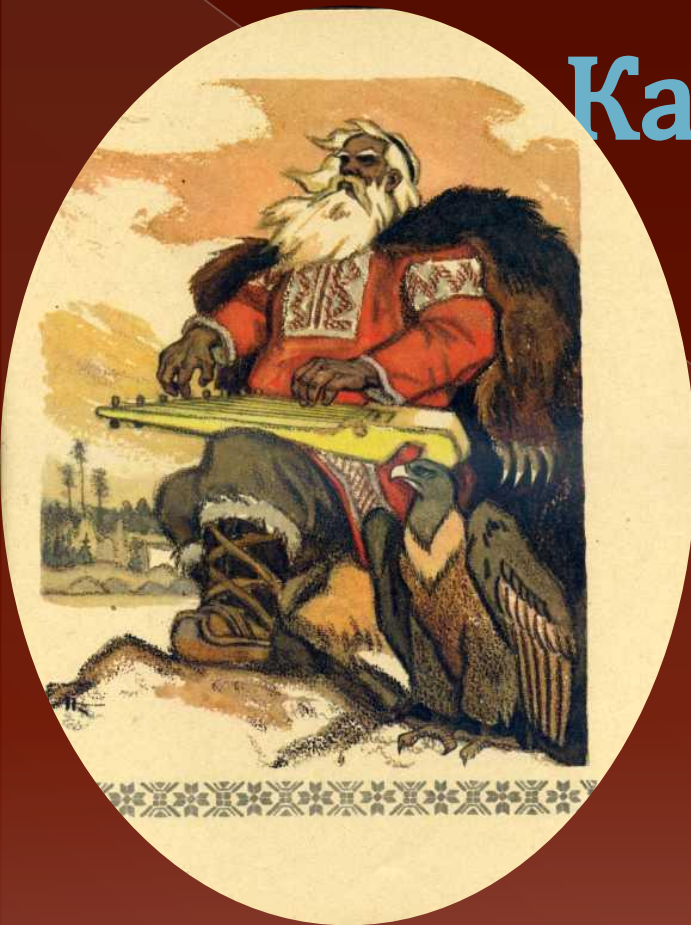

Калевала в творчестве художников

2021 – год карельских рун

«Калевала» славит

добро,

труд,

искусство,

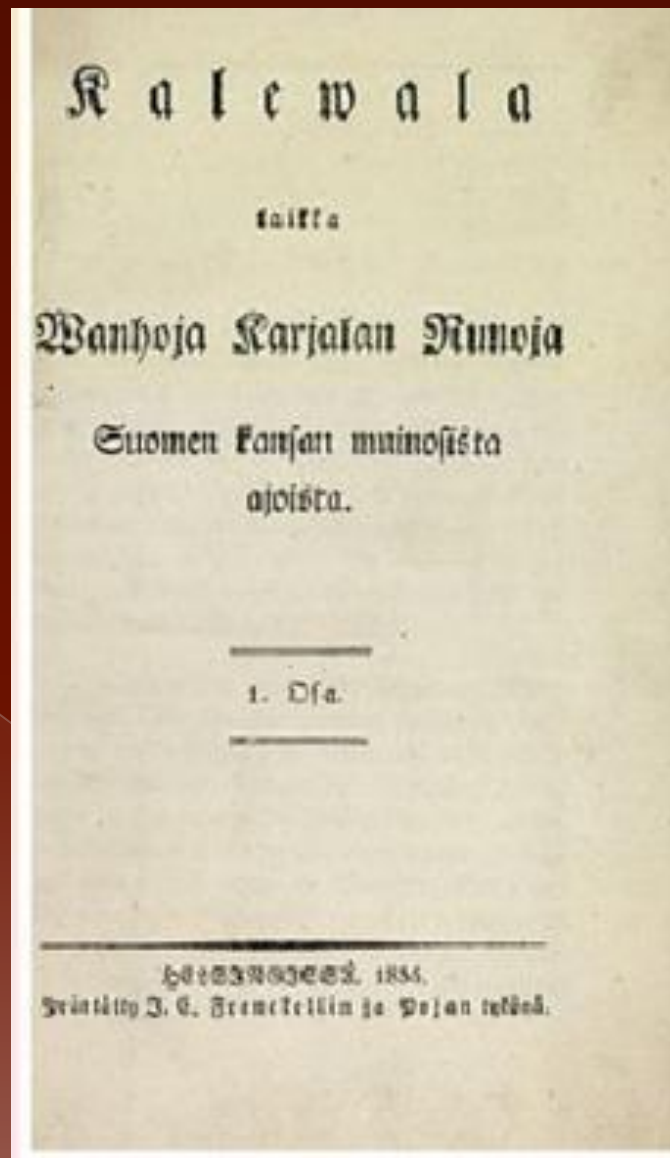
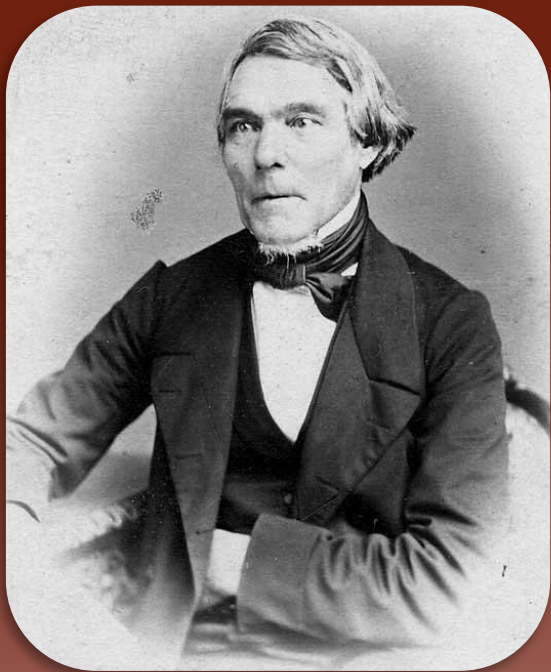
вечную красоту природы

и вековую мудрость народа.

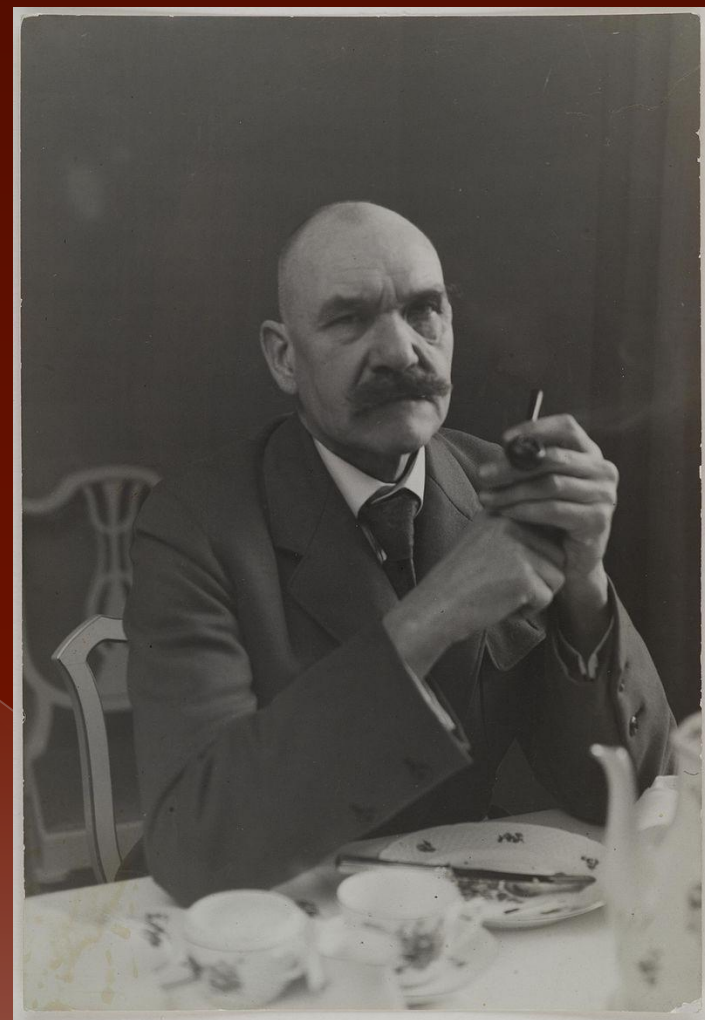

Калевала — карело-финский поэтический эпос. Состоит из 50 рун (песен). В основу легли карельские народные эпические песни. Песни «Калевалы» были записаны и впервые изданы в 1835 году замечательным финским учёным, фольклористом Элиасом Лённротом.

Первое издание «Калевалы»

Первым
иллюстратором эпоса в
Финляндии стал
знаменитый художник
Алекси Галлен-Каллела.

В России первое издание «Калевалы», вышло в 1888 году. Картинок в нем не было.

Первое иллюстрированное издание «Калевалы» появилось в 1940 году в Карелии. Оформила книгу Алиса Порет.

К теме эпоса обращались и продолжают обращаться много художников, их имена известны не только в Карелии, но и далеко за её пределами. У каждого художника за плечами свой жизненный и творческий опыт, и у каждого своя «Калевала».

Достаточно назвать

М. Мечева (иллюстрировал дважды),

Г. Стронка,

Т. Юфа,

В. Курдова,

Н. Кочергина,

Б. Акбулатова,

Ю. Люкшина,

В. Фомина.

С их иллюстрациями выходили в свет как «взрослые» издания, так и «Калевала» для детей.

Осмо Бородкин

Осмо Павлович родился (1913г.) в д. Оланга Кестеньгской волости Олонецкой губернии в крестьянской семье. В 1928 поступил в Петрозаводское пед. училище, по окончании которого в 1932 году возвратился в Кестеньгу и до 1936 преподавал в школе рисование и пение.

В 1937 О. Бородкин поступил в Ленинградское художественное пед. училище, но окончить его не успел — в 1940 был призван в армию. Участник Великой Отечественной войны.

В послевоенные годы (1947—48) работал над иллюстрациями к эпосу «Калевала». В изображении героев, в пейзажах, орнаментах Бородкина присутствует национальный карельский колорит. На Всесоюзном конкурсе иллюстраций к эпосу «Калевала» художнику была присуждена 3-я премия (посмертно).

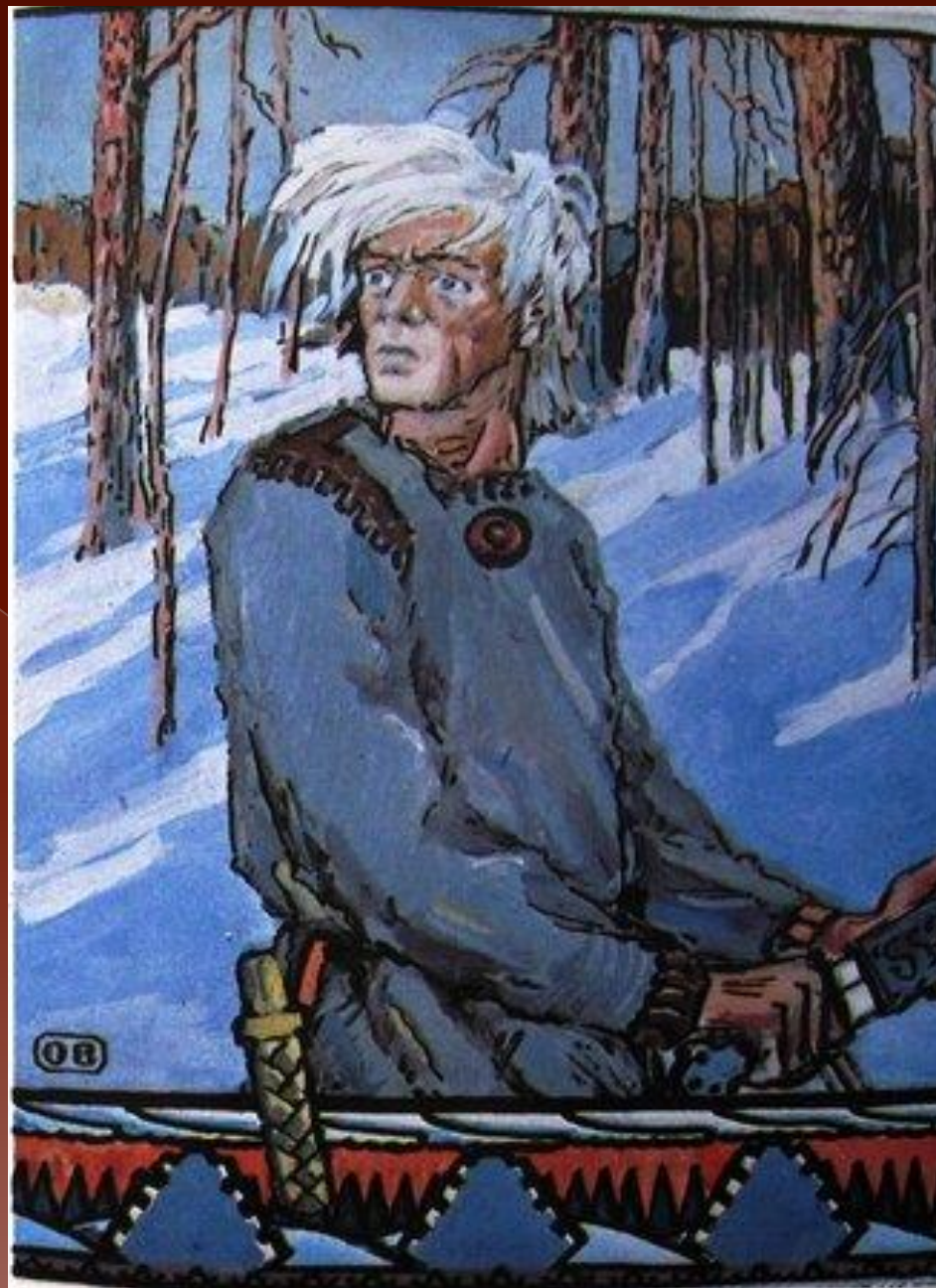
Куллерво

Одинокий и озлобленный Куллерво сжимает рукоять меча. Ветер растрепал его белые, как ослепительный снег, прямые жёсткие пряди волос.

Он с ненавистью смотрит, резко повернувшись, словно от только что нанесённой ему обиды:

«На ногах ещё Унтамо,
Не погиб, не умер изверг,
Раны батюшки отмщу я,
Слёзы матушки родимой,
Все страдания припомню,
Что я сам на свете вынес».

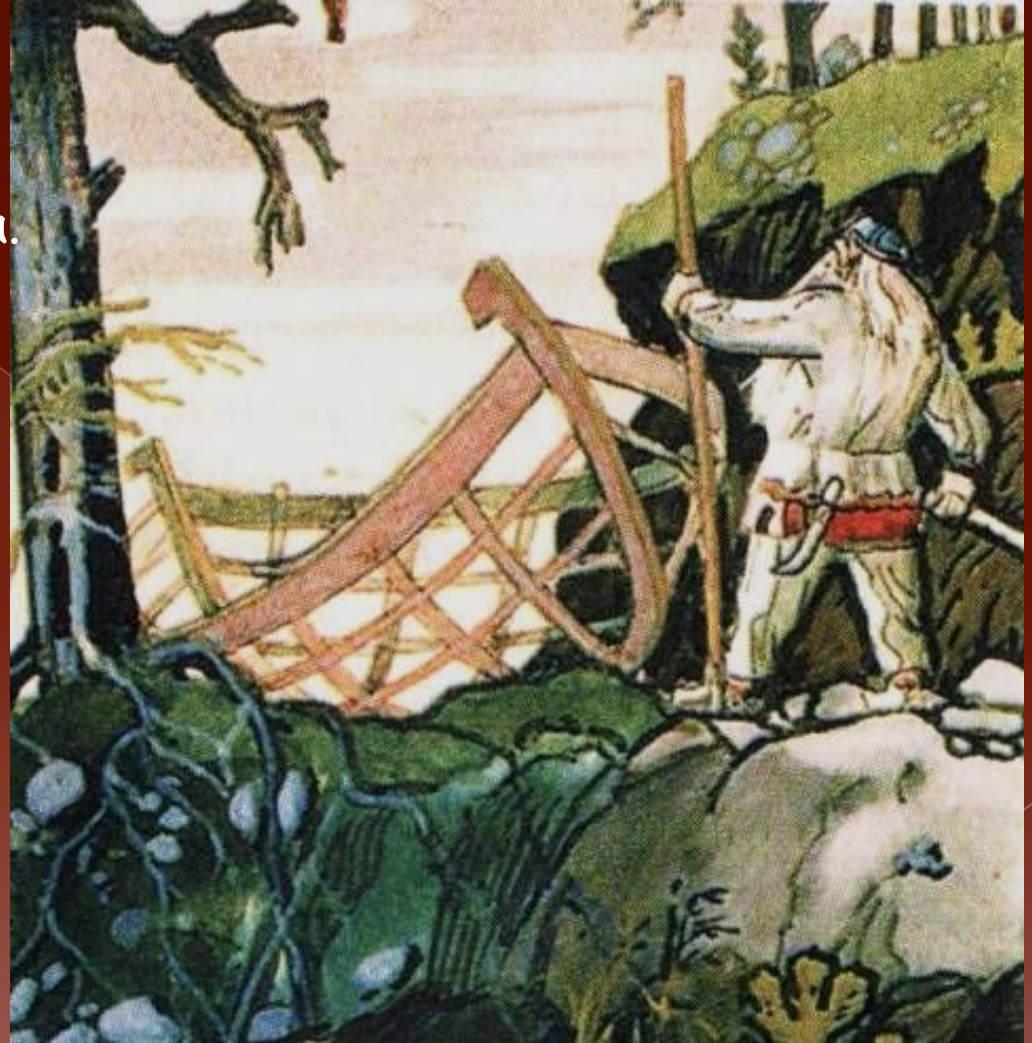
(Руна 35)

Ваянямёйнен строит лодку

Старый мудрый Ваянямёйнен в рисунках Бородкина – воплощение спокойной рассудительности и могущества. Нет лишних движений, он не делает, а творит.

Рядом с фигурой Ваянямёйнена, одетого в светлые одежды, возникает ребристый, как скелет гигантской рыбы, остов лодки.

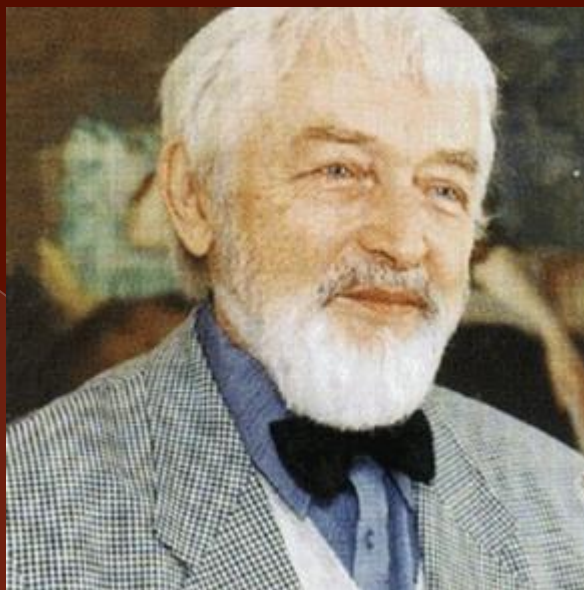
Лемминкяйнен

Один из главных героев «Калевалы». В детстве мать трижды искупала его летней ночью и девять раз - осенней, чтобы сын обрел мудрость и дар певца. Ему открылись лесные тайны, он стал искусным охотником.

Лемминкяйнен уходит на войну против злых сил Севера.
Заставка к книге "Калевала". 1947-1948

Известный московский художник **Мюд Мечев** (р. 1929)

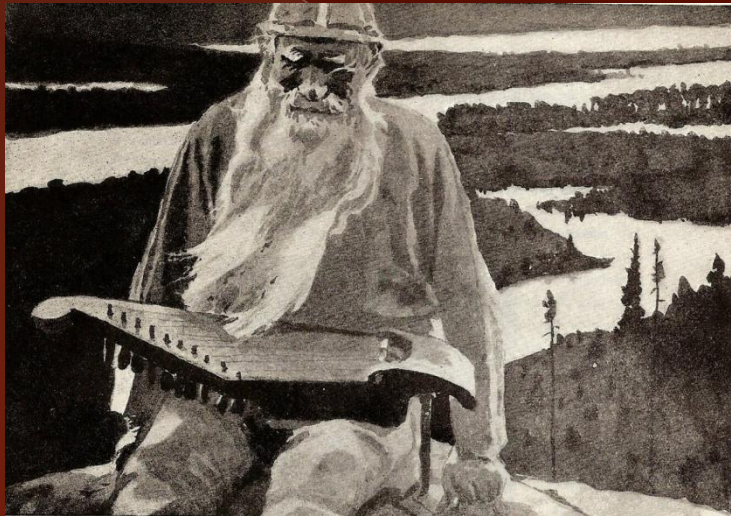
Будучи девятнадцатилетним студентом Строгановского училища, случайно узнал из «Литературной газеты» о Всесоюзном конкурсе иллюстраций к «Калевале» и решил принять в нем участие. Неожиданно для себя он занимает третье место, что дает возможность иллюстрировать новое издание эпоса. Для этого Мечев уезжает в Карелию, которая становится его второй родиной.

Мюд Мечев проводит семь лет в путешествиях, собирает самые разные этнографические материалы, ищет типажи героев. Так, прообразом Вяйнемейнена — любимого героя Мечева — стал настоятель церкви Петра и Павла в селе Соломенном А. С. Ермолаев. Он был высокого роста, в длинной одежде. Большая голова с крупными чертами лица, ярко-голубые веселые глаза с выражением снисходительной насмешливости и мудрости, длинные седые волосы и борода, в крепких больших руках — посох и корзина.

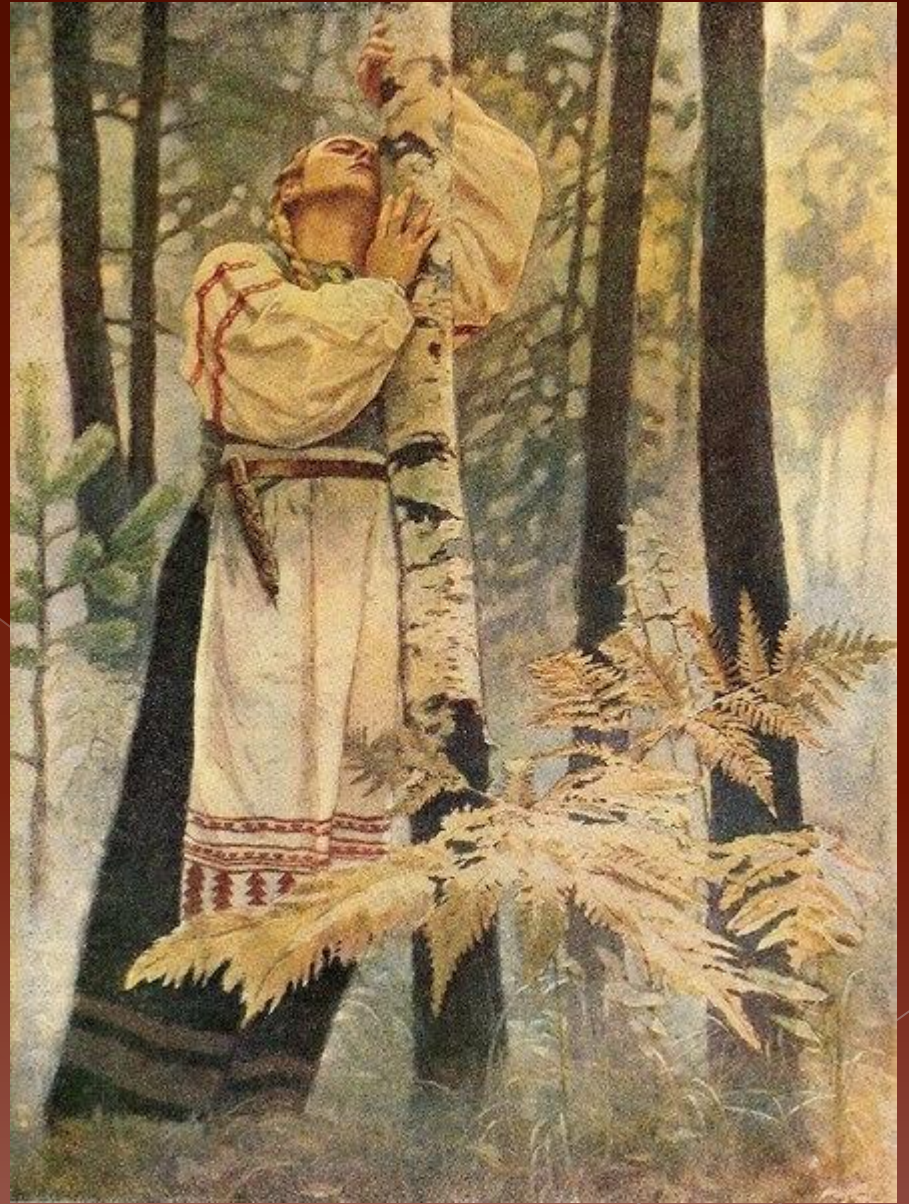

В 1956 г. в издательстве «Карелия» выходит книга с иллюстрациями молодого художника. Она приносит ему большой успех и известность, работы Мечева покупает Третьяковская Галерея.

В 1967 г. М. Мечев возвращается к «Калевале» в совершенно новой для себя технике гравюры. Его «вторая» «Калевала» выходит в свет в 1975 году на финском языке и впоследствии переиздается три раза и на финском, и на русском языках. Книга получила признание как на родине художника (был награжден Государственной премией им. И. Е. Репина и медалью Академии художеств СССР), так и в Финляндии, где состоялась выставка его работ и художник был награжден медалью Элиаса Леннрота. Мюд Мечев получил и личное благодарственное письмо от тогдашнего президента Финляндии Урхо Кекконена.

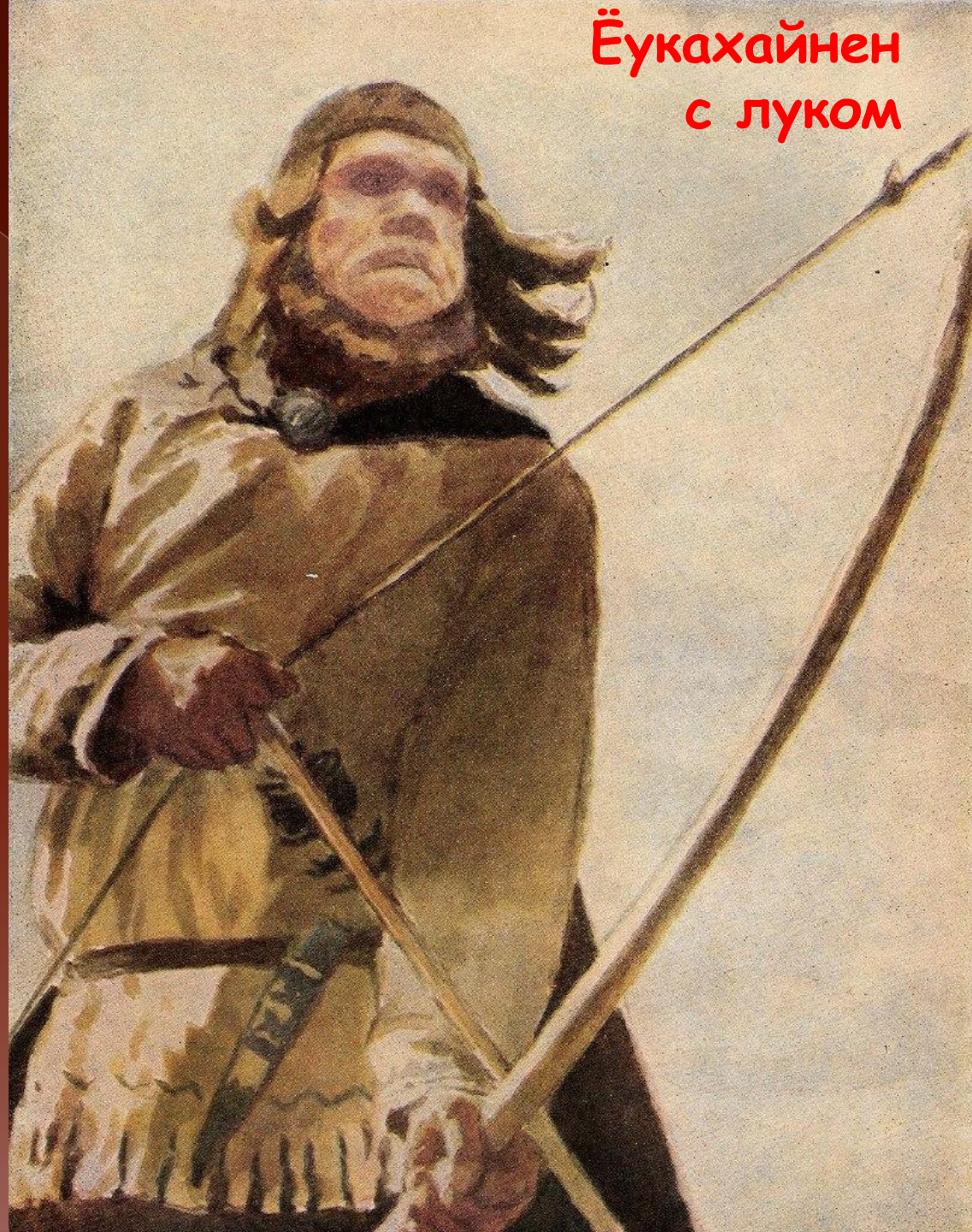

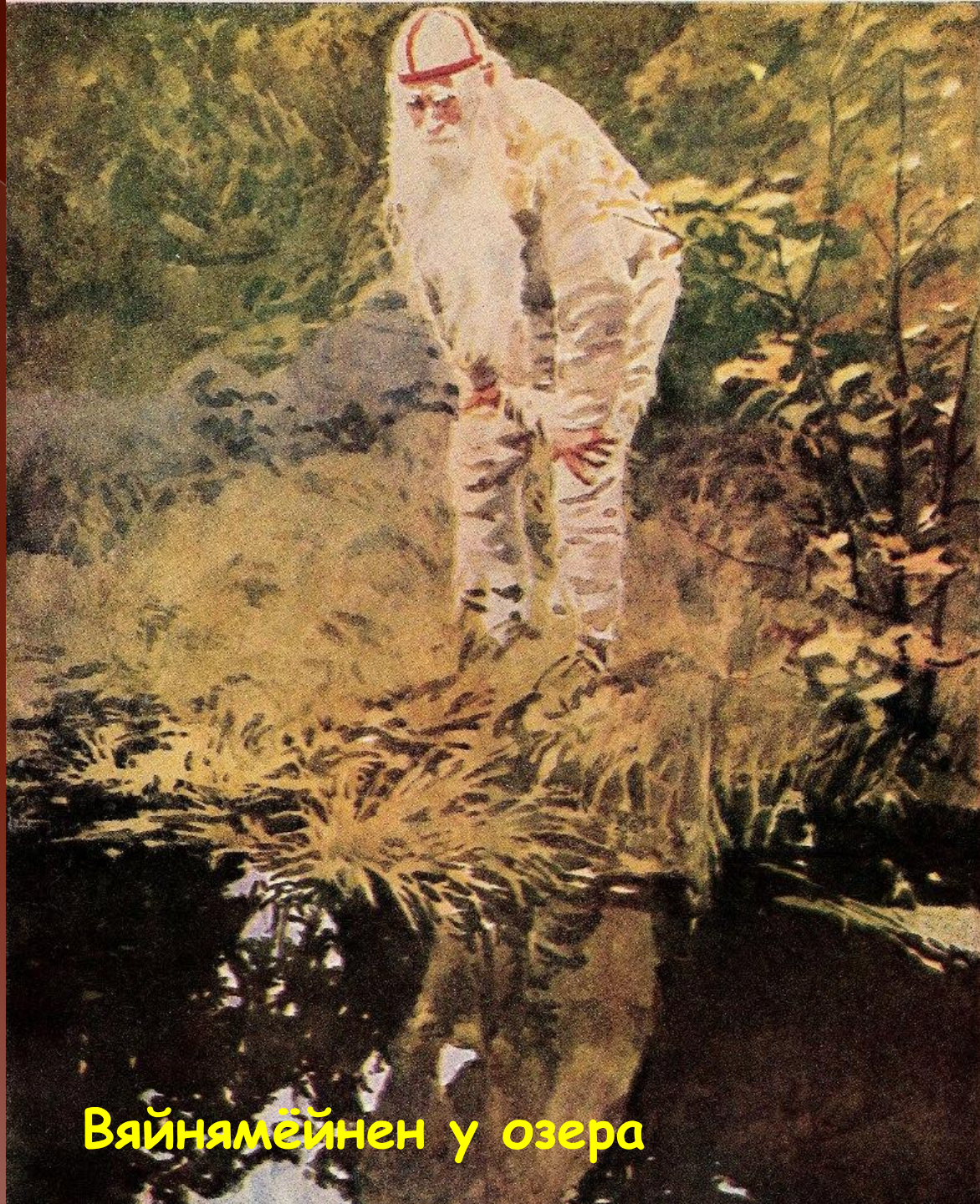
Невеста

Ёукахайнен
с луком

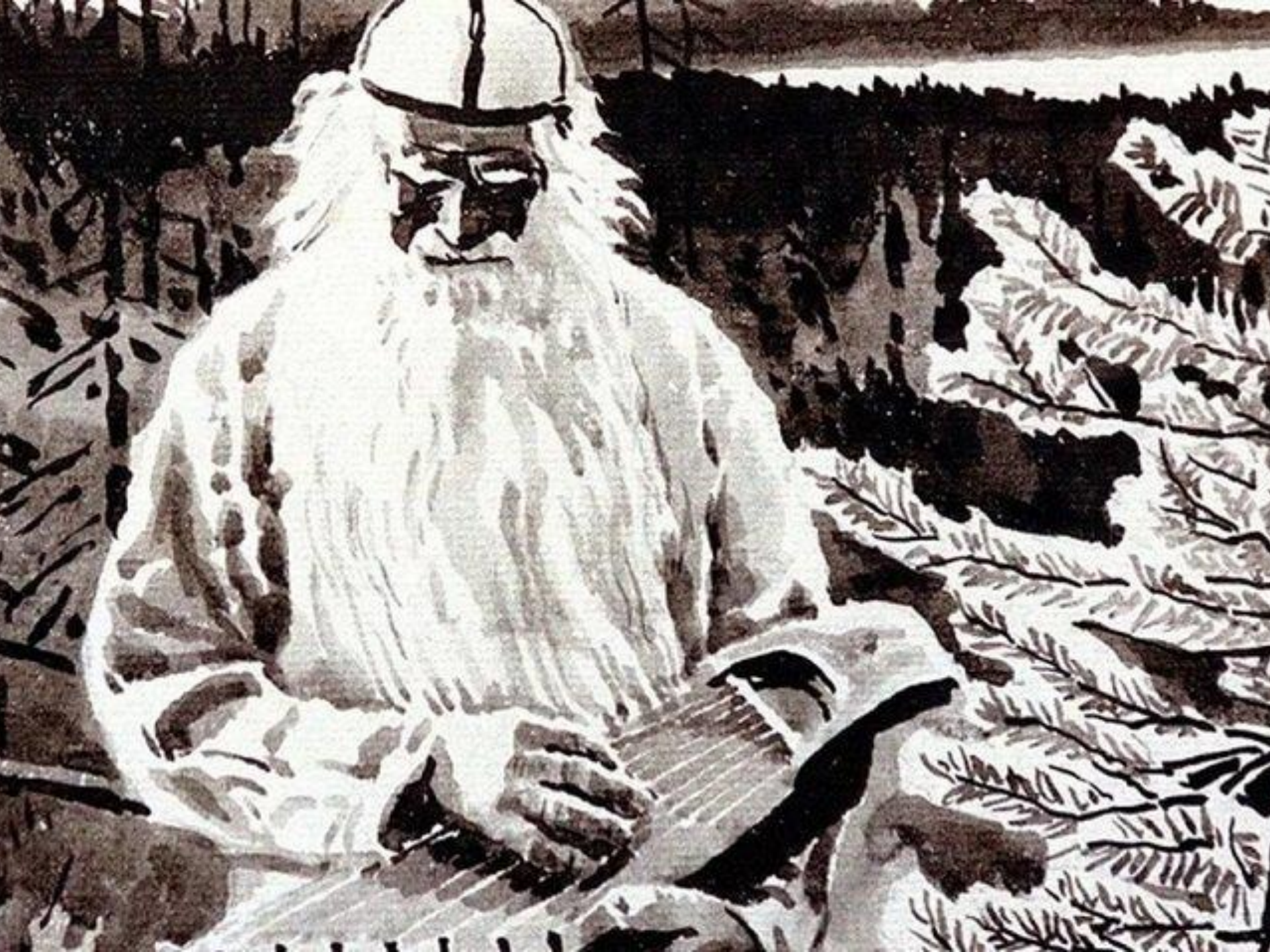

Вяйнямейнен у озера

Заставка к руне 29

Николай Кочергин

Русские богатыри и легендарные герои не раз вдохновляли Николая Михайловича на создание целых циклов сказочных иллюстраций. Чудом выжив во время Великой Отечественной войны (полуживого Николая Кочергина эвакуировали из блокадного Ленинграда по дороге жизни), в 1949 году художник проиллюстрировал книгу «Русь богатырская», ставшую памятником погибшим солдатам.

Одна из самых заметных работ Николая Кочергина – иллюстрации карело-финского эпоса «Калевала». Над этой книгой художник работал на протяжении всей жизни.

В 2012 году в издательстве «Нигма» вышло подарочное издание «Калевалы» в пересказе для детей Александры Любарской с иллюстрациями Николая Кочергина. Первое издание «Калевалы» с его иллюстрациями вышло в 1953 году. В книге 2012 года представлено около ста монохромных и цветных иллюстраций художника.

На страницах встречаешься с любимыми героями –
мудрым Вяйнемейненом,
умелым Илмариненом,
удалым Лемминкяйненом...

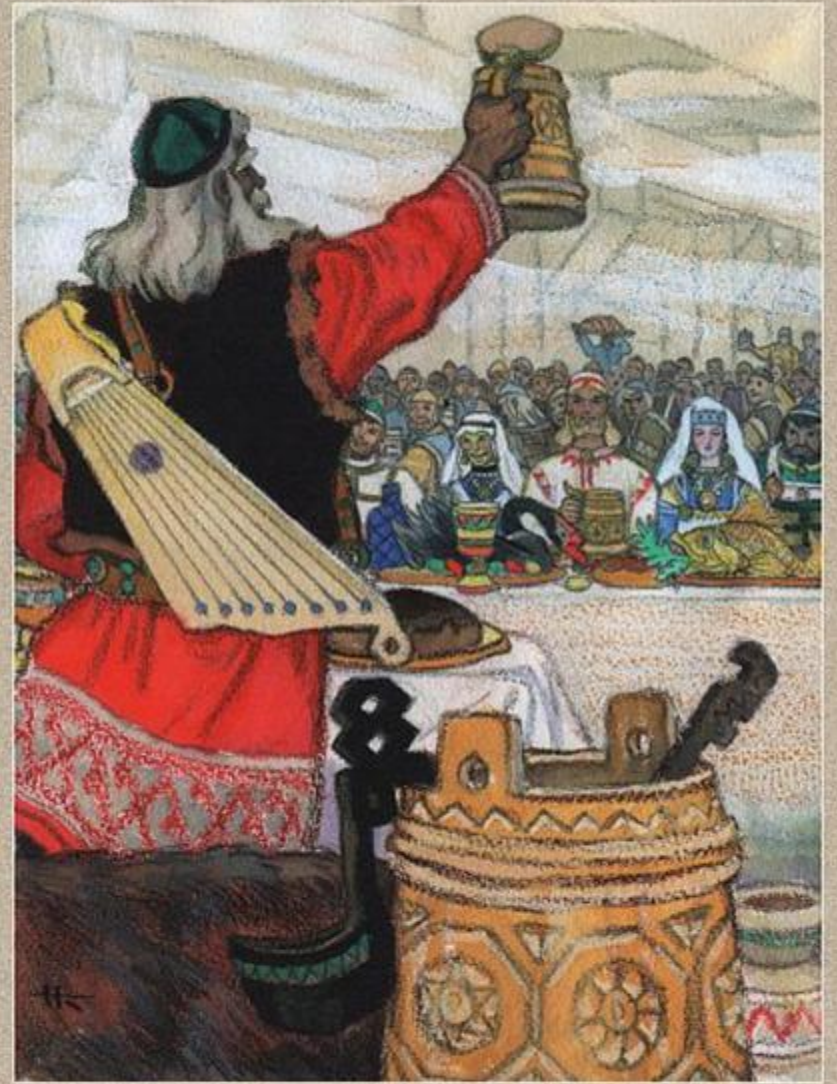
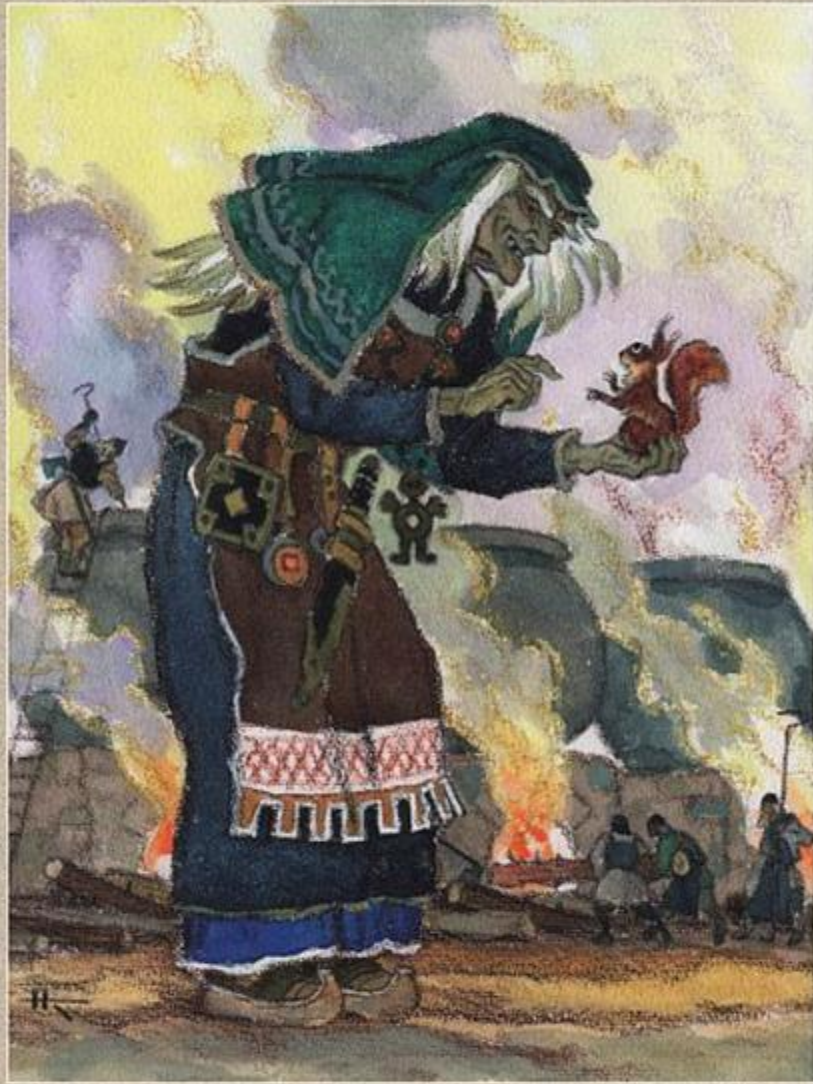
Илмаринен

Вяйнемейнен

Старуха Лоухи

Многие годы напряженной работы отдал «Калевале» талантливый ленинградский художник, известный иллюстратор детской книги Валентин Курдов (1905–1989).

Он учился у К. Малевича, но все же решил, что его призвание — быть иллюстратором детской книги. С 1927 г. Курдов работал над книгами В. Бианки, Р. Киплинга, В. Скотта, создал и свои авторские книжки.

В годы войны художник оставался в блокадном Ленинграде, несколько раз выезжал на фронт, сделал серию литографий «По дорогам войны» (1942–44).

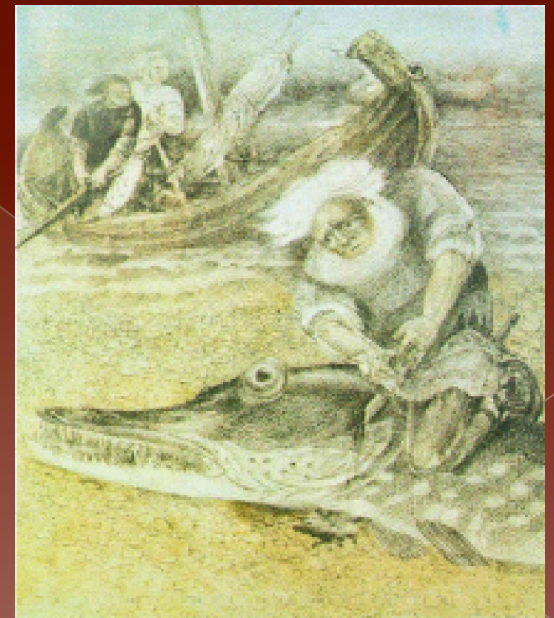
Валентин Курдов

Художник много раз бывал в Карелии, приехал туда и в 1949 г. на празднование 100-летия полного издания «Калевалы». Большое впечатление произвело на него пение Татьяны Перттунен — внучки знаменитого рунопевца Архипа Перттунена. В это время Курдов уже начал работать над иллюстрациями к «Калевале». Через шесть лет в Москве вышла «Калевала», полностью иллюстрированная Курдовым: в книгу вошло 50 черно-белых рисунков (по числу рун эпоса). Художник избегал фантастических и мифологических сюжетов, а выбирал «бытовые» сцены, в изображении которых чувствуется глубокое знание автором природы, быта и материальной культуры карелов.

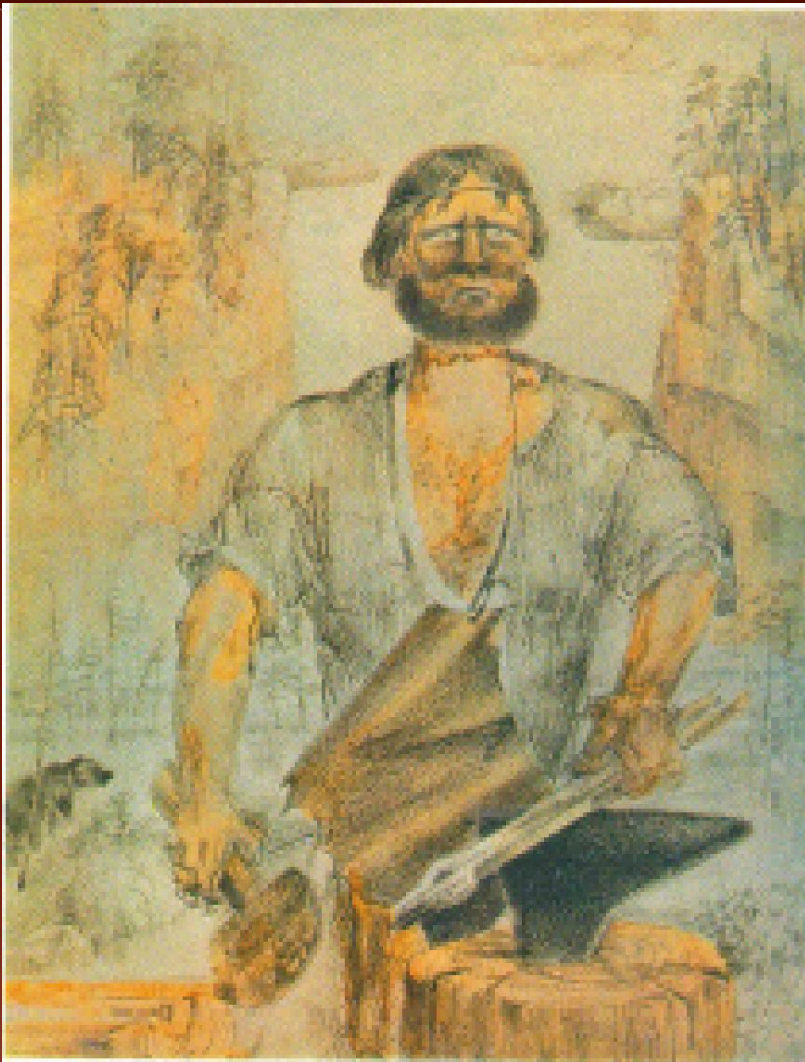

Месть Ёукахайнена

Большая щука

Илмаринен

Невеста Похьёлы

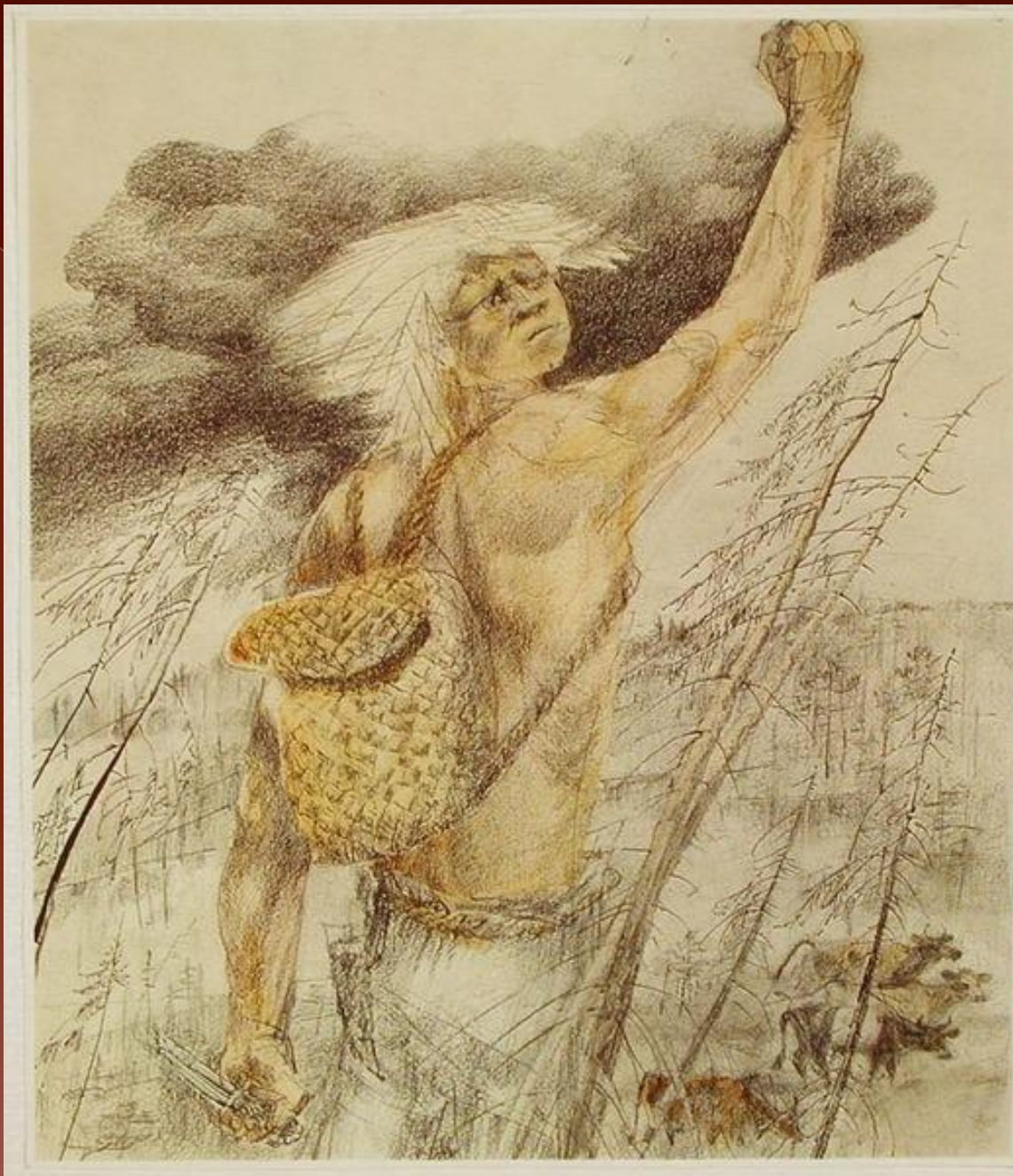
Вяйнямёйнен играет на Кантеле

Битва за Сампо

Через двадцать лет Курдов вновь возвращается к «Калевале». Создает новый цикл иллюстраций удивительной силы и глубины. Рисунки он делал свинцовым карандашом, оставляющим на бумаге легкий прозрачный след, и подцвечивал их золотистой акварелью, напоминающей цвет дерева. Иллюстрации получились многоплановыми, передающими образное и стилистическое богатство рун. Книга с рисунками В. Курдова вышла в 1979 году. Как пишет искусствовед С. Полякова, эту работу без преувеличения можно назвать подвигом жизни В.И. Курдова - иллюстратора. Оригиналы иллюстраций были куплены Третьяковской Галереей, Русским музеем, Музеем изобразительных искусств Карелии.

Куллерво

Тамара Юфа

Самобытные и глубоко индивидуальные калевальские образы петербургской художницы Тамары Юфы (р. 1937).

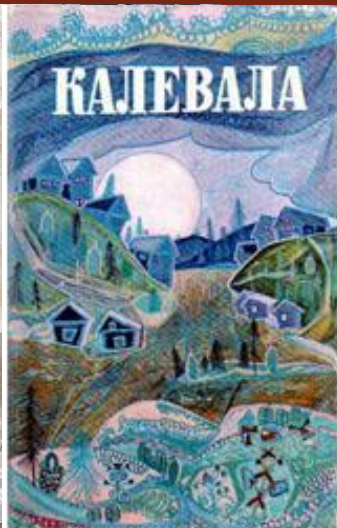
Будучи студенткой, она была буквально околдована рунами «Калевалы» и после окончания учебы поехала работать в Карелию.

О том, как в ее жизни случилась эта работа над иллюстрациями к «Калевале», Тамара Григорьевна Юфа рассказывала в интервью Савве Ямщикову, легендарному реставратору и исследователю русского искусства: **«Мне очень хотелось оформлять книги. Я пришла в издательство, принесла папку с картинками... Думала, приду, покажу всё редакторам, а мне скажут: идите, девушка, куда подальше со своими картинками. Думала, что только после академии можно книжку иллюстрировать. В издательстве папку мою посмотрели и говорят: “Сейчас позвоним председателю Союза художников”...»**

Позвонили Суло Хейковичу Юнтунену. Он пришел, посмотрел, заулыбался и говорит: **«Знаете что? Вы мне доставили огромное наслаждение своими рисунками. Вам надо делать "Калевалу"»**. Я говорю: **«Неужели я могу? Это же серьезное произведение!»** Он говорит: **«А вы начните!»** И я начала...»

Так было создано множество работ, наиболее удачными из которых были женские образы: Айно, Марьятты, колдуньи Лоужи и ее дочерей. **«Калевальская графика Тамары Юфы — это мир любви и страдания. Сны и слезы дев, мечты матерей, подвиги юношей... Строгие лица, тонкие руки, изящные движения, все сказочно красиво, даже убитая горем мать над трупом сына прекрасна. Мхи и травы плетут на холодных камнях завораживающие кружева. Цвета сдержаны. Линии лаконичны»,** — пишет поэт Лидия Юсупова. Первая «Калевала» с иллюстрациями Т. Юфы вышла в издательстве «Карелия» в 1967 году. Это была книжка-сувенир карманного формата.

Айно

Вяйнәмөйнен

Мать Лемминкяйнена

Плач невесты

**Илмаринен показывает
свою жену калевальцам**

Айно и Вяйнямейнен

Невеста

Лемминкяйнен в Похъяле

Г.А. Стронк

Георгий Адамович широко известен в Карелии как иллюстратор эпоса «Калевала».

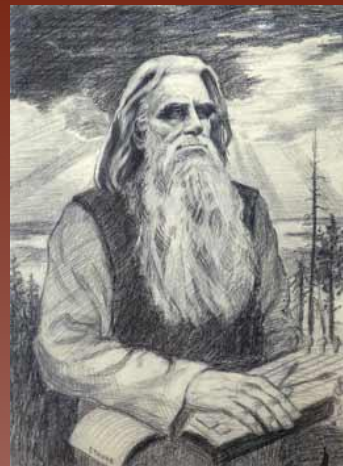
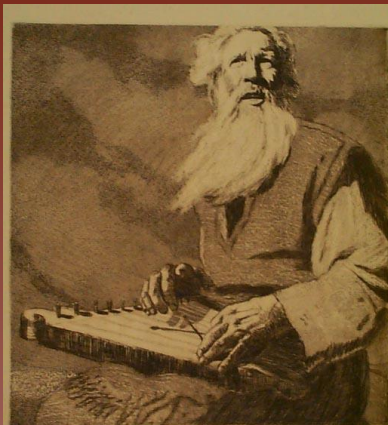
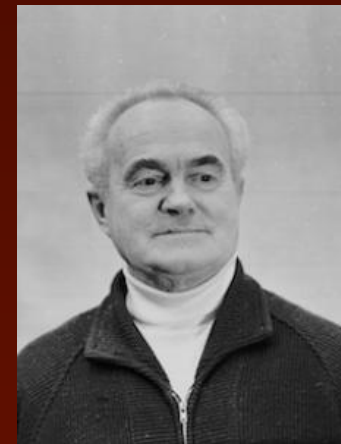
«Калевале» художник отдал более пятидесяти лет творческой жизни и считал эту работу чрезвычайно важной в своей биографии.

Первая встреча художника с карельскими рунами состоялась ещё до войны в 1940 году. Он оформил сборник избранных рун «Сампо», записанных карельским фольклористом

Виктором Яковлевичем Евсеевым от современных карельских рунопевцев (на современные сюжеты). В заставках к рунам

Г. Стронк использовал мотивы древних наскальных рисунков.

Это был первый, ещё весьма робкий опыт работы художника в книге. Сборник «Сампо» был издан небольшим тиражом и сейчас мало кому известен.

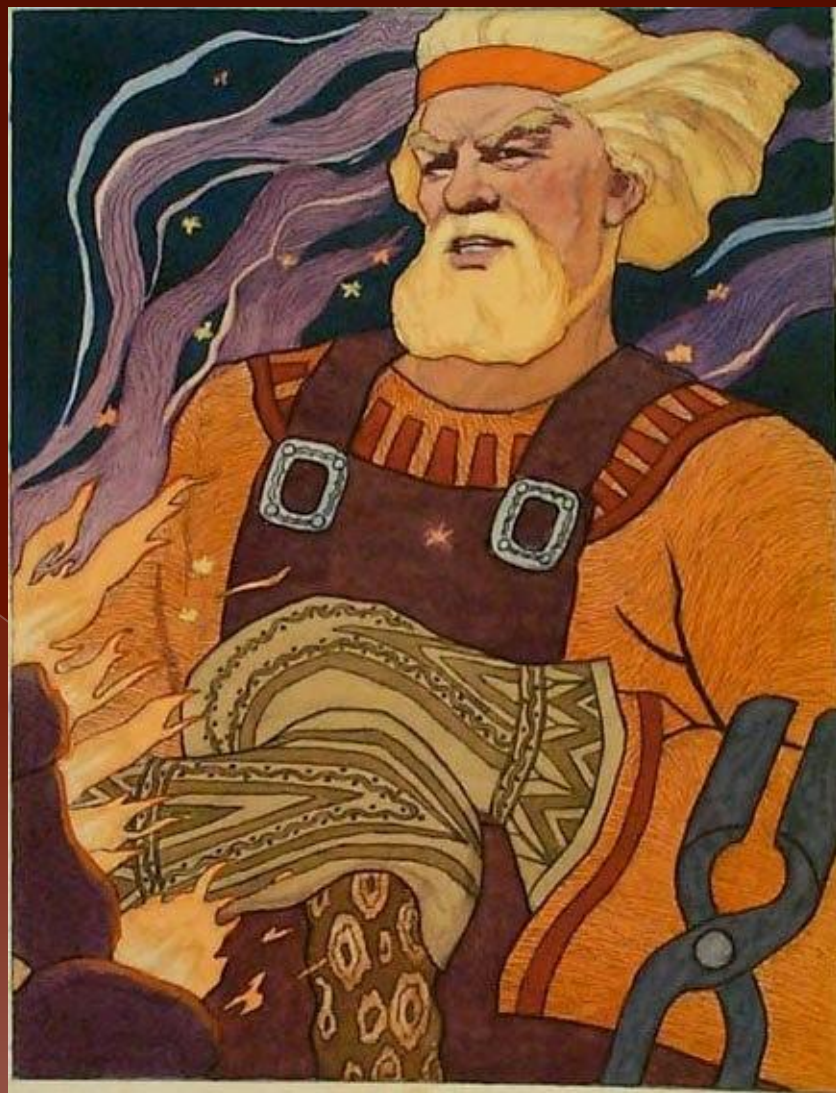
Г. А. Стронк много работал с натурой. Ему позировали художники - карелы и финны, актёры национального театра. В этом смысле показателен и наиболее удался Стронку образ Ёукахайнена, для которого много дней терпеливо позировал карел Теппо Лессонен.

Вяйнемейнен, Илмаринен, Лемминкяйнен в акварелях Г.А. Стронка — люди физически и духовно сильные. Их лица чётко очерчены, фигуры - динамичны, деяния - героичны. Они борются за мельницу счастья Сампо и побеждают, хотя она и рассыпалась на куски на дне морском.

В 1949 году в Карелии книжное издательство объявило всесоюзный конкурс на создание иллюстраций к «Калевале», в котором Стронк принял участие и получил вторую премию. В 1956 году художник иллюстрировал книгу «Kalevala».

В 1960—1970-е годы создал графические серии «Герои Калевалы». К 150-летию первого издания «Калевалы» Георгий Стронк выполнил новый цикл иллюстраций к эпосу.

Айно

Лемминкяйнен

Юрий Люкшин

ЭЛИАС ЛЁННРОТ
КАЛЕВАЛА

ПЕРЕВОД С ФИНСКОГО
Э. С. КИУРУ, А. И. МЯШИНА

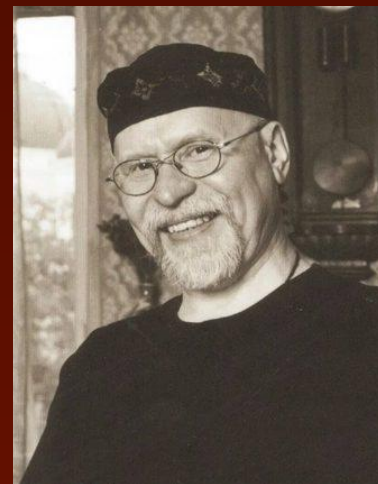
55 ИЛЛЮСТРАЦИЙ
ЮРИЯ ЛЮКШИНА

ТОМ I

ВИТА НОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2010

Впервые к «Калевале» Юрий Люкшин прикоснулся в 1985 году, создав станковые литографии и экслибрисы на темы этого литературного шедевра.

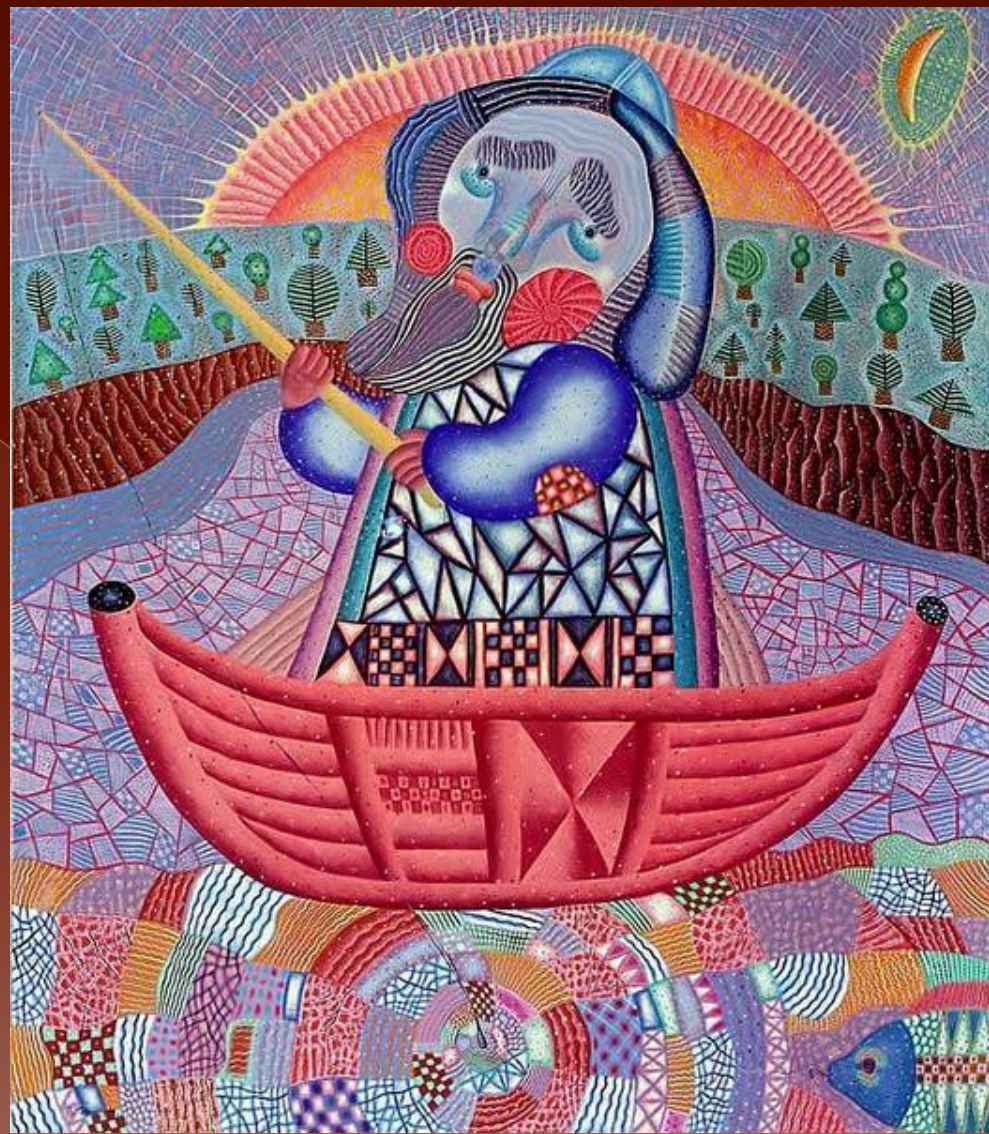
Совсем иными предстают калевальские образы на полотнах другого нашего современника — художника Владимира Фомина (р. в 1963 г.)

«Я вижу „Калевалу“ как открытую ладонь того, кто показал мне линии жизни на земле. Моя задача — рассказать о них изобразительным языком XXI века. Руны представляются мне клубком ассоциаций, который можно долго раскручивать в цвете, мысленных и зрительных образах, и все нити которого тянутся из моей генетической памяти. „Калевала“ — правдивая земная сказка, но идущая из нутра человеческого, от интуиции поколений. Темы рождения и смерти, жизненной борьбы и сопричастности всего живого космосу — вот то, в чем, как в зеркале, нашла в ней себя моя душа», — пишет художник.

Владимир Фомин

Вяйнё рыбақ. 1997 г.

Борис Акбулатов

В 1998 г., когда вышел в свет новый перевод «Калевалы», выполненный петрозаводскими переводчиками Эйно Киуру и Армасом Мишиным, иллюстрации к новому изданию были сделаны карельским художником Борисом Акбулатовым (р. 1949 г.). Художник создал свой яркий образ древнего эпоса.

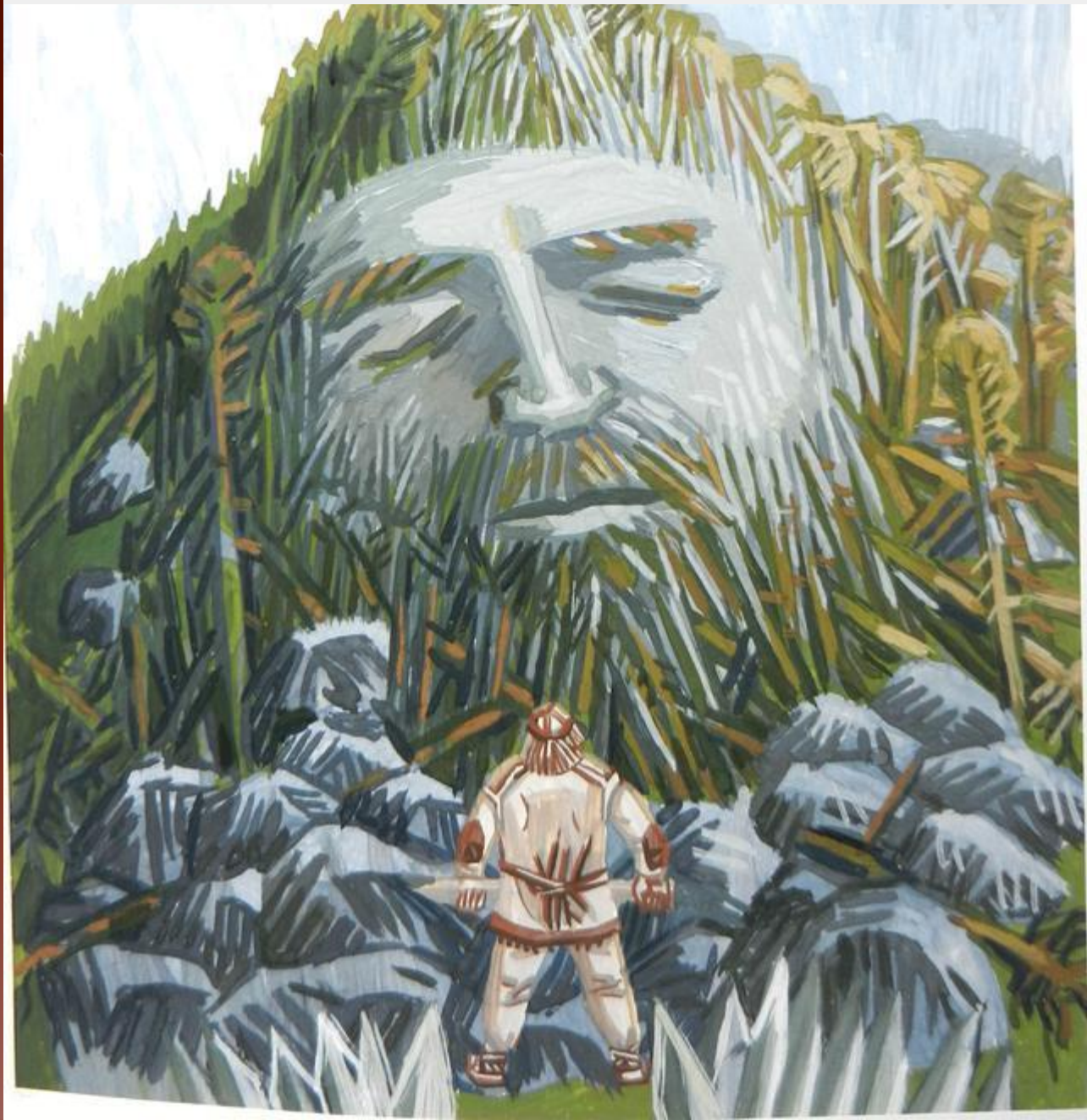
«... Я родился в Карелии, которая является землёй моих предков. Обращение к эпосу «Калевала» стало для меня такой же потребностью, как наблюдение природы Карелии, её лесов, озёр, птиц и зверей. Мудрость общечеловеческих мотивов, поэтические фантазии, мистическая символика и богатство народного языка рун будили моё воображение, являлись для него той энергией, что питает творчество художника. Ритм и мощь заклинаний эпоса завораживали, колдовскую силу отдельных рун я испытал на себе:

Заклучи в бочонок боли,
В медный ящик все мученья...
Вначале подсознательно, а затем и сознательно имитировал я метод, напоминающий метод работы плотника: с помощью краски «вырубал» в пространстве листа фигуры Вейнемейнена, Куллерво, лодки, дома, водопады, леса...»

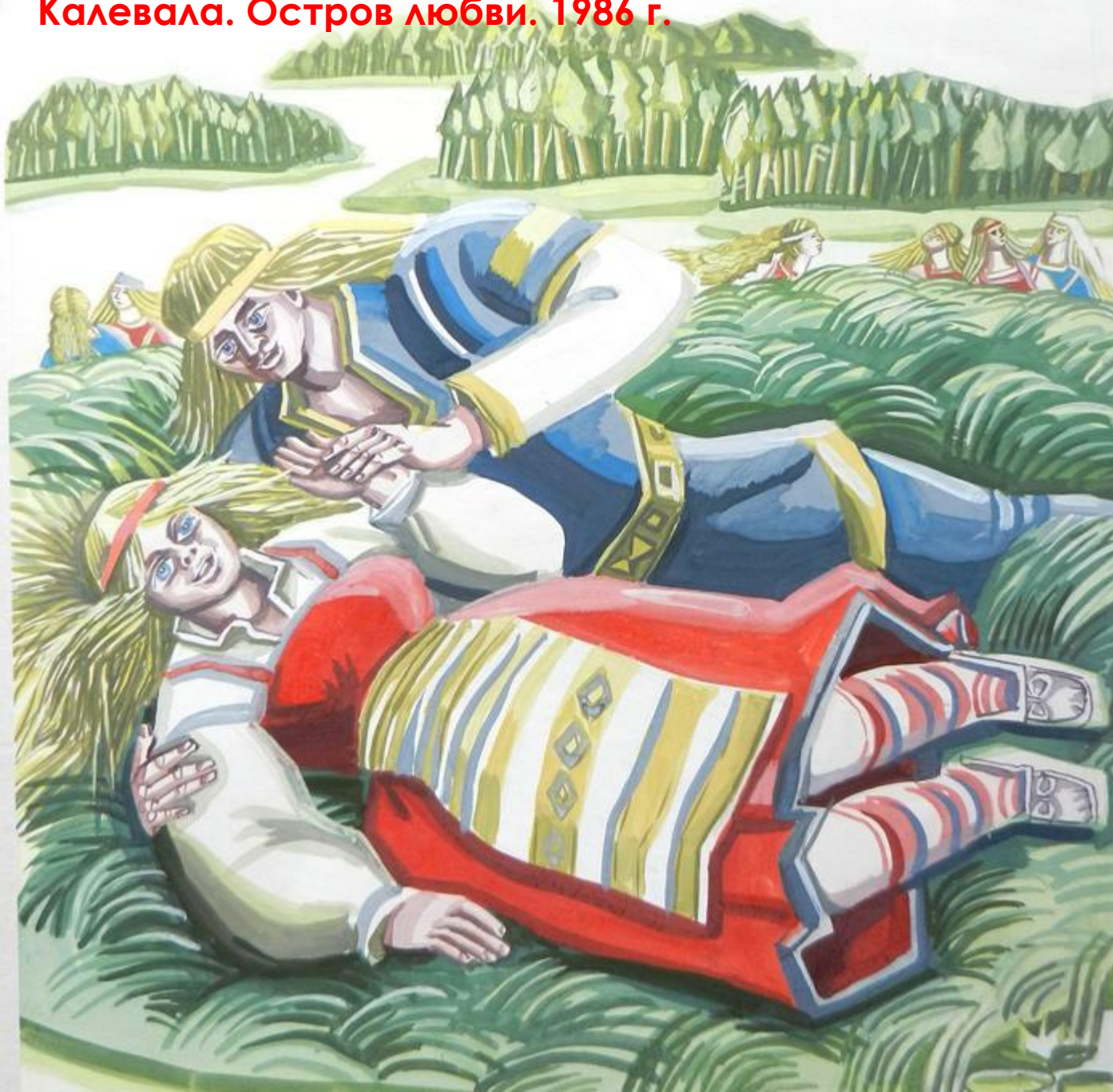

Вайнемёйнен в царстве Виппуна. 1986 г.

Калевала. Остров любви. 1986 г.

Литература:

- «Калевала» в творчестве художников //Сост. С.Г. Полякова. - Петрозаводск, 1984.
- Интернет - источники: <https://shkolazhizni.ru/culture/articles/71334/>
© Shkolazhizni.ru
- [http://fulr.karelia.ru/Resursy/Virtualnye_galerei/ Kalevala Borisa Akbulatova](http://fulr.karelia.ru/Resursy/Virtualnye_galerei/Kalevala_Borisa_Akbulatova/)
/
- <http://www.virtcatalog-rk.ru/>