

ИВАН БИЛИБИН – ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ХУДОЖНИК

Аннотация: Статья рассказывает о великом русском художнике Иване Яковлевиче Билибине. Для многих поколений имя Билибина связывается с волшебным миром русских народных сказок, былин, с образами Древней Руси. От скромной прелести северной деревушки с ее сюитой деревянного зодчества, от удивительного своеобразия вековой красоты народного костюма до праздничного великолепия царских чертогов, от скорбного поля брани до хмельного застолья разворачивается широкая панорама русской старины, созданная его искусством в книжной графике, театральных декорациях и костюмах. Глубокое знание археологии, истории, этнографии, искусства помогало ему услышать национальные культурные мелодии разных стран и эпох. Это был фундамент творчества Билибина, но и только – на нем утверждались принципы, далекие от прямолинейного историзма, скрупулезной археологичности и этнографичности. В стиле Билибина действительно царила творческая интерпретация, преображающая реальность и знания в образы искусства.

Ключевые слова: Иван Билибин, великий русский художник, волшебный мир русских народных сказок, былин, образы Древней Руси, книжная графика, театральные декорации, костюмы, стиль Билибина, творческая интерпретация, преображающая реальность и знания в образы искусства.

Иван Яковлевич Билибин родился 4 (16) августа 1876 года в Тарховке под Санкт-Петербургом. Этот поселок, расположенный близ Сестрорецка с его знаменитым курортом и Разлива, граничивший с Финляндией (в то время граница проходила по реке Сестре), был одним из самых популярных мест летнего отдыха петербуржцев середины – конца XIX века.

Близость залива, полноводная река и озера, изобиловавшие рыбой, лиственные и хвойные леса создавали прекрасную атмосферу здоровой и комфортабельной летней жизни. Удобство сообщения – станции Тарховка и Разлив по ветке Санкт-Петербург – Сестрорецк – придавало особую ценность. Семья Якова Ивановича Билибина, потомственного петербуржца, отца художника, принадлежала к кругу постоянных дачных, и появление здесь в конце лета Ивана было вполне объяснимым. Билибина – маленького художника влекло стремление запечатлеть этот знакомый и любимый мир во всей его необъятности – от мельчайших фрагментов до цельных завершенных составных звеньев единой природной цепи. От изображения цветов, птичек он переходит к мотивам улицы, берега моря, лесного уголка, портрету. Рисует Иван карандашом по бумаге, лишь в возрасте 13 лет в его детском изобразительном архиве появляется обращение к маслу – пока на этом этапе лишь неуверенная проба новой и сложной техники. В 1890 году Иван Яковлевич поступает в первую Санкт-Петербургскую гимназию, находившуюся недалеко от дома (Загородный проспект, 70, кв.8) Гимназия была уникальным учебным заведением Санкт-Петербурга. Основанная в 1817 году по указу Александра I как Благородный пансион, с 1819 года она принадлежала университету. После упразднения Лицейского Благородного пансиона (1829) становится его правопреемником, а с 1830-1831 учебного года – I Санкт-Петербургской классической гимназией. Гимназия славилась не только своей историей, но и высоким уровнем преподавания. В 14 лет Билибина приняли сразу же в 3 класс – из-за серьезного костного заболевания ноги он прихрамывал впоследствии всю жизнь и обладал особой «петушиной» походкой, поэтому вынужден был проходить курс пригготовительного и первых двух классов

гимназии дома. Именно с гимназической поры в его работах намечается следующий шаг к пониманию композиции, передаче объема и форм в пространстве изобразительного поля, овладению рисунком и техникой живописи маслом. Среди них преобладают этюдные пейзажи маслом. Они написаны более уверенными мазками с любовной и внимательной передачей природных реалий светотеневой моделировкой форм. Укрупняя размеры холстов, Билибин расширяет диапазон мотивов: художнику явно делается тесно в знакомой с детства Тарховке.

В его складывающемся портфолио появляются виды Жигулей, Крыма: побережья и гор. Впервые встречаются сцены в основном – из крестьянского быта. В этих юношеских работах Билибина ясно выражено соприкосновение с влиянием русской реалистической художественной школы – живописи товарищества передвижников. В 1896 году он оканчивает гимназию с серебряной медалью по математике. Вне всяких сомнений, здесь проявилась фамильная одаренность к этой науке. Впоследствии прирожденная «математичность» скажется в особой четкости художественного мышления Билибина, безукоризненной, архитектурно выверенной композиции, культе отточенной, напряженной, властно интегрирующей любую форму линии. В 1895 году Билибин поступает в Рисовальную школу Общества поощрения художников. Она была основана в 1839-м для вольноприходящих учеников различных сословий Императорским обществом поощрения художеств с целью распространения основ знаний по изобразительному искусству и повышения профессионального уровня тех, кто был занят в сфере художественно-промышленного производства. В Рисовальной школе преподавали выдающиеся русские художники: И.Н. Крамской, П.П. Чистяков, П.К. Клодт, И.И. Горностаев, Н.К. Рерих, а с сентября 1907 года и до 1917 года – и Иван Яковлевич Билибин. Здесь в свое время обучались И.Е. Репин, В.В. Верещагин, М.В. Добужинский, Е.С. Кругликова, М.З. Шагал и целый ряд блистательных мастеров плеяды русского искусства. Рисовальная школа Общества поощрения художников сыграла, бесспорно, свою важную роль в формировании Билибина-художника. В Рисовальной школе Общества поощрения художников рождается и бурно разрастается интерес Билибина к сказке. Старшие русские современники Билибина – Поленова, Якунчикова, Малютин, Васнецов и некоторые другие – широко использовали сюжеты русских сказок в станковой живописи и в иллюстрации. Пейзажные этюды и портреты конца 1890-х годов, написанные исключительно маслом, показывают окрепшую свободу композиции, тонкости передачи цвета и нюансированности световых рефлексов. Это время первых поездок Билибина в Европу (до 1897 года – с родителями), поэтому художник с глубоким интересом и пристальным вниманием ищет новые его глазу мотивы: средневековые башни, часовни, приморские городки. В 1896 году Иван Яковлевич Билибин поступает на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Выбор образования полностью был связан с волей отца, желавшего видеть сына юристом-правоведом, уважаемой родом Билибиных профессии, но с данной специальностью у Билибина не сложилось. Юный художник, уже живо ощутивший себя в параллельном мире искусства, не проявлял большого интереса к юриспруденции. Рисовальная школа была окончена весной 1898 года, и Билибин после второго курса Санкт-Петербургского университета уезжает за границу – впервые самостоятельно и на очень скромные средства. Первая длительная остановка – Мюнхен, где жил и преподавал знаменитый Ажбе. В конце мая – первой половине июня он занимается в мастерской А. Ажбе.

Частная школа-студия словенца Антона Ажбе (Мюнхен) разрабатывала стройную педагогическую систему, основанную на высокопрофессиональных теоретических положениях и практическом формальном мастерстве, однако систему, оставлявшую право на исключительную самостоятельность и, более того, свободу обучаемого художника внутри ее границ. В 1898 году в Мюнхене Билибин в течение месяца занимается в школе-мастерской А. Ажбе. В этой школе в конце 1890-х – начале 1900-х годов в разное время обучались русские

художники: Д.Ф. Богословский, М.В. Веревкина, И.Э. Грабарь, М.В. Добужинский, В.В. Кандинский, Д.М. Кардовский и многие другие. Пребывание, хотя и кратковременное, в Мюнхене имело для Билибина большое и в высшей степени своевременное значение. Здесь, в Старой пинакотеке, он смог увидеть шедевры классической западноевропейской живописи и графики, и среди них произведения Дюрера, Гольбейна, Рафаэля, Рембрандта. Собрания Новой пинакотеки, галереи Шака и ряд выставок познакомили его с различными современными художественными направлениями. Совершенно очевидно, что начинающий русский художник ощутил волнующее обаяние символических полотен Арнольда Бёклина и Франца Штука. Уже в России Билибин исполняет две живописные композиции, ассоциирующиеся с искусством этих модных и действительно больших мастеров модерна: «Воздушный бой богатырей» и «Архангел Михаил, поражающий огненным мечом языческий город». Ближе всего к воспоминаниям в живописи Бёклина и Штука стоит цикл иллюстраций Билибина к «Василисе Прекрасной». Нагнетание мрачной фантастической атмосферы, предощущение ужасного царит в ряде иллюстраций художника к этой поистине страшной сказке. Стремительный и зловещий полет Бабы-яги над спящим лесом, ослепляющий неземной свет, излучаемый пустыми глазницами черепов, насаженных на колья изгороди вокруг избушки на курьих ножках, безмолвные – то ли видение, то ли явь – красный, белый и черный всадники, возникающие из чащи лесов, – это образная тональность вызывает в памяти искусство Бёклина и Штука. Во второй половине июля – начале августа Билибин путешествует по Швейцарии и Италии, отдыхает на Капри, где совершенствует пейзажную живопись в более свободной и сильной манере. Первоначальный этап обучения живописи, закончен – художник готов следовать дальше. В сентябре 1898 года Билибин поступает в Тенишевскую мастерскую И.Е. Репина – наконец реализуется его желание учиться у знаменитого и любимого художника. Илья Ефимович создал эту студию при финансовой поддержке княгини Марии Клавдиевны Тенишевой, известной меценатки, художницы, в ее особняке на Английской набережной. Идея мастерской заключалась в организации переходной стадии обучения от рисовальной школы к Высшему художественному училищу при Императорской Академии Художеств. Параллельно с формированием художественного профессионализма у Билибина зреет и осознанный выбор собственной позиции в искусстве.

На рубеже XIX и XX веков в России оно переживало этап рождения новых идей и форм, круживших голову молодому поколению, бурно обсуждавшему развивающиеся процессы. Бесконечные дискуссии кипели в художественной среде, жаркие споры велись и в стенах Тенишевской мастерской. Репин, как всякий подлинной большой мастер, сознавал необходимость эпохальных перемен, но стремился к сохранению фундамента академического обучения – рисунка. Новые устремления концентрировались вокруг объединения «Мир искусства» – так был в конце 1898 года назван журнал, возглавляемый С.П. Дягилевым и А.Н.Бенуа и сплотивший группу петербургских художников: живописцев, графиков и скульпторов. Билибина влекла к себе графика. Поэтому, вполне естественно, что он почувствовал глубокое совпадение собственных художественных склонностей и возможностей с идеями общества «Мира искусств», в которое он был принят 24.02.1900 года. Сближение с этим объединением не заставило себя долго ждать, вскоре состоялось знакомство с С.П. Дягилевым и его сотрудниками по уже выходящему журналу «Мир искусства». В эти рубежные годы Билибину впервые открывается мир русской природы и крестьянского быта.

Летние зарисовки и этюды легли в основу серии иллюстраций к русским народным сказкам. Зимой 1898-1899 годов в Петербурге он видел выставку В.М. Васнецова, художника, интерпретировавшего образы Древней Руси в сказочной образной тональности. В 1900 году он поступает в Высшее художественное училище при Императорской Академии Художеств, в мастерскую И.Е. Репина, вольнослушателем. Билибин формально числится в числе

учащихся до 1906 года, однако прекращает занятия уже в начале 1904 года, когда Совет Академии разрешает ему представить работу на звание художника. Но диплома Билибин так и не защищает: как и другие его коллеги по «Миру искусства», он считает, что официальные академические звания не делают художника художником. Таким образом, в основе молниеносного признания Билибина лежат два, к счастью, совпавших момента: поворот в начале XX века русской графики к новым принципам книжного искусства и особый творческий склад художника. В России, и особенно активно в Петербурге, формируется идея дизайна цельного облика книги.

Список литературы:

1. Верижникова Т.Ф. ИВАН БИЛИБИН. Эскиз портрета художника. Научно-популярное издание. – СПб.: Изд-во «Аврора», 2023. – 64 с., 46 ил. – (Серия «Библиотека Авроры»).
2. Филиппова О.Н. Творчество И.Н. Крамского – великого организатора и крупнейшего теоретика искусства второй половины XIX века // Флагман науки. – №7 (7). Август. – 2023. – С. 32-36.
3. Филиппова О.Н. Поэтический взгляд на мир в творчестве М.К. Клодта – художника-пейзажиста (1832-1902) // Молодий вчений. – 2018. – №4 (56). – С. 452-458.
4. Филиппова О.Н. Музей-галерея Н.К. Рериха в Индии // Индия – Россия. Единство в многообразии (к 550-летию хождения Афанасия Никитина в Индию): Сборник научных трудов / Под ред. Д.О. Антипиной, Я.А. Александровой, Р.А. Бахтиярова, В.Л. Мельникова. – Санкт-Петербург: ФГБОУВО «СПбГУПТД», 2023. – С. 76-83.
5. 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.
6. Филиппова О.Н. В поисках главного пути. О творчестве Василия Верещагина // Флагман науки. – №6 (6). Июль. – 2023. – С. 65-70.
7. Филиппова О.Н. Лики Индии в творчестве Василия Верещагина // Приоритетные направления развития науки в современном мире / Сборник научных статей по материалам XII Международной научно-практической конференции (22 августа 2023 г., г. Уфа) / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. – С. 177-181.

