав, пока в 1868 г. не стала называться «Ходдер и Стоутон». Первоначально специализировалась на религиозной литературе, пока не превратилась в детское и образовательное издательство.

бенно теми, где Питер сидит на дереве, феи собираются на бал. История, которую воссоздал Рекхэм, существенно отличалась и от рассказа, и от знаменитой пьесы. Племянник Рекхэма Уолтер Старки вспоминал: «Хотя мы, дети, снова и снова ходили в театр, чтобы посмотреть пьесу, но благодаря Рекхэму и его изображениям Питер Пэн по-прежнему живёт в нашей памяти».

Роскошное издание «Питера Пэна» было выпущено одновременно с британским и американским тиражами. Он переиздавался несколько раз в последующие годы и в дешёвом и в дорогом вариантах и с разными вариантами иллюстраций, выбираемых из первоначального набора²⁸.

После миланской выставки 1906 года Рекхэм участвовал в выставках в Венеции в 1909 году, в Барселоне в 1910 и 1912. В 1911 году

Национальное общество изящных искусств Франции провело выставку художника в Париже, на которой были представлены его рисунки к книге Вагнера.

Значительная часть его работ этого периода получила такую популярность в немалой степени благодаря тому, что его издатель — Хенеманн — правильно угадал развитие книжного рынка, сделав ставку на подарочные книги, и решил не ограничивать тираж дорогих изданий, повторив, таким образом, историю с «Библией» Доре. Более того, он начал позиционировать Рекхэма как ведущего иллюстратора эдвардианской эпохи.

Подарочные книги, оформленные Рекхэмом, публиковались в количестве от 250 до 2020, печатались на бумаге ручной работы, а также нумеровались и подписывались автором. Одновременно выходил тираж попроще. Тиражные издания содержали меньшее количество цветов и знаков, с менее подробно разработанными переплётами и на более дешёвой бумаге.

Первым роскошным изданием стал «Рип Ван Винкль», опубликованный в 1905 году, чей тираж составлял 250 экземпляров пронумерованных и подписанных Рекхэмом. Книга была представлена в Лейчестерской галерее на выставке, на которой публика могла познакомиться с иллюстрациями, создан-

²⁸ «Peter Pan in Kensington Gardens». Retold by May Byron for Little People with the Permission of the Author. New York: C. Scribner's Sons, 1945. Перепечатка 1930 года издания. Включает шесть цветных иллюстраций и пятнадцать черно-белых рисунков в тексте. Иллюстрированный заголовок страницы и карта Kensington Gardens; The Little White Bird. New York: Charles Scribner's Sons, 1912. Перепечатка 1902 года издания. Включает в себя две черно-белые иллюстрации; Barrie, JM [James Matthew]. Peter Pan in Kensington Gardens (From The Little White Bird). London: Hodder and Stoughton, 1910. Цветные иллюстрации (за исключением фронтисписа) связаны отдельно в конце; Barrie, JM [James Matthew]. Peter Pan in Kensington Gardens. New York: C. Scribner's Sons, 1914. и др.

ными художником непосредственно для неё.

В течение следующих двух десятилетий в дорогом оформлении Ханеманн издал: «Приключения Алисы в Стране Чудес» (1907), «Сон в летнюю ночь»²⁹ (1908), «Путешествия Гулливера»³⁰ (1909), «Ундина»³¹ (1909). Таким образом, ежегодно выходило по одной новой книге.

В 1907 г. Артур Рекхэм был уже всемирно известен, когда получил контракт на «Алису в Стране чудес» у Хенеманна. Дж. М. Дент переиздал «Инголдсби», а Констебл — «Братьев Гримм», в переработанном и дополненном виде. Но именно «Алиса» стала визитной карточкой Рекхэма. Эта книга — самый спорный и самый коммерческий проект в карьере художника. В 1907 году срок авторских прав на книгу истёк, и Рекхэм принял предложение издателя взять на себя задачу создать новые иллюстрации к «Алисе».

В результате появилось коллекционное издание в количестве

1130 пронумерованных экземпляров, содержащее тринадцать цветных иллюстраций и четырнадцать чёрно-белых рисунков.

«Алиса» была книгой, которую Рекхэм любил с детства. Образы Джона Тенниэла, работавшего непосредственно с Льюисом Кэррелом, были прочно закреплены в воображении его поколения.

Рекхэм создал свой образ Алисы, существенно отличающийся от тенниэловской: Рекхэмовская Алиса не только старше по возрасту, но и существенно мягче и тоньше капризной и обидчивой девочки в иллюстрациях Тенниэла.

Вообще этот период, отмеченный небывалым творческим взлётом, был особенно счастливым для Рекхэма. В 1908 году у четы художников родилась дочь Барбара. Обычно такие события заставляют оглянуться на пройденный путь и осмыслить происходящее.

Рекхэм не был исключением. Он много размышлял над судьбой книжной иллюстрации и выступал в печати на эту тему. В ноябре этого же года газета «Дэйли миррор» издала интервью Рекхэма, в котором он говорил о необходимости сотрудничества между иллюстраторами и авторами, а также о значении книги в судьбе ребёнка. Рекхэм говорил, что «поэтические образы, фантастические и шуточные рисунки и книги

²⁹ Shakespeare William. A Midsummer Night's Dream. London: Heinemann; New York: Doubleday, Page, & Company, 1908.

³⁰ Swift Jonathan. Gulliver's Travels into Several Remote Nations of the World. London: JM Dent & Company; New York: EP Dutton & Company, 1909.

³¹ Undine. Translated by WL Courtney. London: W. Heinemann; New York: Doubleday, Page, & Company, 1909. Включает пятнадцать цветных листов, тридцать чёрно-белых рисунков, вход и выход из книги и название виньетки.

для детей играют величайшую стимулирующую и образовательную роль в годы, когда детское воображение наиболее восприимчиво». В январе 1910 г. Рекхэм представил свои взгляды на роль иллюстрации в Клубе авторов, где продолжал развивать идеи о совместном труде над книгой автора и художника. Признанием роли художника стало его избрание вице-президентом RWS в 1910 году.

В 1911 году Хайнеманн предложил ему создать двухтомное издание «Кольца нибелунгов» на тексты либретто Вагнера. Так появились «Золото Рейна», «Валькирии», «Зигфрид» и «Сумерки богов». Эти четыре книги содержали 115 цветных листов. Эти произведения были вдохновлены не только его поездками в Германию, Италию, и Альпы, но и его любовью к немецкой литературе и языку. Эти книги произвели большое впечатление на европейского читателя. В 1912 г. часть работ художник передал Эдмунду Дэвису для представления в Люксембургской Галерее в Париже, в то время как они демонстрировались на выставках в Лувре, Париже, и в Лейпциге в 1914 г.

Льюис и Толкиен находились под большим впечатлением от книг Рекхэма. Толкиен отмечал, что образ Зигфрида, созданный Рекхэмом, оказал влияние на его творчество.

В 1912 году, вероятно, опираясь на успех «Питера Пэна», был издан

пересмотренный вариант его рассказа «Питер и Венди» (1911). Книгу опубликовали ограниченным тиражом — пятьсот экземпляров, которые пронумеровал и подписал автор. Это были двенадцать листов оттисков в больших паспарту, объединяющих пять изображений на листе. Всего таких листов было двенадцать.

Хотя Рекхэма не удовлетворил этот набор, особенно в плане качества репродукций, проект имел коммерческий успех и стал одним из самых популярных среди коллекционеров творчества Рекхэма. Этот набор, как говорят, вдохновил Клода Дебюсси написать новое музыкальное произведение — у его дочери он висел над кроватью.

Очень красивыми были созданные во втором десятилетии двадцатого века иллюстрации к «Басням» Эзопа³² (1912) и «Сказкам матушки гусыни» (1913)³³. В «Сказки матушки гусыни» вошли многие иллюстрации, первоначально созданные для журнала «Св. Николай». Выпущен-

³² *Æsop's Fables*. Translated by VS Vernon Jones. With an introduction by G.K Chesterton. London: W. Heinemann; New York: Doubleday, Page, & Company, 1912. Включает тринадцать цветных иллюстраций и пятьдесят три чёрно-белых рисунка (девятнадцать — в полную страницу).

³³ По словам Гамильтона, тиражи каждой из книг продавались очень хорошо в течение первых трёх месяцев и достигли 6129 экземпляров «и 6039 экземпляров «Сказки матушки-гусыни».

ный в подарочном издании, книги пользовались большим успехом.

В 1910-е годы Рекхэм много работал с силуэтными изображениями. Силуэты стали появляться не только на страницах оглавлений, но и разбивали текст.

Одновременно он работал по контракту и иллюстрировал рекламные объявления мыла для «Колгейт и Ко», который, был самым высокооплачиваемым в Соединённых Штатах.

В процессе работы всё теснее становились связи с Америкой, где постоянно выходили повторные тиражи его книг. Он работал для американского журнала «Столетие» проиллюстрировав в 1911 статью «Обучение английских детей».

В 1920 г. популярность книг Рекхэма и сопутствующий ей финансовый успех (доходы художника составляли 6 000 фунтов в год) позволили ему приобрести свой первый загородный дом, неподалёку от Арунда, где он мог удовлетворять свою страсть к рыбалке.

Однако со временем стало всё труднее издавать иллюстрированные книги высокого качества, поскольку стоимость производства таких книг стала постепенно повышаться. После Первой мировой войны сильно изменился книжный рынок. Сказки и волшебные истории, бывшие специальностью Рекхэма, уже не при-

влекали внимание большинства английских читателей.

В результате продажи книг художника в Великобритании сократились в разы. К счастью, продажи в Соединённых Штатах более чем компенсировали эту утрату. Рекхэм бывал в США неоднократно. В 1923 году он побывал в Нью-Джерси, а в 1929 — в Нью-Йорке.

Рекхэм продолжал получать солидные заказы и комиссионные от американских издателей. А поскольку он продолжил традицию организовывать выставку иллюстраций в момент выхода книги, то это способствовало увеличению интереса к его изданиям. Так, в 1920-е годы он получил заказ на серию акварельных картин, иллюстрирующих «Сон в летнюю ночь», от Нью-Йоркской публичной библиотеки. Эта работа создавалась на протяжении десяти лет и была закончена в 1930 году. Картины отличались от созданных ранее. Они были выставлены в библиотеке, а затем включены в рукописную книгу с комментариями Грейли Хьюитт. Это новаторское произведение повлияло на режиссёра Макса Рейнхардта, который отмечал влияние Рекхэма на английскую и американскую постановки пьесы³⁴.

³⁴ Рейнгардт четырежды обращался в своём творчестве к «Сну в летнюю ночь» У. Шекспира. Последней его работой был известный фильм, снятый в 1935 году.

В 1929 году Рекхэмы переехали из Хоутон-хаус в новый дом в Лимпсфильде (Суррей). Эдит Рекхэм, которая заболела во время войны, стала инвалидом. Несмотря на плохое состояние здоровья жены, Рекхэм продолжал работать, создавая не только подарочные издания, но и множество других произведений. В течение нескольких лет он подготовил издания «Ночь перед Рождеством»³⁵ (1931), «Справочник рыбаков» (1931), «Сказки Андерсена»³⁶ (1932).

³⁵ Moore Clement C. *The Night Before Christmas*. Illustrated by Arthur Rackham. London: George G. Harrap, 1931. Издание включает 4 цветных и 17 чёрно-белых иллюстраций.

³⁶ Andersen Hans Christian. *Fairy Tales*. 1932. Издание включает 8 цветных иллюстраций и 19 чёрно-белых.

Из всех сказочников Андерсен был самым любимым писателем Рекхэма. Осенью 1932 года он вместе с дочерью (его жена была больна) ездил в Данию³⁷. Рекхэм писал, что «не делал попытки при создании иллюстраций к Андерсену использовать впечатления, которые он получил в Дании», он говорил: «Это невероятное ощущение, когда читаешь зарубежные сказки — что знакомые простые вещи ты видишь в незнакомых ситуациях, становятся одной из радостей путешествия». Его иллюстрации к «Снежной королеве» прекрасно показывают сочетание незнакомых ситуаций

³⁷ Arthur Rackham, "Notes by the Illustrator," in *Fairy Tales by Hans Christian Andersen* (London: GG Harrap, 1933), pp.

и знакомых вещей. Эта книга была признана лучшей иллюстрированной книгой 1932 года.

Последними произведениями, которые иллюстрировал Рекхэм, были произведения детской викторианской классики: Кристина Россетти «Рынок гоблинов» (1933), «Сборник сказок»³⁸ (1933), Роберт Браунинг «Крысолов из Гамельна»³⁹ (1934).

В течение 1933 и 1934 гг. Рекхэм разработал костюмы, декорации, а также занавес для оперного спектакля «Гензель и Гретель» в Кембриджском театре.

Он никогда не терял умения удивляться и так и не признал тенденции в искусстве, которые возникли в последние годы его жизни. Со дня смерти королевы Виктории в 1901-м и до начала Первой мировой войны иллюстрации Рекхэма сохраняли тот настрой и чувствительность, которые были свойственны прежней эпохе. Его рисунки были антитезой производственным, техническим жанрам. Даже в двадцатые и тридцатые годы его искусство было постоянным напоминанием об ушедшем времени.

³⁸ Arthur Rackham, *The Arthur Rackham Fairy Book: A Book of Old Favourites with New Illustrations* (London: George G. Harrap, 1933), "Illustrator's Preface".

³⁹ Browning, R. *The Pied Piper of Hamelin*. 1934. 4 цветных и 14 чёрно-белых иллюстраций.

Незадолго до смерти Рекхэм согласился проиллюстрировать свою самую последнюю книгу — «Ветер в ивах»⁴⁰. В своё время он отказал её автору, так как был загружен работой, но всегда жалел об этом. Эту работу он считал своим долгом по отношению к умершему Кеннету Грехэму. Художнику к тому времени было настолько плохо, что он мог работать только по полчаса в день. Свою работу он закончил со словами: «Слава Богу, это последнее». Она была опубликована посмертно в 1940 году ограниченным тиражом в количестве 2020 экземпляров.

Несмотря на тяжёлую болезнь (Рекхэм умер от рака), он продолжал сохранять свой тонкий юмор, и «Ветер в ивах» является такой же классикой, как и одно из первых — «Питер Пэн».

Всего художник опубликовал более 3300 рисунков, в том числе акварели, эскизы, рождественские открытки, карикатуры друзей и членов семьи, меню, дизайны книжных обложек, рекламные изображения, заставки книг и, конечно, бесчисленные иллюстрации, как чёрно-белые, так и цветные.

Его прах был развеян в Саду роз знаменитого крематория Голдерс Грин, где за два года до него была похоронена его жена Эдит.

⁴⁰ Grahame, K. *The Wind in the Willows*. 1940. 16 цветных иллюстраций.

Лучшими словами художника о детской книге были слова, сказанные им в 1934 году: «Я могу лишь сказать, что твёрдо верю в величайшую стимулирующую и воспитательную силу творческой, фантастической иллюстрации и книги

для детей. ...Дети не делают ошибки, путая волшебный вымысел и реальность.

Они не слепы к произведениям искусства, также как не глухи к литературной форме. Необходимо настаивать на том, чтобы для этих ранних впечатлительных лет, когда формируются жизненные принципы, им предоставлялось только самое лучшее (вряд ли оно окажется дешёвым). Любое согласие на произведение искусства и литературы более низкого качества для детей — разрушительная и дорогая ошибка»⁴¹.

⁴¹ Хадсон, 82.

*Издатель: ООО «НИИ Школьных технологий»,
109341, г. Москва, ул. Люблинская д. 157, корп.2.
Тел.: (495) 972-04-14, 972-59-62, 345-52-00.*

*Учредитель: А.М. Кузнецов.
Электронная почта: efr3@yandex.ru.*

*Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов
в типографии ООО «НИИ Школьных технологий».
Использованы иллюстрации из архива издательства «Игра слов».*

*Подписано в печать 07.08.2009. Формат 70x100/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ.л. 8.
Усл.печ.л. 10,37. Тираж 1000 экз.*

*143500, г. Истра, ул. Заводская, д. 2-А.
Тел.: 8-901-513-97-64*