

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО РУССКОГО СЕВЕРА В ИЗУЧЕНИИ ИВАНА БИЛИБИНА

Аннотация: Народное творчество русского севера, которое глубоко и пристально изучал Билибин, вдохновляло художника на создание самобытных и оригинальных произведений. То, что вкладывали в свое творчество строители северных деревянных церквей и искусные вологодские кружевницы, мастера художественной резьбы на дереве и кости и замечательные умельцы, нашедшие предельно-выразительные формы для изделий бытового обихода, – все это снова предстает перед нами, когда мы вспоминаем труд жизни Билибина. Свежий родник народного творчества неизменно вдохновлял Билибина, на всю жизнь сохранил он преданную любовь к замечательным творениям русского народного гения.

Ключевые слова: Иван Билибин, свежий родник народного творчества русского севера, самобытные и оригинальные произведения художника, преданная любовь к замечательным творениям русского народного гения.

Иван Яковлевич Билибин 16 августа 1876 года, около Сестрорецка, в семье военноморского врача. Мать Билибина была талантливой пианисткой и, вероятно, передала сыну любовь к искусству, стремление к художественному творчеству. Билибин окончил юридический факультет Петербургского университета. В то же время, удовлетворяя свою склонность к искусству, к живописи, юноша посещал сначала художественные классы.

Общества поощрения художеств (1895-1898), три года занимался у Репина в одной частной мастерской, а затем стал вольнослушателем Академии художеств, продолжая и там работать под руководством И.Е. Репина. Первыми значительными произведениями Билибина были графические работы – иллюстрации к русским народным сказкам. В начале девятисотых годов, стремясь изучить, сохранившиеся на севере старинные памятники народного творчества, Билибин совершил ряд путешествий по Архангельской, Олонецкой, Вологодской губерниям. Материалы, собранные во время этих поездок, дали Билибину возможность написать ряд научных работ, посвященных искусству Древней Руси. И.Я. Билибин примыкал к группе «Мир искусства», но творческие устремления молодого художника, страстно увлеченного русским народным искусством, были чужды космополитическим установкам ведущих художников «Мир искусства». Конечно, нельзя изобразить путь Билибина, как путь непрерывных творческих побед. Были и у него срывы и ошибки, и сам он зачастую впадал в стилизацию русской старины. Это объясняется тем, что как творческая личность Билибин складывался в сложной исторической обстановке, исполненной антагонистических противоречий, резкой борьбы двух культур, – в обстановке наступления реакции, декадентства и модернизма на национальные демократические традиции. Эти противоречия получили отражение и в творчестве Билибина в дореволюционный период. Реалистические традиции, воспринятые им от Репина и Васнецова, сковывались в творчестве Билибина модернистическими, эстетскими тенденциями, прививавшимися ему лидерами «Мира искусств». Творчество Билибина – это целый мир, своеобразный и красочный, праздничный и яркий. Создания художника всегда были жизнеутверждающими, оптимистическими, они одухотворены верой в мощь народного духа, в его неиссякаемую силу. Былинные витязи на богатырских дубравах; великие победы русского народа; золотое сияние северного неба; яркие краски народной одежды, переливные краски русских самоцветов; фантастический пейзаж

народной сказки – все это оживает перед нами в произведениях Билибина. Революция 1905 года вдохновила молодого художника на работу в новом для него жанре политической сатиры. Билибин принимает активное участие в журналах «Жупел» и «Адская почта». Созданные им в этих журналах ядовитые сатирические рисунки высмеивали русское самодержавие. Среди этих рисунков наибольшей популярностью пользовались «Царь Додон», «Осел» и «Так кончается мирская слава». В простых, общепонятных образах с большим лаконизмом художественных средств доносит Билибин до зрителя серьезные политические идеи своих карикатур. Чутьем художника нашел он в этих своих рисунках развитие традиций старинных народных сатирических картинок – гравюр и лубков. За выпады против самодержавия Билибин был арестован царской охранкой. Дальнейшие годы посвящает Билибин работе в области книжной графики, а в конце девятисотых годов он начал заниматься театрально-оформительской деятельностью. Опера Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок» по своему музыкальному строю, по богатству народных мелодий, по своей глубокой национальной самобытности всегда была близкой Билибину, и с большой радостью он принял предложение дать эскизы декораций и костюмов для постановки этой оперы, осуществленной в 1909 году театром Зимина. После октября 1917 года Билибин жил за границей. Он много работал в это время как театральный художник, пейзажист и иллюстратор. В 1936 году он возвращается в родную страну. Билибин становится профессором графической мастерской Академии художеств. Возвращение на родину открыло Билибину высочайшее поле деятельности – возможность творить для народных масс. Не прекращая своей работы по изучению русской старины и все более углубляя эту работу, художник начал правильнее понимать существо старинных национальных народных традиций. Это и помогло ему сделать искусство свое более содержательным. Невольно поражаешься, просматривая список работ Билибина за 1936-1940 гг. Как много успел сделать он за этой пятилетие. Серия рисунков к произведениям А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, к русским народным сказкам, монументальные постановки на оперной и драматической сцене – труды всего нескольких лет.

Одним из высших достижений Билибина, как большого мастера книги, умеющего достичь идейно-художественного единства во всех ее элементах, следует считать вышедшее в 1937 году в Гослитиздате издание романа Алексея Толстого "Петр Первый". Оно создано с большим творческим подъемом, элементы стилизации в нем незначительны. В рисунках к «Петру Первому» Билибин верно отразил существо романа как народной исторической эпопеи. Народ и народные герои становятся излюбленной темой творчества Билибина в советский период. Примером этому могут служить не только иллюстрации, но и спектакль «Полководец Суворов», оформленный им в Государственном Академическом театре драмы им. Пушкина в Ленинграде. Героическими были последние годы жизни Билибина. Первые дни Великой Отечественной войны застали его в Ленинграде. Учитывая преклонный возраст Билибина, руководство Союза художников предложило Ивану Яковлевичу эвакуироваться. В дни бомбежек он принимал участие в противовоздушной обороне, гасил зажигательные бомбы, тушил пожары, вернувшись же домой, неутомимо работал как художник. Широки были его творческие планы в это время. Он собирался приступить к работе над серией лубков, открыток, рисунков, плакатов, посвященных темам войны. Он хотел в этой серии показать эпизоды боев, подвиги советских воинов, патриотизм и самоотверженное мужество советских людей. Под огнем врага, под свист рвущихся на ленинградских улицах снарядов, он спокойно ходил по родному городу, стремясь, как очевидец запечатлеть в своей памяти и в записной книжке живые, драгоценные детали сурового фронтового дня Ленинграда. Когда осажденный фашистскими войсками город-герой оказался в условиях вражеской блокады, снова был поднят вопрос об эвакуации художника в тыл. «Не, ни за что не покину теперь Ленинград, – отвечал Билибин, – из осажденной крепости не бегут, а обороняются». Билибин умер 8

февраля 1942 года в Академии художеств, неподалеку от той мастерской, где когда-то, будучи вольнослушателем, учился у великого Репина. Таким образом, Билибин был художником разносторонним, работавшим во многих областях и жанрах изобразительного искусства. Он был одновременно и эрудированным исследователем, – его работы о народном творчестве и поныне сохраняют свое значение, хотя и были опубликованы в первом десятилетии нашего века.

Список литературы:

1. Иван Яковлевич Билибин, 1876 – 1942: [каталог выставки, май – июнь 1952, Москва / сост.: Ю.В. Лобанова, М.П. Соколова; авт. вступ. ст.: В. Саянов, В. Цветков]. – Москва: Советский художник, 1952. – 45, [2] с., [13] л. ил.
2. Филиппова О.Н. Портрет в творчестве Ильи Репина // Искусство-Первое сентября. – 2019. – №11-12. – С. 26-35.
3. 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.
4. Филиппова О.Н. Музей-усадьба Репина в Пенатах // Фундаментальные и прикладные научные исследования в современном мире / Сборник научных статей по материалам I Международной научно-практической конференции (14 февраля 2023 г., г. Уфа). / В 3 ч. Ч.3 Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. – С. 105-112.
5. Филиппова О.Н. Товарищество передвижных художественных выставок и Ильи Репин // Флагман науки. – №4 (4). Май. – 2023. – С. 80-85.
6. Филиппова О.Н. Творчество И.Е. Репина – великого реалиста // Флагман науки. – №7 (7). Август. – 2023. – С. 74-79.

