

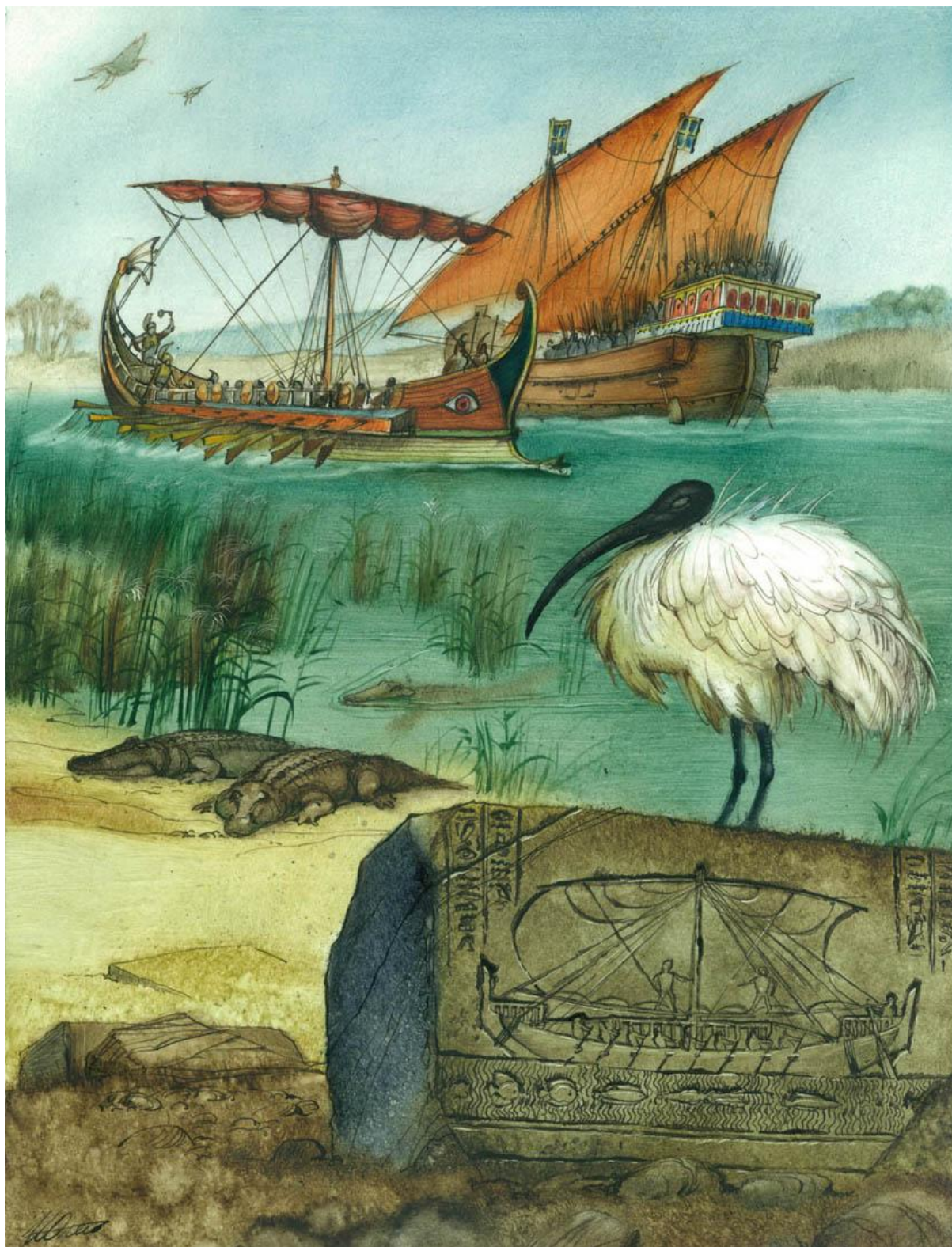
Художник Игорь Юльевич Олейников: волшебные миры в книгах и мультфильмах



В наш век на смену бумажной книге приходит электронная. Компактный планшет с целой библиотекой внутри вытесняет с полок пыльные фолианты. Тексты на бумаге остаются привилегией коллекционеров и любителей ретро. Однако ни одна электронная книга не сравнится с печатной, если последняя снабжена талантливыми иллюстрациями. Именно такие рисунки создает художник Игорь Олейников. Книги, над которыми он работал, хочется брать в руки, листать, рассматривать, любоваться и выделять им самое почетное место на полке.

Художник обладает талантом создавать яркие, запоминающиеся образы и представлять их в динамике, действии. В своих произведениях Игорь Олейников создаёт удивительный, изящный и полный неожиданностей сказочный мир, однажды попав в который, можно заблудиться навсегда.

«Гуашью редко кто работает, но я предпочитаю именно её, так как гуашь не высыхает намертво – её всегда можно смыть, обработать, изменить её фактуру (в отличие от акрила, например). Берусь не за любую книгу, но только за ту, где есть нерв, напряжение, загадка, динамика. Не люблю каноны в иллюстрировании».

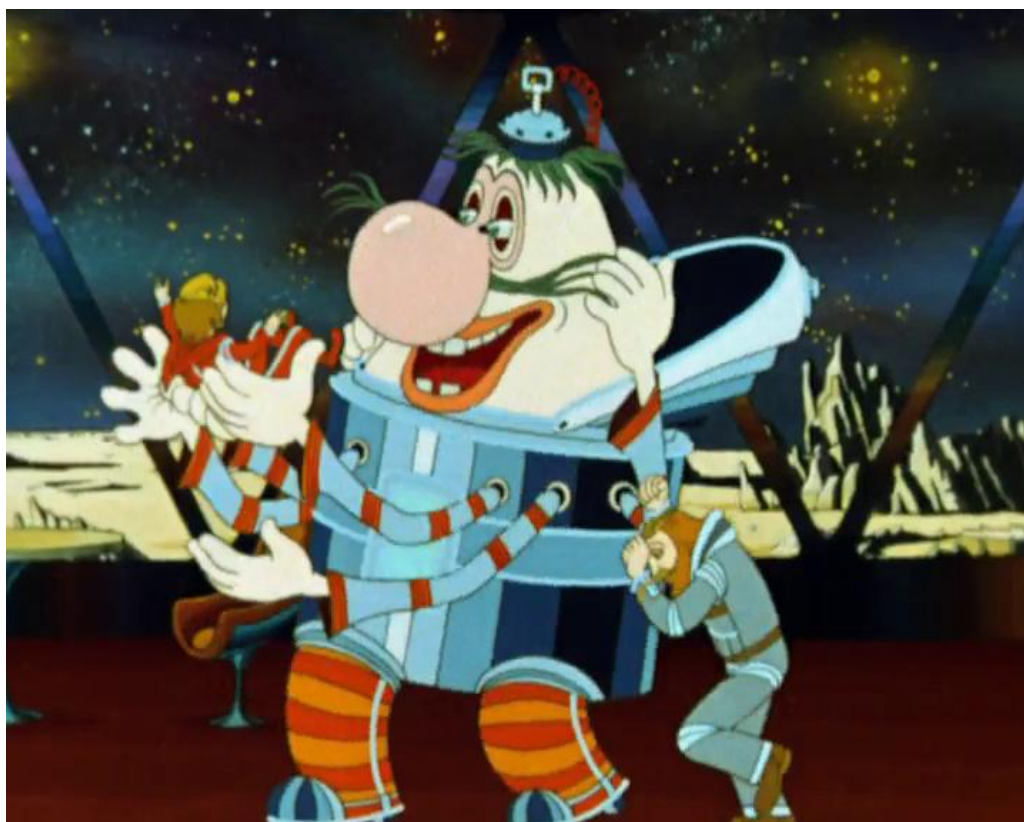


Сказочная история мореплавания. Античное греческое судно на Ниле, 2004

Анимационные работы

В 1979 году он стал работать на студии «Союзмультфильм» («Тайна третьей планеты», «Сказка о царе Салтане» и другие мультфильмы), после — работал и в других анимационных студиях. Почти тридцать лет жизни отдал Игорь Олейников анимации. Но и работа на «Союзмультфильме», в свою очередь, многое дала ему как художнику. Олейников считается непревзойденным мастером динамичной композиции. Сам иллюстратор говорит, что каждый рисунок к книге он видит как кадр из фильма и всегда точно знает, что было до него и что будет после. Однако он предпочел работу с печатными изданиями, так как это предоставляет художнику большую свободу.

В 80-х годах Игорь Олейников принимал участие в создании мультфильмов «Тайна третьей планеты», «Сказка о царе Салтане», «Халиф-аист», «Сказка о глупом муже», «Сапожник и русалка». В 90-х годах он работает на BBC «Кристмас Филмз», где ставит мультфильм по мотивам «Волшебной флейты» Моцарта и «Иону». В начале 2000 годов работает над мультфильмом «Подна и Подни», полнометражным фильмом «Щелкунчик». Сотрудничал со студией «Солнечный дом», где принимал участие в создании фильма «Князь Владимир».



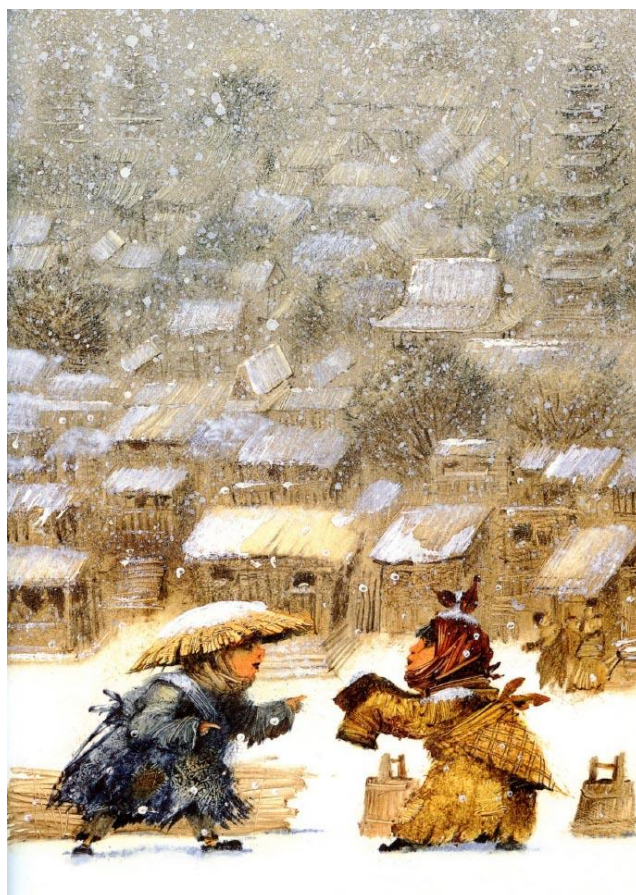
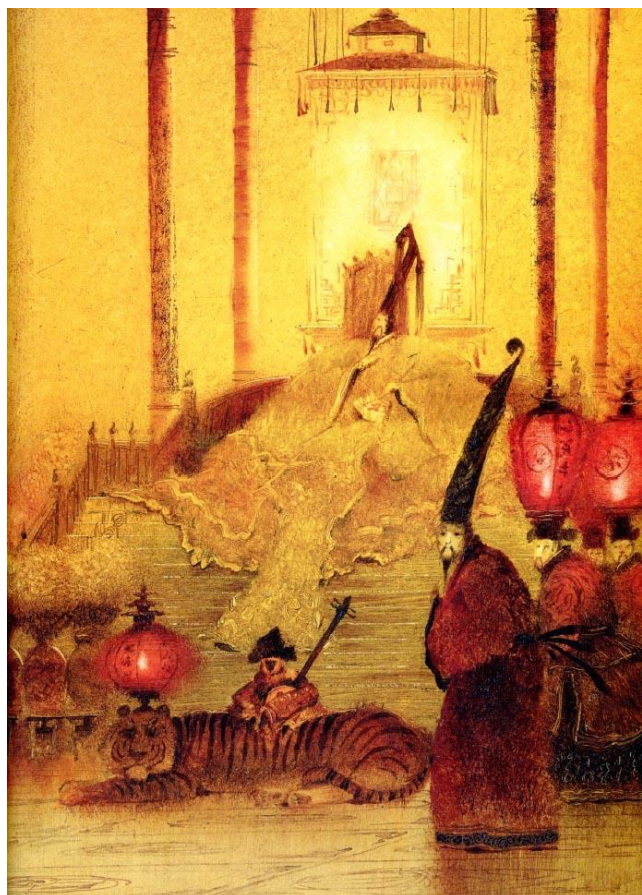
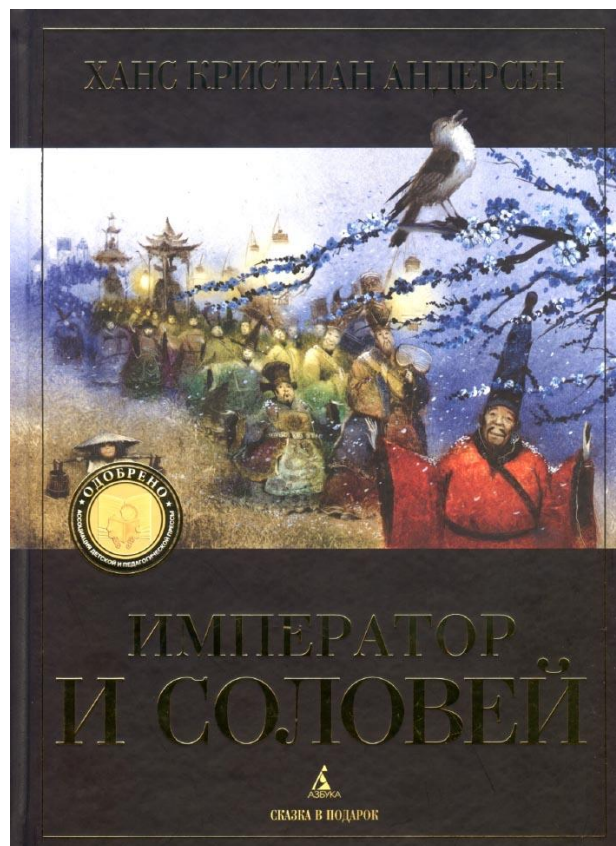
«Тайна третьей планеты»

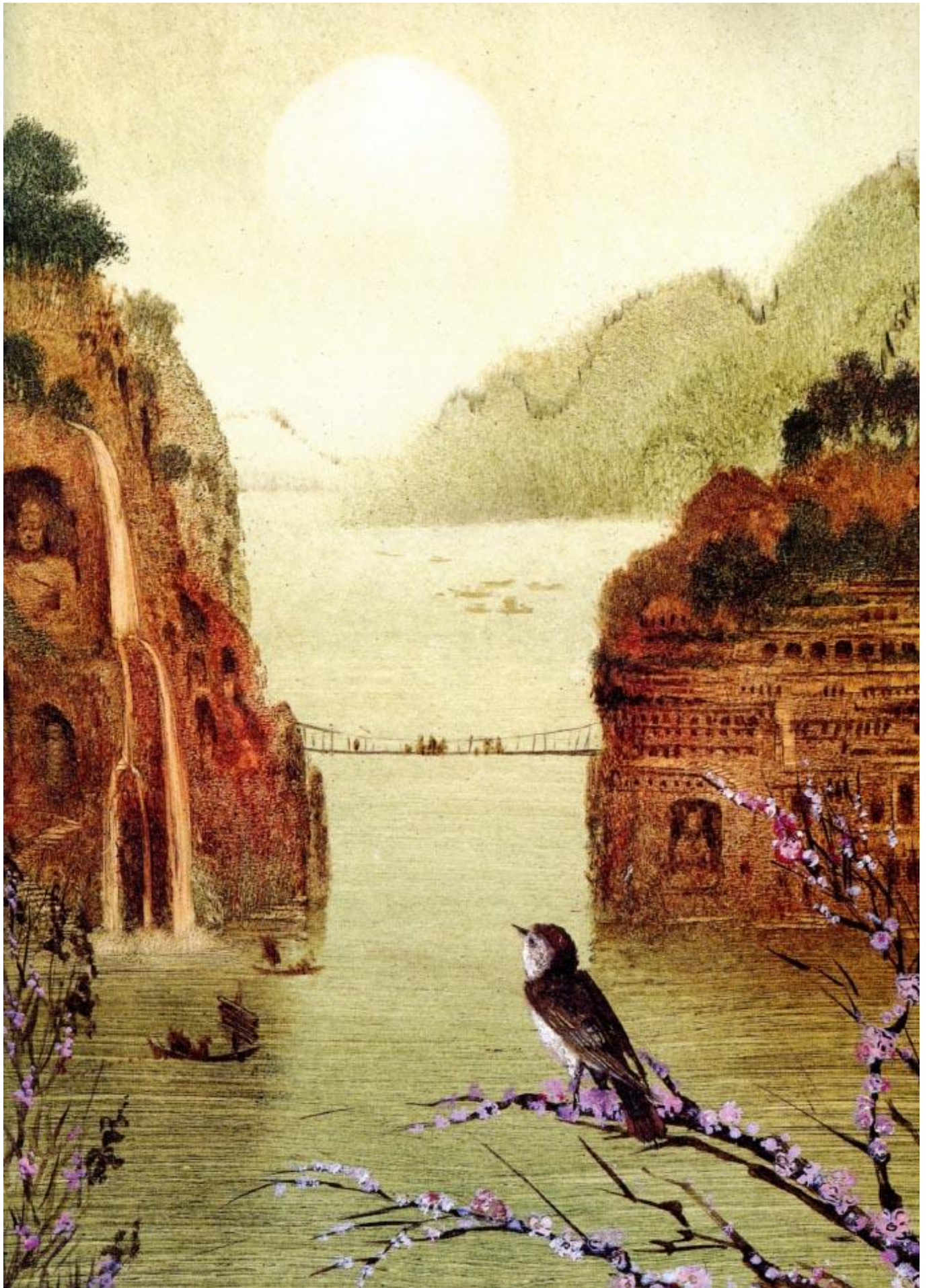
«Император и соловей»

Книга с рисунками Олейникова к сказке Андерсена «Соловей и император» была выпущена в 2006 году тайваньским издательством. Это был один из первых его крупных успехов на поприще книжной иллюстрации. Художник вспоминал, что руководство дало карт-бланш и возможность воплотить любые фантазии.

Все выиграли от этого: задумчивые иллюстрации с большим количеством воздуха, света, тумана, стилизованные под восточный колорит, но не буквально им продиктованные, как нельзя лучше подошли к задумчивому неспешному ритму сказки.

В 2010 году книга вышла в России под названием «Император и соловей».







Джек и бобовый стебель

Художник Игорь Олейников

«Джек и бобовый стебель»

Иллюстрации к английской сказке были выполнены, в качестве эксперимента, маслом (как правило, художник работает гуашью и сухой кистью). Художник не скрывает, что в рисунках выражает свое отношение к героям произведений. Так, про Джека, главного героя сказки, он говорил, что тот самый отъявленный негодяй: сверху донизу обчистил доверчивых хлебосольных великанов ни за что ни про что и зажил припеваючи. Показалось мало – вернулся еще раз, а потом еще. Хозяина убил, что стало с беременной гостеприимной хозяйкой – неизвестно. Художник изобразил Джека похожим на паука: тонконогим, беззубым, головастым, да и просто неприятным типом.





«Мышь Махалия идет в колледж»

Не всегда издатели предоставляли художнику полную свободу. Американцы, предложившие проиллюстрировать книгу «Мышь Махалия идет в школу», дотошно объясняли свое видение произведения. С этими требовательными заказчиками приходилось согласовывать каждую деталь.

Сама книга об «американской мечте»: мышонок мечтает поступить в Гарвард, упорно трудится и достигает своей цели. Иллюстрации получились интересными в композиционном плане. Маленький размер мышонка повлек за собой существенное смещение привычных ракурсов. В начале книги мышка кажется крошечной, а мир вокруг нее огромным.

По мере покорения ею Гарварда, художник немного смещает точку зрения и кажется, что Махалия становится полноправным студентом, мало отличающимся от остальных.





Иллюстрации к стихам Хармса

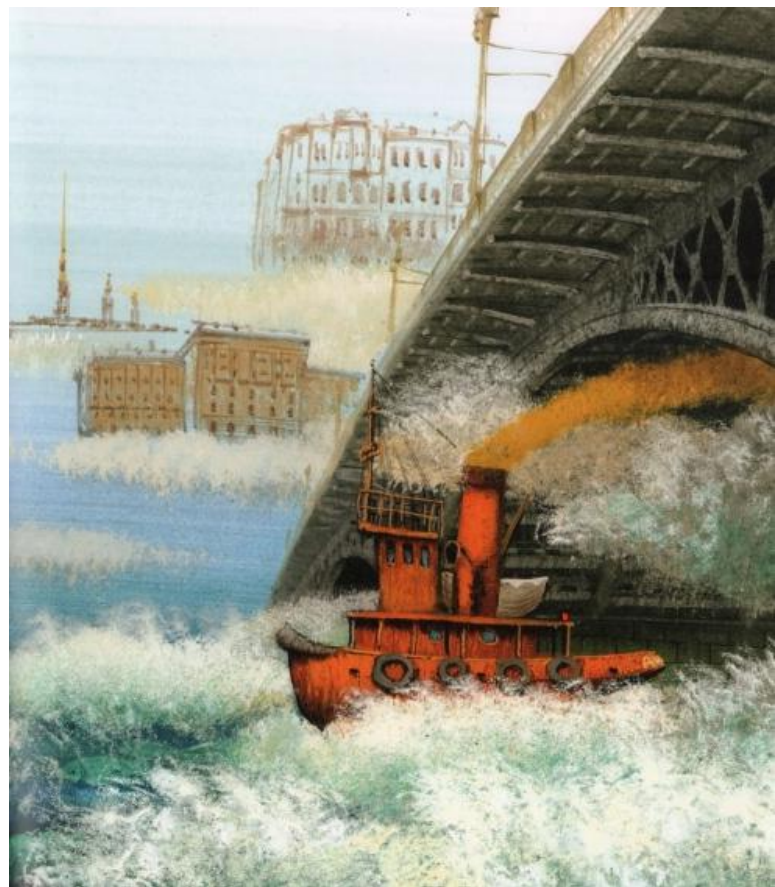
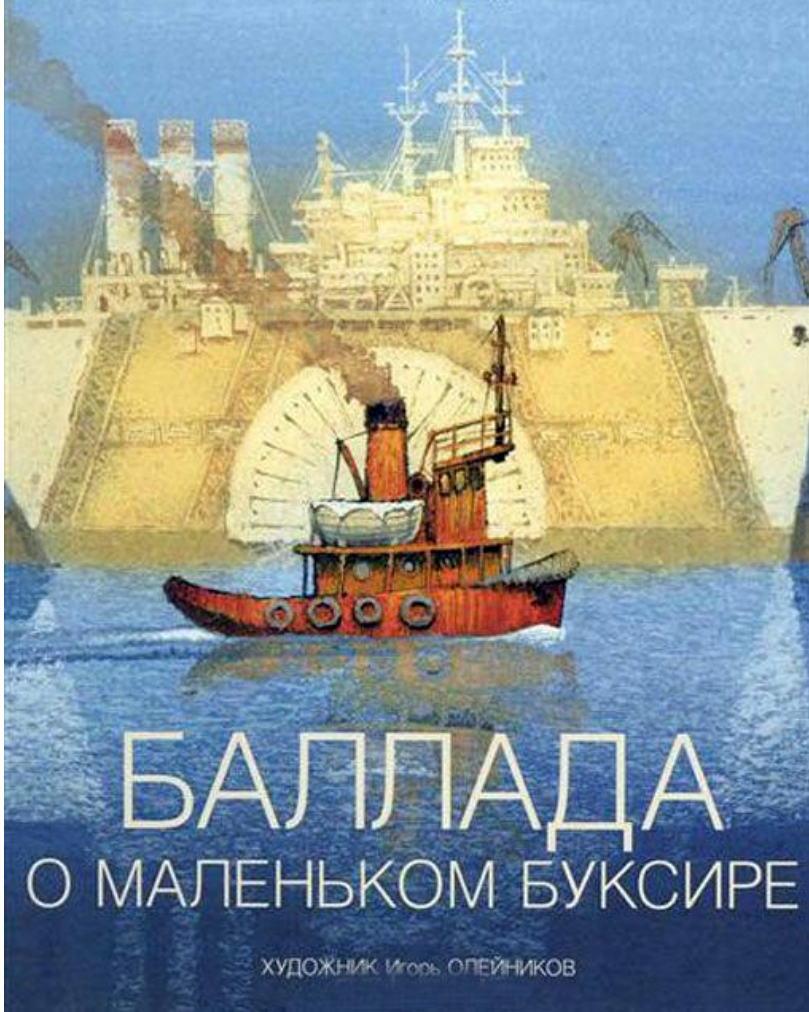
Работа со стихотворным текстом удастся художнику лучше всего. Удивительно чувствует настроение и ритм стихов Игорь Олейников. Иллюстрации к книге Хармса «Все бегут, летят и скачут» относят к числу его самых удачных работ. Лаконичные стихи не богаты деталями и всегда есть место для творческой мысли художника, огромный простор для полета фантазии. Олейников неоднократно говорил, что ему не удаются «красавицы» и образцово-показательные дети. Он никогда не станет иллюстрировать книгу о прекрасных принцессах, зато обаятельные сорванцы Хармса удались ему как нельзя лучше.



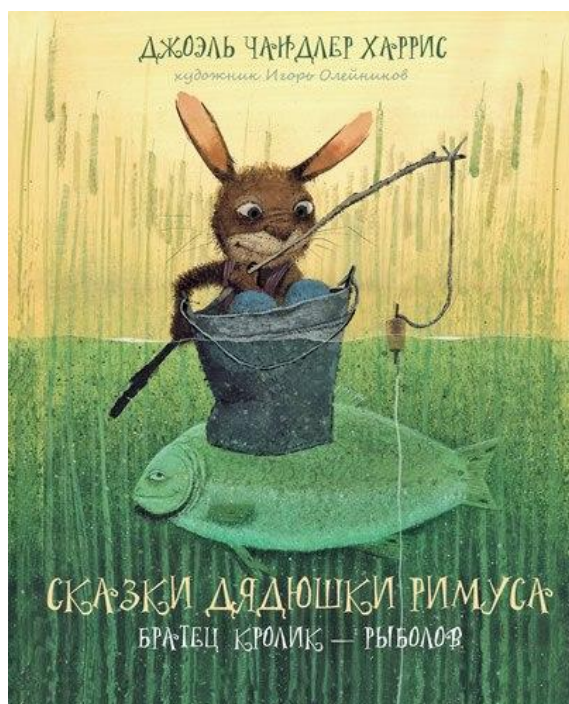
Иллюстрации к Бродскому

Работа со стихами продолжилась в иллюстрациях к произведениям Иосифа Бродского: «Баллада о маленьком буксире», «Кто открыл Америку» и «Рабочая азбука». Кинематографичность Олейникова особенно видна в «Буксире». Неторопливо разворачивается повествование, где, как на кадрах киноплёнки, сменяют друг друга страницы из жизни маленького Антея. В интервью художник сетовал на то, что стихотворение задавало место действия: дважды в нем упоминается река Нева. Побывав в Петербурге один раз в школьном возрасте, Олейников не знал, как подступиться к образу города. Однако в конечном итоге со своей задачей он справился прекрасно.

Іосиф Бродський

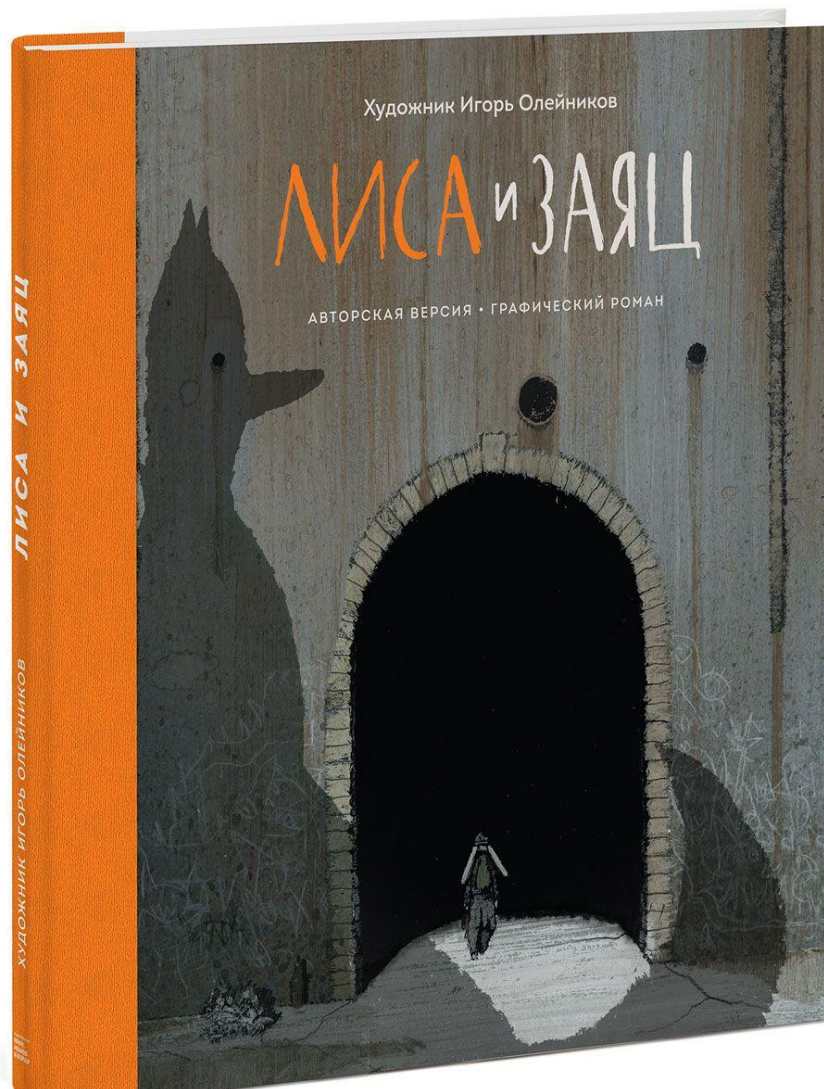


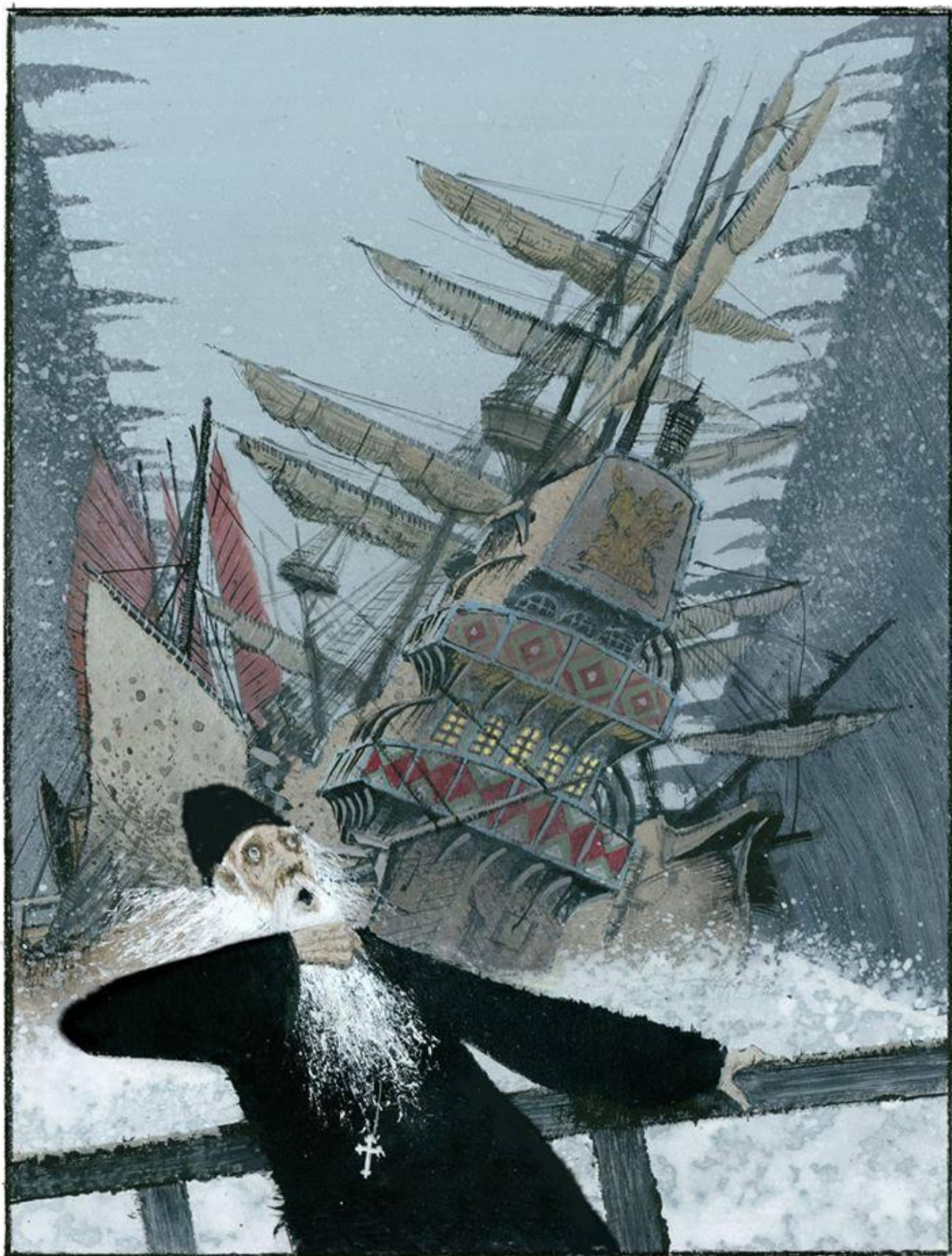
«Когда-то я рисовал буквально, мне казалось, что надо идти по тексту. Теперь, мне кажется, что иллюстратор должен подталкивать к размышлению, чтобы человек, который смотрит книгу (ребёнок или взрослый), мог задуматься над текстом. Художник может найти такие вещи в тексте, которые незаметны для читателя, но они есть, скрыты в тексте, спрятаны в нём. Мне нравится эти места извлекать из текста и выделять. Я ничего не придумываю, просто стараюсь смотреть в самую глубь текста».



К концу 2000-х Игорь Олейников всё уверенней чувствует себя в создании не просто отдельных иллюстраций, но всего комплекса книжного оформления. Всё более и более его книги напоминают цельный организм, подчиненный единому ритму и стилю. Яркие примеры тому – «Нос» (2011), «Мифы Северной Европы» (2011) и «Баллады о Робин Гуде» (2012). Живая выразительность и индивидуальность, обычно так свойственная его персонажам, в них, возможно, не столь сильна, сколько в предыдущих книгах. На первый план выступает место, а не человек. Можно ли назвать результаты экспериментирования с пространством удачными? Судить читателям. Определённо можно сказать одно: эксперименты и новшества в книгах Игоря Олейникова будут продолжаться.

Ведь учиться ему нравится!





«Конек-горбунок». 2016



Евгений Шварц. Избранное. Пьесы, сценарии, сказки, стихи. 2017

