

УДК 7.036.1: 929

ВКЛАД И.Я. БИЛИБИНА В ИСТОРИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГРАФИКИ И РАЗВИТИЕ ИСКУССТВА ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Косарева Е.В., Поровская Г.А.

*ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого»,
г. Великий Новгород, e-mail: porovskaja@yandex.ru*

В статье описывается творческий путь русского мастера иллюстраций, который занимался возрождением русских традиций в графике XX века. Иван Яковлевич Билибин внес неоценимый вклад в развитие искусства иллюстраций и историю отечественной графики. Его творчество получило широкое распространение во всем мире, открыло многим в начале XX века красоту русской старины и продолжает привлекать своей таинственностью и оригинальностью. Иван Билибин работал так же в сфере рекламы, был знатоком геральдики, подарил своей стране государственный символ, которым Россия гордится до сих пор, был и театральным художником, активно участвовал в оформлении православных храмов. В каждой деятельности он оставался верным себе, сохраняя индивидуальный стиль, и все же вошел в историю как исключительный иллюстратор детской книги.

Ключевые слова: иллюстрации, «билибинский» стиль, отечественная графика.

THE CONTRIBUTION OF I. BILIBIN TO THE HISTORY OF THE DOMESTIC GRAPHIC AND THE DEVELOPMENT OF THE ART OF ILLUSTRATIONS

Kosareva E.V., Porovskaya G.A.

Novgorod State University of Yaroslav Mudry, Veliky Novgorod, e-mail: porovskaja@yandex.ru

The article describes the creative path of the Russian master of illustration who was engaged in revival of Russian traditions in the schedule of the XX century. Ivan Yakovlevich Bilibin made an invaluable contribution to the development of art and illustration history graphics. His work is widespread all over the world, many opened early in the twentieth century the beauty of Russian antiquity and continues to attract with its mystery and originality. Bilibin worked in advertising, was an expert on heraldry, gave his country a symbol of the state, which Russia is proud of still was artist and stage designer, and was actively involved in the decoration of Russian churches. In each activity he remained himself, while maintaining your individual style, and yet went down in history as an exceptional Illustrator of children's books.

Key words: illustrations, "Bilibin" style, domestic graphics.

Иллюстрация. Автор И.Я. Билибин

Иван Яковлевич Билибин (1876 – 1942) один из самых выдающихся художников – иллюстраторов, который смог сделать детскую книгу нарядной и доступной. Стиль художника узнаваем безошибочно: каждый образ максимально выразителен, каждая деталь – документально точное отражение подлинного покроя одежды или наличника.

Иван Билибин в конце 90-х годов занимался в Рисовальной школе Общества поощрения художеств, в 1900 году окончил полный курс юридического факультета Петербургского университета, чтобы не портить отношения с отцом, который не принимал стремления сына рисовать. Затем он занимался в мастерской художника Антона Ашбе в Мюнхене и несколько лет занимался под руководством Ильи Репина в школе-мастерской княгини Марии Тенишевой. В мастерской Репина полностью раскрылся графический талант молодого художника, поскольку большое значение в своих ранних работах он придавал пластической выразительности линии. Позже Иван Билибин учился в высшем художественном училище Академии художеств, но работу на звание художника представлять не стал. Зимой 1898 – 1899 года на выставке молодых художников, работа Виктора Васнецова «Богатыри» несказанно потрясла Билибина и определила его творческий путь. «Сам

не свой, ошеломленный ходил я после этой выставки. Я увидел у Васнецова то, к чему смутно рвалась и тянулась моя душа», вспоминал Иван Яковлевич [1].

Уже летом 1899 года, будучи под впечатлением от произведений В. Васнецова, Иван Билибин создает свои первые иллюстрации к русским сказкам, одна из которых была «Сказка о Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке». В период с 1901 по 1902 были созданы иллюстрации к сказкам «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Марья Маревна», «Белая уточка», «Княгиня на теремной башне». Акварельные работы отличались необыкновенной декоративностью, в них он стремился гармонично соединить волшебный мир сказки с миром реальностью, наполняя свои произведения лирическими образами русской природы и былинной старины [2]. Вскоре художник уехал в деревню, где глубоко изучал русскую старину, народное и декоративное искусство и нашел свой неповторимый стиль, в котором работал до конца жизни. За точность этого стиля, энергичность работы и безукоризненную твердость линии художника коллеги называли его «Иваном-железной рукой» [3].

Мастер выработал свой собственный графический «билибинский» стиль, основанный на тщательно прорисованном и подробном узорчатом контурном рисунке, расцвеченном акварелью. Сначала он набрасывал эскиз на бумаге, детализировал, уточнял композицию во всех деталях на кальке, а затем переводил на ватман. После этого колонковой кистью с обрезанным концом, напоминающую резец, он проводил по карандашному рисунку четкий проволоочный контур тушью.

Его книги похожи на расписные шкапулки, старинные рукописи, ведь художник продумывал не только рисунки, но и все декоративные элементы [3]. Иван Яковлевич Билибин представлял детскую книгу целостным художественно оформленным организмом, поэтому он создавал не отдельные иллюстрации, а стремился к ансамблю, к цельности: рисовал обложку, иллюстрации, украшения, шрифт – все без исключения стилизуя под старинную рукопись. Его страничные иллюстрации окружены орнаментальными рамками, как деревенские окна с резными наличниками, они не только декоративны, но и имеют содержание, продолжающее тему основной иллюстрации. Например, в сказке «Василиса Прекрасная» иллюстрацию с Красным всадником (солнце) окружают цветы, а Черного всадника

(ночь) – мифические птицы с человеческими головами. Самым главным в его иллюстрациях для Билибина была атмосфера русской старины, эпоса, сказки [4]. Из подлинных орнаментов, деталей он создавал полуреальный – полуфантастический мир.

В разгар революционных событий, осенью 1917 года, Иван Билибин покинул Петроград и уехал в Крым, где он рисовал акварелью пейзажи, а в 1920 году посетил Египет. Художник начал оформлять балетные спектакли для труппы Анны Павловой, а так же делал эскизы росписей для храмов. В 1925 году он переехал в Париж и успел там оформить десять спектаклей, среди которых наибольшую известность приобрели оперы «Сказка о царе Салтане» (1929) и «Сказание о граде Китеже и леве Февронии» (1934) Н.А. Римского-Корсакова, «Князь Игорь» А.П. Бородина, «Борис Годунов» М.П. Мусоргского, а также иллюстрировал народные сказки, в том числе, французские.

Спустя почти двадцать лет Иван Яковлевич вернулся на Родину и был хорошо принят. Он получил место профессора графической мастерской ИЖСА в Ленинграде, в 1939 году стал доктором искусствоведения. Тогда же художник оформил спектакли «Сказка о царе Салтане» (1937) и «Полководец Суворов» (1939), выполнил иллюстрации к роману А.Н. Толстого «Петр I» (1937) и к «Песне про купца Калашникова» М.Ю. Лермонтова (1939) [5]. Самой выдающейся декорационной работой для Ивана Билибина стало оформление оперы «Золотой петушок» Н.А. Римского-Корсакова, над которой мастер работал с удовольствием, поскольку опера принадлежала его любимому композитору.

Однако театр не отвлек художника от работы в области книжной графики. Иван Яковлевич Билибин продолжает иллюстрировать книги классиков мировой литературы, своих современников, много работает для журналов, оформляет учебники и книги по архитектуре [6]. Параллельно с этим художник работал в сфере рекламы. И.Я. Билибин создавал рекламные плакаты, бланки меню, афиши, эскизы почтовых марок и открытки, находя множество применений для выражения своей мысли, где главным выразительным средством по-прежнему оставалась линия.

Иван Яковлевич занимался геральдикой, изучал гербы, традиции их создания и использования в качестве символических изображений. Он является автором герба

с двуглавым орлом, символа Российской империи, который сейчас используется на монетах «Банка России». Художник нарисовал его после Февральской революции в качестве герба для Временного правительства, и с 1992 года этот орел вновь стал официальным русским символом [3]. Птица выглядит сказочной, потому что рисовал ее известный иллюстратор русских былин и сказок. Двуглавый орел изображен с опущенными крыльями и без царских регалий, по кругу сделана надпись и характерный «лесной» билибинский орнамент.

За всю жизнь Иван Яковлевич Билибин проиллюстрировал более двадцати пяти книг. Персонажи И. Билибина живут, любят, совершают подвиги, заманивают в глубины русского леса, притягивают своими узорами, заставляя рассматривать каждую деталь. Ориентируясь на традиции древнерусского и народного искусства, художник разработал логически последовательную систему графических приемов, которая в совокупности со своеобразием трактовки былинных и сказочных образов дали возможность говорить об особом «билибин-

ском» стиле [7]. Творчество Ивана Яковлевича Билибина сыграло значительную роль в истории отечественной графики. Его иллюстрации к былинам и сказкам, благодаря полиграфии получили широкое распространение, открыли многим в начале XX века красоту русской старины и продолжают удивлять и радовать наших современников в XXI веке [8].

Список литературы

1. Голынец Г. В., Голынец С. В. Иван Яковлевич Билибин. – М., 1972. – С. 225.
2. Великие художники. Том 53. Иван Яковлевич Билибин. – М.: Директ-Медиа, 2010. – С. 48.
3. Кто такой И. Я. Билибин [Электронный ресурс] // Русская семерка – URL: <http://russian7.ru/post/chto-nuzhnoznat-ob-ivane-bilibine/> (дата обращения: 20.04.2017)
4. Иван Билибин [Электронный ресурс] // Истории об искусстве: https://hystory.mediasole.ru/istorii_ob_iskusstve_ivan_bilibin (дата обращения: 20.04.2017)
5. Иван Яковлевич Билибин [Электронный ресурс] // Искусство каждый день – URL: <http://www.arteveryday.org/bilibin/> (дата обращения: 21.04.2017).
6. Будур Н. В. Сказочная энциклопедия – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – С. 610.
7. Голынец Г. В. «И. Я. Билибин. Изобразительное искусство» – М., 1988. – С. 228.
8. Иван Яковлевич Билибин. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике – Букинистическое издание, 1970. – С. 376.