

Характеристика особенностей
станковой и прикладной
графики периода
формирования советского
искусства (1918 - 1930гг)
Своеобразие в решении
понятия "книга" В.Фаворского и
В.Лебедева.

Предпосылки

В графике начала XX века, как и во всем искусстве, - сложное переплетение подчас противоположных тенденций. События революции 1905 года с особенной силой захватывают журнальную графику. Однако едва ли не ведущим жанром в предреволюционной графике оказывается пейзаж. В нем работают такие крупные мастера, как А. Остроумова-Лебедева, В. Фалилеев, К. Юон, И. Нивинский, И. Павлов, Е. Лансере и другие. Они тонко видят красоту многоликую природы, ее различных состояний, поэзию архитектуры в ее взаимоотношениях с ландшафтом. Это восхищение красотой мира и составляет то основное вечное содержание их работ, которое волнует нас и доныне. Но порой в их листах чувствуется и оттенок созерцательности.

- Таким образом, в предреволюционной графике создаются работы, насыщенные всем драматизмом социальных противоречий, появляется масса камерных лирических пейзажей и вместе с тем расцветает ретроспективизм, то есть уход от современности, эстетство мирискусников.

Б.М.Кустодиев. Вступление. Рисунок из журнала «Жупел»

А. Остроумова-Лебедева

И. Я. Билибин.
Осел в $\frac{1}{20}$ натуральной величины.
1906. Журнал «Жупел», 1906, № 3

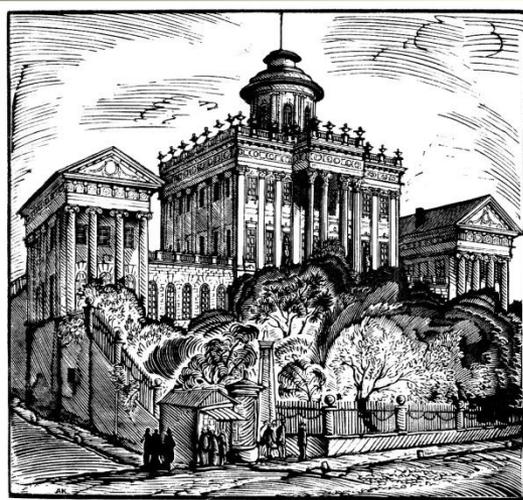

В.Фалилеев "Подвозка хлеба" (1919) цв. лин. 4 доски 19x13,5

3.Б. М. Кустодиев. Портрет
Ф. И. Шаляпина. 1920 - 1921

- В первые годы после революции облик станковой графики меняется мало. Эти суровые годы были временем боевого громкоголосого искусства плаката, агитационной монументальной скульптуры, нового искусства оформления массовых праздников. На фоне бурного развития этих видов искусства работают в основном те же мастера станковой графики, что и в предреволюционные годы. Ведущими жанрами станковой графики стали пейзаж и портрет. Художники с любовью изображают старинные уголки городов, примечательные памятники архитектуры, вечную красоту природы.
- Произведения бытового жанра, которых создавалось мало, рисуют тот же тихий и скромный быт, простой домашний труд.

Кравченко А.И.
– Государственный
Румянцевский музей.

Павел Александрович
Шиллинговский

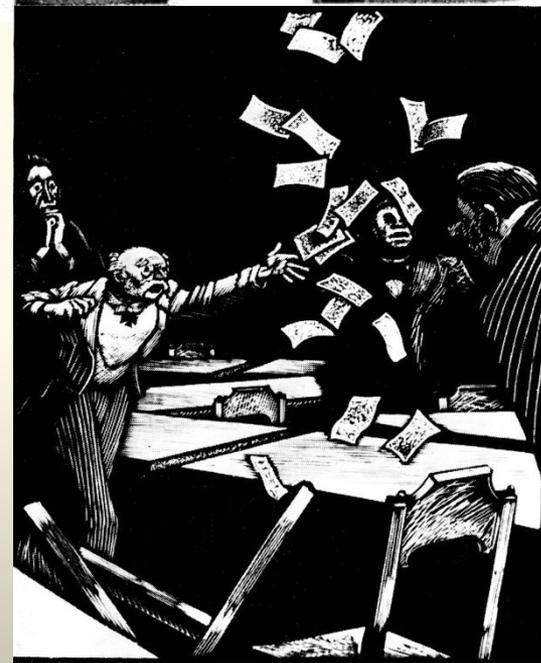
период формирования советского искусства

- В графике этих лет ведущее место продолжают занимать иллюстраторы книги. В.А. Фаворский, который и сам работает очень интенсивно (гравюры на дереве к «Слову о полку Игореве», к «Vita Nova» Данте, к «Гамлету» Шекспира), возглавляет целую школу графиков.
- Вкупе со своими учениками (*Гончаровым, Ечеистовым, Пискаревым* и другими). *Фаворский* формировал и определял, «будущее московской графической школы». Тогда графика московской школы была ориентирована в основном на иллюстрирование в технике гравюры на дереве. Рядом с *Фаворским* в Москве в эти годы работали в гравюре такие художники, как *Кравченкко, Фалилеев, Нивинский*.

Гончаров Андрей Дмитриевич

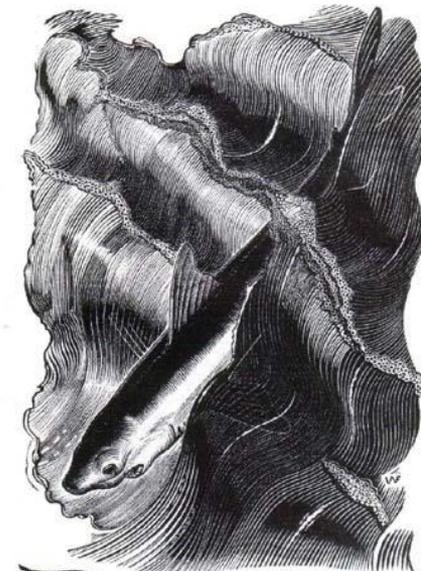
- А. Гончаров с высокопрофессиональными, глубоко проникновенными книжными иллюстрациями заслуживает особого внимания в ряду его учеников. В целом, однако, гравюра на дереве оттесняется на второй план литографией, а также рисунком – углем и черной акварелью

Фаворский, Владимир Андреевич (1886—1964)

- В. А. Фаворский, всю жизнь называвший себя именно книжным иллюстратором, разработал систему приемов для передачи действия, длящегося во времени:
 - совмещение в пределах одной композиции изображений событий, совершающихся в разное время и в разных пространственных планах;
 - многофигурные иллюстрации, где действие-завязка и действие-развязка изображались за пределами основной композиции в виде своеобразного обрамления;
 - принцип "повествовательных" серий: начало действия в заставке - узловые моменты в страничных и разворотных иллюстрациях - маленькие иллюстрации прямо напротив соответствующего текста - завершение действия в концовке.Событие, длящееся во времени, может быть изображено по-разному: реалистично и метафорично (с применением символики и аллегории).

- Творческий метод В.А Фаворского виден на примере умозрительного иллюстрирования двух пушкинских произведений - "Сказка о рыбаке и рыбке" и "Евгения Онегина". Обращаясь к творческому прочтению литературного произведения, художник стремился определить, чьими глазами увиден тот мир, в котором живут и действуют герои. Фаворский обращался к таким произведениям где на первый план выступали не описываемые исторические события, но именно

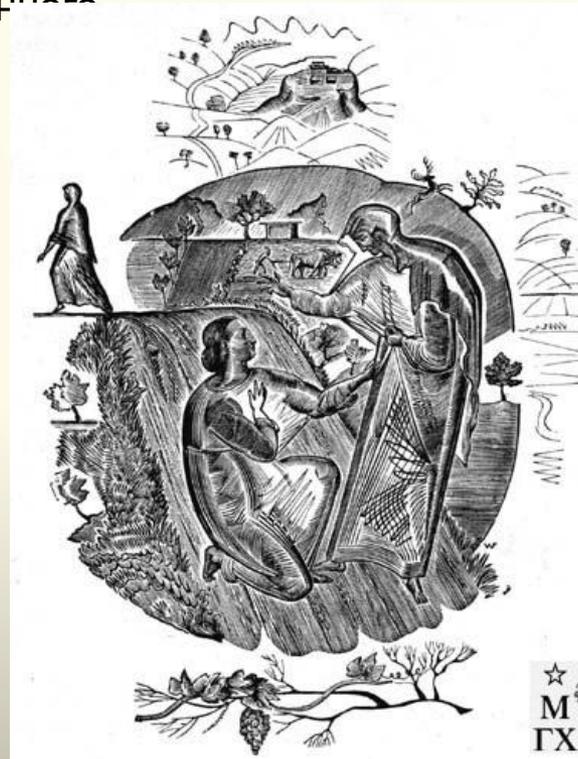
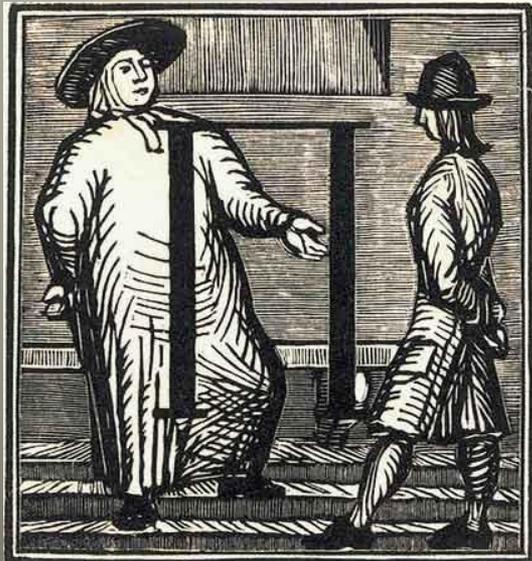
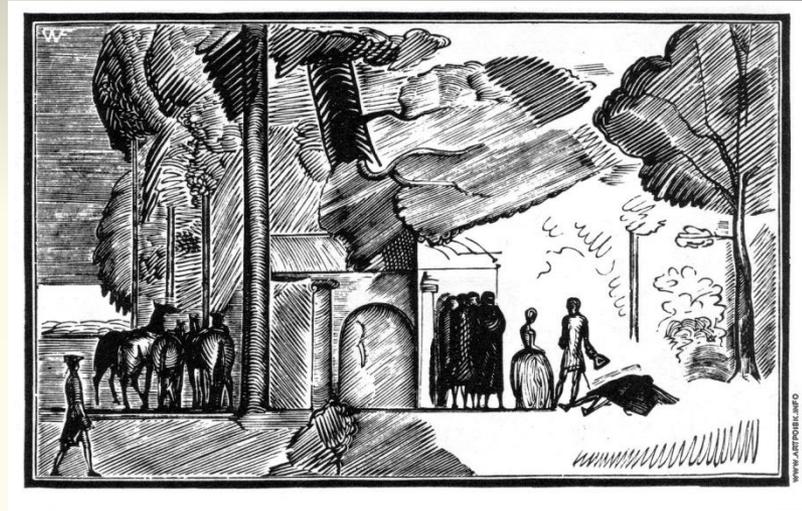

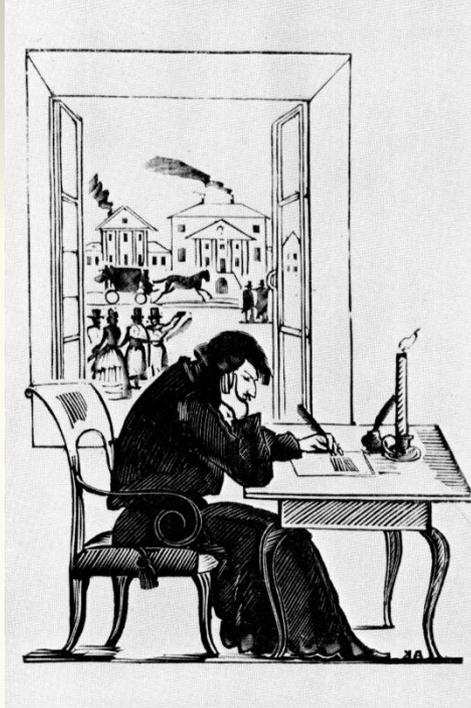
- Понимание иллюстрации как части книги было усвоено тогда и другими представителями Московской ксилографии. В.А Фаворский считал, что книжный орнамент является одним из активных выразителей стиля. Он стремился выявить архитектуру построения литературного произведения (деление на части, главы и др.). Для этого он применял орнаментальные мотивы. Орнамент, его расположение, его стилистические особенности используются для того, чтобы ввести читателя в стиль эпохи, которой посвящено данное произведение, или усилить эмоциональное

• Так, в начале 20-х годов его привлекали то «суждения господина Жерома Куаньяра», А. Франса, то «книга Руфь», то «Эгерия» П. Муратова, «Домик в коломне» Пушкина. Это всё были относительно редкие, изысканные тексты, на которые как-бы не установилось ещё общепринятого «хрестоматийного» взгляда, и которые были поэтому более доступны индивидуально-личному истолкованию автора. Фаворский неизменно драматизировал в своих произведениях соотношение темного и светлого начал в духовной природе человека. Прибегая к тончайшему чёрному штриху он добивался то более плотного то более разреженного гравюрного цвета.

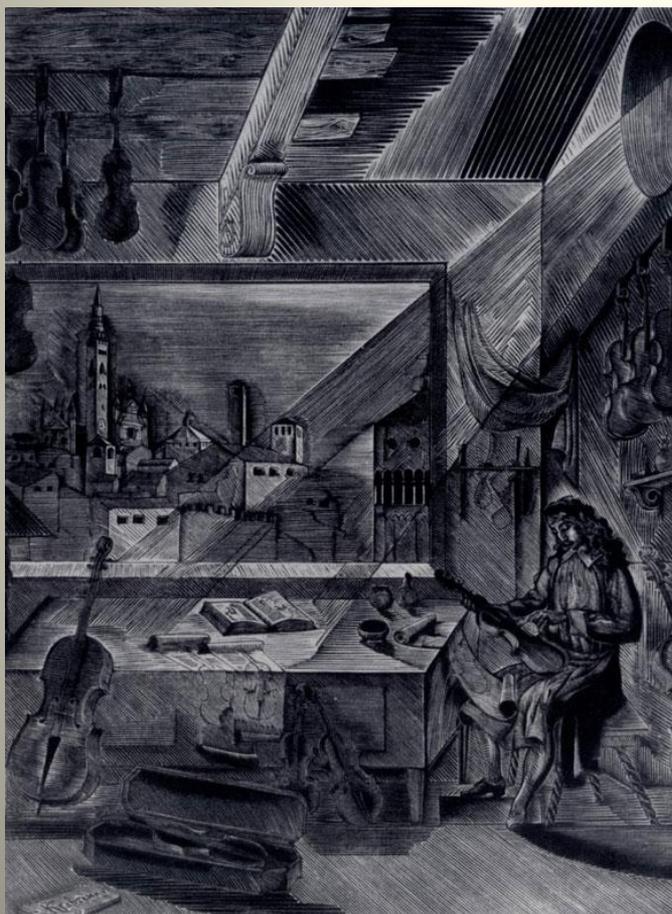

- Сходный подход к искусству отличал А. Кравченко иллюстрировавшего в приподнято-фантастической манере произведения Гоффмана «повелитель блох» «Портрет» Гоголя, «Сверчок на печи» Диккенса, Леонова «Деревянная королева» и умевшего соотносить изображение с формами книги, её шрифтом итд

Кравченко
Алексей
Ильич

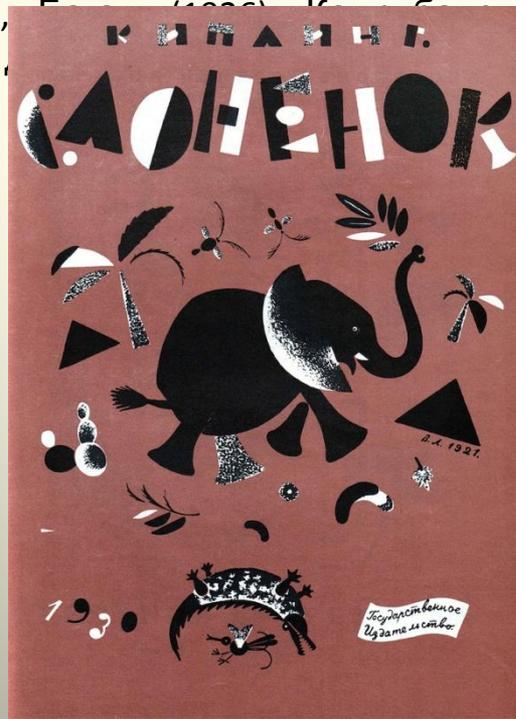
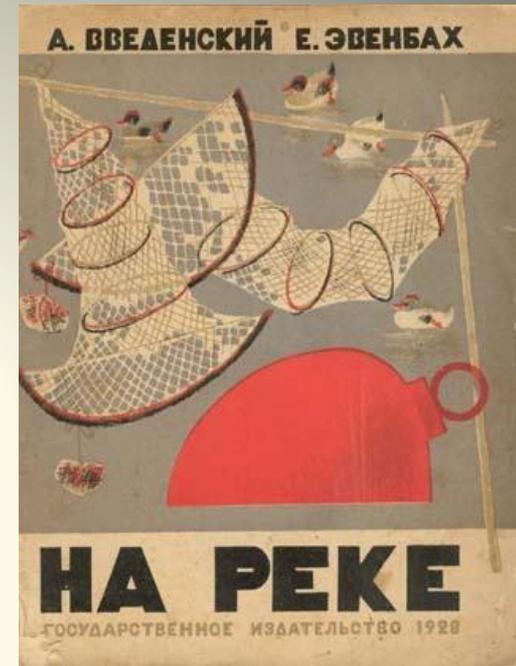
- Причудливый гротеск, фантастика, гипербола страстей и романтическая таинственность были особенно близки Кравченко в книгах, которые он иллюстрировал, — будь то Гофман или Гоголь, С. Цвейг или Л. Леонов. Эффектная пластика его гравюр ярко выражала этот таинственный и необычный мир. Прихотливая живописность силуэтов, подвижность капризных линий, декоративность целого отличают его книжные ксилографии.

В. В. Лебедев

В. В. Лебедев русский советский живописец, график, признанный мастер плаката, книжной и журнальной иллюстрации, основатель ленинградской школы книжной графики.

Живописные эксперименты помогли ему, начиная с рисунков к «Слоненку» Р. Киплинга (1921), открыть новую эру в иллюстрировании детских книг. Найденное было развито в книжках С. Я. Маршака, постоянного соавтора Лебедева, — «Вчера и сегодня», «Мороженое», «О глупом мышонке», «Цирк» (все 1925), «Битва» (1926), «Космос» (1927), «Сделал рубанок» (1927) и

- Работал как книжный график с 1918 по 1967 год, первые книги с его рисунками вышли в издательстве «Радуга». В 1919—1920 годах вместе с В. И. Козлинским работал над серией плакатов «Петроградские окна РОСТА» для Российского Телеграфного Агентства. Создал новый стиль агитационного плаката, предназначенного для размещения на заводах, в клубах, в витринах магазинов и на агитационных пароходах.

- Уникальной особенностью эпохи конца 1920—30-х годов было то, что многие художники русского авангарда в это время искали возможности зарабатывать вне своей основной, живописной работы, и охотно шли в издательство работать с Лебедевым. Все без исключения замечательные мастера книги были крупными живописцами или графиками, которые сумели внести достижения своей собственной живописи и рисунка в русло книжной специфики.

- Как редактор и как художник, Лебедев внёс огромный вклад в разработку художественной конструкции детской книги, в композиционные и изобразительные приёмы и средства, и поддержал совершенно новое отношение к самому содержанию детской книги. В число наиболее известных книг, проиллюстрированных В. Лебедевым, входят, прежде всего, книги написанные поэтом Самуилом Маршаком: «Цирк», «Мороженое», «Сказка о глупом мышонке», «Усатый полосатый», «Разноцветная книга», «Двенадцать месяцев», «Багаж».

- Единственное условие, которое ставил Лебедев-редактор, — это то, чтобы книга была единым, цельным и конструктивно решённым организмом. *«Сейчас над книгой работают все художники, способные работать в книге, то есть создавать чёткие и убедительные образы»*, — утверждал Лебедев

Я — ПРЕКРАСНАЯ МИСС ДЖЕННИ,
Я ГАРЦУЮ ПО АРЕНЕ.

— ГОП. ГОП! ГОП. АЛЛЕ! —
НА МАЛИНОВОМ СЕДЛЕ!

С. МАРШАК

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

Отлично
Земляничное

Прекрасное
Ананасное

Именинное
Апельсиновое

Морожено!

Образцом художественной формы новой детской книги критики считают литографированные книги русских футуристов 1910-х годов. Авторы этих книг отказались от типографского набора и применили литографскую технику, общую для текста и иллюстраций. Русская литографированная книга — уникальное явление в книжном искусстве XX века, не имеющее аналогов на Западе.

Художники — М. Ф. Ларионов, Н. С. Гончарова, О. В. Розанова, П. Н. Филонов — опирались в своих литографированных книгах на традицию древнерусских рукописных книг и на народный лубок. Детские литографированные книги выпускала в Петрограде в 1918—1919 годах книгопечатная артель «Сегодня», с которой сотрудничали художники В. М. Еромолаева Н. Ф. Лапшин.

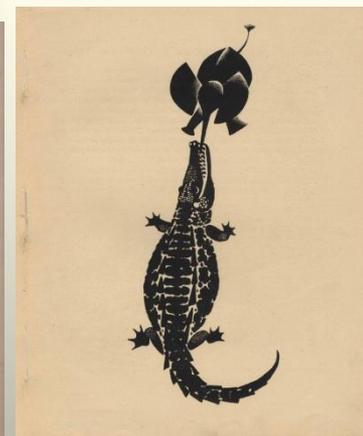
Значительная роль в создании детской книги 1920-х годов принадлежит частному издательству «Радуга», возглавляемому Л. М. Клячко. Он привлёк в издательство поэтов К. И. Чуковского и С. Я. Маршак, не писавшего до этого стихов для детей. С издательством "Радуга" сотрудничали, в основном, художники, близкие кругу «Мира искусства»: С. Чехонин, Н. Кузьмин, Ю. Анненков, М. Добужинский, В. Конашевич, Б. Кустодиев, Е. Кругликова, М. Пехановский

О. В. Розано

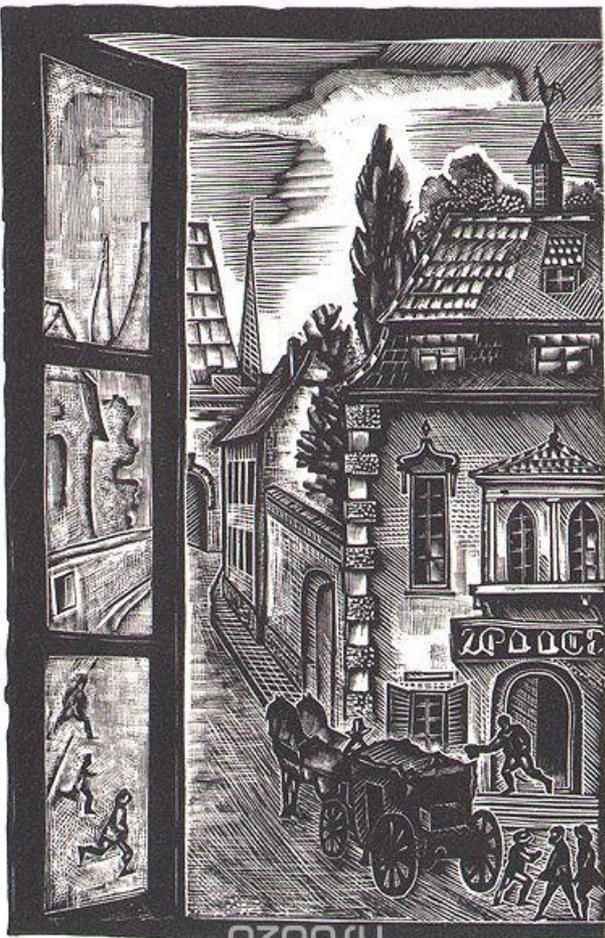
Н. С. Гончаро

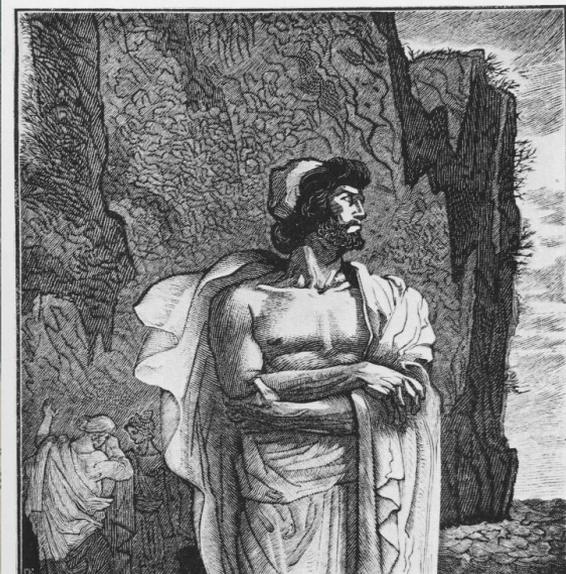
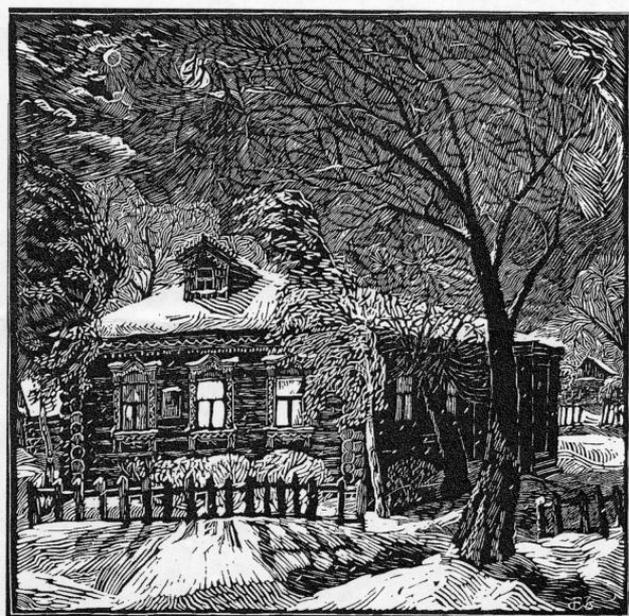
Ленинградская школа

- В 30-е годы в искусство ксилографии новую ноту вносит ленинградская школа, в которой больше изящества, идущего еще от «мирискуснических» традиций. Это работы Л. Хижинского, начавшего творческий путь на Украине, Г. Епифанова, С. Мочалова, рано умершего Н. Алексеева

Хижинский, Леонид Семёнович (1896, Киев — 27 декабря 1972, Москва)

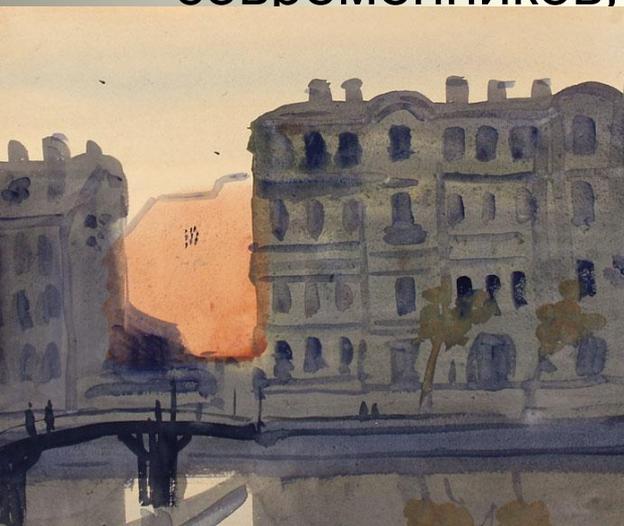
Епифанов, Геннадий Дмитриевич (1900 – 1985)

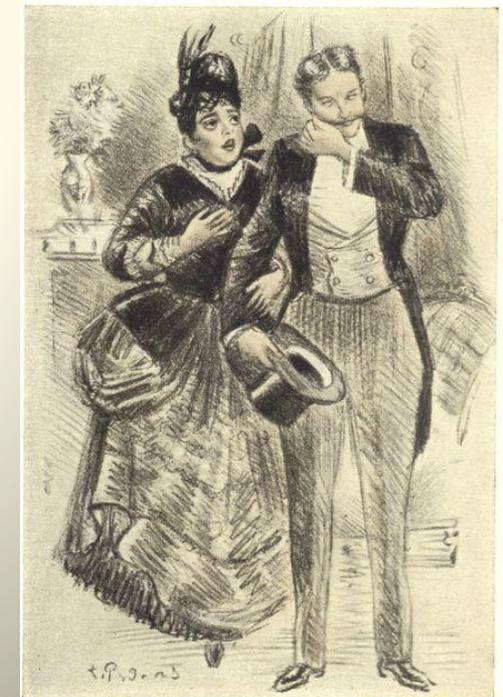
- Мастерами станковой графики, певцами элегического акварельного пейзажа были В. Пакулин и Н. Тырса, ритмы нового, индустриального Ленинграда запечатлевают акварели Н. Лапшина. С середины 30-х годов почти исключительно в технике офорта и литографии работает Г. Верейский (более 50 раз изобразил он актера В. П. Ершова, добываясь глубины психологической характеристики). В самых разных техниках и жанрах работал блестящий рисовальщик К. Рудаков (иллюстрации к Золя и Мопассану, станковые графические изображения жизни Западной Европы, портреты современников, например портрет Колесовой, акв., 1936).

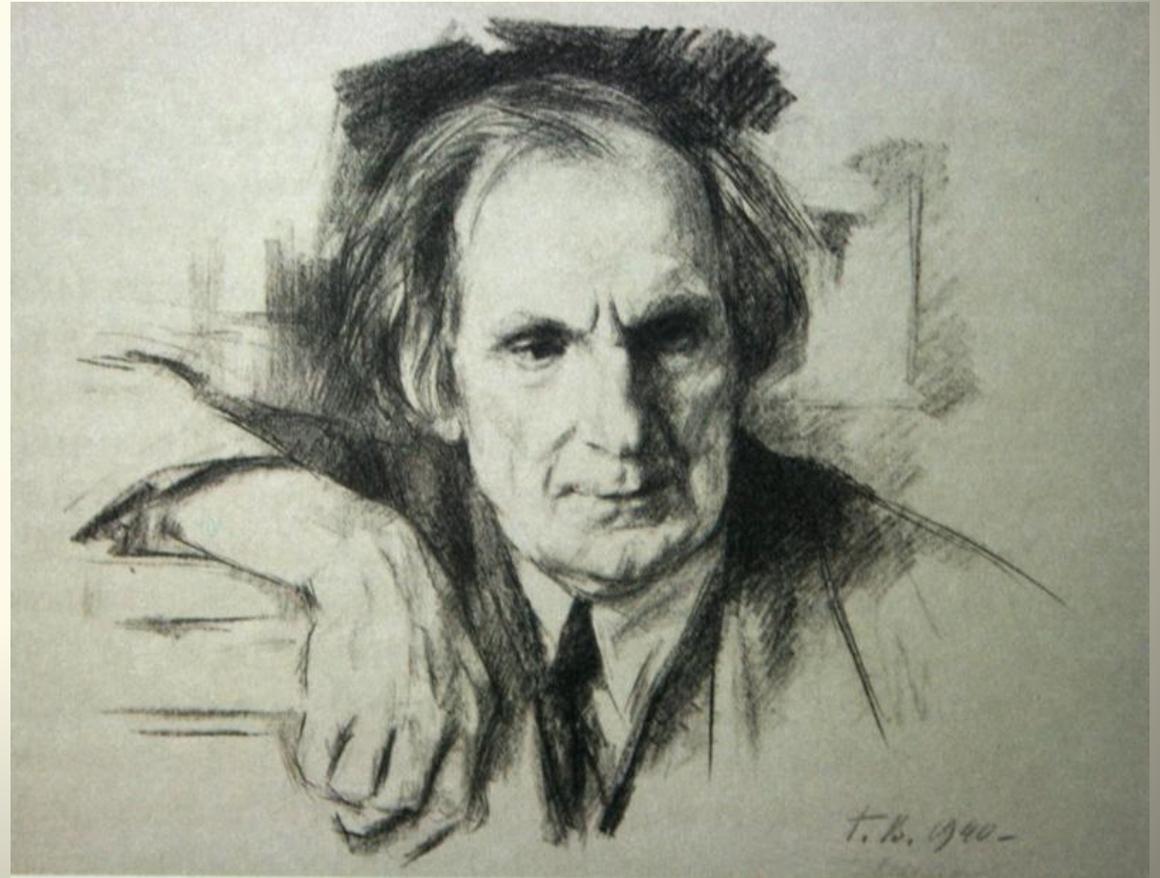
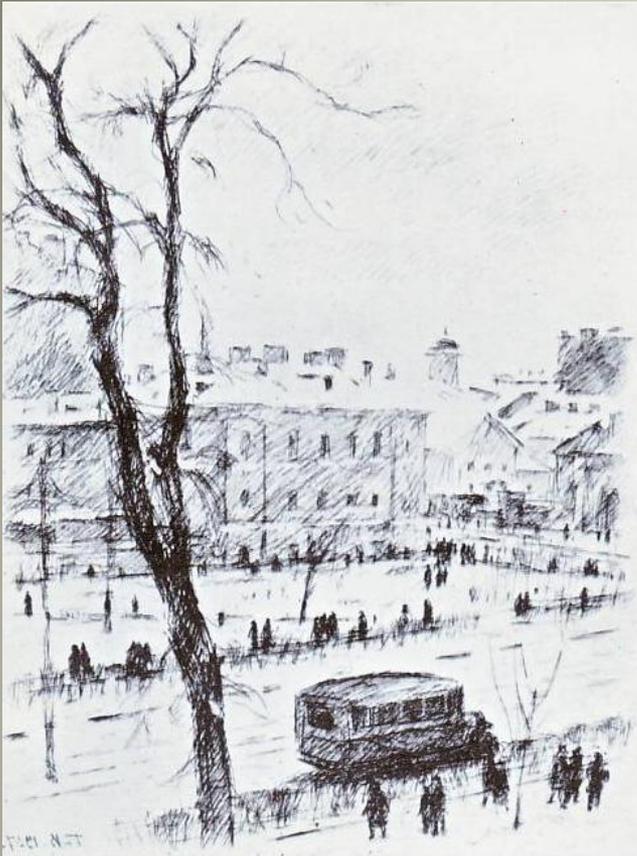
Константин Иванович Рудаков

Лапшин, Николай Федорович

Георгий Семёнович Верейский

ИСТОЧНИКИ

- *Нурок А.Ю. 'Мастера советской станковой графики' - Москва: Издательство Академии Художеств СССР, 1962 - с.74*
- История искусств. Отечественное искусство. *Ильина Т.В.* 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 407 с.
- Немировская МЛ. Художники группы «13». М., 1986.