

В пространстве А. П. Чехова: юбилейные проекты: «Московский студенческий конкурс книжной иллюстрации, посвященный 150-летию со дня рождения А. П. Чехова» и «Юбилейное издание. 70 лет московской Библиотеке им. А. П. Чехова».

Елена Алексеевна Пахомова,
заведующая сектором массовой работы,
куратор литературного клуба «Классики XXI
века» ГУК г. Москвы «Библиотека им. А.П.
Чехова – Чеховский культурно-
просветительский центр»

Библиотека имени А.П.Чехова — Чеховский культурно-просветительский центр со дня основания большое значение в своей работе уделяет изучению, анализу и популяризации чеховского наследия. Как и многие культурные учреждения, Библиотека отмечает юбилей писателя, понимая, насколько важно, актуально и востребовано наследие А.П. Чехова не только в нашей стране, но и во всем мире. Художественные открытия Чехова оказали огромное влияние на литературу и театр XX века. Его драматические произведения, переведенные на множество языков, стали неотъемлемой частью мирового театрального репертуара. Чехов создал новые подходы в литературе, сильно повлияв на развитие современного рассказа. Сюжеты и проблематика чеховских произведений настолько актуальны, что современные писатели в своем творчестве пытаются по-новому осмыслить известные нам сюжеты — повесть "Русское варенье" Людмилы Улицкой, легко догадаться, написана по мотивам пьесы "Вишневый сад", «Чайка» Бориса Акунина задумывалась как литературный курьез — это, по сути, продолжение чеховской «Чайки», пятый акт, дописанный к знаменитой пьесе.

В рамках третьей научно-практической конференции «Продолжение Чехова» мной было представлено два юбилейных проекта, инициированных и реализованных сотрудниками нашей библиотеки: «Московский студенческий конкурс книжной иллюстрации, посвященный 150-летию со дня рождения А. П. Чехова», и издательский проект «Юбилейное издание. 70 лет московской Библиотеки им. А. П. Чехова».

Проанализировав наследие Чехова и те проекты, которые были разработаны к празднованию юбилея писателя, я предложила провести Московский студенческий конкурс книжной иллюстрации. Руководство библиотеки, в лице директора Мурзиновой В. В., мою идею поддержало. К празднованию юбилея библиотека А. П. Чехова и Чеховский культурно-просветительский центр при поддержке Префектуры Центрального административного округа г. Москвы и Управления культуры ЦАО г. Москвы учредили и провели Московский студенческий конкурс книжной иллюстрации, посвященный 150-летию со дня рождения А.П. Чехова.

Почему конкурс книжной иллюстрации?

А.П. Чехов сыграл огромную роль не только в истории мировой литературы, мирового театра, кино, но и в истории изобразительного искусства. По свидетельству Владимира Гиляровского, еще в начале 80-х годов XIX века "у Чеховых собирались художники, а И. И. Левитан с той поры и до самой своей смерти был всегда около Чеховых".

О близости Чехова к этой группе художников рассказывает в своем очерке В. А. Симов, впоследствии художник-декоратор МХАТа. Об отношениях Левитана с

Чеховым, основанных на сердечной дружбе и общности в понимании задач искусства, известно по их письмам и воспоминаниям современников.

Более ста лет художников-иллюстраторов вдохновляют произведения писателя. Тем не менее, специалисты в области искусства книжной графики отмечают, что произведения А.П. Чехова очень непросто иллюстрировать. Возможно, именно поэтому Чехова нельзя назвать самым иллюстрированным писателем. Тем более важно сказать о талантливых иллюстраторах чеховских произведений: первыми из работ по чеховским сюжетам стали сатирические рисунки Лебедева Александра Игнатьевича (1830 – 1898), художника, русского рисовальщика-карикатуриста, опубликованные в журнале "Осколки". Талантливым иллюстратором произведений А.П. Чехова стал его родной брат Николай Павлович Чехов (1858–1889). Он написал композиции к ранним рассказам и фельетонам Антона Павловича для журналов "Будильник" и "Зритель": "Гуляние первого мая в Сокольниках", "На Невском от трех до пяти", "Татьянин день в Москве". Среди многих иллюстраций к сочинениям А.П. Чехова особое место занимают работы известного графика из творческого объединения "Мир искусства" Дмитрия Николаевича Кардовского (1866–1943). Он создал знаменитые иллюстрации к рассказу "Каштанка".

Многие историки искусства считают большой творческой удачей рисунки коллектива художников «Кукрыниксы», мастеров русской карикатуры XX века», которые внесли значительный вклад в художественное осмысление произведений Чехова (художники М.В. Куприянов, П.Н. Крылов, Н.А. Соколов и др.).

Впервые серия "чеховских" рисунков Кукрыниксов вышла в 1941 году – они относились к рассказам "Налим", "Унтер Пришибеев", "На мельнице", "Накануне поста", "Мальчики", "Спать хочется", повести "Степь".

В 1948 году Гослитиздат выпустил отдельной книгой "Даму с собачкой" с рисунками Кукрыниксов. Они выполнили для небольшого рассказа более сорока иллюстраций, стараясь следовать каждому повороту действия.

В 1954 году издательством "Изогиз" была издана книга "Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А.П. Чехова".

Новым словом в книжной графике в 80-е годы XX века стали рисунки к произведениям Чехова художника Сергея Александровича Алимова (1938 г. р.). В иллюстрациях к рассказам "Человек в футляре", "Ионыч", пьесам "Вишневый сад", "Иванов" отсутствуют гиперболы, чрезмерности. Они выполнены без графических заострений. С.А. Алимов оформил четырехтомное собрание сочинений А.П. Чехова, выпущенное издательством "Правда" в 1985 году.

В 80-90-е годы выходят чеховские издания, оформленные московским художником Сергеем Тюниным.

Ознакомившись со всем имеющим материалом книжной иллюстрации, я как автор проекта и куратор конкурса приступила к работе.

Московский студенческий конкурс книжной иллюстрации, посвященный 150-летию со дня рождения А. П. Чехова, был открыт 25 сентября 2009 года.

Конкурс проводился среди студентов трех ведущих художественных вузов ориентированных на подготовку художников-иллюстраторов: Московского государственного художественно-промышленного университета им. С. Г. Строганова, Московского государственного университета печати и Московского государственного академического художественного института им. Сурикова. Конкурс проводился с целью выявления новых работ в области книжной графики, поддержки молодых книжных иллюстраторов и продолжения российских традиций книжной иллюстрации.

Но и безусловно одной из главных задач было привлечение внимания начинающих художников к творчеству А.П. Чехова

Жюри конкурса формировалось из числа заслуженных художников России и преподавателей московских высших художественных учебных заведений. В состав жюри вошли: Диодоров Борис Аркадьевич, народный художник России, председатель Российского фонда Г. Х. Андерсена; Чувашев Юрий Иванович, профессор Московского государственного университета печати; Федоров Михаил Николаевич, член Союза художников России; Кошкин Александр Арнольдович, доцент кафедры графических искусств МГХПУ им. С.Г. Строганова, заслуженный художник Российской Федерации. Возглавила жюри руководитель секции книжной графики Московского Союза художников Архипова Анастасия Ивановна.

Работая над проектом конкурса, мы совместно с преподавателями вузов в первую очередь ставили перед собой задачу увидеть и проанализировать, как могут быть проиллюстрированы произведения Чехова совсем молодыми художниками, студентами профильных вузов. Было важно и интересно показать новый художественный взгляд поколения людей XXI века, которые, по сложившемуся мнению, не имеют такой тесной связи с книгой и чтением классической литературы, как их коллеги предшественники.

Стоит акцентировать внимание на то что, несмотря на сжатые сроки (у студентов было два месяца на создание иллюстраций), по мнению жюри, студенты блестяще справились с поставленной задачей.

За очень короткое время им удалось не только найти оригинальные решения иллюстрации произведений Чехова, но и предложить на рассмотрение жюри концептуальные проекты, такие, как работа Сулягиной Марии «Переписка О.Л. Книппер-Чехова — А.П. Чехов, Ялта — Москва» и «Литературная газета Антона Чехонте» работа Героева Антона.

Общее число предоставленных на конкурс работ составило 120 иллюстраций к различным произведениям Чехова.

Важно отметить, что по результатам конкурса был выпущен каталог, куда вошли работы участников и победителей. Работы студентов были в полном объеме представлены в выставочных пространствах Москвы.

Состоялось несколько выставок конкурсных работ.

с 1 февраля 2010 по 7 февраля 2010 прошла выставка «По Чеховским мотивам» в выставочном зале «Галерея на Солянке». В рамках выставки демонстрировались экранизации произведений А.П. Чехова, осуществлялись специальные показы анимационных фильмов молодых художников-аниматоров. В залах была организована мультимедийная инсталляция из студенческих работ, а основную часть экспозиции составили конкурсные работы студентов.

С 18 февраля 2010 года в Чеховском культурно-просветительском центре демонстрировалась выставка «В Чеховском пространстве».

18 марта состоялось закрытие выставки, подведение итогов конкурса и вручение дипломов победителям .

Членами жюри конкурса, были отмечены следующие работы:

Дипломом первой степени

Павлеева Анна Владимировна за иллюстрации к рассказу А. П. Чехова «Палата №6», студ. Московского государственного университета печати;

Моргунова Анна Владимировна за иллюстрации к рассказу А. П. Чехова «Палата

№6», студ.

Московского государственного художественно-промышленного университета им. С. Г. Строганова.

Диплом второй степени

Сутягина Мария Константиновна за работу «Переписка О.Л. Книппер-Чехова — А.П. Чехов, Ялта — Москва», студ. Московского государственного университета печати.

Диплом третьей степени

Сунгатуллина Сирена Акремовна за иллюстрации к рассказам А. П. Чехова «Злой мальчик», «Толстый и тонкий», «Мысль», «Хирургия», студ. Московского государственного художественно-промышленного университета им. С. Г. Строганова.

Девять работ были отмечены почетными дипломами.

Среди них была работа Никоноровой Марии, получившей диплом за оригинальность в выборе произведения А.П. Чехова «Задачи сумасшедшего математика» и его пластического решения. Это сочинение А.П.Чехова было проиллюстрировано впервые.

Результаты конкурса поразили не только организаторов, но и профессиональное сообщество книжных иллюстраторов. Как выяснилось, вот уже более 20 лет не было не одного конкурса книжной иллюстрации, где участвовали бы студенты из разных профильных вузов. В рамках конкурса у студентов появилась возможность увидеть, что делают их коллеги из других вузов, представить свои работы на рассмотрение высоким профессионалам, заявить о себе и о своих возможностях. По отзывам профессионального сообщества, конкурс был блестяще организован, имел успех и достойный резонанс.

Работы студентов оказались очень востребованы в юбилейный год А. П. Чехова. Часть конкурсных работ была представлена на выставке «Образы Чехова в книжной иллюстрации» в рамках 13-й Национальной выставки-ярмарки «Книги России», в Центре культуры и искусства «Меридиан» на Всероссийской неделе детской и юношеской книги. Мне как автору проекта конкурса было приятно увидеть конкурсные работы студентов в экспозиции выставки книжной иллюстрации, которая была представлена в выставочном зале библиотеки им. Чехова г. Таганрога.

Сейчас готовится выставка «В юбилей Чехова», которая пройдет в ЦДХ в рамках книжного весеннего фестиваля. Работы студентов вошли в «Электронный каталог чеховских персонажей с иллюстрациями к произведениям А. П. Чехова», а также были представлены на рассмотрении в ведущие издательства и периодические издания.

Организованные выставки имели огромный успех у разной аудитории, выставки посещали дети, студенты, преподаватели, художники и просто ценители книжного искусства. Общее количество посетителей превысило 5000 человек. Проект «Московский студенческий конкурс книжной иллюстрации, посвященный 150-летию со дня рождения А. П. Чехова» был отмечен и награжден дипломом в рамках конкурса проектов «Золотой формуляр — 2010»

И что очень ценно и важно для нас, после участие в конкурсе некоторые студенты изъявили желания проиллюстрировать произведения Чехова в рамках дипломного проекта, а это означает, что нам удалось повысить интерес к творчеству А. П. Чехова. Возможно, благодаря нашему конкурсу появятся новые талантливые

иллюстраторы произведений Чехова, которые дополняют список великих мастеров и продолжают развитие книжной иллюстрации в России.

Во все времена искусство книжной иллюстрации являлось одним из важнейших культурных богатств нашей страны. В конце XIX – начале XX века произведения художников группы "Мир искусства" прославили Россию на весь мир. В советское время отечественная иллюстрация неоспоримо и заслуженно занимала лидирующее место в мире. Современные студенты московских художественных учебных заведений успешно продолжают традиции своих предшественников, сохраняя все богатство и многообразие русской школы книжного искусства: от классического реализма в лучших русских академических традициях до неожиданных экспериментов.

Конкурс состоялся, подведены итоги, и можно уверенно заявить – произведения А.П. Чехова вдохновляли и продолжают вдохновлять многих художников.

Второй юбилейный проект Библиотеки имени А.П. Чехова — Чеховского культурно-просветительского центра – издательский проект «Юбилейное издание: 70 лет библиотеки им. А. П. Чехова». Данное издание знакомит читателей с историей создания и развития библиотеки и Чеховского культурно-просветительского центра с момента открытия до сегодняшних дней. Нам удалось в этой книге интересно и достаточно полно представить спектр деятельности библиотеки и культурного центра. Книга была издана тиражом 500 экз. и предназначена для бесплатной раздачи в качестве информационного материала. В книгу вошли статьи Мурзиновой В. В., Смирновой А. П., Пахомовой Е. А., Климова В. М., Кедрова К. А. и публикации о библиотеке в СМИ.

Оригинальное решение было предложено дизайнерами книги А. Вradiем и Я. Красновским, которые представили весь материал книги шестью разделами, в которых последовательно просматривается история развития библиотеки.

I раздел - «Наш дом «Чеховка»: история, традиции, творчество» знакомит нас с руководителями библиотеки Чехова и ее традициями, пронизанными любовью к творчеству великого писателя, с созданием пространства для общения с интеллектуальными и творческими людьми. В этом разделе книги повествуется о переменах в 90-х годах и о новых формах работы. О наших культурных проекта конца XX начала XXI века : проект литературного клуба «Классики XXI века» и проект гостиная выходного дня «Наследие».

II раздел – «Библиотека в годы войны». В этой части рассказывается о подвигах и самоотверженной работе библиотекарей того периода. Здесь мы узнаем о бюллетене «На фронтах Великой Отечественной войны», который выпускался в библиотеке с 1941 года, о той активной переписке, которую вели библиотекари с читателями-фронтовиками.

III раздел – ««Чеховка» в 50–60-е годы XX века». 15 июля 1954 года библиотека была названа им. А. П.Чехова. Это положило начало важнейшему этапу в жизни библиотеки, когда начинается работа по пропаганде творчества А.П. Чехова и формирование книжного фонда. В этот период проходят встречи с писателями, конференции, складываются «литературные связи библиотеки Чехова».

IV раздел – «Чехов и о Чехове: библиотечная чеховиана». Данный раздел книги рассказывает о кропотливой работе наших специалистов, которые много лет работали над созданием информационной базы данных по вопросам жизни и творчества А. П. Чехова, об уникальных нетрадиционных картотеках, созданных,

исходя из читательского спроса.

V раздел – «Литературный клуб «Классики XXI века»». Этот раздел нашего юбилейного издания я представляю более полно, так как являюсь автором и руководителем данного проекта.

Идея клуба «Классики XXI века» с момента его создания заключалась в формировании единого культурного пространства, благоприятного для развития текущего литературного процесса. Основными принципами работы клуба были и остаются по возможности беспристрастный взгляд, преодоление односторонности, тенденциозности в отборе, оценке и публикации рукописей, поскольку предпочтение тем или иным направлениям современной литературы неизбежно приводит к тому, что значительная доля литературных произведений может оказаться вне издательской практики и читательского внимания.

У клуба «Классики XXI века», пожалуй, самая богатая история из всех ныне существующих московских литературных площадок. Первый вечер в нашем салоне состоялся в сентябре 1993 года, свои стихи читал Генрих Сапгир. Тогда аналогов подобного клуба не существовало: в салоне проходили не только литературные вечера, но и эксклюзивные выставки и музыкальные концерты, а чтобы понять культурное значение этих мероприятий, достаточно перечислить имена выступавших: Генрих Сапгир, Фазиль Искандер, Игорь Холин, Андрей Вознесенский, Нина Садур, Евгений Рейн, Виктор Кривулин, Анаторий Найман, Владимир Уфлянд, Алексей Айги, Тимур Кибиров, Сергей Гандлевский, Михаил Айзенберг, Лев Рубинштейн, Константин Кедров, Бахыт Кенжеев, Владимир Сорокин, Елизавета Мнацаканова, Инна Лиснянская, Александр Еременко, Елена Кацюба, Семен Липкин, Юрий Кублановский, Сергей Летов, Евгений Бунимович, Юрий Арабов...

В нашем клубе происходили и происходят интересные события культурной жизни, которые значимы для всей России. У нас состоялась презентация легендарной книги Александра Гениса и Петра Вайля «60-е. Мир советского человека», а в рамках фестиваля «Французская весна в России» в салоне выступал Мишель Уэльбек, один из самых читаемых авторов мира. В рамках нашей программы реализованы совместные проекты с Посольством Франции в России, Британским Советом, Немецким культурным центром имени Гете в Москве.

Основная деятельность клуба заключается в проведении презентаций, организации встреч с авторами, семинаров, лекций, круглых столов, художественных выставок.

Современная проза также в поле нашего внимания. Серия вечеров «Антология устного короткого рассказа» успешно реализуется на нашей площадке. В рамках этого проекта у нас выступали такие прозаики, как: Александр Иличевский, Вадим Месяц, Лев Усыскин, Андрей Волас Александр Дорофеев, Ксения Драгунская, Михаил Есиновский, Юрий Нечипоренко, Владислав Отрошенко и др. В 2008 и 2009 году мы познакомили наших гостей с новыми поэтическими школами и течениями в рамках серии вечеров «Поэтические школы».

Мы внимательно анализируем современный литературный процесс для того, чтобы предоставить возможность молодым талантливым авторам выступать у нас в клубе. Проект «Литературное творчество юных», совместно осуществляемый с независимой литературной премией «Дебют», был отмечен и награжден дипломом в рамках конкурса проектов «Золотой формуляр — 2009».

С 2005 года мы сотрудничаем с художниками и фотографами, проводим выставки

художественных фотографий, живописи, визуальной поэзии.

С 2008 года проводится работа над новым проектом «iPoems — поэтическое видео». В рамках проекта «iPoems» у нас как раз и появляется возможность оценить состояние молодого и динамичного жанра – короткометражного фильма, создающегося на пересечении хорошей поэзии, кино и медиа-искусства. Если коротко говорить о проекте «iPoems», то он создан для сбора и демонстрации самых разных видеоматериалов – фильмов, роликов, клипов, связанных с современной поэзией и ее бытованием, как в текстуальном, так и визуальном пространстве.

Этот проект имеет свою историю. За время работы клуба «Классики XXI века» был собран уникальный видеоархив, представляющий собой историческую и культурную ценность. В архиве клуба имеются редкие видеоматериалы, запечатлевшие хронику литературной жизни, дающие уникальную возможность «вживую» увидеть, почувствовать и соответственно проанализировать и понять творчество того или иного автора. Архив насчитывает более 150 архивных единиц. По материалам видео-архива мы с Русланом Элининым и телекомпанией «АРТ» в 1995 году сняли десять фильмов о современной поэзии. Эти фильмы о поэтах Г. Сапгире, А. Еременко, Б. Кенжееве, С. Гандлевском, В. Уфлянде, Т. Полетаевой и др. были показаны по региональному телевидению. Проект «iPoems» – это продолжение нашей деятельности по популяризации поэзии. Деятельность нашего клуба положила начало клубно-литературной жизни в Москве и послужила основой нескольких научных проектов, в том числе «Русская литература. Литературный процесс с 1985 по 2000 годы. Социо-исторический аспект» и «Электронный архив мультимедийной информации». Мы экспериментируем с формами проведения вечеров. Наряду с традиционными авторскими вечерами практикуются выступления с демонстрацией видеоряда, элементами поэтического театра, перформанса.

Завершают наше юбилейное издание «70 лет библиотеки им. А. П. Чехова» публикации о работе библиотеки и Чеховского культурно-просветительского центра, которые были напечатаны в СМИ.

Подводя итоги наших юбилейных проектов и работы библиотеки и культурно-просветительского центра, необходимо отметить, что в реализации данных проектов важна социальная значимость. Иными словами, за выполнением наших конкретных, четко обозначенных планов стоит миссионерская роль Публичных библиотек, реализуемая на вполне приземленном, даже бытовом уровне. Именно социальное начало всех библиотечных направлений деятельности является мерилom того, выполняет ли конкретная библиотека свою миссию или нет. О таком подходе свидетельствует анализ работы американских и европейских библиотек, формирующих культурно-информационное пространство как пространство социально обусловленной и социально выраженной деятельности.

Многие культурные учреждения проводят конкурсы, литературные и музыкальные вечера, но не многим удается отражать проблемы профессионального сообщества – будь то литературное или книжное искусство. Эту задачу нам удается решать в рамках реализуемых нами проектов. Именно профессиональный подход к организации любого мероприятия, где акцент делается на участии лучших специалистов в своей области, позволяет нам ставить высокие цели и получать достойные результаты. Ведь еще А. П. Чехов писал: «Дела определяются их целями: то дело называется великим, у которого велика цель».