

ХУДОЖНИКИ-ИЛЛЮСТРАТОРЫ

Марина КОРОТКОВА

Художник-сказочник Евгений Михайлович Рачёв

(1906—1997)

Чтобы ребёнок потянулся к книжке, обязательно нужно нарисовать что-нибудь привлекательное.

Виктор Чижиков

Невозможно представить себе книжку для детей без картинок. Выбирая книгу для ребёнка, мы почти всегда ставим имя художника рядом с именем писателя. Очень многим, и взрослым, и детям, нравятся книги с рисунками «кудесника народной сказки» Евгения Михайловича Рачёва.

Е.М. Рачёв родился в городе Томске. Он рано потерял отца. Мать его была врачом, а отчим — инженером-строителем. Детство своё Евгений провел в деревне у деда, в сибирском селе Юдино. Это были края, богатые дичью, известные охотничьи угодья. Когда Евгению шёл двенадцатый год, в стране произошёл Октябрьский переворот, началась Гражданская война. И несколько лет спустя, в 1920 году, Евгению пришлось по семейным обстоятельствам одному добираться из Сибири в Новороссийск, к матери. Это путешествие было трудным: без еды и денег два с половиной месяца ехал он на крыше товарного вагона. Чуть было не стал беспризорником. Но первое впечатление от моря было незабываемым.

Когда пробудился в нём художник? Когда впервые познакомился с природой Сибири и узнал её первые тайны? Или когда, как и все мальчишки, начал рисовать солдатиков и военные схватки? Ведь время было военное — Первая мировая война. Но осознанное стремление к искусству пробудилось позже, уже в Новороссийске. В то тяжёлое голодное время он учился в мореходной профтехшколе, работал в порту грузчиком и машинистом на лебёдке, потом перешёл в паровозный политехникум. Но всё больше привлекало его искусство, он писал стихи, рисовал. И вот в 1924 году Рачёв поступает в Кубанский художественно-педагогический техникум в Краснодаре. В этом техникуме молодёжи давали в руки главное — хорошее профессиональное ремесло. Но и в эту школу проникали «левые» революционные настроения. Захватили они и Рачёва. Он уже не хотел просто рисовать и писать с натуры, он увлёкся «фактурными исканиями», нередко клеивал в свои этюды клочки материи, обрывки газет и т.д. За такое «левачество» Рачёва вместе с несколькими другими студентами

даже исключили из техникума, но потом восстановили, и в 1928 году техникум был окончен, и даже с отличием. Затем был Киевский художественный институт, где Рачёв учился на полиграфическом факультете. С 1930 года молодой художник начал работать в киевском издательстве. Позже Рачёв с благодарностью вспоминал о своём наставнике, художественном редакторе издательства А. Бутнике-Сиверском: «Он учил нас, иллюстраторов, двум важным вещам: во-первых, вниманию и любви к маленькому читателю и, во-вторых, уважению к тому литературному тексту, который взялся иллюстрировать».

«...Я твёрдо усвоил эти две заповеди, — писал Рачёв, — и никогда не позволяю себе даже в деталях идти вразрез с автором... Другое дело — развить то, о чём пишет автор...». И ещё: «Чем младше зритель, для которого работаешь, и, следовательно, чем меньше его жизненный опыт, тем ответственнее роль художника».

Не сразу нашёл Евгений Михайлович свою манеру рисунка... Его первые детские иллюстрации были и «многословны» и схематично-упрощённые, и на первых порах он «примерял» к себе чужие манеры: В. Лебедева, Е. Чарушина. Анималистическая тема постепенно всё больше захватывала художника. А когда ему были заказаны иллюстрации к книге В. Бианки «Где раки зимуют», он окончательно решил, что его призвание — «анималист и сказочник».

С 1937 года и до начала Великой Отечественной войны он работал в Детгизе, делая в основном анималистические рисунки. Затем он переезжает в Москву, вступает в 1938 году в Московский Союз советских художников, принимает участие в выставках московской графики. Рачёва привлекала возможность передавать в посадке и облике зверей и птиц «психологические» состояния и ситуации, напоминающие людей, их характеры, манеру держаться. Потому он так любил иллюстрировать басни, где животные выступают как носители определённых человеческих качеств.

Но обстоятельства складывались так, что к басенной и сказочной темам художнику удалось по-настоящему обратиться только много лет спустя, уже после Великой Отечественной войны.

Война прервала мирное течение жизни

и наложила отпечаток на творчество художника. 7 ноября 1941 года Рачёв вступил в народное ополчение и в составе пулеметного батальона участвовал в обороне Москвы. В 1942-м работал в редакции армейской газеты «Боевая тревога»: рисовал портреты бойцов, плакаты, карикатуры. В 1943 году художник был направлен в Главное дорожное управление Советской Армии. Здесь он и другие художники рисовали или увеличивали до огромных размеров плакаты и рисунки, которые затем укреплялись на щитах вдоль военных автомобильных дорог.

К работе детского иллюстратора художник вновь вернулся в 1945 году. Он делает иллюстрации к книгам М. Пришвина «Кладовая солнца» и «Золотой луч». Работая над иллюстрациями к книгам Пришвина и Бианки, Евгений Михайлович убеждается, что его более всего привлекает не сам по себе анималистический жанр, а его особая область — иллюстрации сказок и басен о животных, олицетворяющих собой различные человеческие качества. Художник иллюстрирует украинские, башкирские, венгерские и русские народные сказки, издаваемые в Детгизе.

Начиная с 50-х годов, иллюстрирует басни Михалкова и сатирические сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина. Рачёв считал, что к иллюстрированию сказок нужен особый подход в зависимости от характера сказки. Но есть и нечто общее и главное, что свойственно всем сказкам и отличает этот жанр от остальных. Всякой сказке свойствен вольный полёт мечты, не стесняемый рамками обычного житейского «здорового смысла». И в то же время всякая сказка, при всей её внешней фантастичности и нереальности, всегда исходит из жизни, высмеивает человеческие пороки и утверждает добрые человеческие качества. Звери в сказке или басне — это только внешняя личина её героической, а суть всех этих образов — человеческая. Одной из первых книг, которую Рачёв иллюстрировал в первые послевоенные годы (в 1947 году), были трогательные и забавные «Алёнушкины сказки» Мамина-Сибиряка.

Немного позже он начал работать над Башкирскими сказками, которые отличались особой остротой социальных харак-

теристик персонажей. Именно тогда впервые художник «одевает» своих героев-животных в человеческие одежды. Отчасти для того, чтобы придать своим персонажам больше комичности и занимательности, но более всего для того, чтобы заострить социальную характеристику героев и выразить в рисунках национальный колорит. За башкирскими сказками последовали украинские. Художник совершенствует свои своеобразные приёмы иллюстрирования сказок. Он побывал на Украине, сделал специальные этюды и зарисовки украинского быта. Умение передать национальный колорит произведения в выборе типажа, одежды, характера героев — одна из сильных сторон Рачёва-иллюстратора. Национальные особенности он умело подчёркивал не только в персонажах, но и в окружающей обстановке: пейзаже, архитектуре, декоративных орнаментах.

До 1949 года рисунки Рачёва были черно-белыми. Его первыми цветными работами стали иллюстрации к русской народной сказке «Петушок — золотой гребешок» и украинской — «Рукавичка». Интересно проследить, как в сказке «Рукавичка» сказочный домик-рукавичка постепенно меняется от рисунка к рисунку. Он обрастает хозяйством. В первом рисунке рукавица лежит прямо на снегу, во втором и третьем — она уже поднята на фундамент из палочек и подперта со всех сторон сучками, появляется и приставная лесенка. В четвёртом рисунке — деревянное крылечко, крытое соломой, потом появляются труба от печки, оконца с резными наличниками, колокольчик при входе...

Талант иллюстратора-сказочника во всю силу раскрылся в рисунках Рачёва к русским сказкам. В рисунках, посвящённых русским сказкам, Евгений Михайлович наследует и своеобразно развивает ценные качества знаменитых русских художников-сказочников.

Художественное дарование Рачёва, свойственные ему сказочность и поэтическая фантастичность проявились и в ещё одном жанре его творчества — деревянной скульптуре. Причём то, что делал Рачёв из разнообразных корневищ и обломков деревьев, не являлось в прямом смысле скульптурой. Ведь формы его фантастических зверей, птиц, рыб созданы

были более природой, чем рукой ваятеля. Но, чтобы создать эти работы, конечно необходима была богатая творческая фантазия художника.

Последней по времени и притом весьма значительной работой Рачёва явились иллюстрации к басням И.А. Крылова. В них художник поставил целью восстановить во всей остроте реальную историческую подоплёку басен Крылова. Особенно удались Рачёву некоторые персонажи басен, олицетворяемые в виде животных, рыб и птиц, но притом с поразительным «портретным» сходством. Таков, например, Наполеон в виде кота Васьки из басни «Кот и повар».

За многие годы своей работы Евгений Михайлович создал мир неподражаемых сказочных рачёвских зверей. О себе и своей работе художник рассказывал: **«Чтобы делать рисунки к сказкам о животных, конечно, надо хорошо знать природу. Надо хорошо знать, как выглядят те звери и птицы, которых собираешься рисовать. Даже воробья не рисуешь, пока на разглядишь его как следует... Прочитав сказку, всё-таки не тороплюсь сразу брать за кисти и краски, потому что в сказках животные похожи на разных людей. На добрых или злых, на умных или глупых, на озорных, весёлых, смешных. Вот и получается — прежде чем рисовать, надо получше узнать про людей, которые жили в тех местах, где были придуманы сказки. Если вы смотрите на мои рисунки и радуетесь занятой сказочной выдумке, — значит, получилось у меня как в сказке. Если вы, глядя на моих птиц и зверей, понимаете, что сказка-то с хитринкой, на людей намекает, — значит, у меня получилось, как сказка, которую я иллюстрирую».**

Художник посвятил детской книге 70 лет своей творческой жизни. Е.М. Рачёву были присвоены звания Народного художника России и Заслуженного деятеля искусств РСФСР, он был награждён Государственной премией России. Его работы показывали на выставках у нас и за рубежом. Ему неоднократно присуждались почётные награды: дипломы и медали.

Чудо, как хороши, как забавны, занимательны рисунки Евгения Рачёва к русским сказкам! Сколько в них фантазии,

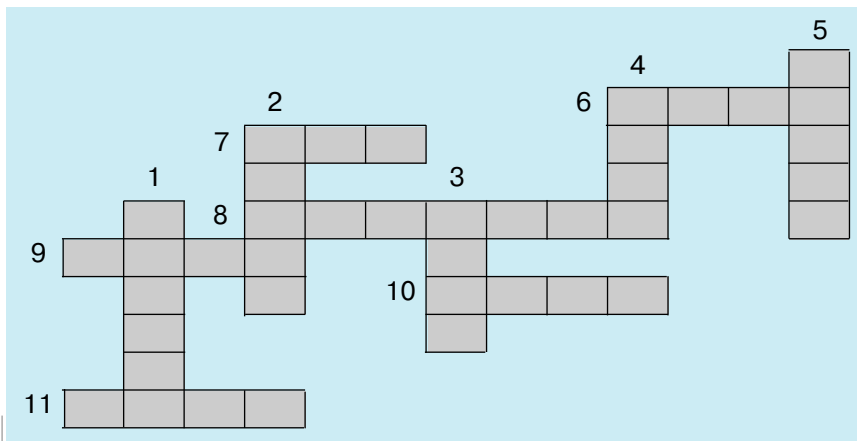
мудрости, юмора! Рисунки художника — это целая энциклопедия народной жизни. Взять хотя бы книжку «Терем-теремок» (М.: Дет. лит., 1972).

В этой книге собраны русские народные сказки о животных. Чудесный дар Евгения Михайловича превращать обыкновенных зверей в сказочных героев проявился и в этой книге. Евгений Михайлович хорошо знал жизнь животных, их повадки.

Вот что он рассказывал: «Я очень люблю на животных смотреть. Вы думаете, по морде козы или собаки не видно, в каком она настроении? Ничего подобного — всё видно! Животные, как люди, и чувствуют, и думают. И глаза их тоже меняются — то весёлыми, то печальными становятся. Всё понять по глазам можно. В зоопарке звери печальные сидят. И морды у них усталые, равнодушные. А на воле звери весёлые. Вот я смотрю и рисую: весёлых зверей и печальных, сердитых и добрых, сытых и голодных. А потом читаю сказку и представляю себе: как сказочные коза с козлятами в избушке живут? Как за стол садятся? Что делают по вечерам? И подумал я: «Уж, конечно, коза прядёт шерсть и сказки своим ребятушкам рассказывает. И представилась мне эта сцена: коза, улыбаясь, сказку говорит, а козлята слушают, затаив дыхание. Вот я всё это и нарисовал». Найдите в книжке картинку, о которой рассказывает Евгений Михайлович.

Кроссворд «ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК»

Отгадайте народные загадки о животных и найдите рисунки-отгадки в книге «Терем-теремок». Ответы впишите в клеточки кроссворда:

По вертикали:

1. Окраской — сероватая,
Повадкой — вороватая,
Крикунья хрипловатая —
Известная персона.
Кто она?

2. Не зверь, не птица,
Нос как спица;
Летит — кричит;
Сядет — молчит;
Кто его убьёт —
Свою кровь прольёт.
3. Серовато, зубовато,
По полю рыщет, телят, ягнят ищет.
4. Маленький шарик
Под лавкой шарит.
5. На одной ноге стоит,
В воду пристально глядит,
Тычет клювом наугад —
Ищет в речке лягушат.

По горизонтали:

6. Кто над нами
Вверх ногами
Ходит — не страшится,
Упасть не боится?
7. Кто родится с усами?
8. Дед в шубу одет,
Наружу мех.
9. С бородой,
а не старик,
С рогами, а не бык,
Не конь,
а брыкается,
Доят, а не корова,
С пухом, а не птица,
Лыко дерёт, а лаптей
не плетёт.
Кто это?

10. Длинное хвостище,
Рыжее волосище,
Сама хитрища.

11. Косоглазый, маленький,
В белой шубке, в валенках.

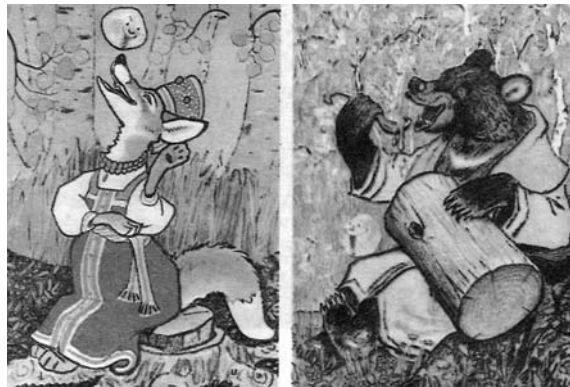
Ответы: 1. Ворона, 2. Комар, 3. Волк, 4. Мышь, 5. Цапля, 6. Муха, 7. Кот, 8. Медведь, 9. Коза, 10. Лиса, 11. Заяц (зимой).

Звери в рисунках Евгения Рачёва — не обычные животные. В ярких, красочных рисунках художника обыкновенная рыжая лисица превратилась в прожорливую и хитрую кумушку, заяц — в весёлого и хвастливого балагура, кот — в заядлого подыря. Звери у художника не только одеты как люди в человеческие костюмы, но и ходят, сидят на лавках, лежат на лежанках как люди, да и характеры у них человеческие — есть среди них добрые, злые, умные, глупые, трусливые, храбрые... Медведь, волк, заяц, лиса, петух... Какие они в русских народных сказках? Какие они на рисунках Е.М. Рачёва? Подберите каждому герою соответствующие ему слова-качества.

СЛОВА:

- Безобидный
- Воинственный
- Глупый
- Доверчивый
- Жадный
- Злой
- Красивый
- Лакомка
- Нарядный
- Неуклюжий
- Обманщик
- Притворщик
- Простак
- Сильный
- Слабый
- Смелый
- Трусливый
- Тугодум
- Хвастливый
- Хитрый

В разных сказках звери могут быть разными. Ответы примерно такие:

Медведь	Сильный, неуклюжий, простак, лакомка, тугодум, нарядный.
Волк	Злой, жадный, глупый, сильный.
Петух	Смелый, воинственный, красивый, воинственный
Заяц	Трусливый, слабый, хвастливый, безобидный
Лиса	Хитрая, нарядная, красивая, притворщица, обманщица

А теперь возьмите книжку «Терем-теремок» и найдите на рисунках Евгения Михайловича Рачёва «неуклюжего медведя» (с. 33), «злого волка» (с. 39), «воинственного петуха» (с. 54), «хвастливого зайца» (с.61), «притворщицу лису» (с. 65).

Но в рисунках Евгения Михайловича можно увидеть не только зверей, но и русские народные костюмы, домашнюю утварь, народные музыкальные инструменты. А избышек да теремков сколько!

В сказке «Теремок» (как и в украинской «Рукавичке») горшок-избушка меняется от картинке к картинке: подпорки, крылечко, окошко и труба, а потом конёк на крыше и заборчик. А у козы избушка небогатая, крытая соломой.

Заюшкина избушка — лубяная, из ко-
ры, а у лисички — ледяная.

У Бабы-Яги из сказки «Гуси-лебеди» из-
ба, как водится, на курьей ножке.

У цапли — из камыша да осоки.

А вот ещё одна народная загадка:

Шуба в избе,
Рукав на улице.

Что это такое? Отгадать непросто...
Тогда ещё одна загадка:

Стоит изба из кирпича,
То холодна, то горяча.

Конечно же, это печка. Она была в
каждой избе. О ней же сложена и такая
загадка:

Мать толста,
Дочь красна,
Сын — сокол
Под небо ушёл.

На рисунках Е.М. Рачёва печек много:
спит на печке глупый доверчивый медведь
из сказки «Лиса и медведь», пробралась хит-
ростью в «Заюшкину избушку» лиса, да и усе-
лась на печке, спрятались Алёнушка с брат-
цем в чудо-печке — злые гуси-лебеди их и не
заметили... Удивительное изобретение рус-
ская печь. Каких только профессий она не
знает! Главное дело — давать тепло в зим-
нюю пору. Прогретые кирпичи печки очень
долго его держат и обогревают избу в тече-
ние суток. В печи готовили пищу: варили щи
и кашу, пекли хлеб и пироги, тушили мясо,
рыбу, овощи. И всё это получалось удиви-
тельно вкусным. В печи сушили грибы, яго-
ды, рыбу. В холодную пору печь служила и
кроватью — спали на самом верху на широ-
кой лежанке. А если печь была достаточно
большой, то в неё мог забраться человек,
чтобы помыться в тепле. Печь встречается
нам во многих сказках, былинах, преданиях.

Домашняя утварь, одежда, другие пред-
меты народного быта можно увидеть в ри-
сунках Е.М. Рачёва.

Отгадайте старинные народные загад-
ки и найдите в рисунках художника эти
предметы:

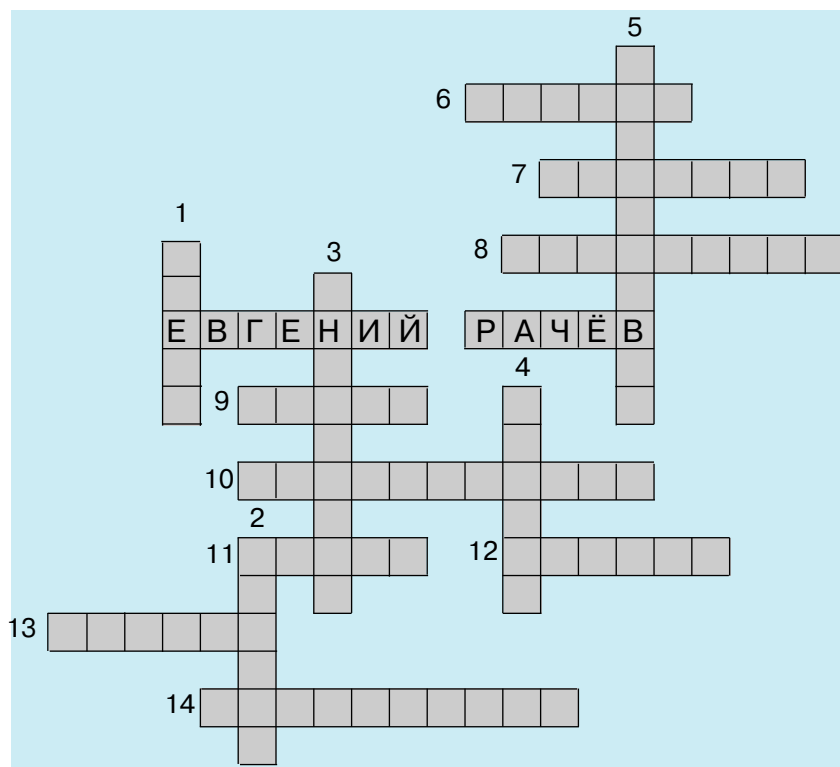
1. Утка в воде,
А хвост на горе.
2. Не бык, а бодает,
Не ест, а еду хватает;
Что схватит, отдаёт,
Сам в угол идёт.

3. Кто таков
Иван Пятаков, —
Сел на конь
Да поехал в огонь?
4. Чем больше бегает свинка,
Тем больше толстеет.
5. Стоит толстуха —
Деревянное брюхо,
Железный пояс.
6. Был я копан,
Был я топтан,
Был я на пожаре,
Был я на кружале.
Молод был —
Сто голов кормил;
Сделался стар —
Пеленаться стал.
Выбросили за окно,
И собакам не надобен.
7. Одна нога,
Железные рога,
Нос золотой,
Хвост деревянный.
8. С одной стороны лес,
С другой — поле.
9. Днём — обручем,
Ночью — змей.
10. Сижу верхом
Не знаю на ком
Знакомца встречу —
Соскочу, привечу.
11. Два поросёнка,
Четыре хвостёнка.
12. Мышки из норки выглядывают.
13. Согнута в дугу,
Летом на лугу,
Зимой на крюку.
14. В лесу выросла,
Из лесу вынесли,
На руках плачет,
А на полу скачут.

Ответы: 1. — Ковш, 2. — Ухват, 3. — Печ-
ной горшок, 4. — Веретено, 5. — Бочка, 6.
— Горшок, 7. — Светец и лучина, 8. — Шу-
ба, 9. — Кушак, пояс, 10. — Шапка, 11. —
Лапти, 12. — Пуговицы и петли, 13. — Коса,
14. — Балалайка.

Проверьте себя:

Кроссворд «ЕВГЕНИЙ РАЧЁВ»

По вертикали:

1. Главные герои рисунков Е. Рачёва.
2. Автор одной из первых книг, проиллюстрированных Е. Рачёвым, — книги «Где раки зимуют».
3. Так называют художника, рисующего животных.

4. Жанр литературных произведений, которые любил иллюстрировать Е. Рачёв.

5. Отчество художника Рачёва.

По горизонтали:

6. Название издательства, где работал художник.
7. Что рисовал художник во время войны?
8. Военное формирование, в котором воевал Е. Рачёв, народное ...?
9. Город, где родился художник Е. Рачёв.
10. Так называется художник, рисующий картинки для книг.
11. Жанр литературных произведений, которые иллюстрировал Е. Рачёв.
12. Иллюстрации к произведениям этого писателя — одна из последних работ Е. Рачёва.
13. Характерная особенность рисунков Е. Рачёва.

14. Ещё один род деятельности Е. Рачёва, связанный с искусством и животными.

Ответы: 1. — Звери, 2. — Бианки, 3. — Анималист, 4. — Сказки, 5. — Михайлович, 6. — Детгиз, 7. — Плакаты, 8. — Ополчение, 9. — Томск, 10. — Иллюстратор, 11. — Басни, 12 — Крылов, 13. — Одежда, 14. — Скульптура.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Толстой В. Евгений Михайлович Рачёв. — М.: Сов. художник, 1960. — 167 с., ил.
2. Владимирова Л.А. Творящий радость: Беседа о Е.М. Рачёве для детей 8—10 лет // Книжки, нотки, игрушки... — 2005. — № 12. — С. 53—58.
3. К 100-летию со дня рождения Евгения Михайловича Рачёва // Мурзилка. — 2006. — № 3. — С. 2—5.
4. Грибова Л. Евгений Михайлович Рачёв (1906—1997) // Мурзилка. — 2000. — № 1. — С.13—16.

КНИГИ С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ Е.М. РАЧЁВА:

1. Терем-теремок: Русские народные сказки / Рис. Е. Рачёва. — М.: Дет. лит., 1972. — 159 с., ил.

2. Как лиса училась лететь: Русские народные сказки / Рис. Е. Рачёва. — М.: Малыш, 1974.
3. Ворон Кутха: Сказки народов Севера / Рис. Е. Рачёва. — М.: Малыш, 1976.
4. Бианки В. Чей нос лучше / Рис. Е. Рачёва. — М.: Дет. лит., 1981.
5. Дуров В. Мои звери / Рис. Е. Рачёва. — М.: Дет. лит., 1992.
6. Михалков С. Зайка-Зазнайка / Рис. Е. Рачёва. — М.: Дет. лит., 1988.
7. Пришвин М. Золотой луг / Рис. Е. Рачёва. — М.: Детгиз, 1963.
8. Пришвин М. Кладовая солнца / Рис. Е. Рачёва. — М.: Дет. лит., 1979.