

Сказки А.С. Пушкина в рисунках О.К. Зотова

К 90-летию со дня рождения художника

О. Клейменова,

кандидат искусствоведения, доктор философских наук, Москва

Олег Константинович Зотов – художник в третьем поколении. Родился в Москве в июле 1928 г. в семье Константина Васильевича Зотова, который иллюстрировал детские книги, рисовал плакаты, посвященные здоровью детей, их досугу, спорту, гигиене. Работал в журналах «Мурзилка», «Веселые картинки», на студии «Союзмультфильм».

Мама Олега Константиновича, Мария Владимировна (в девичестве Чернышева), училась у художника С.В. Герасимова, работала на студии «Союзмультфильм», в журналах «Млечный путь» (1914) и «Маковец» (1921).

Сестра, Марина Константиновна Зотова, – театральная художница, живописец, иллюстратор детских книг, среди которых «Мальчик-с-пальчик» Ш. Перро, «Бременские музыканты» братьев Гримм и др.

Есть у нее и авторские мультфильмы: «Жадный богач», «Ученик волшебника», «Дом для барсука».

Родоначальник династии – Н.М. Чернышев (1885–1973) – живописец, график, искусствовед.

Олег Константинович с детства мечтал стать художником. В 1953 г. он окончил Московский государственный художественный академический институт им. В.И. Сурикова. Его учителями были народный художник РСФСР, заведующий кафедрой графики этого института Б.А. Дехтерёв («Школа Дехтерёва» определила развитие книжной графики в СССР) и график, карикатурист, мастер плаката, преподаватель МГХИ М.М. Черемных.

Дипломная работа Зотова – иллюстрации к книге С.Я. Маршака «Мистер Твистер». После окончания института Олег Константинович служил матросом на корабле и работал как художник, делая зарисовки, наброски, этюды. Побывал в Африке, в Японии, на Цейлоне, в Сингапуре.

Он всю жизнь изучал искусство живописи, глубоко вникал в историю России. Наблюдения, знания, опыт – вот что стало источником его художественного творчества.

Для творческой биографии Зотова 1963 год стал знаменательным: вышла первая книга с его иллюстрациями – «Соловей» Г.Х. Андерсена. И затем 30 лет интересной работы – иллюстрировал книги для детей. Среди них: С. Маршак. «Вот какой рассеянный» (1954); Е. Тараховская. «Сказка про живую воду» (1956); «Сказки Албании» (1958); Г. Балл. «Микас-рыбак» (1967); В. Берестов. «Театр кукол» (1970); Э. Успенский. «Воздушные шары» (1971); «Если был бы я девчонкой» (1987); «Сказки А.С. Пушкина» и др.

Олег Константинович уверен, что формирование человека начинается в детстве и процесс этот серьезный. Влияние на ребенка оказывают и книги, которые он держит в руках, разглядывает и читает.

В 1980 г. в издательстве «Малыш» вышла отдельной книжкой «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина.

Иллюстрировал ее Олег Константинович Зотов. Он работал пером и акварелью, что, с одной стороны, перекликалось с традициями лубочной живописи, а с другой – создавало впечатление движущегося рисунка.

Иллюстрации художника перекликаются со стилистикой набросков Пушкина на полях его произведений. Известны рисунки поэта к «Сказке о попе и о работнике его Балде» и «Сказке о золотом петушке».

«Эстетическое чувство побуждало Пушкина обложки к своим рукописям превращать в художественные композиции», – писала Т. Цявловская в книге «Рисунки Пушкина». Пример тому – набросок обложки к «Сказке о золотом петушке».

Штрих Пушкина свободен и артистичен. Линия, следуя за поэтическим текстом, создает неповторимый художественный образ, созвучный сказочному материалу.

В зарисовках поэта проявляется сходство с его крылатым почерком.

На иллюстрации Зотова петушок сияет на шпилье, словно сказочная звезда на небе между солнцем и луной, воплощая веру в победу справедливости и света.

Рисунки О. Зотова к сказкам Александра Сергеевича очень выразительны. Художник, виртуозно владея лини-

«Сказка о рыбаке и рыбке».
Илл. О. Зотова

Набросок А.С. Пушкина

«Сказка о Золотом Петушке».
Илл. О. Зотова

ей, раскрывает острую характерность персонажей. Их фигуры комичны, пластика движений приобретает почти гротескную заостренность, при этом герои действуют в конкретном пространстве, расцвеченном узорами, передающими сказочный «русский дух».

На Международной книжной биеннале в 1981 г. в Братиславе «Сказкам А.С. Пушкина» с рисунками О.К. Зотова была присуждена первая премия – «Золотое яблоко».

Маленький ребенок, слушая или читая сказки, в первую очередь воспринимает иллюстрации, а затем уже сами произведения.

Рисунки к сказкам А. Пушкина должны соответствовать глубине замысла великого автора, ритму и гармонии пушкинского стиха.

Иллюстрации О. Зотова к произведениям А. Пушкина «Сказка о золотом петушке», «Сказка о царе Салтане...», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» соответствуют этим требованиям.

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Илл. О. Зотова

В рисунках художника есть непосредственная связь с особой стилистикой древнерусского искусства: русское узорочье на страницах книг, декоративные мотивы на одежде героев, на утвари и мебели, традиции украшения рукописной книги (инициалы, заставки, чудо-звери на полях и т.д.).

В изображениях героев прослеживается традиция русского народного лубка.

Сказки Александра Сергеевича Пушкина пронизывает юмор. Легкая насмешливость, ироничность обязательны и в трактовке персонажей, созданных О. Зотовым: это и длинноносый, с закрученными усами и сдвинутой до бровей шапкой-коронай царь Дадон («Сказка о золотом петушке»), и печальный старик со своей вечно недовольной старухой («Сказка о рыбаке и рыбке»), и «ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой» в цветастых сарафанах («Сказка о царе Салтане...»).

В рисунках Зотова есть и стремительная летящая линия, и лаконичность композиционного построения, что приближает художника к пушкинской эстетике.

Иллюстрации помогают маленькому читателю лучше понять и прочувствовать пушкинский стих, характеры и поступки героев.