

ЖУРНАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ГРАФИКА В ТВОРЧЕСТВЕ ИВАНА БИЛИБИНА

Аннотация: На рубеже веков русская журнальная и прикладная графика обособливается от книжной. Графическое пространство журнала перестает быть только иллюстративным. Оно расширяется, наполняется декоративными и орнаментальными элементами. Художественные журналы становятся своего рода экспозициями современного графического искусства, сменяемыми из номера в номер. Почти все известные русские, особенно петербургские графики плодотворно и с неизменным успехом сотрудничали с журналами. С выполнения в 1899 году виньетки для «Мира искусства» начинается работа Билибина в журнальной графике. Художник сотрудничает со многими журналами: «Миром искусства», «Золотым руном», «Русским чтением», «Народной читальней», «Журналом для всех», «Печатным искусством», «Архитектурным музеем», «Летописью войны с Японией», «Школьной библиотекой», «Жупелом», «Адской почтой», «Народным образованием», «Старыми годами» и др. Цель данной публикации – проанализировать журнальную и прикладную графику в творчестве Билибина, рассказать о его работе.

Ключевые слова: Иван Билибин, творчество, журнальная и прикладная графика, рубеж веков, журналы, виньетки, «Мир искусства», анализ журнальной и прикладной графики.

Он создавал различные типы композиций: титульные листы, заставки, виньетки, концовки, орнаментальные рамки. В этих работах ярко выразилось мастерство Билибина в использовании контрастов, экспрессивной выразительности линии, с глубоким пониманием новой техники – цинкографии, распространенной особенно широко в журнальной печати.

Мастер виртуозно уловил и образно интерпретировал возможности цинкографии в черно-белой печати и освоил метод работы в этой технике. На эскиз, выполненный в карандаше, накладывалась калька, на ней воспроизводились линии эскиза, но уже контурно, без детализации, затем калька переводилась на ватман, где окончательно синтезировался рисунок. Но он оставался, по существу, рабочей стадии – лишь оттиск, полученный с него фотомеханическим путем, становился завершенным в художественном отношении произведением. Оригинал мог хранить следы поправок белилами, подчисток – имел значение лишь окончательный контраст черно-белых пятен цинковой пластины-негатива. Этот процесс требовал особо четкой формообразующей линейной системы. Творчество Билибина в журнальной графике, как и в искусстве «книги» эволюционировало в направлении большего формального совершенства. Между 1902 и 1903 годами Билибин в работе для журналов достигает формально отточенной графической культуры. Эклибрис, марка-эмблема, открытка, плакат, меню, почтовая марка, этикетка – виды билибинской прикладной графики.

Эклибрис – камерная, индивидуальная форма печати. Она призвана воплотить сконцентрированный образ личности владельца книги, синтез его индивидуального духовного мира и культурных интересов, воплощенный в графическом символе. Билибин много и с увлечением работает в этой области. По графическому образу его эклибрисы близки решениям книжных концовок: то же стремление выразить сущность идеи – в книге – литературной, в эклибрисе – личностной. По формальной структуре – более напоминают концовки в журнальной графике: плоскостной контраст черно-белых пятен и линий остр и

смел. Силуэт композиции свободно произволен – он не связан с необходимостью сочетаться с книжной графической конструкцией – иллюстрациями, рисунком шрифта и другими элементами. Каждый его экслибрис – графический памятник личности. Экслибрис П.М. и А.Д. Романовых (1907) создает идею гуманистической пафосности, Ф.Ф. Нотгафта (1912), коллекционера, музейного деятеля, – идею классических знаний, мудрости. Марка-эмблема близка по жанру к экслибрису. Она также своего рода девиз, символ объединения, творческого профессионального союза. Билибин всегда находит точную образную форму. Марка Старинного театра (1907) возрождает маску греческой трагедии и полумаску средневековой мистерии и пьес XII-XIII веков. После Февральской буржуазной революции художнику было поручено исполнить два правительственных заказа – нарисовать новую государственную печать и новый государственный герб России. Над сериями открыток Билибин наиболее интенсивно работал в период с 1899 по 1912 годы. В Санкт-Петербурге открытые письма художника издавала за редким исключением Община Св. Евгении Красного Креста. С этим издательством сотрудничали многие члены «Мира искусства» – А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, М.В. Добужинский и другие. В зависимости от темы избирается образ графического решения.

Серия из десяти открыток, посвященных деревянной архитектуре русского севера и нарисованная в 1904 году, выполнена по материалам, собранным Билибиным в экспедициях этнографического отдела музея Александра III (фотографии, зарисовки, предметы народного быта и творчества), а также во время собственных поездок в Тверскую, Вологодскую и Олонецкую губернии. Главный изобразительный мотив серии – гармония природы и архитектуры. Она раскрывается в цвете, колорите, с необычайной точностью деталей. Надписи выполнены характерным твердым билибинским шрифтом, их задача – сугубо информация. Обобщенная декоративность и натурная достоверность характерны для этой серии. Серия народных женских костюмов 1905 года из четырех открыток, выполненная также под впечатлением поездок, – иная по образному и формальному решению. Она создана под влиянием лубка, гравюры и парсуны XVII века. Узенькая полоска пейзажа с подчеркнута низким горизонтом намечена в лаконичном лубочном стиле. Над ней предстоят в торжественно застывшей позе женские фигуры в старинных нарядах. Любовно и точно передает художник эту красоту – в покрое, деталях и особенно – в орнаментах тканей.

Природный мотив также увиден художником в условной декоративности лубка и орнаментальном истолковании любой своей формы. Шрифт надписи сохраняет свою информативную сущность и моделирован Билибиным на основе старинного рукописного шрифта. В 1905 году выходит серия из двух открыток писем – «Алконост» и «Сирин». С «лубочным» направлением в открытых письмах художника связана и серия 1901-1910 годов «Загадки». Здесь яркая красочность образов глубоко соотносится с фольклором народной пословицы. Другой популярной областью массовой печати в эпоху модерна был плакат и реклама. Многие художники во всех странах работали в рекламе и плакате и стремились найти графические выражения этого «языка улицы». Рекламный плакат серии книг «Сказки» (1903) и былины «Вольга» (1904) напоминают иллюстрации художника к этим книгам. Реклама пивомедоваренного завода «Новая Бавария» (1903) создает образ пестрой сказочной русской толпы, где царит озорной народный юмор, веселый хмельной смех – так художник привлекает внимание к традиционности напитка и его несомненным достоинствам. Плакат торгового пароходного общества «Кавказ и Меркурий» иллюстративен: помещено изображено пароходной компании и информация. Билибин в 1900-е годы умел понять функцию плаката и в своей манере найти его образ и форму в графике. Особая область творчества художника в прикладной графике – меню и календари. В графическом решении меню главенствует текст – подробный реестр блюд и напитков. Графическое оформление ассоциативно передает смысл и исторический образ конкретного праздничного события. Обрамляется центральное поле

аллегорическими мотивами, эмблемами и орнаментами, связанными своей символикой со значением и историей праздничного события. Так, черно-белое меню ресторана Еремеева «Неделя Петра 1703-1903. СПб., 1903» графически напоминает гравюру петровского времени, а меню обеда и программного концерта в Зимнем дворце в честь 300-летия дома Романовых (СПб., 1913) – старинную грамоту или указ. Другой тип массовой плакатной продукции – графические миниатюры: почтовые марки. В 1909-1912 годах Билибин выполняет заказ Санкт-Петербургского Главного Управления почт и телеграфа на изготовление серии марок к 300-летию дома Романовых. Члены «Мира искусства» – Иван Яковлевич Билибин, Евгений Евгеньевич Лансере и Рихард Германович Зарриньш – выполняли заказ на изготовление проектов марок. Билибиным было нарисовано шесть марок разного достоинства. Четыре портретных – изображение царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, императоров Петра I и Николая II – и две – с архитектурными видами Московского Кремля и палат бояр Романовых. Графические миниатюры – сложный и трудоемкий вид искусства, требующий ювелирности точности мельчайших линий и их обобщения в композиции. Таким образом, талант Билибина сильно и ярко проявился в журнальной и прикладной графике. Титульные листы, заставки, виньетки, концовки, орнаментальные рамки, а также открытка, плакат, меню, почтовая марка, этикетка – диапазон массовой печатной графики Билибина. Для художника не существовало шкалы эстетических жанровых ценностей – он, как и многие художники-графики модерна, осуществлял реформаторский лозунг своего времени – «искусство – в жизнь».

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) // Молодой ученый. – 2018. – №4 (56). – С. 452-458.
4. 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.
5. Филиппова О.Н. В поисках главного пути. О творчестве Василия Верещагина // Флагман науки. – №6 (6). Июль. – 2023. – С. 65-70.

