

**Книжная графика «первого
поколения» художников «Мир
Искусства»**

Сайнутдинова Эльвира,
ГИЗ-453404

Критик журнала "Аполлон" Н.Э. Радлов писал, что иллюстрация должна подчиняться книжной форме: "Украсить лист - прямая задача книжного искусства, и только считаясь с его особенностями, может художник-график добиться своей цели. Линейный рисунок идеально удовлетворяет требованиям, предъявляемым книгой к своему украшению: он считаясь с формой книжного листа, стремясь подчеркнуть его двухмерность, и с его колоритом, употребляя только те же две тональные единицы - blanc et noir."

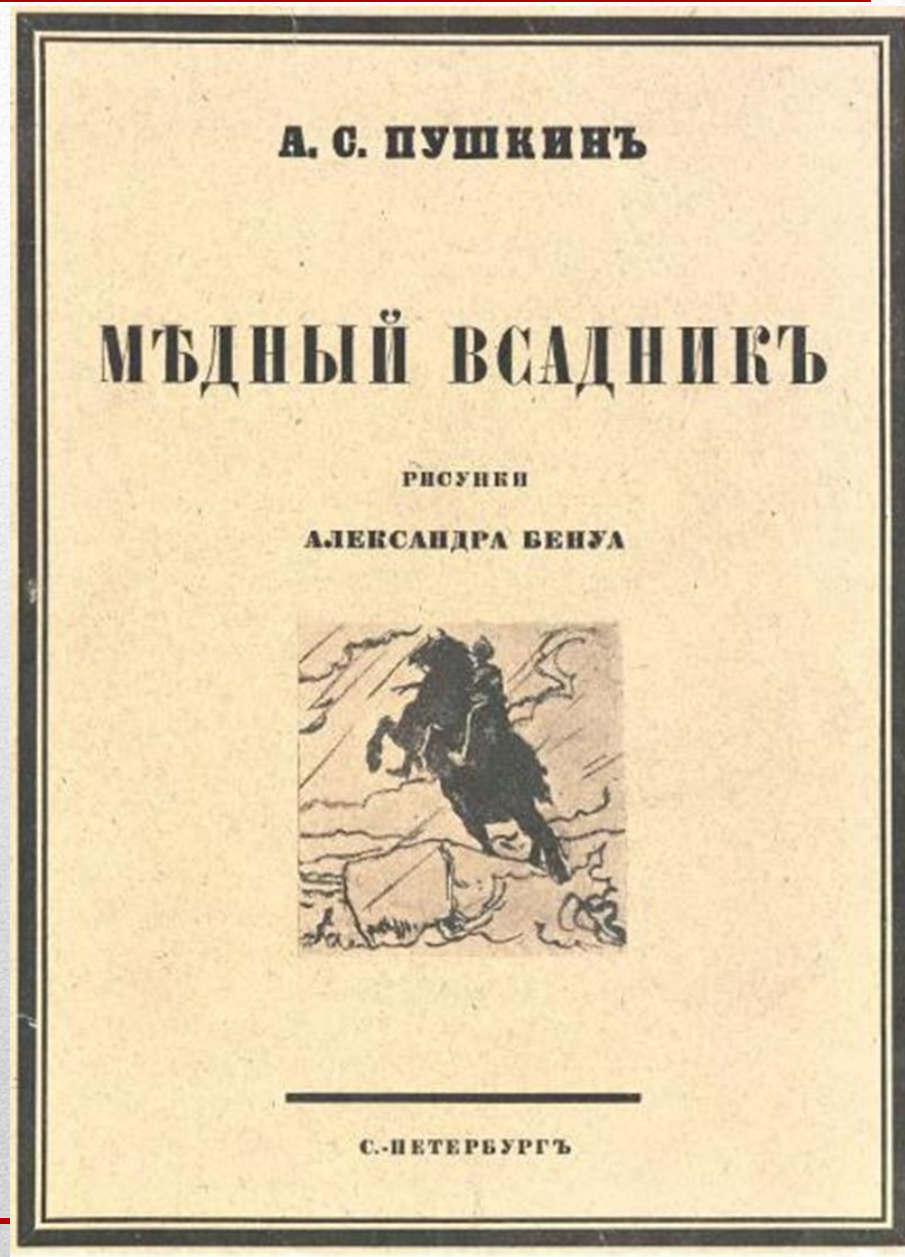

А.Н. Бенуа

"Медный всадник" А.С. Пушкина. Титульная страница

Рисунки вместе с текстом поэмы впервые опубликованы в первом номере журнала «Мир искусства» за 1904 год

Бенуа акцентировал лейтмотив пушкинской поэмы — торжество созидательной силы, петровских преобразований, их грозное, все сметающее на своем пути могущество, гибель обыденного человека, посмевшего противопоставить себя «высшей власти», олицетворенной в образе «Медного всадника» и союзника его — Петербурга.

Иллюстрации к
«Пиковой даме»
Пушкина:

- В отличие от монохромности «Медного всадника», «Пиковая дама» насыщена цветом
- В иллюстрациях остро проступают черты театрализации

Иллюстрация к «Пиковой даме» А.С. Пушкина. Герман у подъезда дома графини. 1910.

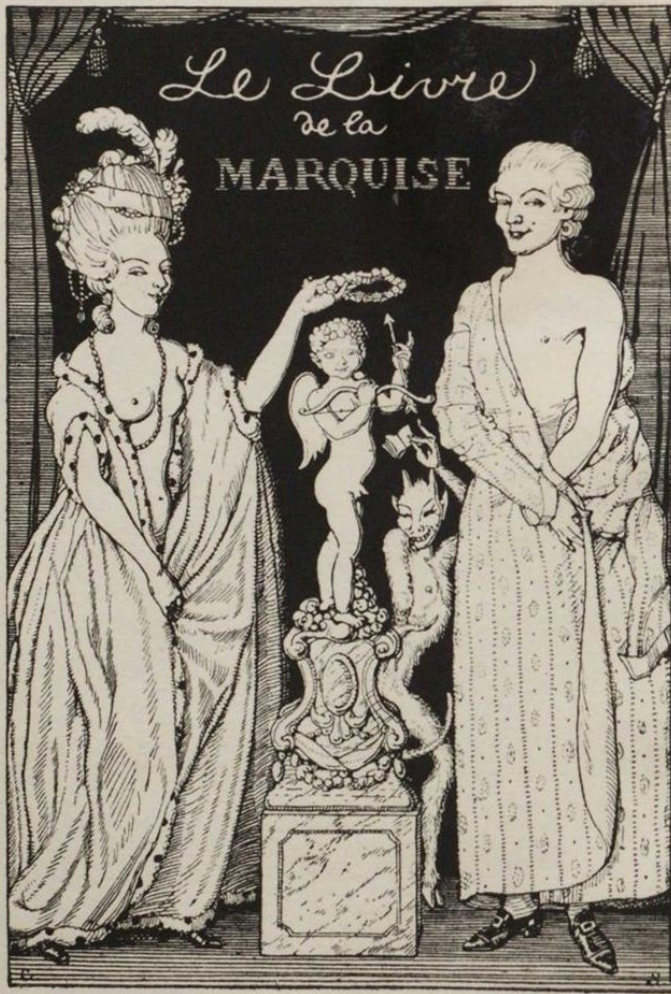

Он вышел из себя /.../ и начисто отказался от платежа. Заставка первой главы книги А.С. Пушкина "Пиковая дама", 1911 г.

К.Сомов. Иллюстрации
к «Книге Маркизы»

Рисунки не являются строго иллюстративными, скорее они исполнены «по мотивам», на тему того или иного фрагмента французской любовной лирики — в поэзии и прозе.

«В театре»: Арлекин и Колумбина застыли у раздвинутого занавеса. Ярко расцвеченная иллюстрация остается принципиально плоскостной, точка зрения снизу вверх придает особую устойчивость фигурам актеров, головы зрителей словно бы вплотную придвинуты к рампе, настойчиво акцентируется первый план.

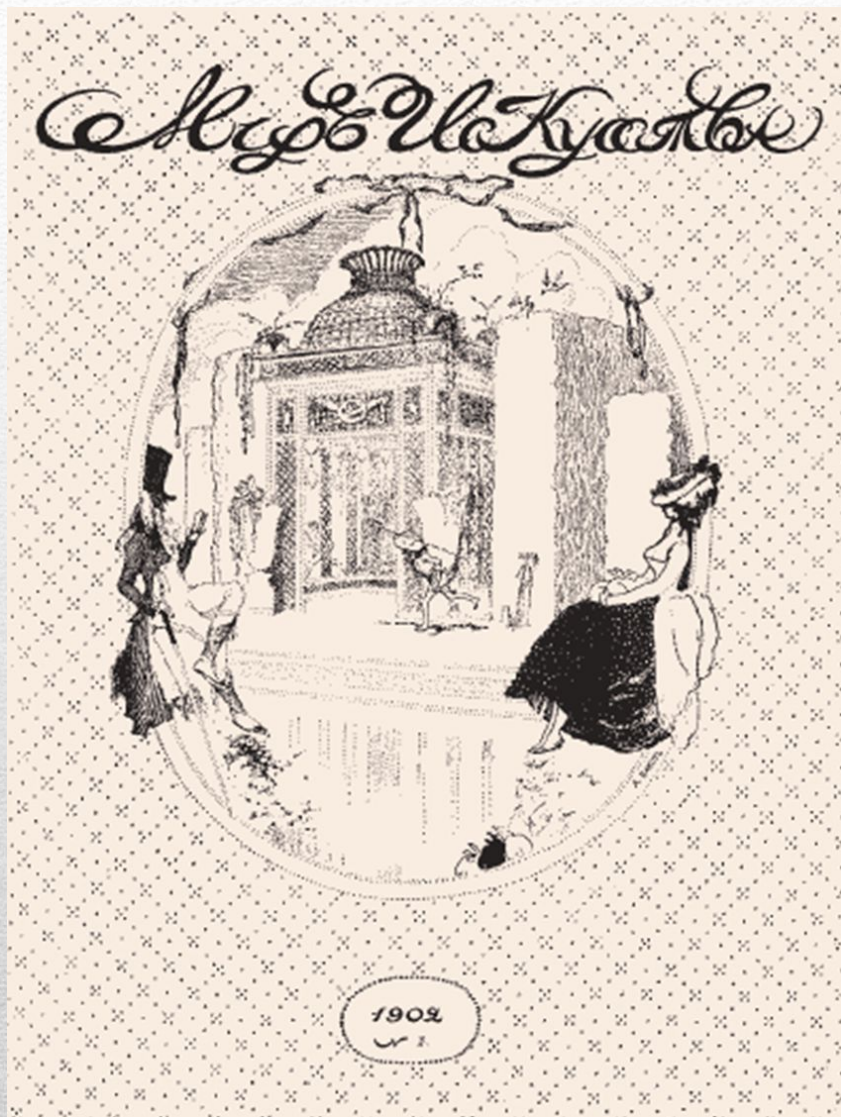

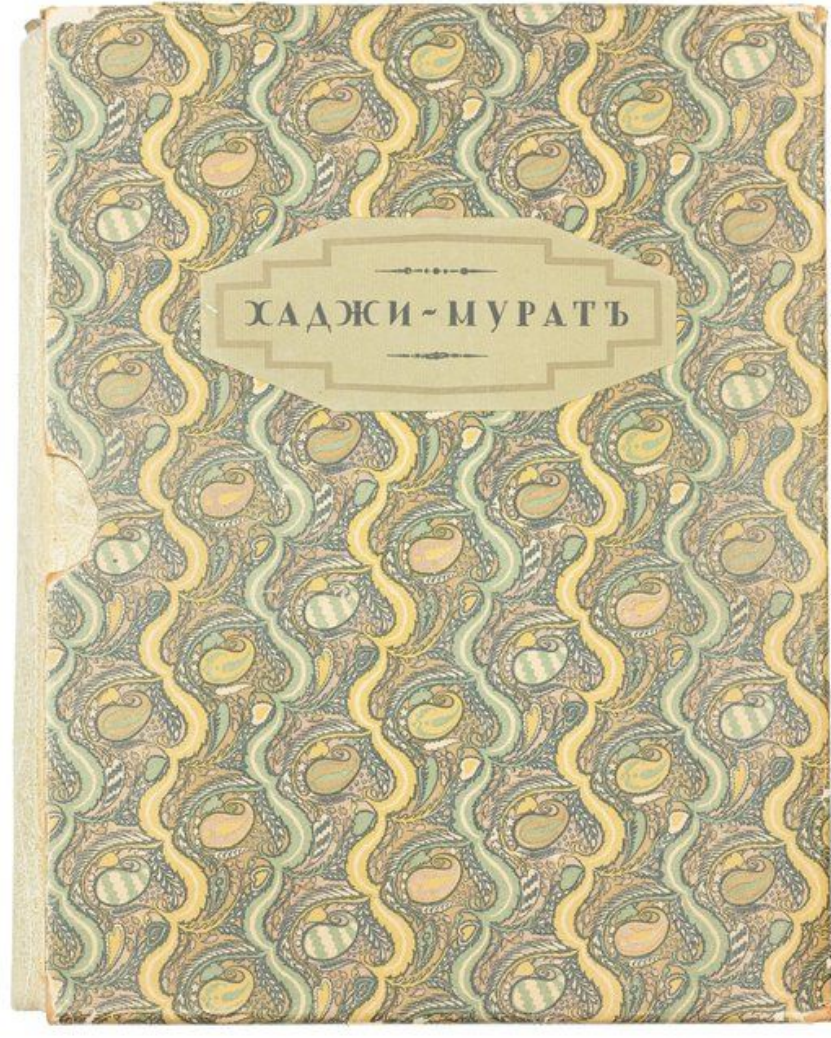

Лев Бакст

Обложка журнала «Мир искусства» (1902)

Один рисунок включен в другой, иллюзия пространственного сдвига, возникающего между ними, тут же нейтрализуется фигурами первого плана, словно замыкающими границы двух плоскостей. Здесь Бакст отдает предпочтение легкому прерывистому штриху и еще не отказывается от форм «рокайля».

Е. Лансере

Иллюстрирование и оформление повести Л. Толстого «Хаджи-Мурат» (1912-1916гг.): 70 акварелей и рисунков распределены относительно равномерно по 25 главам, почти каждая из них имеет заставку, концовку, страничную иллюстрацию (или страничный иллюстрационный разворот), в ряде случаев главы отделяются друг от друга шмуцтитолом.

Суд Шамиля. Иллюстрация к повести «Хаджи-Мурат».
Картон, темпера, гуашь

Оценивая оформление "Хаджи-Мурата", Алексей Алексеевич Сидоров писал: "Это действительно одновременно и подвиг, свидетельство очень большого добросовестного труда художника-исследователя, историка, человека, лично видевшего, знавшего и полюбившего Кавказ, и удача, редкостное доказательство того, как научился художник строить книгу, одновременно сохраняя красоту ее (традиция "Мира искусства") и правдивость, познавательную ценность иллюстрации".

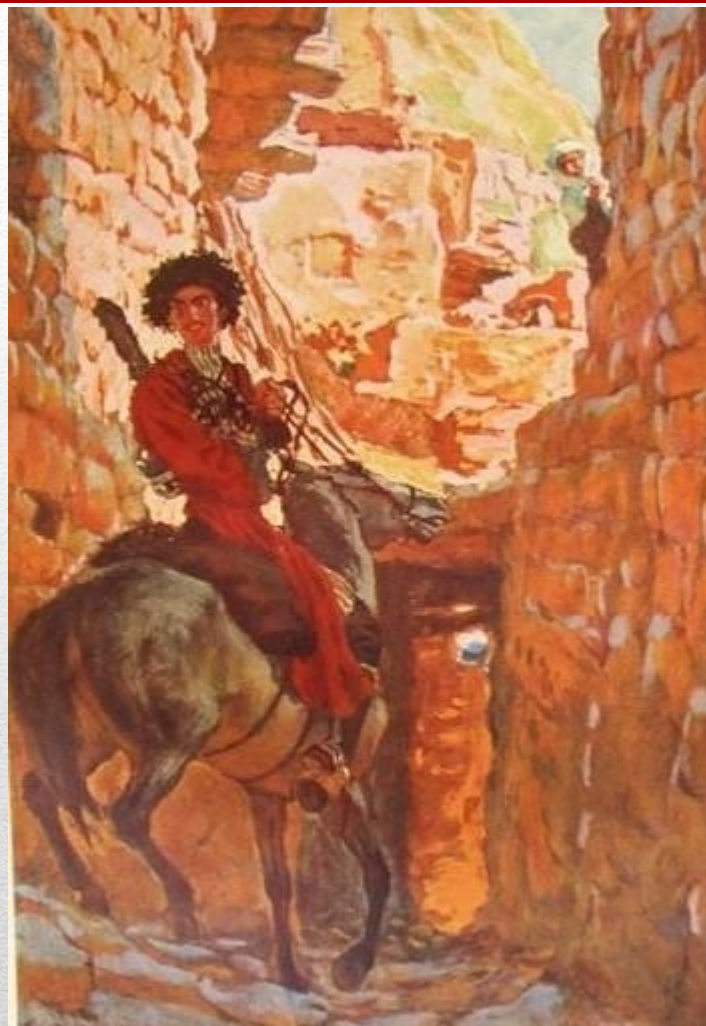
Хаджи-Мурат

Шамиль въезжает в Ведено

Воспоминание Хаджи-Мурата о сыне

И.Я. Билибин

В общем строе сказок, входящих в книжку «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Белая уточка» (1902), важную роль играет опозитизированный пейзаж России.

Билибин работает в лаконичной манере изображения, использует гармонию цвета, сомасштабность иллюстрационных листов.

Иллюстрация к сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»

«Дети и белая уточка»

~~Иллюстрация к сказке «Белая уточка»~~

Характерные черты
билибинского стиля:
красота узорного
рисунка, изысканная
декоративность
цветовых сочетаний,
тонкое зрительное
воплощение мира,
сочетание яркой
сказочности с
чувством народного
юмора

ни - был царь ,   На дворе был кол ,
У царя был двор ,   На колу мочало ;
Не начать ли сказку сначала ?

«Кощей Бессмертный», Иллюстрация к сказке «Марья Моревна», 1901

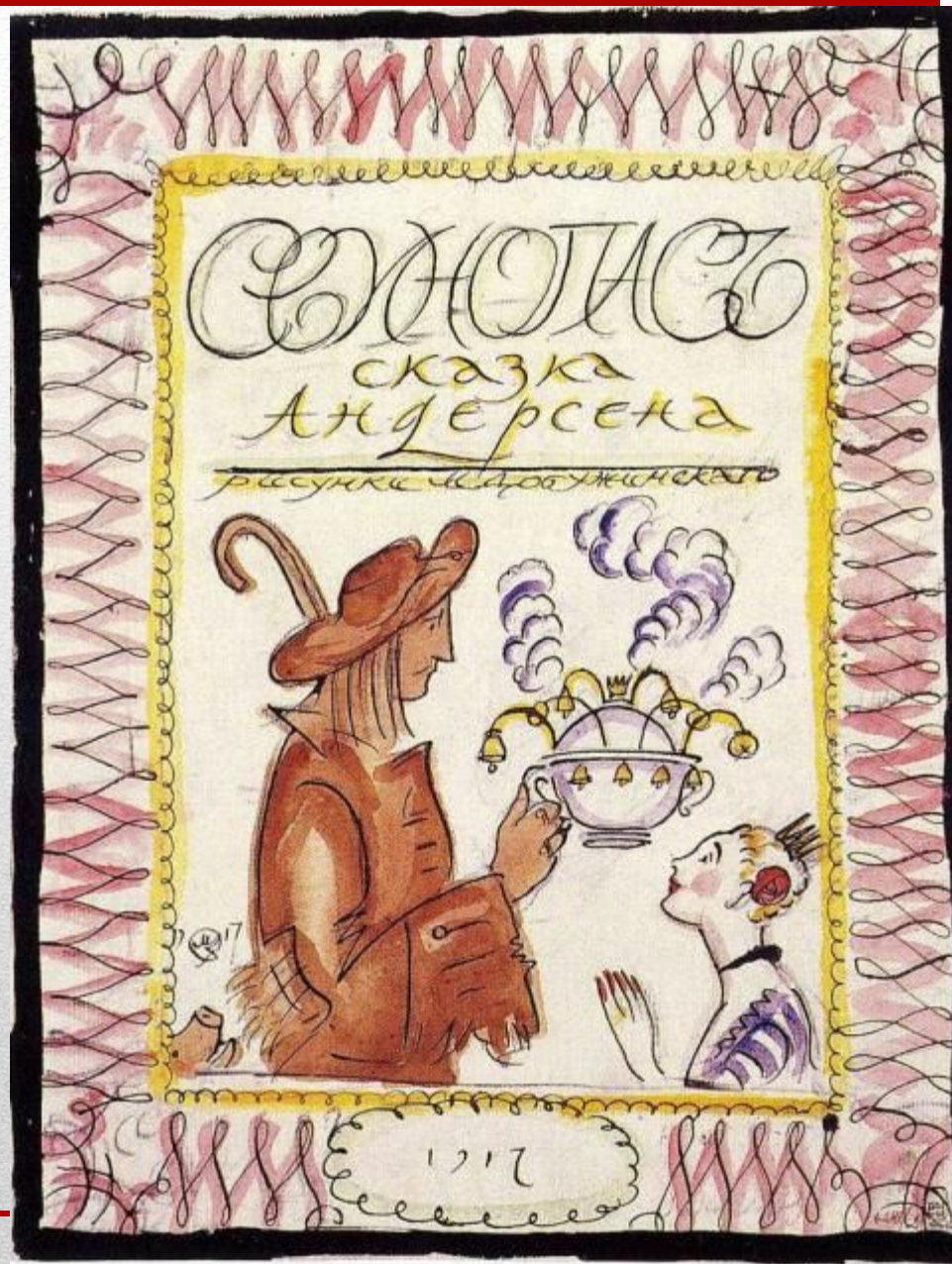
**Добужинский М.
В.**

Титульный лист к
сказке Г.Х.Андерсена
«Свинопас»

1917

Бумага, акварель,
тушь, перо. 30,3 х
23,7

Русский музей

– Что это за сборище у свиных закуток? – спросил, выйдя на балкон, император, протёр глаза и надел очки. – Э, да это фрейлины опять что-то затеяли! Надо пойти посмотреть.

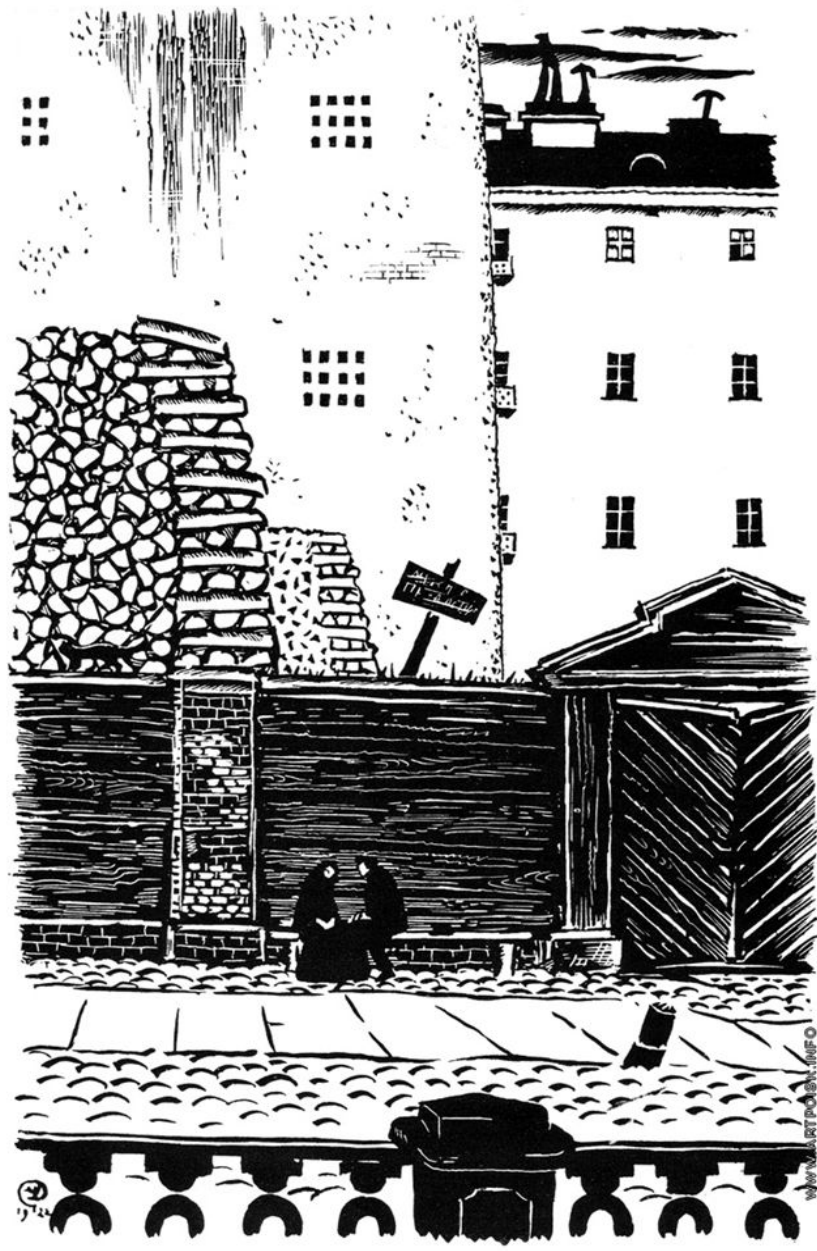
М.В.Добужинский

В 1923 году в издательстве "Аквилон" была издана повесть Ф. М.Достоевского с рисунками М.В. Добужинского.

Обложка, титульный лист, 8 страничных иллюстраций, 5 заставок и 4 концовки воспроизведены в технике цинкографии.

- Добужинский обращает главное свое внимание на архитектурный пейзаж Петербурга
- Фигуры героя и героини сравнительно мало заметны
- Рисунок не обведен замыкающей чертой, а непосредственно вливается в плоскость листа

«...любопытней всего та выдумка, которую проявил иллюстратор при орнаментации заключительных строк повести Достоевского. Он ничего не изображает, а просто поверх пяти букв «конец» надписывает характерным размашистым почерком те слова, что навсегда остаются в памяти читателя: «помните и любите вашу Настеньку»

ВЫВОД

За мирискусниками остается заслуга создания и разработка стройной системы, обосновывающей принципы деятельности художника книги, формирование своего рода эстетики книжной графики — и это сделано впервые. В наследии, которое приняла советская графика от дореволюционной русской культуры, традиция «Мира искусства» была одной из ведущих. В первую очередь о ней следует говорить в связи со становлением «ленинградской школы», явление достаточно цельного в общности понимания книги, как художественного единства, как графического ансамбля. В этом — плодотворное неиссякаемое воздействие графики «Мира искусства».

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

- Бенуа А. Н. Задачи графики // Искусство и печатное дело. 1910. № 2—3. С. 44—45.
  - Радлов Н. Э. Современная русская графика и рисунок // Аполлон. 1913. № 6
  - Радлов Н. Э. - Русская книжная графика. Искусство и современность. Очерк четырнадцатый //Пламя. 1919 №59
  - Л.Розенталь. Мстислав Добужинский. Из книги: Мастера современной гравюры и графики. Сборник материалов. – М.-Л.: Государственное издательство, 1928 г.
  - Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX - начала XX века. Сарабьянов Д.В. СПб.: 2001. - 295 с.
  - Сидоров А.А. Русская графика начала XX века. Очерки истории и теории. М., 1969.
  - Липович И. Книжная графика Мира искусства [Электронный ресурс]: Режим доступа <https://www.proza.ru/2015/03/20/2023>
-