Е.Ю. БЛИНКОВА
Доцент кафедры «Искусство графики» РГХПУ им С.Г. Строганова
e-mail: blinkova.elena@gmail.com

E.Y. BLINKOVA
Associate Professor of the department of «Art of Graphics» of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: blinkova.elena@gmail.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_1_1_151_158

ТЕХНИКА И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ

TECHNIQUES AND STYLISTIC METHODS IN NEOCLASSICAL ILLUSTRATION

Статья посвящена стилистическим приемам, к которым обращаются иллюстраторы-неоклассики, а также технике, в которой они работают. Автор статьи указывает, что основной стилистический прием строится на сохранении исторической достоверности: художники не только изучают исторический контекст, но и стремятся следовать эстетическим установкам и художественным канонам эпохи, которую они воссоздают как иллюстраторы. Выбор техники является следствием стремления художника создать исторически достоверную работу.

The article is dedicated to the stylistic methods and preferred techniques employed by Neoclassical illustrators. The author of the article points out that the primary stylistic approach is based on the principle of historical authenticity: artists not only study the historical context but also strive to adhere to the aesthetic preferences and artistic canons of the time they are depicting. The choice of technique is a result of the artist's endeavor to create a historically accurate piece of work.

Ключевые слова: неоклассическая иллюстрация, Архипова, Иткин, книжная графика.
Keywords: Neoclassical illustration, Arkhipova, Itkin, book graphics.

В контексте исследования техники и стилистических приемов художников, работы которых можно отнести к неоклассической иллюстрации, нам следует обратиться к определению понятия. В нашей статье «Неоклассическая книжная иллюстрация: техническая и эстетическая специфика», изданной в «Вестнике РПХГУ им. С.Г. Строганова» в 2023 году, мы предложили следующее определение: «Неоклассическая иллюстрация — это современное направление в иллюстрации, использующее традиционную классическую школу рисования и традиционные графические техники» [4, с. 215]. Также мы отмечали, что наиболее известные и яркие представители неоклассической книжной иллюстрации — Анатолий Иткин, Николай Устинов и Анастасия Архипова.

Если мы утверждаем, что иллюстраторы-неоклассики используют традиционную технику и работают в рамках классической школы рисования, то неизбежно возникает вопрос о том, как в этом контексте говорить об особенностях техники или стиля, если сама идея о технике и стилистике заложена в определении.

Тем не менее, есть ряд значительных стилистических подходов, которые объединяют иллюстраторов-неоклассиков.

Первый и очень значительный момент: неоклассическая иллюстрация придерживается принципа исторической достоверности.

Художник Анастасия Архипова неоднократно подчеркивала, что одним из обязательных подготовительных этапов работы является изучение исторического контекста, а также предельное внимание к историческим артефактам и документам эпохи, которое позволяет сделать визуальное воплощение текста исторически достоверным [2].

В одном из своих интервью Архипова комментирует создание иллюстраций к сказкам братьев Гримм таким образом: «Я изучила прикладное искусство, костюм, специально немецкий, разных областей, природу. И у меня родился образ страны и всех этих событий сказочных, мне оставалось только его выразить» [1]. Мы видим, что художник ставит перед собой задачу не просто визуально воплотить текст согласно собственным эстетическим установкам, но воссоздать образ того мира, в контексте которого текст был написан. И в этом ключе историческая достоверность играет очень большое значение.

Рис. 1. Анастасия Архипова. Иллюстрация к сказке братьев Гримм «Ганс в счастье»

Рассмотрим иллюстрацию Анастасии Архиповой к сказке братьев Гримм «Ганс в счастье» (рис. 1). На ней запечатлен момент, когда Ганс, уставший и измученный жаждой, меняет корову на свинью. Статичная композиция удерживает взгляд зрителя, как бы предлагая ему изучить каждую деталь. И именно огромное внимание художника к деталям нам хочется в первую очередь отметить как стилистическое решение — внимание к анатомии, не только реалистичное, но и крайне выверенное изображение ветвей деревьев и травы, также много внимания художник уделяет элементам крестьянского костюма.

Однако гармоничное и утонченное изображение — не единственная причина, почему на эту иллюстрацию стоит обратить внимание. Другой очень важный аспект, с которым работает Архипова, — своего рода интерпретация изобразительного канона эпохи Северного Возрождения. Мы можем отметить аллюзии на работы голландского художника XVI века Питера Брейгеля Старшего, также известного под прозвищем Мужицкий. Обращение к Брейгелю в контексте воплощения фольклорного германского сюжета представляется нам в высшей степени оправданным, поскольку именно Брейгель с огромным внимаем изображал иносказательные сюжеты, в том числе фольклорные. Можно вспомнить картины «Страна лентяев» или «Притча о слепых».

Брейгель изображал повседневные бытовые сцены и сцены из крестьянской жизни, его живопись сложна, с точки зрения композиции и цветовых решений. Полотна Брейгеля вмещают множество персонажей, образы которых являются наилучшими проводниками в эпоху Северного Возрождения, что мы, например, видим на картине «Сенокос».

На иллюстрации Архиповой мы также видим маленькие фигуры крестьян, изображенные в вычурных позах, тонко проработанные образы природы и животных, даже одежда Ганса, висящая на ветке и удивляющая

зрителя своим благородным красным цветом, находит свой отклик в картинах Брейгеля. Например, крестьянка на первом плане картины «Сенокос», изображенная к зрителю спиной, в платье именно такого цвета (рис. 2).

Другой художник, к образам которого, нас, несомненно, отсылает работа Анастасии Архиповой, — величайший немецкий живописец, график и гравер Альбрехт Дюрер, живший на рубеже XV–XVI веков в Нюрнберге.

Рассмотрим его гравюру «Блудный сын» (рис. 3). Мы видим, что несколько своеобразное изображение свиньи — удлиненное рыло и выдающиеся нижние клыки — на иллюстрации Архиповой является ее осмыслением дюреровских изображений свиней.

Другое важное пересечение работ Дюрера и Архиповой — это положение фигур блудного сына и Ганса. Можно выделить схожие элементы, на которых, как нам представляется, вполне осознанно строит свою работу Анастасия Архипова. Напряженная спина, с угадывающимися лопатками под одеждой, положение головы, длинные кудрявые волосы, откинутые назад, даже изображение руки указывают на переосмысление дюреровского образа блудного сына.

Работа с изобразительным искусством, иными словами — материалами культуры того времени, которое Архипова изображает, еще раз указывает нам, что в иллюстрациях художника заложена не просто идея создания реалистичного образа, но идея достоверно воплотить целую эпоху, создать целый слепок страны в определенный исторический период.

Рис. 2. Питер Брейгель Старший. «Сенокос»

Рис. 3. Альбрехт Дюрер. «Блудный сын»

Обратимся теперь к технике, в которой работает Анастасия Архипова. Основой ее книжной графики всегда является бумажный лист, где фактура бумаги играют большую роль, поскольку художник работает акварелью, крайне редко добавляя к акварели темперу.

Рис. 4. Анастасия Архипова. Иллюстрация к сказке Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева»

Выбор именно акварели как основной графической техники имеет большое значение в развитие неоклассической традиции книжной иллюстрации. Мы видим, как акварель в иллюстрациях Архиповой позволяет создать многомерность и глубину изображения, с одной стороны, а с другой — именно акварель позволяет выписывать тончайшие детали, что мы видим на иллюстрации к сказке Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» (рис. 4).

Именно акварельная техника позволяет делать игру светотени настолько правдоподобной, создавать объемное, но легкое, почти прозрачное изображение с тенями всадников на стене, деталями интерьера и выразительными образами Герды и вороны на первом плане.

Обратимся теперь к другому художнику, который развивает направление неоклассической книжной иллюстрации, — Анатолию Иткину.

Иткин известен как выдающийся книжный график, проиллюстрировавший десятки классических произведений, среди которых романы Жюля Верна, Вальтера Скотта, Александра Дюма и многих других известных писателей.

В отношении искусства книжной иллюстрации, Иткин отмечал следующее: «Художественные произведения некоторых наших предшественников так значительны, что, я думаю, современный художник едва ли сможет что-либо добавить. [...] Чего добивается добросовестный иллюстратор, берущийся за историческую тему? Прежде всего — убедительного воссоздания духа исторической атмосферы классического произведения» [5, с. 199].

Таким образом, мы можем заключить, что принцип исторической достоверности как стилистическое решение для Анатолия Иткина имеет очень большое значение. Подтверждение этому мы может увидеть и в его иллюстрациях к «Айвенго» или к «Детям капитана Гранта», однако нам представляется важным рассмотреть иллюстрации, связанные с именем Александра Пушкина.

Для Иткина Пушкин был важнейшей фигурой. Художник иллюстрировал произведения самого Пушкина, но и вся пушкинская эпоха для Иткина была несомненной областью художественных исследований.

В исследовательском плане пушкиниана Иткина интересна не только потому, что мы знаем, насколько серьезно Иткин изучал контекст пушкинского времени. Нам интересна именно стилистика пушкинских иллюстраций Иткина, поскольку, работая над ними, он не придерживается строго реалистических принципов, но сохраняет стилистику самого Пушкина, чьи автопортреты, носящие, скорее, характер зарисовок, широко известны.

Как отмечают исследователи [7], пушкинские зарисовки на полях являлись своего рода дневником, саморефлексией, не подразумевавшей широкой аудитории, то есть эти рисунки были своего рода внутренним диалогом. Для нас весьма примечательно, что Иткин решает остановиться именно на образах, созданных самим Пушкиным.

Как нам представляется, у этого могло быть несколько причин. Во-первых, автопортрет Пушкина, вероятно, один из наиболее узнаваемых образов поэта, это безоговорочное узнавание, своего рода внутренняя предустановка практически любого читателя Пушкина.

Во-вторых, в следовании художника образу, который был создан самим автором, нам видится как раз стилистическое следование принципу исторической достоверности. Согласно критику Виссариону Белинскому, Пушкин создал «поэтическое изображение русской действительности» [3]. Анатолий Иткин проявляет не только огромное уважение поэту, он выхватывает саму суть пушкинского гения: следуя за образами, созданными Пушкиным, Иткин воссоздает образ пушкинской эпохи.

Обратимся теперь к иллюстрациям Иткина к повести Льва Рубинштейна «В садах Лицея». Повесть посвящена юности Пушкина, Пущина, Кюхельбекера и других лицеистов. Весьма интересно, что Рубинштейн как писатель ставит перед собой как раз задачу воссоздать атмосферу пушкинской эпохи, уловить ее специфику в языке и стилистике того вре-

мени. Как отмечается в предисловии к изданию 1976 года, которое вышло в издательстве «Детская литература», «у автора словно меняется манера говорить. Мы как будто не книгу читаем, а ходим вместе с ним по вольному воздуху царскосельских парков. Наш провожатый, человек слегка насмешливый, но добродушный, вводит нас в комнаты лицеистов. Мы слышим их звонкие голоса, мы вглядываемся в их лица» [6].

Рис. 5. Анатолий Иткин. Иллюстрация к повести Льва Рубинштейна «В садах Лицея»

Таким образом, мы можем отметить, что у Рубинштейна и Иткина схожие задачи в воплощении духа эпохи, а также схожее стилистическое решение: Рубинштейн стремится передать языковую специфику XIX века, а Иткин следует стилю пушкинского рисунка.

Рассмотрим одну из иллюстраций к повести (рис. 5), Иткин изобразил на ней знакомство Пушкина и Пущина. Композиция статичная, художник добивается гармонии путем симметричного расположения фигур на листе. Что для нас интересно — Иткин хотя и следует здесь реалистическим принципам изображения, создает легкие графические наброски, некоторые детали иллюстрации лишь слегка очерчены. Но самое главное, что зритель видит здесь узнаваемый профиль Пушкина, с таким вниманием воссозданный иллюстратором, и не возникает никаких сомнений, что Иткин следует за пушкинскими рисунками на полях.

В этом отношении стилистическое следование за Пушкины также сказалось на выборе графической технике: Иткин работает пером и тушью по бумаге, что позволяет ему достичь феноменального сходства.

Подводя итоги, можно заключить, что одним из основных стилистических принципов, которому следуют художники неоклассического направления в книжной иллюстрации, — это принцип исторической достоверности. Историческая достоверность предполагает не только глубокое погружение художника в исторический контекст, но и сознательное переосмысление художественных традиций и канонов эпохи, образ которой должен создать художник.

Мы видим, как Анастасия Архипова делает аллюзии на работы Брейгеля и Дюрера для того, чтобы воссоздать образ средневековой Германии, а Анатолий Иткин сохраняет стилистику набросков Пушкина, по-

скольку именно пушкинские зарисовки на полях создали наиболее яркий образ поэта в представлении читателей.

И в этом отношении техника, в которой работают художники, является, скорее, следствием их стилистического решения для воссоздания и сохранения образа исторической эпохи. То, как Архипова работает акварелью, позволяет ей создавать сложные колористические сочетания. Наслаивая друг на друга цвета, художник добивается объема и глубины, с одной стороны, с другой — добивается цветовой точности в отсылках к работам художников Северного Возрождения. Анатолий Иткин, в свою очередь, работает тушью, что полностью продиктовано его идеей сохранить пушкинский стиль.

Список литературы:

1. *Архипова А.И.* Интервью Ольге Мяэотс [Электронный ресурс]. — URL: https://deti.libfl.ru/ru/ccentr-detskoy-knigi-i-detskih-programm/childrens-literature/russian/_/anastasiya-arhipova-2 (дата обращения: 10.12.2023).

2. *Архипова А.И.* Интервью Светлане Зориной и Георгию Гупало [Электронный ресурс]. — URL: https://bookind.ru/categories/person/5442/ (дата обращения 10.03.2024)

3. *Белинский В.Г.* Евгений Онегин [Электронный ресурс]. — URL: http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0190.shtml (дата обращения 10.03.2024)

4. *Блинкова Е.Ю.* Неоклассическая книжная иллюстрация: техническая и эстетическая специфика // Вестник РПХГУ им. С.Г. Строганова. — 2023. —№ 3–2. — С. 214–224.

5. *Иткин А.З.* Вдоль по памяти. — Москва: Нигма, 2017.

6. Предисловие к повести Л. Рубинштейна «В садах Лицея». [Электронный ресурс]. — URL: https://history.wikireading.ru/21038 (дата обращения: 13.12.2023).

7. *Цявловская Т.Г.* Рисунки Пушкин. — Москва: Проспект, 2022.