

КНИГА В ТВОРЧЕСТВЕ ИВАНА БИЛИБИНА

Аннотация: Путь Билибина к вершинам искусства «книги» был ярким и стремительным. Вышедшая в 1901 году «Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером волке» сразу же делает его имя известным в России. «Для отрочества моего поколения Билибин был открытием совершенно нового, своеобразного мира красоты русской старины, русского эпоса и русской сказки. Мы все были влюблены в его иллюстрации...» – так отзывалась на появление «Сказок» читающая Россия.

Ключевые слова: Иван Билибин, искусство «книги», сказки, читающая Россия.

В основе стремительного 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. Но сама идея давно преобладала в художественных кругах Петербурга. Билибин ранее других русских графиков, работавших в «книге», увидел художественный комплекс там, где другие видели лишь отдельные задачи оформления. Его первой работой в книжной графике стала серия русских народных сказок из шести книг, выпущенная Экспедицией Заготовления Государственных бумаг с 1901 по 1903 годы. Экспедиция – казенное учреждение, подчиненное Министерству финансов, чьей монополией был выпуск денежных купюр, ценных бумаг, марок. Экспедиция получала многочисленные заказы на издание иллюстрированных трудов от Академии наук, Академии художеств и Археологической комиссии, иногда выбор изданий осуществлялся самостоятельно, что и произошло в случае с Билибиным. Заказ выполняется Билибиным как серия из шести крупноформатных вытянутых по вертикали книжек-тетрадей в мягких обложках. Тип издания новый для России, в том числе и в книгах для детей. Именно такой полиграфически дешевой и поэтому широко доступной была задумана серия «Сказок» Билибина. Например, первая билибинская сказка – «Иван-царевич и Серый волк» – стоила 75 копеек, а Малютина, выпущенная в маленькой типографии Мамонтова, – 10 рублей. Основной замысел «Сказок» – уравновесить по визуальной значимости иллюстративную и текстовую части, перевести исчерпывающе точно литературную идею, отраженную в сюжете, на образный язык графики – задача, типичная для своего времени. Билибин принимает единую структуру художественного оформления для шести книжек-тетрадей «Сказок». Она открывается типовой обложкой и состоит из обязательных графических элементов: страничных и полосных иллюстраций, страничных рамок, бордюров, заставок, концовок, рисованных шрифтов. Во всех элементах жесткой конструкции, созданной «Иваном Железной рукой» (шутливое прозвище Билибина), царит многообразие графической фантазии, меняющей свой образ в зависимости от развития сюжета внутри одной сказки, и изобразительную тональность от сказки к сказке, и функции графического элемента в общем конструктивном решении. Художнику в «Иване-царевиче», «Василисе Прекрасной» и других сказках, выпущенных до 1903 года, поразительно глубоко удалось передать душу природы как пространства сказки. В графическом решении первых сказок царит образ русской природы как гармонии растительного и животного мира. В декоративных рамках-бордюрах художник почти не употребляет элементов народного орнамента. В первых «Сказках» он конструирует орнамент, составленный из природных мотивов. Природа видится ему сквозь фантастику

сказки и трансформируется, не теряя реальности своих деталей, в декоративную символику обрамлений. Гибко склоненные березы, таинственные болотные цветы, вороны, дерущиеся из-за кости или сверкающие кроваво-красными угольями глаз в ночной тьме, жуки, ползущие по сухой ветке, тонконогие поганки, зло и упрямо поднимающиеся из земли, застывают в упорядоченном, мерном ритме орнамента. Общее графическое конструктивное решение не меняется в заключительных изданиях серии «Сказок», но найденные Билибиным приемы оформления совершенствуются в заключительных изданиях: «Сестрице Аленушке и братце Иванушке» и «Белой уточке». В этих иллюстрациях художник избегает прямого обращения к сюжетной коллизии, появляется решение, обобщенное по поэтическому и эмоциональному тону, образно соприкасающееся с действием сказки. Возникает и новое решение пространства – оно изображается как бы увиденном сверху, иногда – с контрастным сопоставлением детали первого плана – деревни, башни, терема и тому подобного – и прорывом в глубину, иногда линия горизонта оказывается закрыта изображением леса, крепостной стены. Использует Билибин и контраст сопоставления различных точек зрения. Уходит живая реалистичность в изображении природы – рисунок приобретает концентрированную обобщенность. Сказочные персонажи становятся частью условного, преображенного мира природы; их контуры обозначены той же обобщенной, лишенной детализации линии, они занимают меньше места в композиции, чем прежде. Цвет приобретает необходимое декоративное звучание, превращается в замкнутое локальное пятно, непроницаемое для света. С 1904 по 1906 год Билибин работал над «Сказкой о царе Салтане» А.С. Пушкина. Гениальная и классическая ясная поэзия Пушкина – плоть от плоти русской народной сказки. Мягкая теплая задушевность повествования, ясный волшебный язык, веселый юмор, реальность и почти портретность характеров и фантастичность образов, неистощимый вымысел и достоверная реальность переплетаются в «Сказке о царе Салтане» также тесно, как и в народной сказке.

Художник тонко улавливает эту народность поэзии Пушкина, считая, что «народное искусство не государственное, но национальное; также национально, как родная речь, которой пользовались и Иван Грозный, и Пушкин». Он блистательно передает эту глубокую связь в щедром на выдумки графическом иллюстративном решении, чей замысел – разыграть действие сказки в декорациях Руси XVI-XVII веков. «Сказка о царе Салтане» была издана как книжка-тетрадь в мягкой обложке, но, в отличие от «Сказок», вытянута по горизонтали и напоминала альбом для рисования. В графическом решении преобладают страничные иллюстрации и полосные иллюстрации, занимающие почти всю плоскость листа. Бордюрные рамки теряют свою активность, часто сводятся лишь к орнаментальным полосам, наиболее широким под иллюстрациями. Заставки и концовки лишаются символичности, более тесно связываются по смыслу с сюжетной канвой. Рисунок шрифта делается более простым и ясным, инициал – менее сложным по орнаменту, цветовое решение – более плоскостным и декоративным. Все говорит о том, что графические приемы работы в «книге» совершенствуются. Стил Билибина еще не сложился окончательно. Зимний деревенский пейзаж в иллюстрации, изображающей царя, подглядывающего в окошечко избы, чувственно ощутимо, до хруста морозного снега под каблуками царских сапог, передает атмосферу и краски русской зимы – темы многих натуральных этюдов художника того времени. Связь с народным творчеством – резьбой по дереву, орнаментами вышивок, набойками – определяет другую часть иллюстраций. В сценах пира и приема гостей преобладает стихия орнамента.

Меняя свои узоры, он покрывает все формы, даже прорывается в пейзаж – травы и цветы вырастают из земли, сплетаясь в орнамент, напоминающий набойку на ткани. Реминисценции японской ксилографии также отразились в «Сказке о царе Салтане». Билибин хорошо знал и высоко ценил японскую гравюру (особенно Хокусая), имевшуюся в его коллекции. Между иллюстрацией художника «Бочка по морю плывет» и знаменитой гравюрой

Хокусая «Большая волна» много общего – особая синтетичность формы, экспрессивная линия, соединяющая оригинальный контур, чистый звучный цвет, сочетание в композиции обратной линейной перспективы с динамическим пониманием пространства, достоверность наблюдения с методом цветовой и образной символизации. «Сказка о царе Салтане» стала необыкновенно ярким и праздничным воплощением пушкинских стихов. Цельный книжный ансамбль Билибина – «Золотой петушок» А.С. Пушкина (изд. 1906-1907, изд. 1910), книжка-тетрадь, вытянутая по горизонтали. В этом издании художник опирается на два родственных художественных явления – русский лубок и гравюра XVII – начала XVIII веков – и избегает неоднородности и разностиля. Причудливо, как в лубке, он соединяет разновременные, но побилибински тонкие детали костюмов, архитектурных мотивов. В созданном им ярком, цветном калейдоскопе слагаются образы сказочной Руси и сказочного Востока – Шемахани. Оба издания принесли успех художнику. «Сказки» – издание Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг. Учреждение с казенной точки зрения солидное, и «сказки эти очень любимы при Высочайшем Дворе», – справедливо гордился ими Билибин. В 1911 году выходят в свет сказки Александра Рославлева, известного в начале 1900-х годов поэта, с иллюстрациями и в оформлении Билибина. Но образ этой книги менее удался: слишком прямолинейная связь с лубком и народной деревянной игрушкой делает многие иллюстрации тяжеловесными, в них появляется несвойственная художнику искусственность. Таким образом, этим изданием завершается работа художника над книжными ансамблями в России до 1917 года. Обширное поле художественной деятельности Билибина в Петербурге до 1917 года было связано и с выполнением заказов журналов на черно-белую графику.

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.

