

УДК 7.071.1

РОЛЬ ТВОРЧЕСТВА И.Я. БИЛИБИНА В СТАНОВЛЕНИИ КНИЖНОЙ ГРАФИКИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННЫХ ИЛЛЮСТРАТОРОВ

Скридлевская А.Д., Кулинич П.С.

Научный руководитель: доцент Кашевский П.А.
Белорусский национальный технический университет

В современном мире книжная графика является неотъемлемым элементом оформления книг. В свою очередь, книжная графика – особый вид изобразительного искусства, дополняющий и разъясняющий литературные произведения, посредством графических решений в печатных изданиях. Книжная графика представлена в виде оформления книжных изданий (рисованные шрифтовые элементы, узоры, орнаменты, композиция текста) и иллюстрирования, которое отвечает за визуальные образы, передающие эмоциональную атмосферу текста, его смысл.

Одним из выдающихся русских художников-иллюстраторов, творчество которого сыграло важную роль в становлении книжной графики, является Иван Яковлевич Билибин (1876–1942 гг.). Он переосмыслил оформление книг, которые в конце XIX в. были с множеством украшений и отдельными иллюстрациями, являющимися зачастую лишь картиной, вдохновенной художественным произведением. Иллюстрации не имели органичной связи с художественным оформлением и типографическими решениями текста. Билибин преподнес оформление книги как единого целого.

Иван Яковлевич внес важную роль в становление понятия «графический рисунок», рассматривая его не только как художественно оформленный элемент иллюстрирования, но и как украшение, композиционно подчиняющееся плоскости листа, типографическому решению и орнаментам. Таким образом он совместил обложку, иллюстрации, орнамент и шрифт в одном стиле, что позволило сделать книгу неповторимым единым организмом.

Благодаря заинтересованности в фольклоре, русской старине и народном творчестве, Билибин создавал иллюстрации к народным сказкам и былинам. Он проиллюстрировал многие детские сказки, которые А.Н. Афанасьев собрал в книгу «Народные русские сказки» (1855–1863 гг.). На стиль И.Я. Билибина больше всего повлияло русское народное творчество, лубок, иконопись, а также японская ксилография (рисунок 1).

а

б

Рисунок 1 – Примеры оформления И.Я. Билибиным книжных изданий:
 а – страница издания сказки «Сестрица Аленушка и Братец Иванушка» (1901 г.); б – иллюстрация к сказке «Василиса Прекрасная» (1902 г.)

Стиль Билибина характеризуется строгими контурными линиями и акварельными заливками. В его иллюстрациях читается любовь к строгой линейности. Контурная линия имеет собственную красоту и выразительность, она становится основой композиции. Также характерной чертой его стиля стало объединение разных точек зрения, отказ от плановости и освещения, что позволяет сохранять плоскостность книжной страницы. Кроме графической контурной линии важную роль в иллюстрациях играет система штрихов и незакрашенная часть бумаги. Для билибинского стиля также характерны приглушенные цветовые решения, буквы, орнаменты, выполненные по мотивам русского народного искусства. За кропотливую работу над четкими твердыми контурами товарищи по Академии художеств прозвали Билибина «Иван Железная Рука».

Важно отметить, что Иван Яковлевич повлиял на становление формы русской народной книги-тетради – тонкого книжного издания большого формата. Благодаря его деятельности, в книгах стало отводиться место иллюстрациям наравне с текстом, а все элементы оформления книги, от обложки до последних страниц, продуманы и подчинены единому стилю и замыслу книжного графика.

Также стоит упомянуть педагогическую деятельность Билибина. Он проводил занятия графикой на графическом отделении живописного

факультета Всероссийской Академии художеств. Там он обучал тому, что графика напрямую связана с дисциплиной и строгостью. Одной из тем его лекций была посвящена художественной иллюстрированной книге, где разбирались ее составные части, такие как переплет и обложка, заглавный лист, малые заглавные листы, заставки и концовки, заглавные буквы и шрифт, все книжные украшения, включая сами иллюстрации.

Работы Билибина отличаются тщательной проработкой деталей, гармоничным сочетанием иллюстраций и текста, а также глубоким пониманием специфики книги как объекта искусства, отражающего дух эпохи. Его творчество оказало значительное влияние на развитие книжной иллюстрации в России и за ее пределами, способствуя созданию новых образцов книжной графики и их распространению.

Творчество Билибина было признано еще при жизни, и даже его современники, под влиянием дисциплинирующей тщательной работы Ивана Яковлевича, создавали иллюстрации к народным сказкам в схожей стилистике. В настоящее время многие художники-иллюстраторы также возвращаются к «билибинскому» стилю: А.К. Дмитриев, В.М. Назарук, А.В. Магдич, М.Ю. Ханкова, Б.А. Спорников. Так, например, творчество ташкентского живописца, графика и иллюстратора Алексея Константиновича Дмитриева (1963 г.р.) отражает современную книжную графику в своем самобытном стиле, вдохновленную И.Я. Билибиным.

Иллюстрации Дмитриева передают неповторимую атмосферу и красоту природы Узбекистана, а также любовь к своему народу и истории страны. Начав свой творческий путь в книжной графике в 2006 г., Алексей Константинович создал множество произведений искусства, и с тех пор регулярно занимается иллюстрированием книг. Одни из самых известных его работ – иллюстрации к книге Павла Петровича Бажова «Уральские сказы» (2021 г.). Бажов был очень хорошо известен советскому читателю, также, как и Билибин хорошо известен любителям искусства. Со слов Дмитриева, он хотел сделать «переключку между этими двумя большими величинами, превратив это в некоторую игру, рассказать о сказах Бажова, используя язык Билибина». Вдохновляясь стилем Ивана Яковлевича, он рассказывает свои собственные визуальные истории.

А.К. Дмитриев совершенно не хотел иллюстрировать «Уральские сказы» как сказки. Многие иллюстрируют сказы Бажова именно в форме сказок, однако он считал, что это совершенно неверно. Поэтому Дмитриев их немного «приземлил», дал им некую достоверность. Отсюда в его иллюстрациях можно заметить большое количество бытовых деталей, в основном в одежде, в пейзажах, некую реалистичность образов.

Цикл «Уральских сказов» представляет собой серию ярких и красочных изображений, которые передают дух и атмосферу Урала. В них А.К.

Дмитриев сумел передать богатство уральской природы, красоту гор и лесов, а также характер уральских жителей. В его работах присутствует как авторский подход, так и столь узнаваемый стиль Билибина (рис. 2).

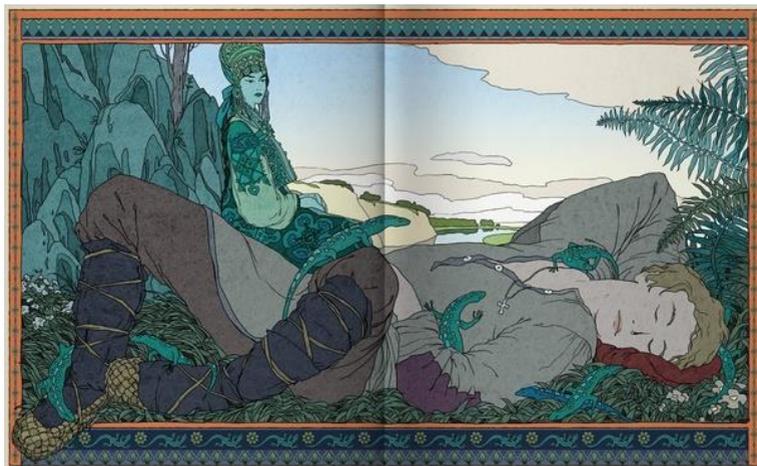

Рисунок 2 – Иллюстрация А.К. Дмитриева
к книге П.П. Бажова «Уральские сказы» (2021 г.)

Таким образом, творчество Ивана Билибина, характеризующееся яркой национальной самобытностью, неповторимым художественным стилем и высоким мастерством исполнения, оказало огромное влияние на развитие книжной графики в России как в начале XX в., так и в настоящее время. Именно благодаря его творчеству книжная графика приобрела новое качество и стала одним из основных видов искусства. Кроме того, создание новых образцов книжной графики способствовало распространению национальных культурных ценностей за пределами России.

Работы И.Я. Билибина стали ярким примером того, как искусство может служить средством сохранения и развития национальных культурных традиций, а также привлекать внимание к литературе и истории своей страны.

Литература

1. Голынец, Г. В. Иван Яковлевич Билибин / Голынец Г. В., Голынец С.В. – М., 1972. – С. 223.
2. Ивановская областная библиотека для детей и юношества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://iv-obdu.ru/fond-redkoy-knigi/imena/ivan-yakovlevich-bilibin/> – Дата доступа: 08.04.2024.