

Иван Яковлевич Библибин

По поручению Русского музея в 1899 году Билибин объехал несколько губерний, где собрал коллекцию предметов крестьянского быта. В поездках иллюстратор не расставался с бумагой и карандашом. Рисовал и фотографировал деревянные строения, одежду, изучал орнаменты и писал теоретические статьи. Иван Яковлевич трудился по 10–12 часов день. Художник не раз участвовал в археологических экспедициях по Русскому Северу, делал зарисовки деревянных изб и храмов, костюмов, вышивок, утвари, собирал иконы, лубки и пряничные доски, знал немало народных песен и частушек. Недаром авторитетный художественный критик Серебряного века Александр Бенуа, отмечая природный талант Билибина, замечал: «Его упорное изучение народных мотивов дает ему здоровую пищу: в то же время развивается в нем его красочность и воспитывается его техника».

Внутренность избы в Тотемском у., Вологодской губ. (Изъ колл. фот. И. Я. Билибина).

Церковь в г. Кижях, Петрозаводского уезда. (Изъ колл. фот. И. Я. Билибина).

kizhi.karelia И. Я.

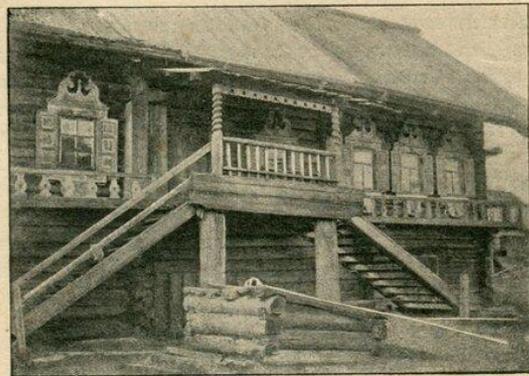

Праздничный наряд замужней женщины въ Сольвычегодскомъ уѣздѣ Вологодской губ. (Изъ колл. фот. И. Я. Вилибина).

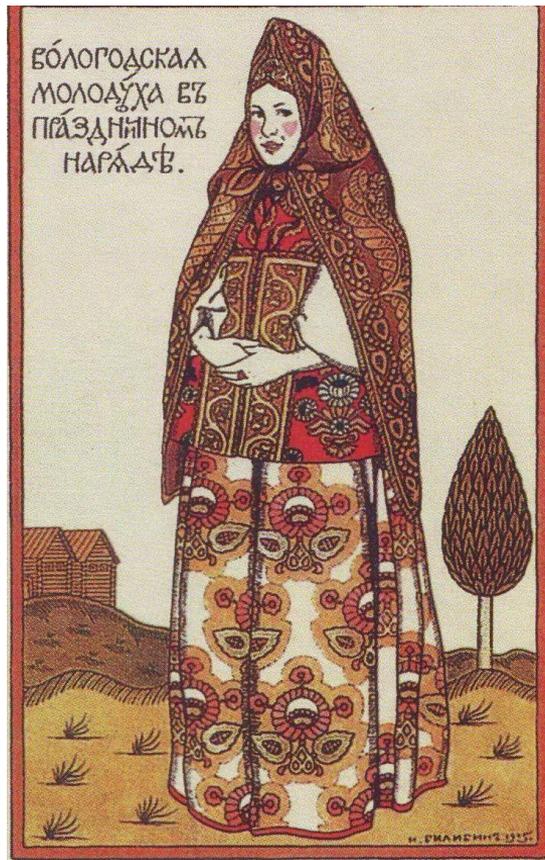
Замужняя женщина Вологодск. губ., Сольвычегодск. у., въ старинномъ нарядѣ. (Изъ колл. фот. И. Я. Вилибина).

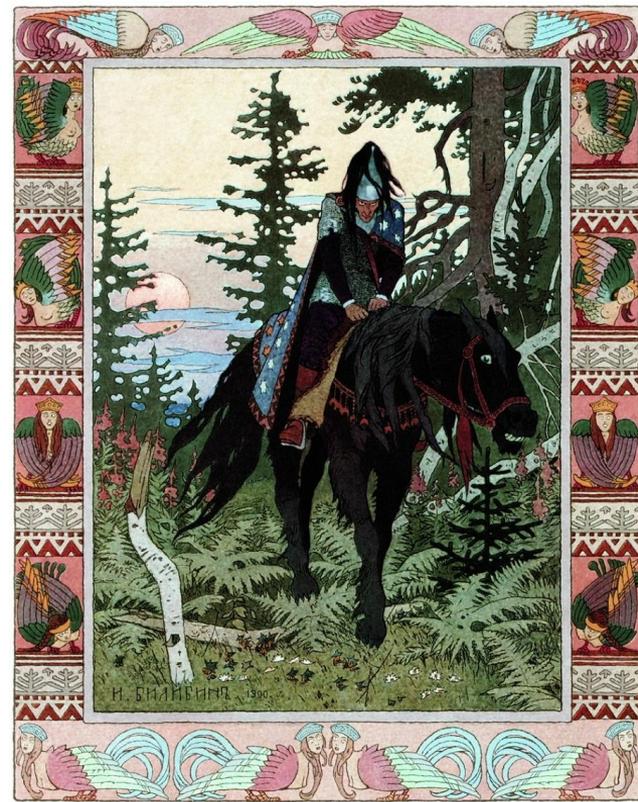
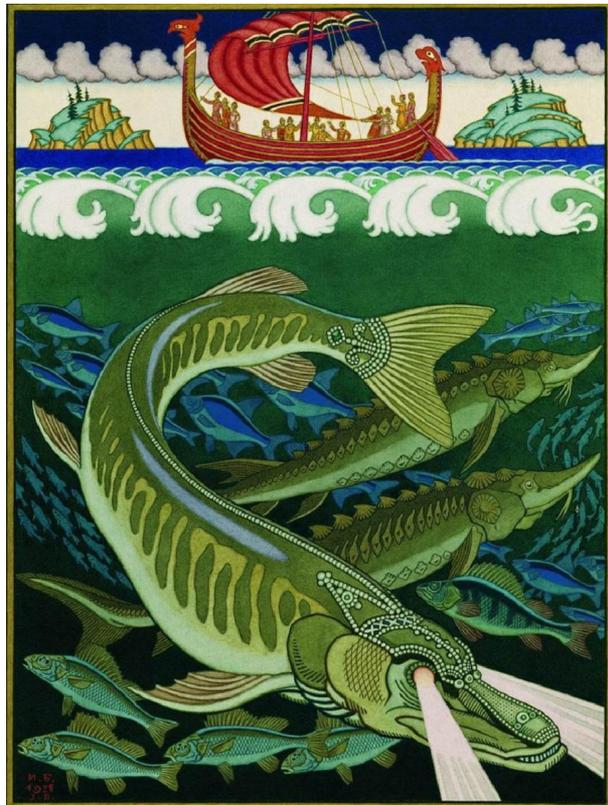
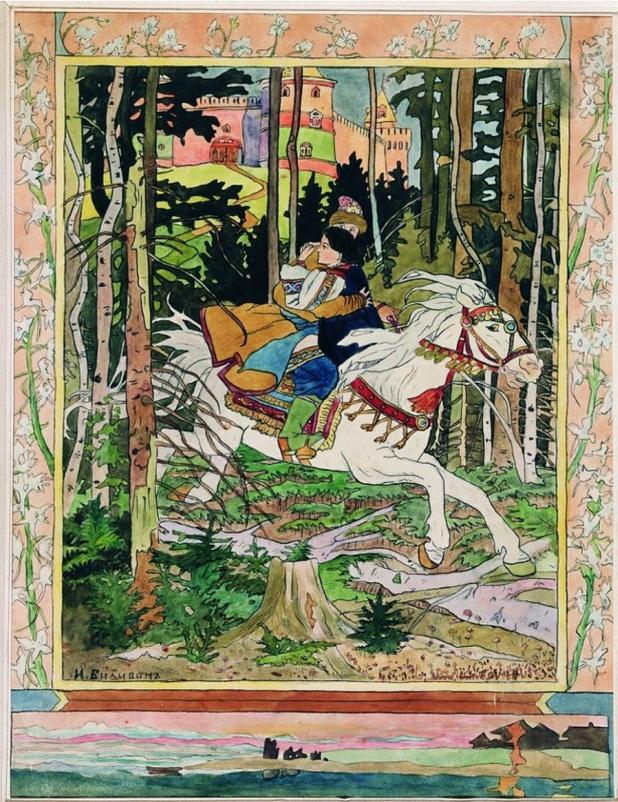
Крестьянское крыльцо. Петрозаводскій уѣздъ. (Изъ колл. фот. И. Я. Вилибина).

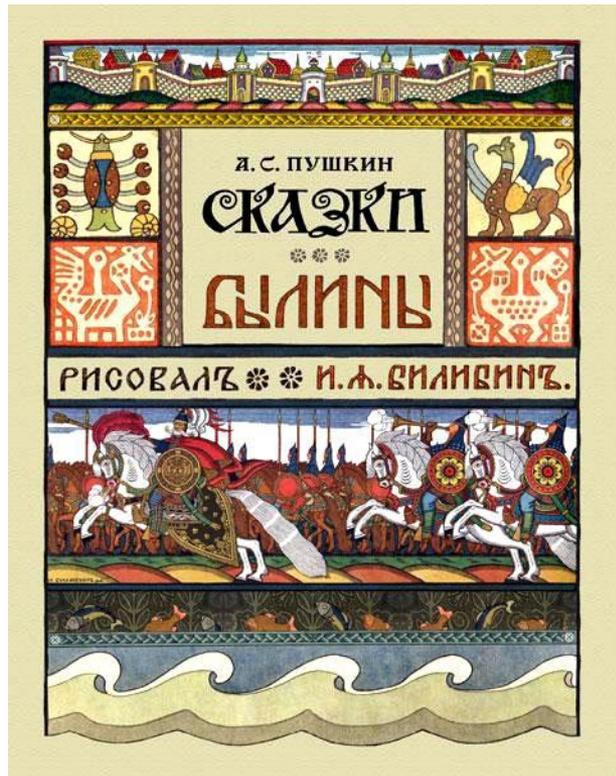

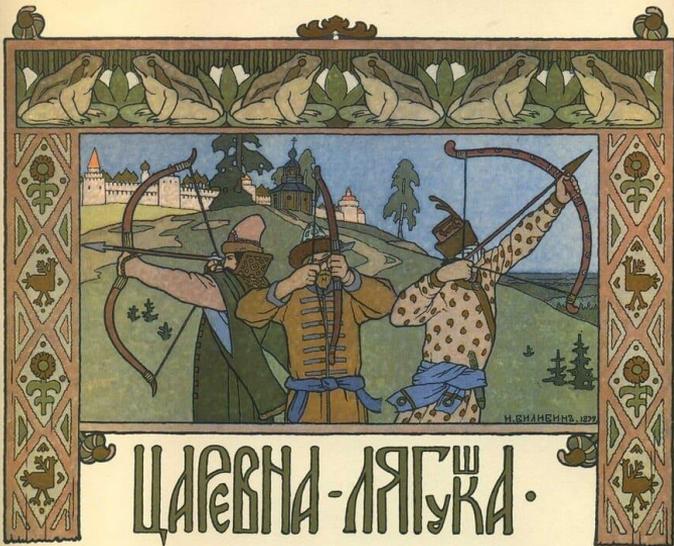
И. Я. Билибин разработал систему графических приемов, которые дали возможность объединять иллюстрации и оформление в одном стиле, подчинив их плоскости книжной страницы. Характерные черты билибинского стиля: красота узорного рисунка, изысканная декоративность цветовых сочетаний, тонкое зрительное воплощение мира, сочетание яркой сказочности с чувством народного юмора и др.

Художник стремился к ансамблевому решению. Плоскость книжной страницы он подчеркивал контурной линией, колористическим единством, условным делением пространства на планы и объединением различных точек зрения в композиции.

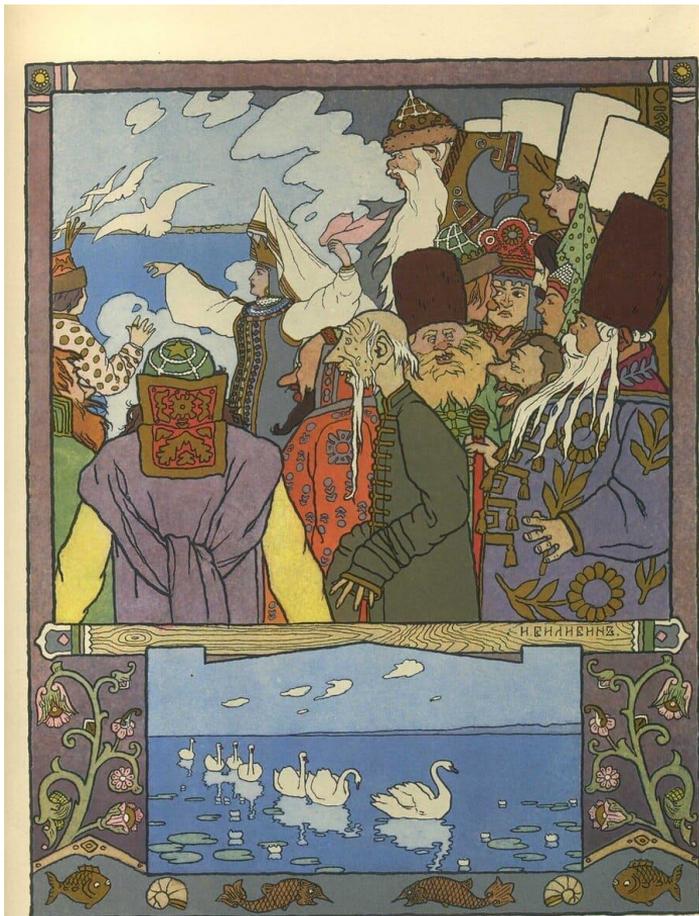
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА.

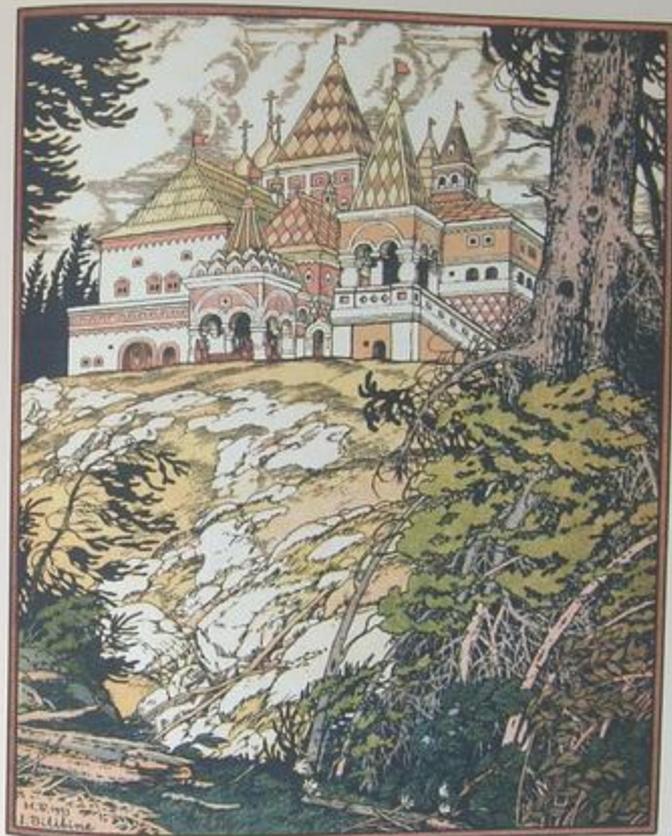
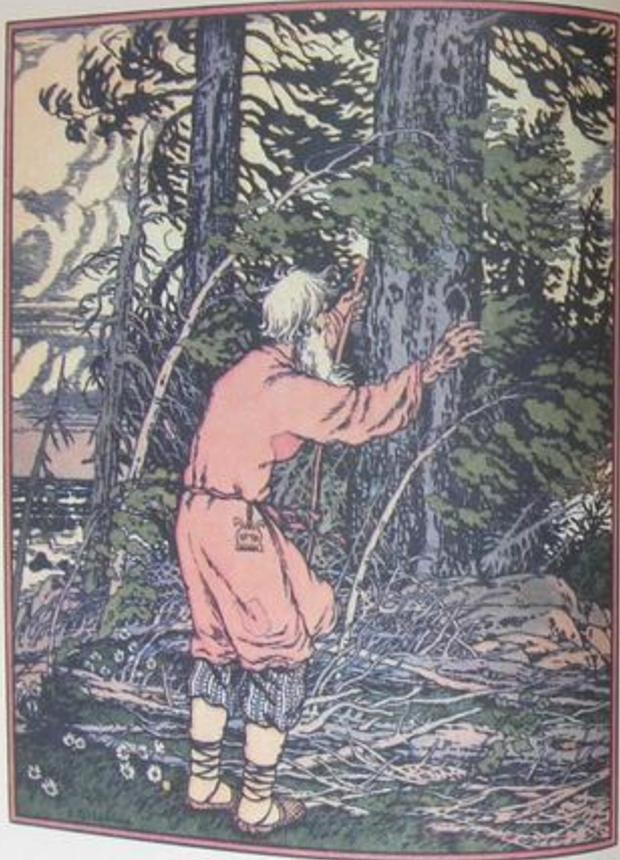
некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь с царицей; у них было три сына, удалцы такие, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Младшего звали Иван-царевич. Как стали сыновья на возрасте, собрал их царь и говорит:

— Вот что, сынки, пора вам жениться, возьмите каждый по стреле, выходите в чистое поле, натяните тугие луки и стреляйте в разные стороны. Куда чья стрела упадет, там и ищите себе жену.

Стрела старшего брата упала на боярский двор, подняла ее боярская дочь и подала царевичу. Стрела среднего брата полетела на широкий купеческий двор, подала ему стрелу молодая дочь купеческая. Пустил свою стрелу младший брат — улетела стрела никто не знает куда.

Вот он шел-шел, дошел до грязного болота и видит, сидит на кочке лягушка-квакушка и его стрелу держит.

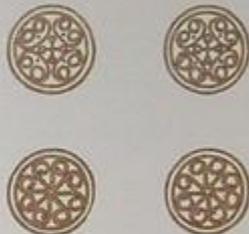

И была бы у ней на посылках*.
Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
Долго у моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился —
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто.

ВЫЛИНЫ.

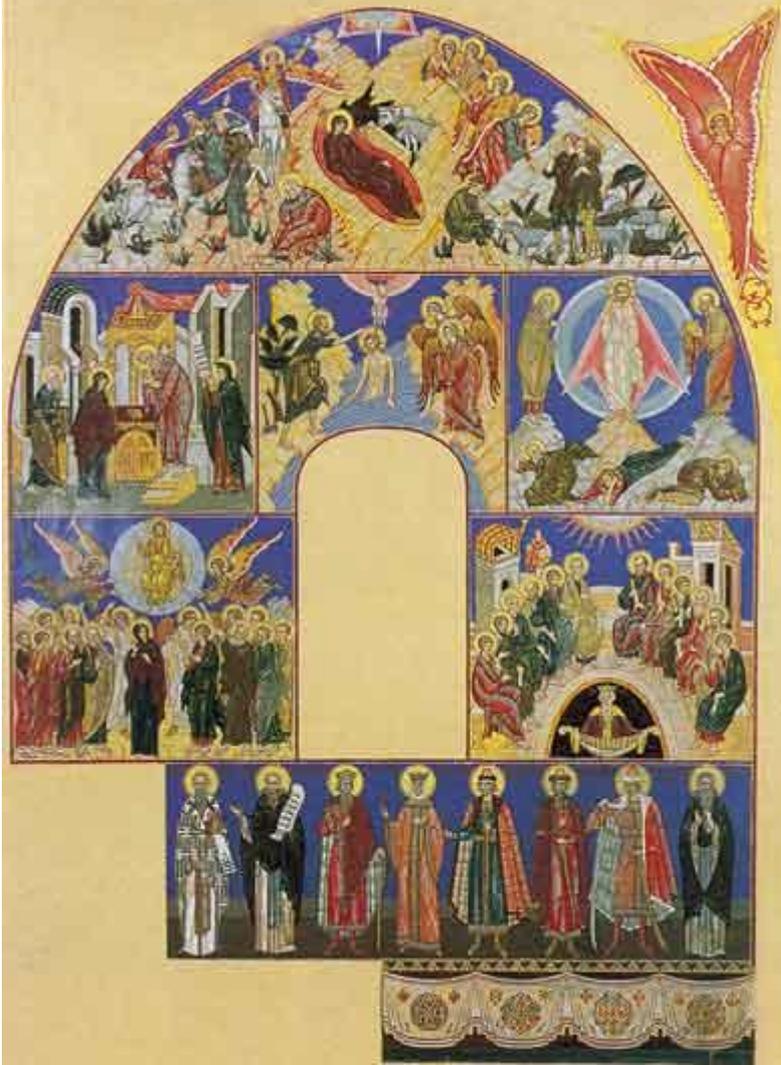

Илья Муромец и жена Святгора. 1912. Эскиз иллюстрации к былине (Не издана)

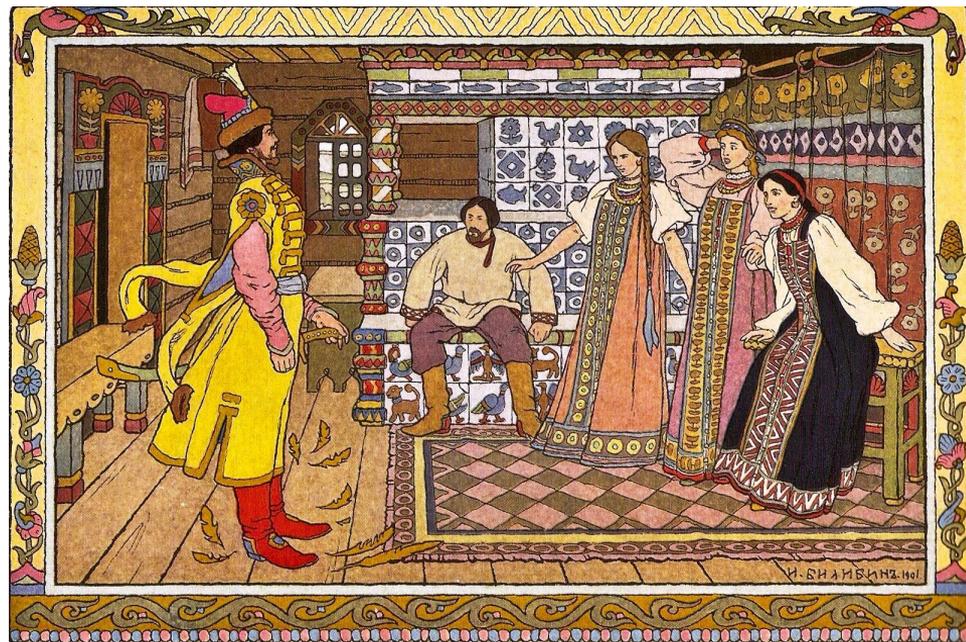

месте с друзьями, семейством Чириковых, художник думал через Константинополь переправиться в Прагу. В столице Чехии хорошо знали и Библибина, и Евгения Николаевича. К тому времени график контактировал с чешским художником М. Алему; библибинские работы выставлялись чешским объединением «Манес», экспонировались на пражской выставке «Noir et Blanc»; в 1910 году изданы первые переводы русских сказок и былины, воспроизводившие иллюстрации мастера 1899–1900 годов; запомнилось сотрудничество с режиссером Р. Полоком, ставившим в 1905 году «Снегурочку» Н.А. Римского-Корсакова с костюмами и декорациями Библибина. Чириков, влюбленный в Прагу, «город красивший и привлекательный, местами напоминающий Петроград», звал Библибина именно туда. Для того, чтобы «бросить якорь» здесь, у художника были вполне веские причины. Наряду с Парижем, Берлином средневековая столица Чехии стала одним из центров русской эмиграции.

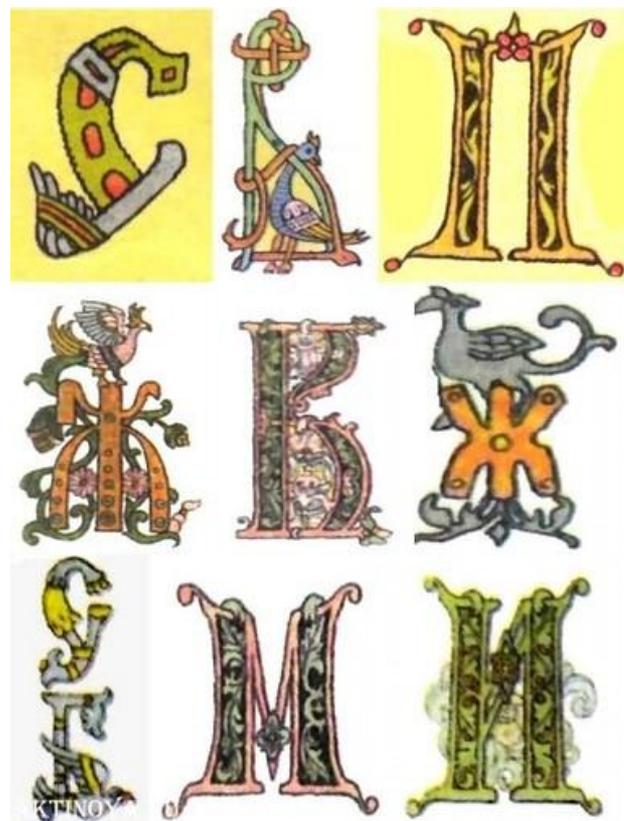
Но никто не знал, куда плывет пароход «Саратов». Первой остановкой был Стамбул, затем кипрский порт Фамагуста, следующей, 13 марта, — Александрия. Вынужденная остановка из-за карантина в александрийском лагере Тель-эль-Кебир и появившееся желание обогатить себя впечатлениями, что может дать Египет, заставили мастера «последних мытарств обосноваться в Каире». «...Это был самый неподдельный рок. Так было написано в книге моей судьбы», — вспоминал в автобиографии Библибин. «Я никогда не забуду того потрясающего впечатления, когда я впервые попал в старинные кварталы Каира... Мне казалось, что передо мною оживила одна из страниц «Тысячи и одной ночи»... Сидеть и рисовать восточную сказку». Он мыслал о кругосветном путешествии. Но мечты разнились о реальность. Средством к существованию художника-эмигранта теперь служила не любимая работа, а продажа произведений сомнительным коллекционерам и спекулянтам. «Живу на старости лет совсем студентом. Временами это раздражает...» Покидая Россию, художнику не удалось перевезти ни ценную библиотеку, ни коллекцию русского народного прикладного искусства — огромный рабочий фонд, собранный за многие годы. Через русское консула, познакомившего художника с директором Арабского музея, появились заказы на портреты и декоративные панно. Заказчики — богатые греческие магнаты Бенаки, Кастазли, арабский шейх Мидхат. Появилась мастерская в европейском квартале. Огромная студия стояла в саду с розами и пальмами на улице Антиххани, что означает — «улица Музея» — знаменитого музея Масперо. Склонный к шутке Библибин нарек студию Антихханией, а себя — Иоанном Безым...

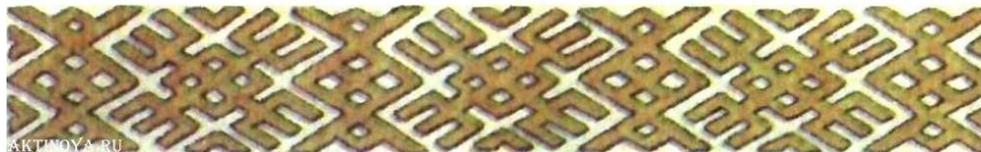

Однако между листами серии заметны различные источники стилизации. Иллюстрация с изображением Салтана, заглядывающего в светлицу, отличается эмоциональностью и напоминает зимние пейзажи И. Я. Билибина с натуры. Сцены приема гостей, пира очень декоративны и насыщены мотивами русского орнамента. Лист с плывущей по морю бочкой напоминает знаменитую "Волну" Хокусая.

Истоки
творчества

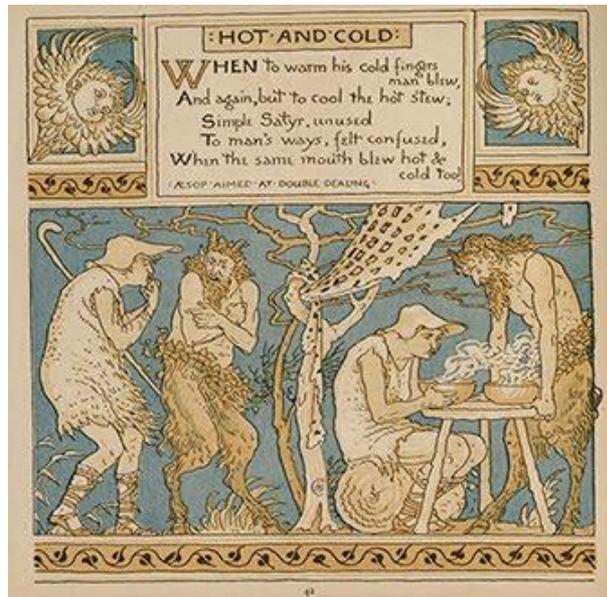
райская птица сирин: лубок

Билибин 1905г

Уильям Морис

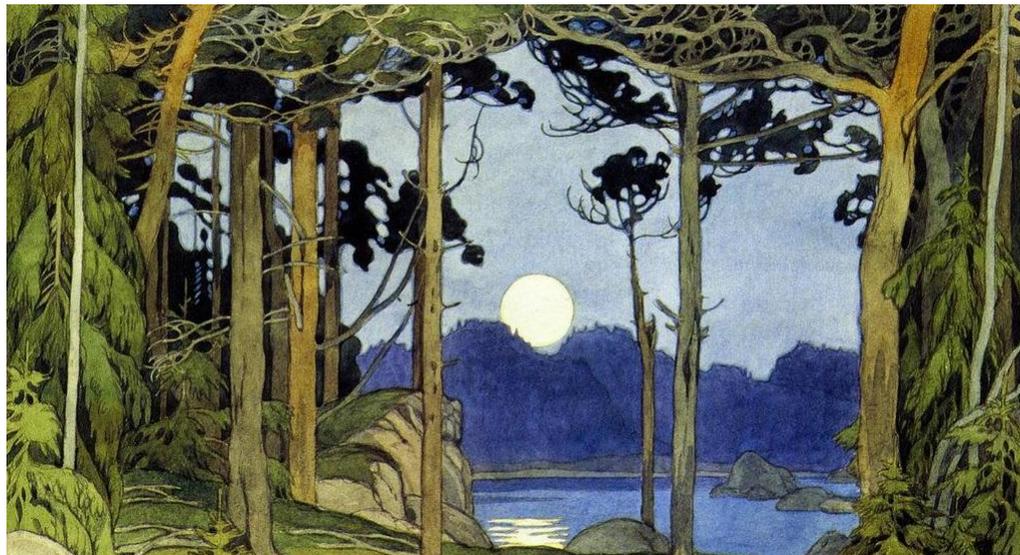
Уолтер Крейн

Обри Бёрдслей 1893-94

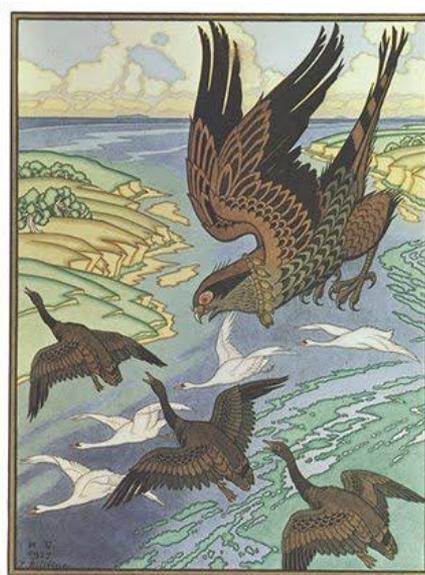

Модерн

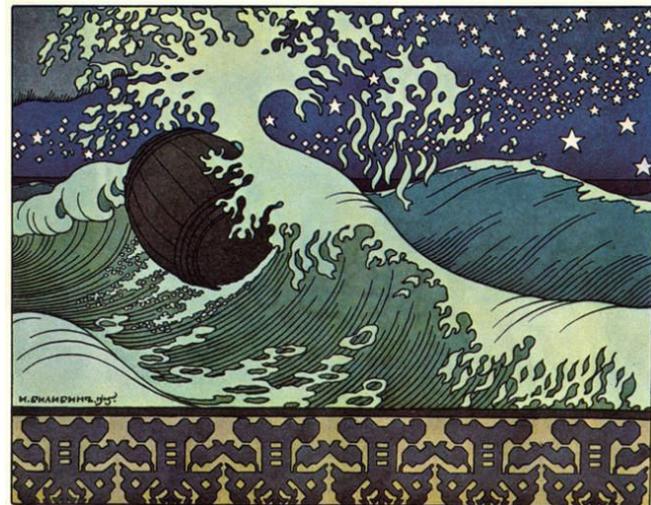

Хиросигэ

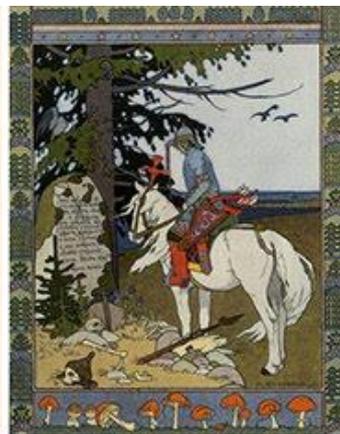
158 СОКОЛ
Иллюстрации к балладе «Большая», 1977

Хokusai 1820-е

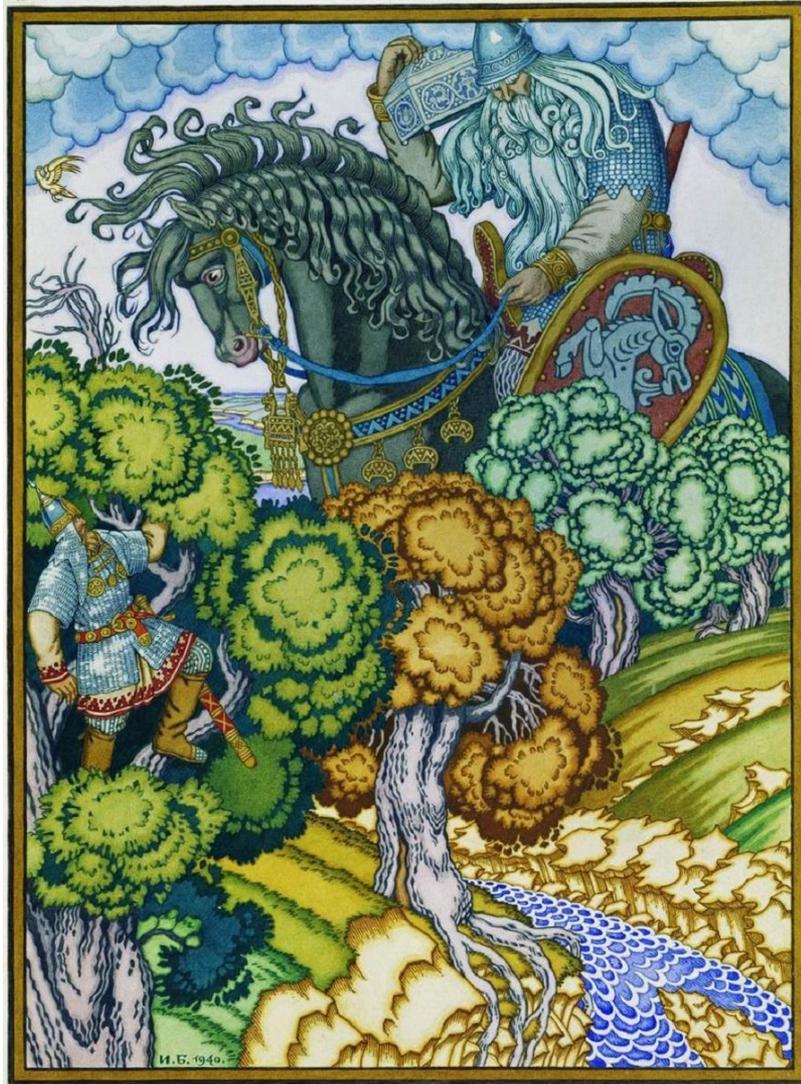

Виктор Васнецов 1882

Билибин 1901

Иконописные мотивы

Процесс выполнения И. Я. Билибиным графического рисунка напоминал труд гравера. Набросав на бумаге эскиз, он уточнял композицию во всех деталях на кальке, а затем переводил на ватман. После этого колонковой кистью с обрезанным концом, уподобляя ее резцу, проводил по карандашному рисунку четкий проволочный контур тушью. В зрелый период творчества Билибин отказался от употребления пера, к которому иногда прибегал в ранних иллюстрациях. За безукоризненную твердость линии товарищи шутили прозвали его "Иван - железная рука".

БИЛИБИН И.Я. Иллюстрация к былине «Дюк Степанович». Подготовительный контур. 1941 год.
Последняя работа художника

И. БИЛИБИНЪ. № 6

Дальнейшее развитие билибинского стиля состоит в том, что в более поздних иллюстрациях художник от лубочных приемов перешел к принципам : цвета становятся звучнее и насыщеннее, но границы между ними обозначены теперь не черным проволочным контуром, а тональным сгущением и тонкой цветной линией. Краски кажутся сияющими, но сохраняют локальность и плоскостность, а изображение порой напоминает перегородчатую эмаль.

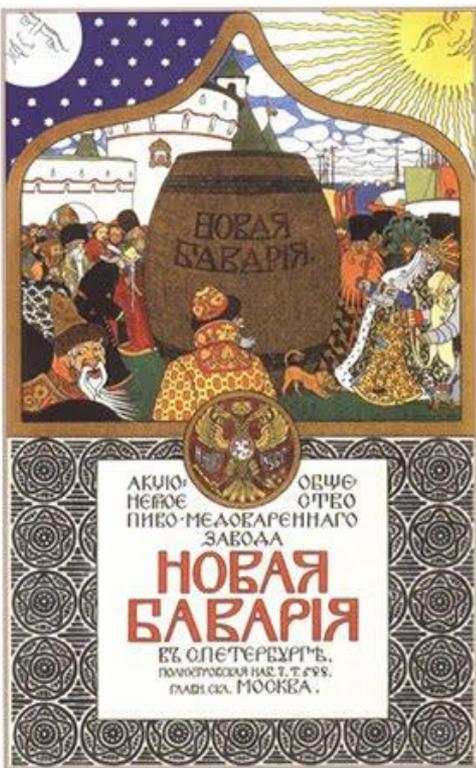

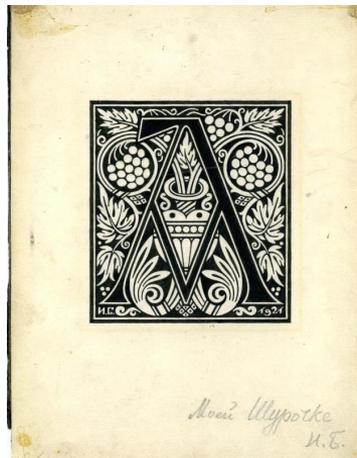

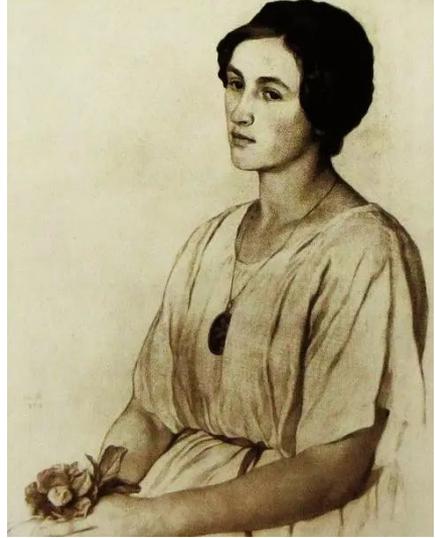
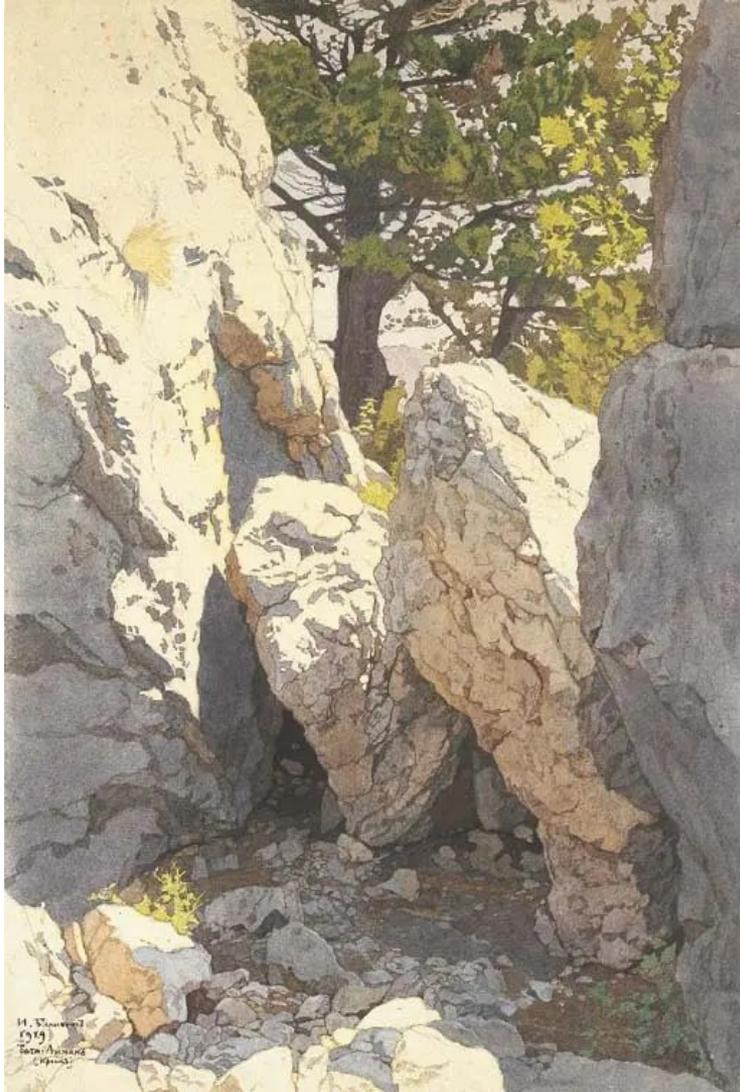
Афиша к выставке предметов искусства в залах барона Штиглица 1904г

21. Билибин И.
«Новая Бавария»... 1903.

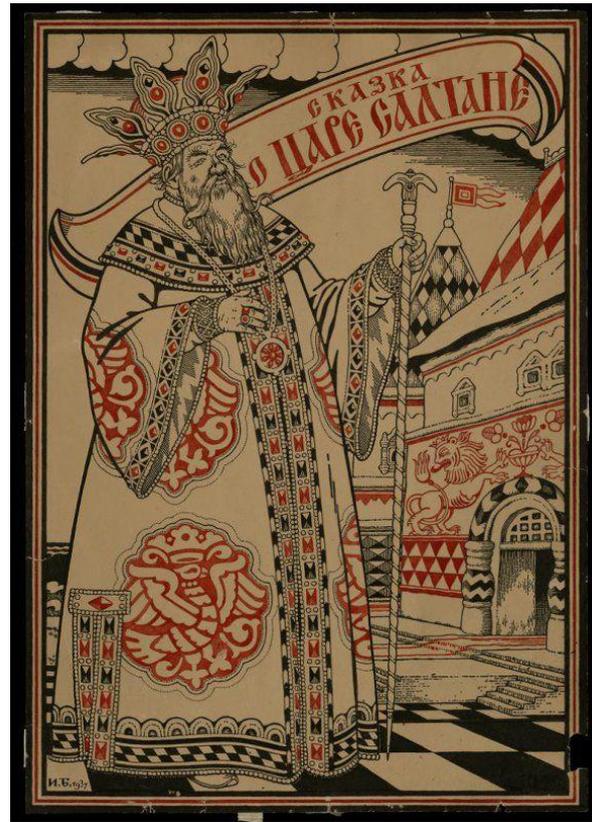

И.Г.
1938

И.Г.
1938

И.Г. 1938

Краткая биография. 4 (16) августа 1876 г. в посёлке Тарховка Санкт-Петербургской губернии в семье военно-морского врача родился русский художник, книжный иллюстратор и театральный оформитель, участник объединения «Мир искусства» Иван Яковлевич Билибин.

В 1896 г. Иван Билибин окончил гимназию с серебряной медалью, а в 1900 г. — полный юридический курс Петербургского университета. С девятнадцати лет Билибин учился в школе Общества поощрения художеств, затем в Мюнхене в мастерской А. Ашбе, был учеником И. Е. Репина, под руководством которого окончил Высшее художественное училище Академии художеств.

Наибольшую известность Билибин получил как театральный художник и иллюстратор русских сказок. В едином, стилистически выверенном билибинском мире сказка сливается с образами русской старины и природы. Билибин широко использовал гравюру, лубок, был истинным знатоком русского костюма и изучал всё, что создаёт национальный колорит.

С 1907 г. и до революции 1917 г. Билибин преподавал графику в рисовальной школе Общества поощрения художеств. В 1915 г. он вместе со многими видными художниками — Виктором Васнецовым, Константином Маковским, Михаилом Нестеровым, Николаем Рерихом — принял участие в образовании Общества возрождения художественной Руси. Кроме того, художник создавал афиши, адреса, эскизы почтовых марок (в частности, серию к 300-летию Дома Романовых) и около 30-ти открыток для Общины святой Евгении.

Сразу после революции Иван Билибин уехал в своё имение в Крым, а в 1920 г. из Новороссийска отплыл в Египет. В Каире художник изучал искусство Древнего Египта, выполнил эскизы фресок и панно в византийском стиле. В Каире Билибин активно участвовал в оформлении русской домово́й церкви в помещении клиники, устроенной русскими врачами. По его проекту был сооружён иконостас этого храма.

В 1925 г. Билибин переехал в Париж, где подготовил блистательные декорации к постановкам русских опер, оформил балет Стравинского «Жар-птица» в Буэнос-Айресе и оперы в Брно и Праге; иллюстрировал русские сказки, сказки братьев Гримм, сказания «Тысячи и одной ночи». После 1925 г. Билибин стал членом-основателем общества «Икона». Как иллюстратор он создал обложку устава и эскиз печати общества. В Праге выполнил эскизы фресок и иконостаса для русского храма на Ольшанском кладбище в столице Чехии. Рисовал открытки для русских издательств в Париже и Берлине.

В 1936 г. художник вернулся на родину, поселился в Ленинграде и начал преподавать во Всероссийской Академии художеств, а также продолжил иллюстрирование и работу в театре. Последней работой знаменитого художника стала подготовительная иллюстрация к былине «Дюк Степанович» в 1941 г.

Иван Яковлевич Билибин умер от голода в Ленинграде в первую блокадную зиму 7 февраля 1942 г., отказавшись эвакуироваться из осаждённого города в глубокий тыл, сказав: «Из осажденной крепости не бегут, ее защищают» Был похоронен в братской могиле профессоров Академии художеств возле Смоленского кладбища.

