

Канцевич О. В., БГУКИ, студент 113к группы
очной формы обучения
Научный руководитель – Матвейчик С. В.,
старший преподаватель

ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА ИВАНА БИЛИБИНА

Иван Яковлевич Билибин – 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.

Художник родился 4 (16) августа 1876 г. в семье главного врача военно-морского госпиталя. Школьные годы Билибина прошли в 1-й Петербургской гимназии. В старших классах Билибин начал посещать Школу императорского Общества поощрения художеств. После окончания им гимназии в 1896 г., отец Билибина, Яков Иванович, настаивал, чтобы сын поступил на юридический факультет Петербургского университета. Находясь на втором курсе, Билибин направился в Мюнхен, в школу А. Ашбе. В 1898 г. он поступил в Тенишевскую мастерскую И. Е. Репина (возможно, именно Репин повлиял на творческий путь художника: пытаясь поразить учителя своими навыками и способностями, Билибин рисовал по 10 часов в день), а через два года перешел вольнослушателем в мастерскую учителя в Высшем художественном училище Академии художеств, где занимался до 1904 г.

В отношении Билибина действовал, очевидно, закон психологического контраста. В юноше, воспитанном в петербургской среде, в атмосфере, далекой от национально-романтических увлечений, исподволь зрел интерес к отечественной старине, русской сказке, народному искусству. Неизгладимое впечатление произвела на него открытая в феврале 1899 г. в Академии художеств выставка В. М. Васнецова, на которой среди других произведений экспонировались картина «Богатыри», один из вариантов «Витязя на

распутье», эскизы декораций и костюмов к «Снегурочке» Н. А. Римского-Корсакова. Несколько месяцев спустя Билибин впервые попал в глухую русскую деревню Тверской губернии. Здесь он создал первые акварели на сюжеты русских народных сказок [3, с. 174].

С самого начала в работах Билибина появляется нечто, что делает их легко узнаваемыми, отличает от созданий предшественников и современников. Узорность рисунка и декоративность расцветки позволили даже в жанровых сценах передать ощущение волшебного мира. Сказка сливается с образами русской природы и старины, интерес к которой усилился после поездки в январе 1900 г. в Новгород и Москву. Москва особенно поразила Билибина. В праздничности и многоцветии архитектурных ансамблей Кремля, монастырей, Троице-Сергиевой лавры он увидел то, к чему инстинктивно стремился как художник.

Первыми акварелями Билибина на сюжеты русских народных сказок заинтересовалась «Экспедиция заготовления государственных бумаг» – учреждение, обладающее большими полиграфическими возможностями. В результате в 1901–1903 гг. «Экспедиция» издает шесть крупноформатных книжек-тетрадей с иллюстрациями Билибина к народным сказкам. Это были сказки «Царевна-лягушка» (1901), «Василиса Прекрасная» (1902), «Марья Моревна» (1903) и др. [3, с. 175].

В период работы над «Сказками» Билибин постепенно сближается с кружком «Мир искусства». Под этим названием с конца 1898 г. группа петербургских художников и литераторов во главе с С. П. Дягилевым и А. Н. Бенуа издавала журнал, а со следующего года устраивала выставки.

Билибин был восхищен и захвачен узорочьем измельченных форм, ювелирной отделкой деталей, праздничностью цвета, характерными для искусства XVII в., живые отголоски которого художник находил в народном творчестве последующих столетий. Художник ориентируется на стилистику древнерусского искусства, разумеется, не копируя старые образцы, а

интерпретируя их в соответствии со вкусами своей эпохи и индивидуальностью.

В иллюстрациях И. Я. Билибина противоречия между авторским рисунком и его воспроизведением в печати сведены к минимуму: «...полная законченность контуров, условная расцветка ровным слоем акварели, хромолитографическая передача, которая делает композицию еще более плоскостной; при переходе к цветной автотипии Билибин умел эту плоскостность сберечь как особое качество книжной графики» [2, с. 282].

Важным этапом в формировании билибинского стиля, оказавшегося одним из индивидуальных проявлений модерна, стали работы 1902–1905 гг., выполненные под непосредственным впечатлением от поездок на Русский Север. Это иллюстрации к былинае «Вольга» и «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина. Здесь со всей щедростью и блеском продемонстрирована любовь к искусству русского XVII в. – этого, по словам самого художника, «очаровательного сказочного времени в отношении народного художественного творчества» [3, с. 177].

В обеих сериях иллюстраций наряду с национальными образцами дает о себе знать японская ксилография, сыгравшая роль в сложении графики модерна. Так, в иллюстрациях к пушкинской сказке сцены приема гостей и пира пронизаны мотивами русского орнамента, а лист с плывущей по морю бочкой напоминает «Волну» Хокуся.

Билибин участвовал в оформлении журнала «Жар-птица», рисовал открытки для русских издательств Н. Карбашникова в Париже и О. Дьяковой в Берлине. С 1930 г. стал получать заказы от французских издательств, для которых иллюстрировал сборники русских, французских и немецких сказок, сочинения по истории. Наиболее известными книжными работами стали иллюстрации к роману А. Н. Толстого «Петр I» (1937) и к «Песне про купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова (1939).

За два года до смерти И. Я. Билибин написал следующие слова: «Мне было 23 года, когда я, еще студент университета и одновременно ученик

Репина, нарисовал свои три первые народные сказки... С этих пор начинается мое постоянное изучение русского народного творчества, и для меня, вообще, сказки, былины, духовные стихи связаны в одно целое с вышивками, набойками, резьбой по дереву, с народным зодчеством. С народными картинами и т.д. С этого я начал свою деятельность, и на этом же я хотел бы ее и кончить, когда дочитаю свою Книгу Судьбы до последней ее страницы» [3, с. 180].

В настоящее время мы имеем не одно поколение детей, выросших на сказках, проиллюстрированных Билибиным. За всю свою жизнь художник проиллюстрировал более 25 книг. Иван Яковлевич Билибин – один из величайших иллюстраторов, который внес огромный вклад в искусство не только России, но и многих других славянских стран.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Вклад, И. Я. Билибина в историю отечественной графики и развитие искусства иллюстраций [Электронный ресурс] // eLIBRARY.RU. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29931007>. – Дата доступа: 05.03.2020.
2. Мир народной сказки в книжной иллюстрации рубежа XIX–XX вв.: герои и пейзаж. Герман Фогель (Германия) – Иван Билибин (Россия) [Электронный ресурс] // eLIBRARY.RU – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29931007>. – Дата доступа: 05.03.2020.
3. Художник Иван Билибин [Электронный ресурс] // eLIBRARY.RU – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41550303>. – Дата доступа: 05.03.2020.

Капашилова А. А., БГУКИ, студент 101 группы
очной формы обучения

Научный руководитель – Бриткевич Д. В.,
кандидат искусствоведения, доцент кафедры