

«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА И ИСКУССТВО АВТОРСКОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ

Лада Кан¹, Малик Муканов¹

¹Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова (Алматы, Казахстан)

Аннотация. Статья посвящена искусствоведческому анализу авторской иллюстрации к литературному произведению Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» в контексте развития мировой креативной индустрии. В исследовании рассматривается культурный феномен сказочной повести, написанной английским детским писателем Чарльзом Доджсоном под псевдонимом Льюис Кэрролл и изданной в 1865 году. Данное произведение оказало революционное влияние на формирование литературного жанра детского фэнтези, а авторские иллюстрации и эстетико-образительные стили, созданные художниками к «Алисе в Стране чудес», имели влияние на развитие абстрактно-образного мышления и познания мира у подрастающего поколения. Творчество известных художников-иллюстраторов объективно доказывает, что искусство детской книжной иллюстрации, наравне с другими образительными видами и жанрами, участвует в формировании художественно-эстетического и культурного стиля эпохи. Иллюстрация для детей важна так же, как сам текст книги, а для младшего возраста даже важнее текста, поскольку это своеобразный визуальный путь познания, обеспечивающий опыт постижения мира ребенком, и главная задача художника-иллюстратора состоит в динамическом расширении знания, получаемого посредством книги. Искусствоведческий анализ книжных иллюстраций различных художников к литературному произведению Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» показывает широкое разнообразие авторских стилей и трактовок, каждый из которых отличается от других своим оригинальным художественным прочтением. В их числе Джон Тенниел, Артур Рэкхем, Туве Янссон, Николь Клавелу, Грег Хильдебрандт, Май Митурич, а также казахстанская художница Ассоль Сас.

Ключевые слова: книжная иллюстрация, «Алиса в Стране чудес», культурный феномен, творчество Льюиса Кэрролла, детская книжная иллюстрация, креативные индустрии.

Для цитирования: Кан Лада и Малик Муканов. «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла и искусство авторской иллюстрации в контексте развития креативных индустрий». *Central Asian Journal of Art Studies*, т. 8, № 2, 2023, с. 48-76 DOI 10.47940/cajas.v9i2.644

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи и заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Введение

Восприятие маленького человека, познающего окружающий мир, нуждается в яркой, захватывающей интерпретации предметов и явлений реальной жизни. Чтобы контактировать с таким мироощущением ребенка и понимать его, взрослому человеку необходимо уметь вызывать в себе впечатления и ощущения из детства, обладать способностью «смотреть на мир глазами ребенка». Таким умением обладал Чарльз Доджсон, который писал и печатался под псевдонимом Льюис Кэрролл, прославившего его вначале в английской, а затем и мировой литературе. Он был профессором точных наук Оксфорда, талантливым математиком, занимал пост диакона (проходил церковное служение на первой ступени священства), прекрасно играл в шахматы, но, несмотря на блистательный ум, обладал исключительным талантом созерцать мир душой ребенка со всей непосредственностью и чистотой. Это личностное качество делало его замечательным другом для детей, он и сам любил их компанию, развлекая сказками, часто сочиняемыми на ходу. Так, во время лодочной прогулки с Алисой Лиддел, дочерью его друга Генри Лиддела, и появилась история об «Алисе в Стране чудес».

В конце XIX века, в связи с промышленно-технической революцией, Европа переживает свой социально-культурный расцвет, и, как следствие, большое значение в обществе стало придаваться процессам образования и воспитания подрастающего поколения. Художественная литература того времени играла большую роль в формировании социально-этических и культурных ориентиров общества. В шеренге произведений английской литературы того периода «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла

обладала нестроевым характером как повествования, так и сюжетного содержания. Эта фэнтезийная, местами абсурдная история вошла в мировую литературу как классика жанра детского фэнтези. Она поражает воображение самыми смелыми картинками и сюжетными поворотами. Главная героиня Алиса попадает в мир, полный необъяснимых чудес, в заветную мечту любого ребенка, где на каждом шагу подстерегают приключения, а странные существа и даже предметы, оживая, говорят с тобой. Динамичность произведения будоражит в детях фантазию, а сатирические и философские шутки, элементы математики и лингвистики, различные игры слов в сочетании с повествованием от первого лица одиннадцатилетней девочки делают эту сказку уникальной: взрослой по содержанию (из-за постановки риторических вопросов) и одновременно доступной и понятной для детского сознания. Образ Алисы – главной героини – оказался очень живым и естественным, а образы второстепенных героев вошли в мировую литературу неповторимыми, запоминающимися персонажами.

Хорошо иллюстрированная книга всегда вызывает приятные впечатления, а в случае с детьми это особенно важно. При создании детской книги для процесса вовлечения юного читателя литературный текст желательно дополнять соответствующими иллюстрациями. Как сказала главная героиня «Алисы в Стране чудес»: «Что толку в книжке, если в ней нет ни картинок, ни разговоров?»

«Давно доказано, что иллюстрация для детей важна так же, как сам текст книги, а для младшего возраста даже важнее текста. Иллюстрация в детской книге – это своеобразный визуальный путь познания, обеспечивающий опыт постижения мира ребенком», – отметила в своей статье «Детская книга

в творчестве современных художников» искусствовед Юлия Троицкая (31).

Методы

В ходе исследования применялись методы искусствоведческого анализа, позволившие рассмотреть влияния произведения «Алиса в Стране чудес» классика английской литературы Льюиса Кэрролла на искусство книжной иллюстрации и искусство кино в контексте развития мировой креативной индустрии. Анализ основывается на семиотико-герменевтическом и стилистическом методах как наиболее подходящих в данном случае для решения поставленных искусствоведческих задач.

Фактологической базой исследования являются оригинальные иллюстрации зарубежных и отечественных художников-иллюстраторов, а также искусствоведческие публикации, электронные ресурсы, официальные публичные сайты и видеоматериалы-интервью, созданные в Казахстане, России, Франции и Англии.

Дискуссия

Синтез текста и иллюстрации формирует художественную книгу. Их тандем должен быть гармоничным, а отношения между ними — взаимодополняющими: иллюстрация работает как украшение для книги, происходя от латинского *illustratio* (освещение, наглядное изображение). Она призвана освещать и оживлять текст, вовлекая разум читателя в своеобразную игру воображения и фантазии.

Детская художественная книга играет важную роль в развитии ребенка. Помимо того, что она хранит в себе богатства знаний и литературные сокровища, иллюстрированная детская книга представляет собой драгоценный

предмет эстетической культуры, характеризующей окружающую среду и влияющей на формирование чувства прекрасного, воспитывая вкус ребенка. Таким образом, детская художественная книга несет в себе эстетико-просветительские цели и служит социальному воспитанию подрастающего поколения.

Иллюстрация детской книги, наряду с кинематографом, театром и другими видами искусства, участвует в формировании художественной эстетики и стиля эпохи.

В процессе работы над детской книгой для художника-иллюстратора, в равной степени как и для писателя, важно учитывать интересы конечного зрителя. Труды писателя и иллюстратора формируют детскую книгу как отдельный полноценный жанр изобразительного искусства. Задача художника-иллюстратора детской книги — интерпретировать литературный текст с ракурса художественного видения для того, чтобы расширить границы познаний юного читателя посредством впечатлений, получаемых от знакомства с книгой. Сложность иллюстрации детской книги состоит в том, что книга изначально несет в себе информацию, которая оказывает влияние на миропонимание индивида и, следовательно, общества. Это отражается на творческих идеях самого художника, ведь, принимая участие в создании детской художественной книги, он исполняет важную и ответственную роль. Признанный мастер книжной иллюстрации, основатель ленинградской школы книжной графики, народный художник РСФСР Владимир Васильевич Лебедев писал: «Ребенок — это очень тонко устроенный зритель, способный интуитивно постигать художественное произведение и чутко реагирующий на художественный образ. Он внимательно и строго с пристальным вниманием

отбирает то, что может удовлетворить его познавательный интерес и дать ответы на неутолимые вопросы» (Лебедев).

Когда художник берется за иллюстрирование детской книги, ему нужно призвать все свои знания и наблюдения из взрослой жизни и интерпретировать их так, чтобы они были максимально понятны ребенку. Однако иллюстрации детских книг не обладают упрощенным характером, для понимания этого вида искусства их следует видеть бескомпромиссными и от этого более сложными, чем иллюстрации для взрослых книг. Кроме того, художник не должен копировать авторскую мысль из текста в картинку, поскольку задача иллюстрации — давать ребенку дополнительные впечатления и переживания. Это ставит перед иллюстратором детской книги индивидуальную творческую задачу, решая которую он не должен отказываться от собственного, присущего ему художественного авторского стиля. От художника-иллюстратора требуется тонкое чутье детского мироощущения, разборчивость в детской психологии и адаптация к его восприятию. Ребенка следует воспринимать как потенциальную творческую личность, подобно главной героине Алисе, не ограниченную условностями и законами взрослого мира, свободно и креативно мыслящую и не боящуюся пробовать и экспериментировать.

Теперь для более полного раскрытия темы данной статьи необходимо вкратце рассмотреть понятие «авторская книга» и раскрыть ее роль в формировании искусства современной книжной авторской иллюстрации.

«Авторская книга» — это произведение, где автором текста и иллюстраций к нему является один человек. Такое произведение уникально и в некотором смысле самодостаточно,

поскольку позволяет автору книги наиболее полно выразить свою личность, свой авторский замысел без привлечения сторонней помощи. В мировой литературе существуют множество подобных примеров, хорошо знакомых читателям. К «авторским книгам» относятся «Маленькие сказки» Редьярда Киплинга, «Мумитролли» Туве Янссон, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, иллюстрации английского поэта и художника Уильяма Блейка, сказки Карела Чапека, научно-популярные книги о животных и природе Северной Америки и Канады Эрнеста Сетона-Томпсона, проза для детей Евгения Чарушина, стихи Александра Пушкина и Эдварда Лира, азбуки Александра Бенуа и Татьяны Мавриной и, наконец, «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла.

«Алиса в Стране чудес», став феноменом в мире детской литературы и получив признание широкого круга читателей, закономерно вызвала у больших мастеров изобразительного жанра желание в визуализации сюжета и персонажей книги. Отталкиваясь от образов, созданных самим писателем, художники при иллюстрировании детской книги «Алиса в Стране чудес» создали отдельное направление — по сути, целую вселенную, в которой каждый по-своему изобразительно интерпретировал бессмертный текст английского писателя. В эту плеяду иллюстраторов «Алисы в Стране чудес» входят такие художники, как Джон Тенниел, Артур Рэкхем, Туве Янссон, Николь Клавелу, Грег Хильдебрандт, Май Митурич, Ассоль Сас и другие.

Сам Льюис Кэрролл предпринимал неоднократные попытки создания серий иллюстраций к своему произведению, одновременно работая над текстом. Подготавливая книгу к печати, автор сформировал свое видение визуального стилизованного решения вымышленного

им мира и персонажей, населяющих его. Льюис Кэрролл даже перенес некоторые свои рисунки на самшитовые дощечки для гравюр — популярного способа печати иллюстраций того времени в типографиях. Впоследствии некоторые из этих иллюстраций, как первоначальные вариации авторского рисунка, стали своеобразными эталонами для других художников-иллюстраторов. И все же, несмотря на это, Льюис Кэрролл считал себя больше детским писателем, чем художником (Edvard). Поэтому, когда он впервые обратился в издательство Macmillan and Co с предложением опубликовать «Алису в Стране чудес», оформленную его же иллюстрациями, редакция последнего и многочисленные друзья Льюиса Кэрролла посоветовали ему найти профессионального художника-иллюстратора. Решая данную задачу, писатель обратился к известному английскому художнику Джону Тенниелу, прославившемуся в роли карикатуриста на политические темы. Так сложился творческий тандем двух талантливых людей, благодаря которому литературный текст «Алисы в Стране чудес» обогатился уникальным образно-визуальным решением, которое на долгое время становится каноничным для других художников-иллюстраторов.

Иллюстрации Джона Тенниела (см. рис. 1, 2), созданные в сотрудничестве с Льюисом Кэрроллом для «Алисы в Стране чудес», популярны и по сей день. В 2020 году издательство Moleskine выпускает коллекцию блокнотов с иллюстрациями художника, которые пользуются спросом среди современных поклонников культового литературного произведения (Moleskine). Наследие «Алисы в Стране чудес» как культурного феномена прослеживается также в мире fashion industry — в 2018 году итальянская компания Pirelli выпускает календарь, посвященный теме расовой толерантности. На его

страницах чернокожие фотомодели, актеры и активисты сообществ расовой толерантности предстают перед зрителями в образах персонажей «Алисы в Стране чудес», облаченных в дизайнерские авторские костюмы (Paton).

Английский художник-иллюстратор и карикатурист Джон Тенниел (1820—1914) родился в семье преподавателя фехтования и по желанию отца должен был строить карьеру военного. Однако, обладая врожденным упрямством и строптивостью, сколь и художественным талантом, он отдает предпочтение кисти перед шпагой. Первая популярность как талантливому художнику приходит к нему уже в 16 лет. В дальнейшем его приглашают в качестве карикатуриста в журнал Punch — еженедельное британское издание, посвященное культурно-политической сатире и юмору. Льюис Кэрролл являлся читателем журнала, и ему нравились политические

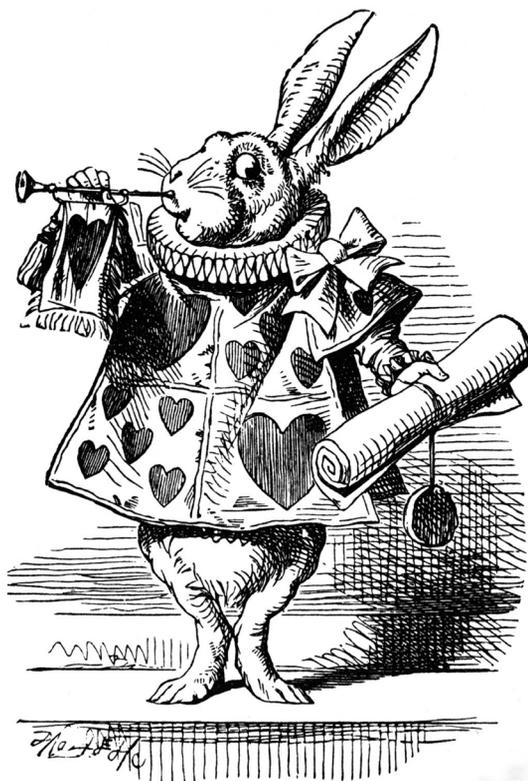

Рис. 1. Д. Тенниел. «Белый Кролик в костюме глшатаая трубит в трубу», 1865 г., гравюра.

Рис. 2. Д. Тенниел. «Алиса играет в крокет с фламинго и ежиком», 1865 г., гравюра.

карикатуры Джона Тенниела, особенно в трактовках персонажей посредством шекспировских образов. При содействии редакции журнала Punch была организована встреча писателя и художника, положившая начало их непростой совместной работе над серией иллюстраций к книге.

Как у типичных представителей Викторианской эпохи, у Чарльза Доджсона и Джона Тенниела было много общего — оба были учтивыми джентльменами, сдержанными и вежливыми. С долей иронии можно упомянуть о том, что Доджсон плохо слышал одним ухом, а Тенниел был слеп на один глаз — он повредил его в 20 лет во время урока фехтования с отцом. Оба ценили личное пространство, приватность, любили уединение и имели страсть к коллекционированию, а как творческие личности характеризовались перфекционистами, не терпящими критики в свой адрес и в адрес своего творчества. Последнее не раз приводило

к многочисленным конфликтам между ними на почве совместного творчества, которое они взаимно переживали с джентльменским терпением.

В тот период времени Ч. Доджсон был никому не известным начинающим писателем, а Джон Тенниел — уже состоявшимся популярным художником. Он прекрасно осознавал, что на книгу «Алиса в Стране чудес» читатели обратят внимание в первую очередь благодаря его иллюстрациям. По его словам, если бы первое издание книги «вышло позорным», то это бы не только подорвало его репутацию как художника-иллюстратора, но загубило бы на корню литературный талант Ч. Доджсона (Спиридонова). И все же самой главной заслугой английского художника является то, что он, опираясь на свое воображение и авторскую изобразительную стилистику, одним из первых «канонизировал» персонажей культового литературного сюжета. Тем более что в тексте самой книги Льюис Кэрролл не давал подробного описания героев повествования, а если оно и было, то в крайне скудной форме. Большинство иллюстраций современных художников, обращающихся к теме «Алисы в Стране чудес», так или иначе не могут избавиться от влияния найденных Тенниелом образов — это белый передничек Алисы, элементы одежды и атрибутика Белого Кролика, изобразительные решения птицы Додо с человеческими руками, Чеширского Кота, Шалтая-Болтая, Червонной Королевы и других персонажей.

В результате совместной деятельности писателя и художника 4 июля 1865 года издательством Macmillan and Co был выпущен первый тираж книги в количестве 2000 экземпляров, который в дальнейшем был сразу переиздан из-за неудовлетворительного качества иллюстраций (Ovenden 101). Как

литературное произведение «Алиса в Стране чудес» получила мировое признание, а ее создатель Льюис Кэрролл — статус культового писателя. На сегодняшний день книга переведена более чем на 125 языков, а общий тираж превышает 100 000 000 экземпляров.

Артур Рэкхем (1867–1937) — блестящий художник с уникальной авторской техникой рисования, проиллюстрировавший практически все канонические произведения детской английской литературы XIX века, а также классические образцы литературы множества британских писателей. Несмотря на то что он был одним из двенадцати детей преуспевающих родителей среднего класса, Артур получил хорошее образование и в юношеском возрасте совершил морское путешествие в Австралию с целью поправить слабое от рождения здоровье. Это путешествие не только укрепило его, но и повлияло на развитие Артура как художника, поскольку в поездке он вел подробнейший блокнот с акварельными пейзажами. Данный факт из его жизнеописания приведен с единственной целью — подчеркнуть, что новые впечатления, особенно в возрасте становления личности, играют важнейшую роль для творческого человека, так как расширяют кругозор, воспитывают вкус и тренируют визуальный опыт. В целом изобразительное искусство сопровождало Рэкхема с детства, в возрасте 18 лет он поступил в Lambeth School of Art (художественный колледж) и параллельно с учебной работой служащим в Вестминстерском пожарном управлении, что давало ему возможность оплачивать свои занятия. В 1892 году Артур оставил офисную деятельность и занялся более близкой своему желанию творческой работой — стал репортером-иллюстратором в британской газете Westminster Budget

(1893–1904), плодотворно совмещая свою деятельность и с другими изданиями.

В дальнейшем, раскрывая свой творческий потенциал, Артур Рэкхем в профессиональной сфере сосредотачивается исключительно на искусстве иллюстрации. Итогом принятого художником решения становится серия зарисовок к сборнику рассказов «Диалоги Долли», написанных в 1893 году Энтони Хоупом. В 1896 году Артур Рэкхем иллюстрирует сборник фантастических сказок «Занкиванк и Блетервитч» Шэфто Джастина Адэра Фицджеральда (The Zankiwank and the Bletherwitch by Shafto Justin Adair Fitz-Gerald). С этих иллюстраций начинается спрос на его творчество, и Рэкхем создает новые серии графических листов, иллюстрирующих культовые произведения британской и европейской литературы: «Сон в летнюю ночь» Уильяма Шекспира, «Сказки братьев Grimm» Якоба и Вильгельма Гриммов, «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта, сказки Ганса Христиана Андерсена, германская эпическая поэма «Песнь о Нибелунгах», «Ветер в ивах» Кеннета Грэма, а также множество других детских произведений Викторианской эпохи.

В 1906 году английский автор сказки о незрелом мальчике Питере Пэне Джеймс Мэтью Барри предлагает художнику проиллюстрировать повесть «Питер Пэн в Кенсингтонском саду». Изданная британским издательством Hodder & Stoughton книга с иллюстрациями Артура Рэкхема имела не только коммерческий успех, но и сыграла важнейшую роль в формировании отношения общества к детским книгам. Художник ввел новые эстетические каноны в искусство художественного оформления литературных текстов, подтверждая знакомую всем в наши дни аксиому, что

хорошая иллюстрация делает книгу особенно привлекательной не только в глазах детей, но и взрослых.

Здесь необходимо упомянуть, что исключительные права на публикацию книги «Алиса в Стране чудес» с иллюстрациями Тенниела до 1907 года принадлежали лишь самому Льюису Кэрроллу. Однако после истечения срока обладания исключительными правами английский владелец издательства William Heinemann Ltd Уильям Хейнеманн заказывает Артуру Рэкхему серию иллюстраций к «Алисе в Стране чудес» (см. рис. 3, 4).

Являясь культовой детской книгой, «Алиса в Стране чудес» стабильно переиздается с иллюстрациями Рэкхема с 1907 года и по популярности уступает лишь классическим иллюстрациям Джона Тенниела. Артур Рэкхем интерпретирует литературный текст сказки, соответствуя своему времени и выдерживая индивидуальный авторский

Рис. 3. А. Рэкхем. «Кто украл карты», 1907 г., акварель, гуашь, карандаш.

Рис. 4. А. Рэкхем. «Совет Гусеницы», 1907 г., акварель, гуашь, карандаш.

стиль, который сформировался, вобрав в себя характерные для европейских графиков конца XIX — начала XX века художественные черты. Это формирование изображения посредством богатства и обилия изящных, точно найденных линий; гармоничная плавность форм Ренессанса; цветение и пышность барокко; особенности японской гравюры в графичности колористического решения вкупе с лаконичностью цветовой гаммы; образная мифологичность гобеленов и мистичность книжной миниатюры Средневековья (Певзнер 318). Неповторимость и хорошо узнаваемый авторский стиль Артура Рэкхема, а также его профессиональный выбор художественного оформления только сказочных приключенческих сюжетов жанра фэнтези сказались на коммерческом успехе и общественной востребованности его иллюстраций. Во многих смыслах являясь художником

своего времени — модернистом, он создает совершенно новый, отличный от «классического образа Тенниела» образ Алисы и Чудесного мира, в котором она путешествует. В целом цикл иллюстраций состоит из 13 цветных и 16 черно-белых рисунков.

Ценным подарком судьбы для Артура Рэкхема стала встреча на своем жизненном пути с Эдит Старки (Edyth Starkie, 1867–1941) — ирландской художницей — портретистом и скульптором, в дальнейшем ставшей его женой, другом и соратником. Именно она помогла ему с поиском более сложных градаций цветовых решений для иллюстраций, изначально поощряла его склонность к фантазийным рисункам, даже когда у самого Артура были сомнения в своем выборе. И, наконец, убедила принять участие в групповом вернисаже английских акварелистов Winter Royal Watercolor Society Exhibition в 1902 году. Несмотря на семейные узы, Эдит Старки была для Артура строгим критиком и мотиватором, поэтому ее мнение уважалось и ценилось художником (Barrie 5–7).

Интересно, что творческий стиль и технологические аспекты создания иллюстраций у художника со временем меняются под воздействием проистекавших одно из другого социально-культурных и политических процессов, происходивших в Европе. Их очень условно можно разделить на три основных этапа: индустриальная революция и, как следствие, новые полиграфические технологии; расцвет искусства книжной иллюстрации в Викторианскую эпоху; упадок и обнищание культурных потребностей в результате Первой мировой войны.

Так, новейшие технические достижения в области типографии позволяют Рэкхему использовать трехцветную печать для цветных иллюстраций с повторной покраской

в случае нечеткости получаемого оттиска. И все же иронично, что именно его иллюстрации к «Алисе в Стране чудес» являются первыми рисованными от руки изображениями к этой сказке. После ужасающих событий Первой мировой войны, несомненно, повлиявших на личность художника, Рэкхем отдает предпочтение созданию черно-белых иллюстраций, для которых характерны силуэтность, четкость и реалистичность. Интересная и важная деталь: несмотря на сказочность и фантазмагоричность образов рэкхемовских фей, эльфов, гоблинов и других мифологических персонажей, художник в своем творчестве во многом был предан, как говорится, «правде жизни». В основе его чарующих пейзажей и героев иллюстраций лежат реальные виды английских полей и долин, обычных животных и, конечно, детей. Художник обладал потрясающей работоспособностью, зрительной памятью и вниманием к деталям, что ясно демонстрирует большинство его произведений. По воспоминаниям дочери Артура Рэкхема Барбары (Barbara Edwards), она часто была моделью для персонажей. Художник много раз просил ее принять какую-либо позу, и девочка терпеливо позировала, хоть на бумаге изображалась и не она, а какой-нибудь зверек или сказочный персонаж (Vollmer).

Одной из важнейших задач художника, создающего иллюстрации для детских книг, является умение сохранить и приумножить детскую веру в чудесное, волшебное, доброе. Эта задача объединяет как многих детских писателей, так и художников вне зависимости от временной эпохи. Артур Рэкхем, являясь культовым иллюстратором детских книг, много размышлял о принципах иллюстрирования, роли художника-иллюстратора и канонах, которых он

должен придерживаться. Вот главные их них: художник-иллюстратор, приступая к работе над детской книгой, должен быть полноправным партнером писателя. При иллюстрировании он может создавать графическое изображение, основываясь на том, как он видит и представляет текст автора детской книги. Но самый интересный результат получается, когда художнику удается изобразить собственные эмоции и впечатления, собственную независимую интерпретацию. Это во многом непростая и серьезная творческая задача, поскольку зачастую иллюстратору необходимо показать и «договорить» рисунком то, что хотел передать писатель, но в силу ограничения разности восприятия изображения и текста этого не получилось. А иногда случается и так, что художнику нужно освежить читательское восприятие за счет своих иллюстраций. Данный подход в решении художественной задачи наиболее характерен для творческого метода А. Рэхема, ведь в своих авторских интерпретациях он отходил от канонических викторианских изображений Кэрролла и Тенниела. И все же, несмотря на новый взгляд художника в иллюстрировании «Алисы в Стране чудес», между ним и Льюисом Кэрроллом есть общие характерные черты – это богатая фантазия, национальная самобытность и умение смотреть на мир живым детским воображением, способным преобразить окружающие явления в фантастическую сказку, наполненную загадками, которые необходимо решать. Несмотря на то что в период Первой мировой войны спрос на произведения жанра «фэнтези» упал, художник остался верен себе. Его подход и стиль к иллюстрированию фэнтезийных и сказочных миров в наши дни является каноничным и признан многими художниками как наиболее приемлемый

при создании изображений для детских и подростковых книг.

Помимо классических образов персонажей и антуража «Алисы в Стране чудес», найденных в так называемом «английском стиле» Тенниелом и Рэхемом, стоит рассмотреть не менее интересные интерпретации художников-иллюстраторов из других стран. Одна из них – Туве Марики Янссон (1914–2001), финская писательница и художница, всемирно известная по авторским книгам о муми-троллях, сказочных персонажах, которых она придумала и облекла в узнаваемый по всему миру изобразительный образ.

Что интересно, саму себя Туве Марики Янссон позиционировала не детским писателем, а все же профессиональным художником, и поэтому в перечне ее творческих заслуг можно упомянуть как создание иллюстраций к произведениям «Хоббит» Джона Рональда Руэла Толкина, «Алиса в Стране чудес», «Охота на Снарка» Льюиса Кэрролла, так и монументальные фрески на фасадах зданий и в общественных интерьерах городов Финляндии. В 2014 году в Музее искусства «Атенеум» (г. Хельсинки) проводилась выставка, связанная с празднованием 100-летнего юбилея Туве Марики Янссон, на которой экспонировались муралы в ее исполнении: «Праздник в городе» (1947) и «Праздник в деревне» (1947). Фрагменты изображения этих фресок винная галерея Altia Wine Gallery Suomi Finland использовала для оформления серии юбилейных вин Finland 100 по случаю 100-летия независимости Финляндии в 2017 году (Jansson's). В 1954 году художница создает фреску «Девы мудрые и неразумные» в церкви города Теува и роспись с изображением персонажей муми-троллей на стене детской больницы Аугога в Хельсинки. В городе Котка, в колледже ЕКАМИ,

изображен ее мурал на маринистскую тематику, датированный 1952 годом. Здесь же, в помещении бывшего детского сада, находится еще один мурал в технике «альсекко» — настенной живописи, выполняемой по твердой штукатурке, с предварительным увлажнением перед рисованием на ней растертыми на растительном клее, яйце или извести красками. На этом мурале изображены сказочные персонажи, очень похожие на героев серии книг о муми-троллях (Рогозина).

Туве Янссон родом из Швеции, и в ее семье искусство являлось неотъемлемой частью повседневной жизни. Оба ее родителя были известными творческими людьми: мать Сигне Хаммарштен — шведская художница, а отец Виктор Янссон — известный скульптор. Девочка с малых лет интересовалась рисованием, а творческая атмосфера и произведения искусства, окружавшие ее, развивали воображение и визуальный опыт. Воспитываясь в семье, где ценились искусство, творчество, уважение к личности и терпимость, Туве Янссон выросла искренней, открытой, разносторонне одаренной творчески и свободолюбивой натурой. Ее произведения удивительным образом легко воспринимаются как детьми, так и взрослыми.

В доме родителей часто гостили представители творческих профессий, оказавшие влияние на Туве Янссон. Например, хороший друг их семьи Генри Рейн — основатель и главный редактор финского сатирического журнала «Гарм» (Garm). Со временем именно этот журнал стал своеобразной стартовой площадкой для начала карьеры Туве как художника-иллюстратора, поскольку уже с десятилетнего возраста она рисовала для него остроумные политические карикатуры. Интересная деталь, которую необходимо отметить: в 1940 году в упомянутом ранее журнале

дебютировал придуманный ею персонаж муми-тролль. Творческая семейная атмосфера оказала влияние и на младших братьев Туве Янссон: Ларс Янссон, помогавший сестре с визуализацией образов муми-троллей, станет иллюстратором, а Пер Олов Янссон изберет профессию фотографа. Окончив в пятнадцать лет факультет изящных искусств шведского художественного колледжа Konstfack в Стокгольме и свободно владея финским, шведским, английским и французским языками, молодая художница много часов посвящает стажировкам в европейских художественных школах Франции, Германии, Италии. Постепенно, этап за этапом, развивая свой творческий потенциал, совершенствуя эстетический вкус и профессиональные навыки в искусстве иллюстрации, Туве Марика Янссон становится культовой фигурой в социально-культурной сфере Финляндии.

И все же, несмотря на благоприятную среду, которая послужила катализатором к становлению Туве в качестве профессионального художника, ее жизнь была полна эмоциональных невзгод и переживаний. Самые сильные из них пришлись на тяжелые годы Первой и Второй мировых войн и, несомненно, отразились в творчестве Туве Янссон и как писателя, и как художника. Являясь патриотом своей страны, художница остро ощущала мрак и ужас войны, которая коснулась ее семьи. Отец Туве Янссон был участником гражданской войны в Финляндии, а брат Пер Олов отправился на фронт Второй мировой. Как тонкая натура, сверхчувствительная к внешним обстоятельствам, она переживает депрессию и боль, вследствие чего теряет все творческие силы и вдохновение. Презирая войну, несущую

бедствия, и одновременно пытаюсь скрыться от суровой реальности, Туве Янссон придумывает историю о сказочных муми-троллях, живущих в счастливой и беззаботной вселенной, олицетворяющей полную любви атмосферу ее родного дома. Муми-вселенная является своеобразным отражением реальности, истории героев связаны с переживаниями Туве, а персонажи имеют прямую отсылку к личностям ее друзей, близких и возлюбленных. Например, прототипом персонажа Снусмумрика (Snufkin) был финский журналист и критик культуры, а также друг Туве Янссон Атос Виртанен. В этой сказке путем сюжетно-образного изложения проецировался весь жизненный опыт и воспоминания, которыми художница хотела поделиться с читателями.

К художественно-стилистическим особенностям иллюстраций Туве Янссон можно отнести гротескность изображения и умение наполнять его драматизмом. Эстетика и нравственная этика иллюстраций Туве Янссон выражается в воссоздании сказочного мира, аналогичного детству автора, с его атмосферой уюта, терпимости и принятия. В их основе лежит особый тип субъективной образности и личностного восприятия реальности, который российский философ и культуролог Михаил Бахтин характеризует как «гротескный реализм» (Бахтин 28). Очень часто понятие «гротескный реализм» заменяют термином «наивный реализм». Это связано с тем, что в литературном произведении автор посредством театральных приемов объединяет как серьезные темы о жизни, взрослении и индивидуальности, так и мирные сцены, наполненные безмятежностью и семейной идиллией.

В статье Агнеты Рехал Йоханссон «Этика и художественные методы в повестях Туве Янссон о муми-троллях» приводится наивистский

метод, с помощью которого анализируется психологическая связь между мировоззрением художницы и созданным ею сказочным миром муми-дола. В исследовании также рассматривается и символизм в качестве натуралистического описания вымышленного мира, иллюстрации природы и персонажей как художественной интерпретации происходящих в реальности событий (45–60).

Вероятно, одной из главных причин всемирного успеха сказочной истории Туве Янссон стало изображение счастливого, гармоничного и беззаботного мира муми. Серия книг о муми-троллях принесла Туве мировую славу и коммерческий успех, и по описанию официального финского сайта Moomin.com, посвященного ее творчеству, она «...без сомнения, одна из лучших художников Финляндии всех времен и самый читаемый за рубежом финский автор» (Jansson Tove. Helsinki 9.8.2014 – Helsinki 27.6.2001).

В 1959 году художница создает серию иллюстраций к «Алисе в Стране чудес» (см. рис. 5, 6), которой характерны авторские художественно-стилистические особенности, начиная от «фирменных» штрихов и завершая хорошо узнаваемой «фирменной» стилистикой изображения персонажей. Иллюстрации выполнены в черно-белом и цветном вариантах, но самое интересное в них – это их атмосфера. Рисунки Туве Янссон отображают не классические английские пейзажи, а традиционные виды северных скандинавских шхер – скал и небольших скалистых островов у морских берегов, изрезанных снежными вершинами фиордов. В отличие от иллюстраций английских художников к «Алисе в Стране чудес», богато наполненных антуражем и зеленью лугов, рисункам Туве характерен лаконизм

цветового колорита, минимализм в изобразительном содержании, а также почти всегда присутствует свобода пространства и высокое синее небо. А среди персонажей, наполняющих иллюстрации, внимательный зритель заметит подозрительно знакомых зверюшек, напоминающих снусмумриков, сниффов и филифьонок из мира муми (Мамаева 127–132). Как гениальный художник, наполненный

Рис. 5. Туве Янссон. «Алиса в Стране чудес», 1966 г., графический лист.

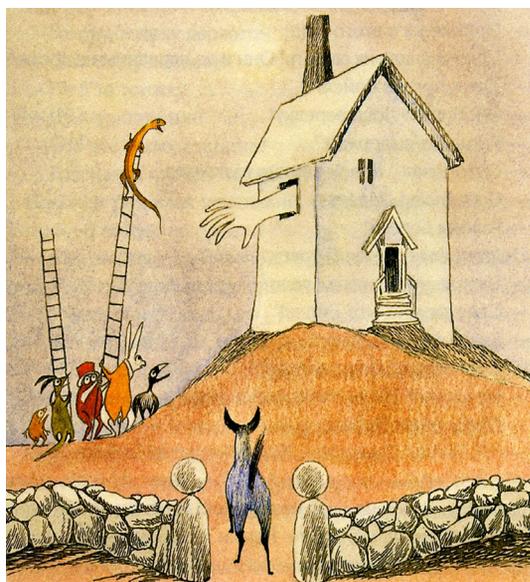

Рис. 6. Туве Янссон. «Алиса в Стране чудес», 1966 г., графический лист.

миром душевных ассоциаций и переживаний, Туве Янссон создает свою собственную изобразительную интерпретацию «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, в которой отражается мировосприятие и мироощущение представителя скандинавской культуры.

Еще одна художница, чьи иллюстрации к «Алисе в Стране чудес» заслуживают упоминания в данном исследовании, — это Николь Клавелу (см. рис. 7, 8), французский иллюстратор, карикатурист, художник комиксов. Большинство ее произведений созданы в жанре психоделического поп-арта, характерного для европейской изобразительной культуры 1960–80-х годов. Николь Клавелу родом из французского городка-коммуны Сент-Этьена, известного своими изысканиями в сфере современного искусства и культуры. Здесь она училась в Высшей школе искусств и дизайна и после ее окончания переехала в Париж.

В Париже карьера Николь Клавелу как художницы начиналась с рисования комиксов, стилистические и изобразительные особенности которых

Рис. 7. Н. Клавелу. «Алиса в Стране чудес — Бассейн слез», 1974 г., акварель.

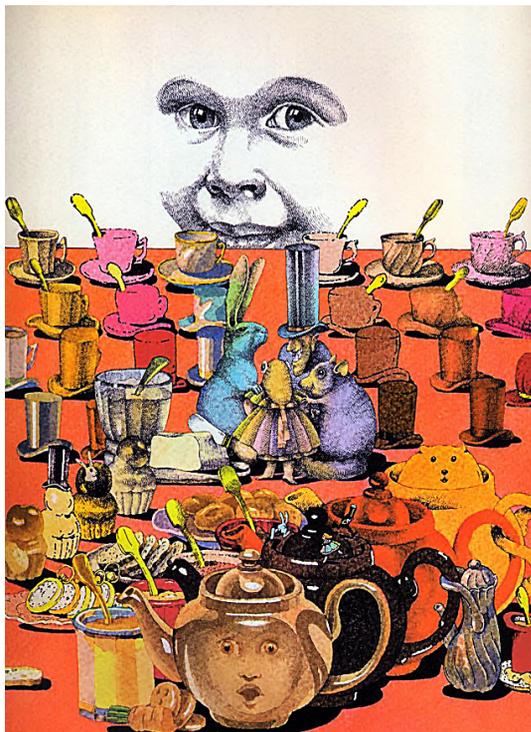

Рис. 8. Н. Клавелу. «Алиса в Стране чудес – Чаепитие», 1974 г., индийские чернила, цветные чернила.

впоследствии будут отражаться в ее живописи и иллюстрациях. Николь развивает собственный, ярко выраженный индивидуальный почерк, выражающийся как свободной авторской манерой визуализации идей и смелостью неординарных композиционных решений, так и уникальным сочетанием психоделически сложных образов, изображений и цветов. Вбирая в свой творческий потенциал дух эпохи, так называемую «эстетику 60-х», Николь Клавелу близко общается с другими смелыми творцами, такими как немецкий аниматор, иллюстратор и графический дизайнер Хайнц Эдельман, широко известный по работе над анимационным фильмом «The Beatles: Yellow Submarine» (1968). Влияние его творчества на мировоззрение художницы можно проследить в изобразительных форматах, работе с перспективой, масштабом изображения, взаимодействии цветов и в первую очередь композиционно-стилистических

решениях, когда она привносит в классическую иллюстрацию приемы из искусства дизайна и анимации.

Отношение художницы к искусству иллюстрации характеризуется глубинным пониманием и воображением пространства, в котором разворачивается сюжетная история, раскрытием личного содержания и мотиваций персонажей, их переживаний и эмоций. Иными словами, Николь Клавелу создает свое уникальное изобразительное пространство, наполненное разнообразными фантазиями и мечтаниями как сюжетных героев, так и зрителей. При проведении сравнительного анализа иллюстраций Николь Клавелу к «Алисе в Стране чудес» Льюиса Кэрролла отметим, что, в отличие от классических иллюстраций английских художников, творческая интерпретация художницы более непосредственная, эмоциональная, при этом не лишенная определенной доли жизненной правды.

Если говорить о технологической стороне создания иллюстраций Николь Клавелу, то нужно отметить, что ей больше характерен анимационный подход, нежели графический в классическом понимании этого термина. Композиционные решения иллюстраций раскрываются перед зрителем словно действие, запечатленное в раскадровке, более характерной искусству кино и анимации. Это своеобразная изюминка, которая дает возможность зрителю продолжить движение взглядом, максимально включая свое воображение и фантазию. Впервые «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла с иллюстрациями Николь Клавелу была опубликована в 1974 году издательством Grasset-Jeunesse. Книга содержит 32 иллюстрации, как цветные, так и черно-белые, выполненные в сепийном цвете (Monsieur).

Стоит отметить ее опыт художника комиксов и профессиональное

мастерство, с которым обыгрывается иллюстрация на обложке книги, с желанием вызывать неподдельный интерес у читателя с первого же взгляда. На обложке книги изображены две открытые двери и бегущий кролик. При этом в нижнюю дверь героиня как бы заглядывает открытым любопытным взглядом, а верхняя дверь ведет к клумбе сказочного мира с обратной стороны. То есть иллюстрация в композиционном решении выстроена так, что изображение как будто бы предлагает зрителю «войти» в сказку. Так иллюстрация, предлагаемая художницей, повествует о начале приключений Алисы и, несомненно, вызывает чувство любопытства. Таким точно найденным приемом художник-иллюстратор призывает к действию, образительно мотивируя будущего «путешественника» к прочтению этой книги.

Монохромная иллюстрация Клавелу к сцене с метаморфозами Алисы выполнена в оригинальном решении, заключающемся в смешении книжной графики и комикса: на рисунке художница создает ощущение анимационного действия, накладывая шесть изображений героини в разных размерах от большего к меньшему. А сцена игры в крокет с головой фламинго больше свойственна дизайну и сюрреализму из-за использования ритмичных изображений птиц и сочных, ярких цветов.

Авторский стиль Николь Клавелу и нестандартный подход к иллюстрированию «Алисы в Стране чудес» были отмечены в мире искусства и в 1976 году на биеннале в Братиславе (Словакия) принесли художнице всемирную известность и награду «Золотое яблоко» (Neuwood 8).

Имя Мая Петровича Митурича-Хлебникова (1925–2008) как советского иллюстратора детской книги известно по иллюстрациям к произведениям С.

Маршака, Г. Снегирева, Р. Киплинга, Р. Чуковского и, конечно же, «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла (см. рис. 9, 10).

В качестве члена фронтовой бригады художников Май Митурич принимал участие в Великой Отечественной войне и, вопреки жестоким условиям окружающего его хаоса войны, остался верен себе. Отучившись после возвращения с фронта в Московском полиграфическом институте по

Рис. 9. Май Митурич. «Приключения Алисы в Стране чудес», 1977 г., акварель.

специальности «Художник книги», в дальнейшем он создавал произведения, наполненные самобытностью, лирикой и умиротворенным чувством юмора. Художник любил общение с детьми и отлично понимал особенности их мировоззрения и мироощущения. Немалую роль в формировании Мая Митурича как художника оказала его творческая семья, в особенности путешествия с отцом — уже в подростковом возрасте во время создания акварельных этюдов у него

Рис. 9. Май Митурич. «Приключения Алисы в Стране чудес», 1977 г., акварель.

формируется особый графический стиль и понимание иллюстрации как вида искусства.

«Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, выпущенная издательством «Художественная литература» в 1977 году, насчитывает около 30-ти иллюстраций художника. Несмотря на внешнюю простоту, иллюстрации Мая Митурича к «Алисе в Стране чудес» лаконичны и профессиональны, а сама книга является замечательным примером, демонстрирующим зрителю самобытность и уникальность авторского стиля художника.

В качестве основного изобразительного приема в иллюстрациях к «Алисе в Стране чудес» Митурич все изображения выполняет на белом фоне, за счет которого они наполняются воздухом и свободой, а также точно найденными черными штрихами и линиями, дополняемыми двумя контрастными цветами. Данные цветные пятна могут показаться небрежной импровизированной абстракцией, однако они четко

структурированы, выверены и тем самым моделируют пространство графического листа, выявляя самое важное и одновременно игнорируя лишнее, что может отвлекать юного читателя и зрителя. Пластичность мазков, выявление и расстановка акцентов, лаконичность пятен создают своеобразный самобытный изобразительный стиль, где сюжетные персонажи и окружающий их антураж остро характерны и максимально выразительны. Минималистическая эстетика вкупе с благородством и скромностью рисунка при созерцании иллюстраций создают впечатление недосказанности и дают волю воображению и фантазии. Несмотря на то что Митурич являлся признанным мастером акварели, он смело экспериментировал и с другими материалами и техниками при работе над книжной графикой, создавая неповторимые по стилю детские иллюстрации. Искусствовед Константин Чувашев в статье «Солнечный Май», посвященной анализу творческих методов Мая Митурича, отмечал: «Картинки Митурича сродни фарфоровым скульптуркам: они воздушны, хрупки — словно подсвечены изнутри» (Чувашев 20).

При искусствоведческом анализе творчества художников, иллюстрировавших «Алису в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, необходимо упомянуть американского художника-иллюстратора Грега Хильдебрандта (см. рис. 11, 12). В 2010 году издательство «Эксмо» выпускает книгу «Алиса в Стране чудес», оформленную 30 иллюстрациями художника. От иллюстраций других художников его произведения отличаются смелыми, в чем-то даже кинематографическими ракурсами, наличием необычных футуристических элементов, эффектной игрой светотени и одновременно красочностью реалистичного рисунка.

Все перечисленное создает узнаваемый и неповторимый стиль американского художника-иллюстратора, работающего в жанрах фантастики и фэнтези. Творческий метод Хильдебрандта при создании иллюстраций к сказке «Алиса в Стране чудес» состоял в том, что при ее прочтении художником отбирались возможные сюжеты для иллюстрирования, которые в дальнейшем делились на крупные, средние и общие планы, точно передающие ключевые локации действия главных героев в них. Далее происходил процесс тщательного отбора, и в итоге общее количество скетчей-набросков сокращалось до 30. Данный метод применяется при создании раскадровок сюжетных линий и действий персонажей в искусстве кино и анимации. Но ранее в статье уже упоминалось, что иллюстрациям художника характерна кинематографичность в изобразительно-композиционном построении изображения. Интересно то, что образы персонажей книги в интерпретации Грега Хильдебрандта

Рис. 11. Г. Хильдебрандт. «Безумное чаепитие», 1990 г., графический лист.

Рис. 11. Г. Хильдебрандт. «Безумное чаепитие», 1990 г., графический лист.

очень реалистичны, словно они перенеслись из современного мира в мир сказки. Это связано с тем, что они отрисовывались художником с реально существующих людей, особенно это заметно на изобразительном решении лиц Алисы и Шляпника. По признанию самого Грега Хильдебрандта, ему нравятся иллюстрации с изображением сюжета о падении Алисы в кроличью нору и сцены с безумным чаепитием (Хильдебрандт).

Если говорить о казахстанских художниках, иллюстрировавших историю о приключениях Алисы, то нельзя не отметить Ассоль Сас — современного графика-иллюстратора из города Алматы, чей авторский почерк хорошо узнаваем и по многим критериям уже является «брендом». Ее иллюстрации украшали страницы республиканских газет и журналов «Караван», «Караван-блик», «Жумапятница», «Тандем», «Ленинская смена», а также книги отечественных и зарубежных издательств «ТриМаг», «Аруна», «Поляндрия», «Книжный клуб» и т. д.

Ассоль Сас в первую очередь талантливый художник-график, мастер изобразительного рисунка, смело и грамотно использующий черный и белый цвета в своих иллюстрациях, поскольку считает их самыми «честными». Монохромное изобразительное решение вкупе с ее авторским стилем позволяет художнице передать весь драматизм излагаемых в тексте событий, усиливая ассоциативный ряд образов для зрителя и делая иллюстрацию гротескной и запоминающейся.

Главным компонентом своего творческого метода Ассоль считает «насмотренность», иными словами, визуальный опыт художника. Вероятно, этим и обусловлено разнообразие ее художественно-выразительного языка, композиционных решений и стиливых приемов. В решении иллюстраций каждой книги Ассоль Сас находит свои уникальные способы визуализации текста, задумки автора, манеру исполнения, стилистику, а также подбирает материалы и технику. Один из главных способов изображения у художницы — это филигранный рисунок, призванный точно, тонко и изящно поведать о событиях иллюстрируемой истории. Многие свои композиции Ассоль выполняет в технике акварели, чья графичность, пластичность, различные размывки и подтеки, а также своеобразные сочетания цветов позволяют художнице создать яркие, запоминающиеся иллюстрации, наполненные ощущением волшебства и поэзии.

Находясь в постоянном поиске новых выразительных приемов и средств, Ассоль Сас много экспериментирует с различными художественными материалами и техниками, что в конечном итоге вылилось в создание уникальной авторской техники письма акрилом и тушью. Именно в этой же технике художницей выполнена серия

иллюстраций к «Алисе в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла.

Иллюстрации Ассоль Сас к книге английского классика лаконичны, цельны, декоративны и очень детальны (см. рис. 13, 14). Несмотря на серьезность и сдержанность, можно даже сказать «взрослость» изобразительного языка художницы, ее графика способна четко донести до юного зрителя сюжетно-образное содержание книги, а иллюстрации при этом не лишены динамики, свободы и характерной для сказки Льюиса Кэрролла атмосферы мистичности и фэнтезийности. Главную героиню сказки Алису художница изображает в простом пышном белом европейском платье с широкими рукавами-фонариками. У нее длинные черные волосы, а ноги обуты в черные туфельки с застёжкой. Как и многие художники, Ассоль Сас в качестве прототипа образа Алисы избрала внешность близкого человека — своей дочери. По ее словам, «...искать не пришлось — дочь как раз была в том же возрасте и в том же типаже, что и Алиса. Кэрролл,

Рис. 14. Ассоль Сас. «Алиса в Зазеркалье», 2012 г., акрил, тушь.

как известно, был помимо всего прочего и фотографом. Изучая его фотоматериалы перед началом работы над иллюстрациями, я заметила, что моя дочь очень похожа на ту, настоящую Алису. Образ Королевы также был подсмотрен в одном из близких людей...» (Бейсенбаева). Интересен наряд Королевы на ее иллюстрациях — она одета по европейской моде в объемное платье, многослойно и богато украшенное кружевами и узорами, с воротником-фрезой, широкими рукавами и корсажем. Пространство вокруг героев воздушно, а в антураже наполнено густой травой и буйством цветов. Подобный пейзаж характерен для просторов предгорных мест близ Алматы, родного для художницы города, с их богатой флорой холмов и полей.

Привлекая свою уникальную и неповторимую авторскую технику, Ассоль Сас в своих иллюстрациях черно-белой тональности изображает мир Зазеркалья иллюзорным, мистическим и одновременно магическим. Смещение изобразительных материалов — акрила и туши — позволяют художнице смело экспериментировать над визуальными эффектами в авторских иллюстрациях и в конечном итоге создавать объемные изображения, вызывающие впечатление черно-белых снимков.

Результаты

Результаты и выводы искусствоведческого анализа авторской иллюстрации к литературному произведению Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» в контексте развития мировой креативной издательской и киноиндустрии могут быть привлечены в качестве методологической основы для развития отечественной креативной индустрии. В результате аналитической работы, осуществлённой в данной статье, возможно рассматривать

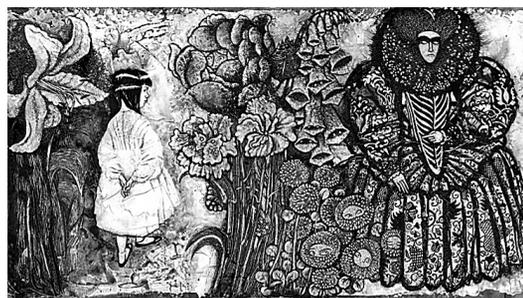

Рис. 14. Ассоль Сас. «Алиса в Зазеркалье», 2012 г., акрил, тушь.

литературное произведение в жанре детского фэнтези Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» в качестве уникальной истории-сказки, которая по прошествии времени стала культовой для многих поколений людей вне зависимости от географической локации и оказала влияние на культуру в рамках социально-этической и эстетической сферы. На основе искусствоведческого анализа рассмотрена роль искусства книжной авторской иллюстрации в формировании мировой креативной индустрии на примере иллюстраций к литературному произведению Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Предпринята попытка рассмотреть основные личностные, социальные, культурные и технологические аспекты, оказавшие влияние на процессы развития искусства книжной иллюстрации в интеллектуальный продукт креативной индустрии. Учитывая то, что креативная индустрия подразумевает творческий продукт, стоит обратить внимание на истоки возникновения этого интеллектуального продукта, а именно — его автора, профессионального художника-иллюстратора.

Научная постановка вопроса, анализы и выводы данной статьи имеют искусствоведческо-теоретическую ценность и могут быть использованы в трудах искусствоведов, культурологов, студентов, магистрантов для исследовательских работ и разработки научных проектов. Также изучение

теоретических выводов данного исследования будет полезно для творческой практической деятельности современных художников.

Заключение

В заключении работы, завершая искусствоведческий анализ авторской иллюстрации к литературному произведению Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» в контексте развития мировой креативной индустрии, нужно отметить следующее: Льюис Кэрролл, как человек, умевший «смотреть на мир глазами ребенка», создал уникальную сказочную историю, ставшую культовой для многих поколений детей всего мира. «Алиса в Стране чудес» как феномен мировой литературы жанра детского фэнтези даже по прошествии времени с момента своего создания оказывает культурное влияние на социально-этические и эстетические ориентиры.

Искусство книжной иллюстрации — неотъемлемый элемент хорошей детской книги — способствует как процессу погружения читателя в мир сказки, так и развитию его воображения вкупе с духовным и эстетическим воспитанием. Иллюстрация как вид книжной графики создает своеобразный визуальный путь познания окружающего мира ребенком, поэтому ставит перед художником-иллюстратором сложные задачи, бросающие вызов его жизненному опыту, творческим навыкам и эстетическим предпочтениям.

Первыми художниками, создавшими иллюстрации к литературному произведению Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес», являлись его соотечественники — «английские классики» Джон Тенниел и Артур Рэкхем. Их творческое наследие, стилистические особенности изобразительного языка, уникальные авторские образы актуальны и по сей день, пользуясь спросом среди

почитателей и оказывая влияние на современных деятелей культуры и искусства.

Помимо «английских классиков», необходимо отметить вклад в общее иллюстративное наследие «Алисы в Стране чудес» и других художников. В их числе — финская художница Туве Марика Янссон, в иллюстрациях которой атмосфера сказки Льюиса Кэрролла наполнена теплом, уютом, добром и душевностью, несмотря на гротескность и минимализм изобразительного решения, вероятнее всего связанного с субкультурными особенностями скандинавского этноса. Французская художница Николь Клавелу, опираясь в своем творчестве на изобразительную культуру поп-арта с психоделическими элементами, характерными для искусства комикса и анимации Европы 60–80-х годов прошлого века, в свою очередь, подарила миру авторскую серию сюрреалистично-дизайнерских иллюстраций к «Алисе в Стране чудес». В уникальном авторском стиле выполнены графические листы к «Алисе в Стране чудес» советским мастером иллюстрации Маем Митуричем. Несмотря на то что его изобразительный язык стилистически минималистичен, он понятен и доступен юному зрителю, композиционный строй иллюстраций органично выстроен, наполнен воздухом и пространством, стимулируя фантазию и воображение читателей. Американский художник Грег Хильдебрандт, специализирующийся в жанрах фантастики и фэнтези, создал свою серию иллюстраций к книге Льюиса Кэрролла, которая отличается кинематографичностью изобразительного языка. Его иллюстрации богаты смелыми «кинематографичными» ракурсами, элементами футуризма, особой реалистичностью образов и эффектной игрой света и тени. Художник создал

свое уникальное авторское видение культового литературного произведения с образами героев и персонажей, как будто существующими в нашей повседневной реальности.

Казахстанский художник-иллюстратор Ассоль Сас создала лаконичные, филигранные, цельные иллюстрации к произведению «Алиса в Зазеркалье». Что интересно, они выполнены в оригинальной технике акрила с тушью в черно-белой графике. Такой подход во многом нестандартен для искусства детской иллюстрации, но делает ее образное видение литературного сюжета более четким и доступным, усиливая эффект мистичности и фэнтезийности происходящего.

Более века назад английский писатель Льюис Кэрролл создал для дочки своего друга Алисы Лидделл сказочную историю о ее приключениях

в Стране чудес, которая откликнулась в душах и сердцах миллионов читателей. Эта сказочная история вдохновила множество художников разных национальностей, работающих в разных изобразительных стилях, на создание иллюстраций, раскрывающих перед читателями удивительный фэнтезийный мир «Алисы в Стране чудес». В последующем их творческие находки послужили ориентиром для режиссеров и продюсеров, экранизирующих культовую литературную историю в искусстве кино и анимации, поражая воображение зрителей изысканностью и зрелищностью происходящего. И закончить статью хочется словами американского художника-иллюстратора Грега Хильдебрандта: «Ваше воображение — ваша самая большая ценность. Оно направит вас на путь невероятных возможностей. Постарайтесь всегда и во всем видеть прекрасное» (Хильдебрандт).

Авторлардың үлесі

Кан Л. А. – зерттеу жүргізу, мәліметтер жинау және әдебиеттерді іздеу, сыни және теориялық талдау

Мұқанов М. Ф. – жұмыс макетін, мәтінді өңдеу, мәтіннің зерттеу бөлігін дайындау және қайта қарау.

Вклад авторов

Кан Л. А. – проведение исследования, сбор данных и поиск литературы, критический и теоретический анализ

Муканов М. Ф. – компоновка работы, редакция текста, подготовка и доработка исследовательской части текста

Contributions of authors:

L. A. Kan – research, collecting data and search of literature, critical and theoretical analysis.

M. F. Mukanov – assembling the work, editing of the text, preparation and revision of the article for publication.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- Adams, Tim. Interview. Tim Burton: «*The love and life and death stuff was stewing from the start*». *The Guardian*, 7 October 2012, www.theguardian.com/film/2012/oct/07/tim-burton-frankenweenie-interview. Дата доступа 20 марта 2023.
- Barrie, James. *Peter Pan in Kensington Gardens*. Illustrated by Arthur Rackham. Read Books, 27 January 2016, p. 5 – 7.
- Claveloux, Nicole. *Alice in Wonderland. The version of the tale published by Grasset-Jeunesse in 1974 (illustrated by Nicole Claveloux)*, 2000. monsieur.nicolas.free.fr/pages/part4b.html#note1. Дата доступа 20 марта 2023
- Heywood, Sophie. Fighting 'On the Side of Little Girls': Feminist Children's Book Publishing in France after 1968. *Nottingham French Studies*, vol. 59, no. 2, 2020, pp. 206 – 220. DOI: 10.3366/nfs.2020.0285.
- Ovenden, Graham and John Davis. *The Illustrators of Alice in Wonderland and Through the Looking Glass*. London, Academy Editions, 1972. p. 101.
- Paton, Elizabeth. What the 2018 Pirelli Calendar Says About Race. *The New York Times*, 20 July 2017. www.nytimes.com/2017/07/20/fashion/pirelli-2018-calendar-black-alice-in-wonderland.html. Дата доступа 20 марта 2023.
- Reller, Suzanne. *Illustrating Shakespeare's Plays (Pt. 1)*. LiBlog, 9 November 2015, libapps.libraries.uc.edu/liblog/2015/11/illustrating-shakespeares-plays-pt-1/. Accessed 20 June 2023.
- Tenniel, John. *Alice and the Cheshire Cat, a design engraved on wood by the Dalziel Brothers*. 1865. artsandculture.google.com/asset/sir-john-tenniel-alice-and-the-cheshire-cat-a-design-engraved-on-wood-by-the-dalziel-brothers/TgGNH8PLxMvKsQ. Accessed 20 June 2023.
- Wakeling, Edward. *Lewis Carroll's diaries, volume 5*. - The Lewis Carroll Society, 1999. thereallewiscarroll.com/index.html. Дата доступа 20 марта 2023.
- Бахтин, Михаил. *Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса*. Собр. соч. в 7-ми тт. Т. 4 (2). Языки славянских культур, 2010, с. 28.
- Бейсенбаева, Айгерим. «Визуальный ряд» (интервью с Ассоль Сас). Республиканская газета «Новое поколение», 2 февраля, 2012. archive.np.kz/cultura/10259-vizualnyjj_rjad.html. Дата доступа: 20 марта 2023.
- Еженедельный планировщик/дневник на 18 месяцев, планировщик ограниченного выпуска «Приключения Алисы в стране чудес», тема белого кролика*. Молескин. www.amazon.co.uk/Moleskine-18-Month-Planner-Adventures-Wonderland/dp/B07Y627H5M. Дата доступа 20 июня 2023.

Лебедев, Владимир. *О рисунках для детей*. Литературный современник, 1933, №12. с. 204-206

Мамаева, Надежда. Русская «Алиса» на английской сцене. *Павермановские чтения. Литература. Музыка. Театр : сборник научных трудов*. Вып. 2, под ред. О. Н. Турышевой. Екатеринбург, 2014. с. 127 – 132. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/26946/1/paverman-02-2014-18.pdf> . Дата доступа 20 июня 2023

Певзнер, Николай. *Английское в английском искусстве*. Издательство «Азбука», Москва, 2004. с. 318

Рогозина, Ольга. *Фрески Туве Янссон в Котке. Финляндия для любознательных. Культурные грани*. 2017. <terve-suomi.com/kulturny-otdyh/491-freski-tuve-yansson-v-kotke.html>. Дата доступа 20 марта 2023.

Спиридонова, Дана. *История двух зануд: кто помогал Льюису Кэрроллу создавать мир Алисы*. Журнал «Мел», 11 апреля 2020. <mel.fm/blog/dana-skhanova/46709-istoriya-dvukh-zanud-kto-pomogal-lyuisu-kerrollu-sozdavat-mir-alisy>. Дата доступа: 20 марта 2023

Троицкая, Юлия. *Детская книга в творчестве современных художников. Герценовские чтения. Художественное образование ребёнка: стратегии будущего. VI Всероссийская научно-практическая конференция*. 14 февраля 2020. Том 6. Выпуск 1. Санкт-Петербург. Издательство «ВВМ», 2020. с 30-40. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://pedagogika-cultura.ru/images/Stories/additional/2020/sbornik-rgpu-2020.pdf> . Дата доступа 20 июня 2023.

Фрески Туве Янссон на этикетках напитков, посвященных столетию Финляндии. Хельсинки, Финляндия, 18.10.2016. Moomin. <www.moomin.com/en/blog/tove-janssons-frescoes-centenary-beverage-labels/#95bee00f>. Дата доступа 20 июня 2023.

Хильдебрандт, Грег. *Я не выбирал искусство, оно выбрало меня*. Издательство «Эксмодетсво», Москва, 2020. <https://my-shop.ru/shop/article/13058.html>. Дата доступа 20 марта 2022.

Чувашев, Константин. *Солнечный Май. Япония: стили и жизни, лето 2013*, с. 20–21. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.ru.emb-japan.go.jp/MAGAZINE/MAGAZINE_9/JPN09_All%20in%20one.pdf . Дата доступа 20 июня 2023. Янссон, Туве. Хельсинки 9.8.1914 – Хельсинки 27.6.2001. Хельсинки, Финляндия. Moomin. <www.moomin.com/en/tove-jansson>. Дата доступа 20 марта 2023.

References

Adams, Tim. Interview. *Tim Burton: «The love and life and death stuff was stewing from the start»*. The Guardian, 7 October 2012, www.theguardian.com/film/2012/oct/07/tim-burton-frankenweenie-interview. Accessed 20 March 2023.

Bakhtin, Mikhail. *Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kultura srednevekovya i Rennanssa. [Creative Work of François Rabelais and Folklife Culture of Medieval and Renaissance]* Collected works in seven volumes, v. 4. Moscow, Yazyki slavyanskikh kultur, 2010. (In Russian)

Barrie, James. *Peter Pan in Kensington Gardens*. Illustrated by Arthur Rackham. Read Books, 27 January 2016, p. 5 – 7.

Beysenbayeva, Aygerim. Vizualnyy ryad (intervyu s Assol Sas). [Visual Row (Interview with Assol Sas)] *Novoe Pokolenie*, 2 February 2012, archive.np.kz/cultura/10259-vizualnyj_rjad.html. Accessed 20 March 2023. (In Russian)

Chuvashhev, Konstantin. Solnechniy may [Sunny May]. *Yaponiya: stili i zhizni [Japan: styles and lives]*, leto 2013, pp. 20–21. chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcgclcfndmkaj/https://www.ru.emb-japan.go.jp/MAGAZINE/MAGAZINE_9/JPN09_All%20in%20one.pdf Accessed 20 June 2023. (In Russian)

Claveloux, Nicole. *Alice in Wonderland. The version of the tale published by Grasset-Jeunesse in 1974 (illustrated by Nicole Claveloux)*, 2000. monsieur.nicolas.free.fr/pages/part4b.html#note1. Дата доступа 20 марта 2023

Heywood, Sophie. Fighting ‘On the Side of Little Girls’: Feminist Children’s Book Publishing in France after 1968. *Nottingham French Studies*, vol. 59, no. 2, 2020, pp. 206 – 220. DOI: 10.3366/nfs.2020.0285.

Hildebrandt, Greg. *Ya ne vybiral iskusstvo, ono vybralo menya [I Didn’t Choose Art, It Chose Me]*. Eskmodetstvo, 2020, my-shop.ru/shop/article/13058.html. Accessed 20 March 2023. (In Russian)

Jansson’s Tove frescoes on the centenary celebration beverage labels. Helsinki, Finland, october 18, 2016. Moomin. www.moomin.com/en/blog/tove-janssons-frescoes-centenary-beverage-labels/#95bee00f. Дата доступа 20 июня 2023.

Jansson, Tove. *Helsinki 9.8.2014 – Helsinki 27.6.2001*. Helsinki, Finland, 2014. Moomin. www.moomin.com/en/tove-jansson. Дата доступа 20 марта 2023.

Lebedev, Vladimir. O risunkakh dlya detey. [About Pictures for Children]. *Literaturnyy sovremennik*, no. 12, 1933, pp. 204–206. (In Russian)

Mamayeva, Nadezhda. “Russkaya ‘Alisa’ na angliyskoy stsene.” [Russian ‘Alice’ on the English Stage.”] *Paverman Readings. Literature. Music. Theater: collection of scientific works*. Issue 2. Editor Olga Turysheva. Yekaterinburg, Azhur, 2014, pp. 127–132. chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcgclcfndmkaj/https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/26946/1/paverman-02-2014-18.pdf . Accessed 20 June 2023 (In Russian)

- Ovenden, Graham and John Davis. *The Illustrators of Alice in Wonderland and Through the Looking Glass*. London, Academy Editions, 1972. p. 101.
- Paton, Elizabeth. What the 2018 Pirelli Calendar Says About Race. *The New York Times*, 20 July 2017, www.nytimes.com/2017/07/20/fashion/pirelli-2018-calendar-black-alice-in-wonderland.html. Accessed 20 June 2023.
- Pevzner, Nikolay. *Angliyskoye v Angliyskom Iskusstve [English in English Art]*. Moscow, Azbuka, 2004. (In Russian)
- Reller, Suzanne. *Illustrating Shakespeare's Plays* (Pt. 1). LiBlog, 9 November 2015, libapps.libraries.uc.edu/liblog/2015/11/illustrating-shakespeares-plays-pt-1/. Accessed 20 June 2023.
- Rogozina, Olga. Freski Tuve Yansson v Kotke. [Frescoes by Tove Jansson in Kotka]. *Terve Suomi – Finlandiya for lyuboznatelnykh [Terve Suomi – Finland for the curious]*, 17 July 2017, www.terve-suomi.com/kulturny-otdyh/491-freski-tuve-yansson-v-kotke.html. Accessed 25 March 2023. (In Russian)
- Spiridonova, Dana. Istoriya dvukh zanud: kto pomogal Lyuisu Kerrollu sozdavat mir Alisy [The Story of Two Bores: who Helped Lewis Carroll Create Alice's World] *Me!*, 11 April 2020, www.me!.fm/blog/dana-skhanova/46709-istoriya-dvukh-zanud-kto-pomogal-lyuisu-kerrollu-sozdavat-mir-alisy. Accessed 20 March 2023. (In Russian)
- Tenniel, John. *Alice and the Cheshire Cat, a design engraved on wood by the Dalziel Brothers*. 1865. artsandculture.google.com/asset/sir-john-tenniel-alice-and-the-cheshire-cat-a-design-engraved-on-wood-by-the-dalziel-brothers/TgGNH8PLxMvKsQ . Accessed 20 June 2023.
- Tove Jansson's frescoes on the centenary celebration beverage labels. *Moomin*, 18 October 2016, www.moomin.com/en/blog/tove-janssons-frescoes-centenary-beverage-labels/#8f60da0d. Accessed 25 March 2023.
- Tove Jansson: The Wonderful Artist behind the Moomins. *Moomin*, 4 November 2014, www.moomin.com/en/tove-jansson/. Accessed 25 March 2023.
- Troitskaya, Yulia. Detskaya kniga v tvorchestve sovremennykh khudozhnikov [Children's Book in the Works of Contemporary Artists]. *Herzen Readings. Children's Art Education: Strategies for the Future. The Sixth Russian Scientific and Practical Conference*. 14 February 2020. Volume 6. Issue 1. St. Petersburg, Publishing house VVM, 2020, p. 30–40. [chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pedagogika-cultura.ru/images/Stories/additional/2020/sbornik-rgpu-2020.pdf](https://efaidnbnmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pedagogika-cultura.ru/images/Stories/additional/2020/sbornik-rgpu-2020.pdf) . Accessed 20 June 2023. (In Russian)
- Wakeling, Edward. *Lewis Carroll's diaries, volume 5*. - The Lewis Carroll Society, 1999. thereallemiscarroll.com/index.html. Дата доступа 20 марта 2023.

Лада Кан

Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы
(Алматы, Қазақстан)

Мәлік Мұқанов

Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы
(Алматы, Қазақстан)

ЛЬЮИС КЭРРОЛЛДЫҢ «АЛИСА ҒАЖАЙЫПТАР ЕЛІНДЕ» ШЫҒАРМАСЫ ЖӘНЕ КРЕАТИВТІ ИНДУСТРИЯЛАРДЫҢ ДАМУЫ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ АВТОРЛЫҚ ИЛЛЮСТРАЦИЯ ӨНЕРІ

Аңдатпа. Мақала Льюис Кэрроллдың «Алиса ғажайыптар елінде» әдеби шығармасына әлемде креативті индустриялардың дамуы жағдайындағы авторлық иллюстрация өнерін өнертану тұрғысынан талдауға арналған. Сондай-ақ, зерттеуде ағылшын балалар жазушысы Чарльз Доджсонның Льюис Кэрролл бүркеншік атымен жазған және 1865 жылы жарық көрген «Алиса Ғажайыптар елінде» ертегі хикаятының мәдени құбылысы қарастырылады. Бұл шығарма балалар таң-ғажайып әдеби жанрының қалыптасуына революциялық әсер етті, ал «Алиса ғажайыптар елінде» суретшілері жасаған авторлық иллюстрациялар мен эстетикалық-бейнелеу стильдері жас ұрпақтың абстрактілі-бейнелі ойлау мен әлемді танудың дамуына әсер етті. Атақты суретші-иллюстраторлардың шығармашылығы балалар кітап иллюстрациясы өнері басқа бейнелеу түрлері мен жанрларымен қатар дәуіріміздің көркемдік-эстетикалық және мәдени стилін қалыптастыруға үлес қосатынын объективті түрде дәлелдейді. Балалар үшін иллюстрация маңызы жағынан кітап мәтінінің өзімен тепе-тең, ал тіпті кішкентай балалар үшін мәтіннен де маңызды, өйткені бұл баланың әлемді түсіну тәжірибесін қамтамасыз ететін білімнің визуалды жолы. Ал суретші-иллюстратордың басты міндеті кітап арқылы алынған білімді динамикалық кеңейту болып табылады. Льюис Кэрроллдың «Алиса ғажайыптар елінде» әдеби шығармасына жасаған әр түрлі суретшілердің кітап иллюстрацияларының өнертану талдаулары авторлық стильдер мен интерпретациялардың алуан түрлілігін көрсетеді, олардың әрқайсысы өзіндік көркемдік бейнелеуімен басқалардан ерекшеленеді. Олардың қатарында: Джон Тэнниел, Артур Рэхэм, Туве Янссон, Николь Клавелу, Грег Хильдебрандт, Май Митурич, сондай-ақ қазақстандық суретші Ассоль Сас бар.

Түйін сөздер: Балалар кітап иллюстрациясы, «Алиса Ғажайыптар елінде», мәдени феномен, Льюис Кэрроллдың шығармашылығы, креативті индустриялар.

Дәйексөз үшін: Кан, Лада, және Мәлік Мұқанов. «Льюис Кэрроллдың «Алиса ғажайыптар елінде» шығармасы және креативті индустриялардың дамуы жағдайындағы авторлық иллюстрация өнері». Central Asian Journal of Art Studies, т. 8, № 2, 2023, 48-76 б. DOI 10.47940/cajas.v9i2.644

Авторлар қолжазбаның соңғы нұсқасын оқып, мақұлдады және мүдделер қайшылығы жоқ екендігін мәлімдейді.

Lada Kan¹, Malik Mukanov²

^{1,2}Temirbek Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts (Almaty, Kazakhstan)

CARROLL'S 'ALISE IN WONDERLAND' AND THE ART OF ILLUSTRATION IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVE INDUSTRIES

Abstract. The article is devoted to the art historical analysis of the author's illustration to the literary work of Lewis Carroll's Alice in Wonderland in the context of the world creative industry development. The article also examines the cultural phenomenon of the literary work Alice in Wonderland, written by English children's writer Charles Dodgson under the pseudonym of Lewis Carroll and published in 1865. This work had a revolutionary impact on the formation of the literary genre of children's fantasy, and the author's illustrations and aesthetic and pictorial styles, created by artists for Alice in Wonderland, had an impact on the development of abstract and imaginative thinking and world cognition of the younger generation. The work of famous artists-illustrators objectively proves that the art of children's book illustration is on a level with other visual types and genres, involved in the formation of the era's artistic and aesthetic and cultural style. Illustrations for children is as important as the book text itself, and for young children even more important than a text, because it is a kind of visual path of knowledge, providing the experience of comprehending the world by children and the main task of an illustrator is to expand the knowledge obtained through the book dynamically. The art analysis of book illustrations of various artists for the literary work of Lewis Carroll's Alice in Wonderland shows a wide variety of authors' styles and interpretations, each of which differs from the others in its original artistic reading. They include John Tenniel, Arthur Rackham, Tove Jansson, Nicole Claveloux, Greg Hildebrandt, May Miturich, and Kazakh artist – Assol Sas.

Keywords: book illustrations for Alice in Wonderland, the cultural phenomenon of Alice in Wonderland, the works of Lewis Carroll, children's book illustration in the creative industry context.

Cite: Kan, Lada, and Malik Mukanov. "Carroll's 'Alice in Wonderland' and the Art of Illustration in the Context of the Development of Creative Industries." Central Asian Journal of Art Studies, vol. 8, no. 2, 2023, pp. 48-76, DOI 10.47940/cajas.v9i2.644

Authors have read and approved the final version of the manuscript and declare that there is no conflict of interests.

Авторлар туралы мәлімет:

Лада Анатольевна Кан – Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының 2-ші курс магистранты (Алматы, Қазақстан).

Мәлік Флоберұлы Мұқанов – PhD in Arts, Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының доценті (Алматы, Қазақстан)

Сведения об авторах:

Лада Анатольевна Кан – магистрант 2-го курса кафедры «Изящные искусства» Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова (Алматы, Казахстан)

ORCID ID: 0000-0002-0068-2422
email: pineapple.non@mail.ru

Малик Флоберович Муқанов – PhD, доцент кафедры «Изящные искусства» Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова (Алматы, Казахстан)

ORCID ID: 0000-0002-1144-2870
email: malik_flober@mail.ru

Information about the author:

Lada A. Kan – 2nd year Master’s Graduate Student, Fine Arts Department, Temirbek Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts (Almaty, Kazakhstan)

Malik F. Mukanov – PhD, Associate Professor, Fine Arts Department, Temirbek Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts (Almaty, Kazakhstan)