

КНИЖНАЯ ГРАФИКА В ТВОРЧЕСТВЕ ИВАНА БИЛИБИНА

Аннотация: Героическое прошлое народа, его древняя славная история, его мечты о светлом будущем отражены в образах русского фольклора, в былинах и сказках. Многие замечательные живописцы обращались к животворному источнику народной поэзии – среди них В. Васнецов, М. Врубель, Н. Рерих. Их привлекала вечная юность древних поэтических сказаний, обогащенных мудростью народа, расцвеченных яркими красками щедрой фантазии. В книжной графике начала XX века одним из наиболее известных художников – «сказочников» был Иван Яковлевич Билибин. Он создал в книге свой мир, полный чудес, нарядный, яркоцветный; мир, в котором ожила русская старина; он продумал и разработал свою особую графическую манеру, свой стиль для воплощения этого сказочного мира, он до конца оставался верен не только излюбленной теме – русской былине и сказке, – но и избранному им стилю.

Ключевые слова: Иван Билибин, творчество, книжная графика, мир художника, полный чудес, нарядный, яркоцветный, особая графическая манера, русская былина и сказка, стиль художника.

В искусстве Билибина с большой определенностью выразились черты сформировавшей художника культуры, сложной и противоречивой, отразившей, в свою очередь, характер эпохи, насыщенной социальными и идеологическими конфликтами рубежа XIX и XX веков. Билибин сложился, как художник уже в начале века, он стал активным деятелем одного из видных творческих объединений той поры – «Мира искусства»; все это не могло не наложить отпечаток на формирование и развитие его индивидуальности. Билибин родился в 1876 году в деревне Тарховке, неподалеку от Петербурга. Отец, военный врач, прочил сына в юристы.

Поэтому после окончания гимназии Билибин поступил в университет. Но, как вспоминает сам художник, год окончания университета был последним годом его юридической карьеры: он получил диплом только для того, чтобы доставить удовольствие отцу. С детских лет будущий художник тянулся к искусству, любил рисовать. Он изучал рисунок и живопись в школе Общества поощрения художеств (1895-1898). Летом 1898 года Билибин занимался живописью в Мюнхене, в мастерской профессора Ашбе; в этот период он сильно увлекался модными тогда немецкими художниками-модернистами. Чувствуя необходимость совершенствования и развития профессионального мастерства, Билибин решил учиться у Репина и осуществил свое намерение, занимаясь у Репина сначала в частной мастерской, а затем в Академии художеств (1900-1903), где он числился вольнослушателем.

Учеба у крупнейшего мастера реалистической живописи, несомненно, оказала благотворное влияние на творческое развитие Билибина. Именно в репинской мастерской ему был привит вкус к той высокой культуре рисунка, к той безупречной профессиональной технике, которые впоследствии стали отличительными чертами его творчества. Круг интересов молодого художника определился довольно быстро. Первые самостоятельные шаги Билибина на пути искусства были шагами в мир русской старины, в мир былины и сказки. И уже в самых ранних работах начала проявляться присущая ему своеобразная графическая манера, окончательно, воплотившаяся затем в его характерном, «билибинском стиле». Этот стиль в главных своих чертах складывался на основе последовательного и разностороннего изучения народного искусства. Еще в студенческие годы Билибин постоянно собирал и изучал

предметы крестьянского быта, содержащие элементы искусства. Утварь, одежда, вышивка, кружева – во всем проявлялась древняя самобытная культура, в современных формах можно было отыскать варианты сохранившихся традиционных. Художник стал частым гостем этнографических отделов в музеях; в библиотеках он знакомился не только с русской старопечатной книгой XVI-XVII веков, привлекавшей его высоким мастерством гравюры, но и с более давней, рукописной, украшенной миниатюрами. Наиболее близким художнику оказался лубок – народная гравированная картинка. Ясность замысла, общепонятность образа, лаконизм и одновременно острая выразительность средств и приемов – вот те особенности лубочной манеры, которые оказали сильное влияние на Билибина. Впервые он заявил о себе, как о художнике в 1899 году, показав на выставке «Мира искусства» цикл иллюстраций к русским народным сказкам. С 1900 года Билибин стал участником выставок этого объединения, а затем и активным его членом. Многие притягивало Билибина к «Миру искусства»: общность идейно-художественных позиций, интерес к современной культуре Запада, увлеченность народным и старым русским искусством. Билибин – последовательный мирискусник. Характерной чертой художников этого круга был ретроспективизм – т.е. обращение к прошлому, поиски эстетических идеалов во времени и культуре, давно ушедших. Франция XVII и Германия XVII и XVIII веков, дворянская усадебная Россия, их быт и культура привлекали внимание, вызвали обостренный интерес. Мастера «Мира искусства» воспринимали с особой остротой достижения культуры излюбленных ими эпох, обращались к разнообразнейшим источникам и изощрялись в стилизации. Билибин целиком уходит в русскую старину, перевоплощая ее в былинку и сказку. Как и его сотоварищи по объединению, он не только разносторонне изучает эпоху, чтобы глубоко почувствовать дух старой культуры, но стремится понять и воссоздать ее стилевые особенности. В отличие от многих мирискусников, работавших одновременно в живописи, графике, театрально-декорационном искусстве, Билибин стал художником книги. Правда, впоследствии он много сделал как художник театра, но книжная графика оставалась основной областью приложения его творческих сил. Иллюстрации к русским народным сказкам «Иван-царевич и серый волк», «Царевна-лягушка», «Перышко Финиста ясна сокола», выполненные Билибиным в 1899 году, определили избранный художником круг тем и особенности его изобразительного языка. В том же году рисунки были приобретены для издания Экспедицией заготовления государственных бумаг; Билибин получил возможность делать книгу от начала до конца, думать над ее общим художественным решением. Билибин постоянно интересовался возможностями печати, лучшим способом воспроизведения своих акварельных оригиналов.

Поэтому ему удалось достигнуть нужного декоративного эффекта, его книги и по сей день производят впечатление праздничных, изобретательно оформленных. «Сказки» сделаны, как ярко расцвеченная и пышно украшенная тонкая тетрадь большого формата. Это был новый тип детской книги. Билибин придумал специальную повторяющуюся «серийную» обложку, в которой Экспедиция выпустила шесть книжек. Обложка наряжена узором, рисунком, цветом. Плоскостные, декоративные изображения волшебной птицы Сирина и Алконоста перемежаются с пейзажами, где появляется «сказочная» архитектура – расписные терема, дворцы, избушка на курьих ножках. Тут же помещен рисунок с тремя всадниками, чьи фигуры вырисовываются на фоне заката, – композиция явно напоминает работы В. Васнецова (на первых порах Билибин находился под большим его влиянием). Уже здесь проступает характерная особенность билибинской манеры: поверхность листа предельно нагружена, художник не терпит пустоты, не дает передышки глазу. Обложка – словно крышка расписного, щедро, украшенного ларца, полного чудес. И чудеса начинаются с первой же страницы. На ней расцветают диковинные стилизованные цветы. Буквица нарядная, цветная, оплетена узорочьем; красочная заставка-картинка окаймлена рамкой с плоскостным орнаментом.

Рукописный шрифт заголовков стилизованный под старославянский, превращенный в затейливый красочный узор, также принимает участие в декорировании обложки и первой страницы. Текст введен в однотонную рамку, в которую врисован пейзаж и орнамент. После обложки, несколько утомительно многословной, изобилующей картинками, разрядку дает широкая полоса наборного шрифта. Плотный, чуть растянутый, необычный по рисунку, напоминающий древнерусское письмо, – он свободно размещен на вытянутой вверх странице. Ни одна мелочь не ускользает от внимания художника – все продумано, все обыграно. Сюжет сказки раскрывается в многочисленных иллюстрациях. Для Билибина развитие действия и даже характеры сказочных персонажей не представляют первостепенного интереса. Главное – передать очарование старины, воскрешаемой художником в каждой детали, разработать целостный декоративный образ. С необычайной тщательностью вырисовывает он узор ткани, покроя, детали отделки всевозможных кафтанов, шуб, душегреек, охабней, шитых золотом сарафанов, причем делает это не приблизительно, а с достоверностью, знанием и подлинной любовью к старому русскому быту и костюму. Таким образом, дар Билибина-сатирика проявился уже в этих первых его работах. Остроумная картинка-присказка завершает, например, книжку «Царевна-лягушка». Дородный царь в короне и мантии, в задумчивости задирая нос, глубокомысленно уставил взор на верхушку кола, где развевается по ветру мочало («не начать ли сказку сначала?»). Такой рисунок, веселый, яркий, насыщенный смешными подробностями, несомненно, оживляет книгу, но подобные иллюстрации встречаются чрезвычайно редко, большинство персонажей неподвижно, статично – без жестов, без характеров. Поэтому, при всех своих достоинствах, «Сказки» недостаточно интересны для детей – они малозанимательны, они утомляют подчеркнутой нарядностью цвета, изысканностью графического узора, рассчитанными, скорее, на восприятие взрослых читателей. Несомненное достоинство «Сказок» – высокая полиграфическая культура издания.

Подобный тип детской книги для своего времени был, действительно, новаторским. И тем не менее уже в первых «Сказках» Билибин выступает, как профессионал, раскрывает свои творческие пристрастия, ищет свою систему изобразительных средств, определяет свое понимание графики в книге.

Список литературы:

1. Липович И.Н. Иван Яковлевич Билибин / И.Н. Липович. – Ленинград: Художник РСФСР, 1966. – 58 с.: ил.; 17 см. – (Народная библиотека по искусству).

2. Филиппова О.Н. Психологизм в творчестве И.Е. Репина // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ / Сборник трудов по материалам IX Международного конкурса научно-исследовательских работ (12 сентября 2022 г., г. Уфа). / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2022. – С. 45-62.

3. Филиппова О.Н. Творчество Н.К. Рериха – замечательного художника и выдающегося человека // Инновационный потенциал развития науки в современном мире: технологии, инновации, достижения / Сборник научных статей по материалам XII Международной научно-практической конференции (18 апреля 2023 г., г. Уфа) / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. – С. 244-247.

4. Филиппова О.Н. Творчество В.М. Васнецова – сложной и недостаточно изученной фигуры в истории русской культуры // Fundamental science and technology / Сборник научных статей по материалам XII Международной научно-практической конференции (14 апреля 2023 г., г. Уфа). / В 3 ч. Ч.3 – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. – С. 132-136.

5. Филиппова О.Н. Михаил Александрович Врубель – целая полоса в истории русского живописного искусства // Флагман науки. – №5 (5). Июнь. – 2023. – С. 98-103.

