Д.Н. ПОЛЕНКОВА
Кандидат искусствоведения
e-mail: art-koretskaya@mail.ru

D.N. POLENKOVA
Ph.D. in the History of Arts
e-mail: art-koretskaya@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_1_1_278_286

КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНАЯ ГРАФИКА В ТВОРЧЕСТВЕ С.А. ВИНОГРАДОВА (1869–1938)

BOOK AND MAGAZINE GRAPHICS IN THE WORKS OF S.A. VINOGRADOV (1869–1938)

Невероятная популярность книги в России конца XIX начала XX века — не только результат быстрой индустриализации страны, но и плод реформы образования, проведенной в жизнь правительством Александра II, которая носила социальный характер, сделав образование доступным. Активная торговля на ярмарках началась в XIX веке и была связана с деятельностью артелей, торговавших лубочными изданиями. В этот период состоялись книжные выставки: Всероссийская выставка печатного дела и выставки произведений печати, которые стали своеобразным смотром печатного дела на рубеже веков и прототипом современных книжных ярмарок.

The incredible popularity of the book in Russia at that time was not only the result of the rapid industrialization of the country, but also the fruit of the education reform carried out by the government of Alexander II, which was of a social nature, making education accessible. Active trade at fairs began in the XIX century and was associated with the activities of artels that sold splint publications. At the end of the XIX — beginning of the XX century, book exhibitions were held: the All-Russian Exhibition of Printing and exhibitions of printing works, which became a kind of review of printing at the turn of the century and the prototype of modern book fairs.

Ключевые слова: книжно-журнальная графика XIX–XX веков, русское искусство, детские книги, иллюстрации, критический реализм.
Keywords: book and magazine graphics of the XIX–XX centuries, Russian art, children's books, illustrations, critical realism.

На книжных выставках данного периода экспонировались книги, периодические издания и другая печатная продукция, а также печатное оборудование, знакомящее как с историей книгопечатания, так и с современным состоянием издательского дел.

Распространению и популяризации отечественной книги в то время способствовали крупные выставки — ярмарки, среди которых — Всероссийская Выставка Печатного Дела и Выставка Произведений Печати. Кроме того, большой резонанс имело участие Российских издателей в Международной выставке книгопечатания и графики 1914 года в Лейпцеге. Особую роль в формировании книги, полностью оформленной художником, сыграли мирискусники, создавшие десятки иллюстрированных изданий и журналов, которые могут быть оценены как настоящие произведения искусства. Таким образом, с всероссийскими художниками начинают сотрудничать крупнейшие отечественные издательские дома, владельцами которых были Алексей Дмитриевич Ступин (1844–1915), Иван Дмитриевич Сытин (1851–1934). В этой связи важно отметить, что художественная концепция книг мирискусникоов была рассчитана на интеллектуальную элиту так же, как, впрочем, и некоторые книжные проекты передвижников.

С.А. Виноградов, являвшийся членом и участником выставок обеих художественных группировок, быстро вливается в этот процесс — как талантливый рисовальщик. Неслучайно в Харьковском и Строгановском училище С.А. Виноградов преподавал рисунок.

Первые заказы на рисунки для издательств Ступина и Сытина датируются 1890-ми годами. Безусловно, творчество Виноградова привлекает, прежде всего, достижениями в области живописи, его натурные рисунки и эскизы также довольно часто публикуются исследователями и коллекционерами. Однако деятельность Виноградова в области книжной иллюстрации, печатного плаката и создания других произведений для печати (почтовые открытки, военно-политические плакаты) фактически не исследована.

В этой связи, мы предлагаем рассмотреть ряд иллюстрированных изданий с рисунками художника, выявленными нами благодаря записям в его личном дневнике (1891–1902 гг.). Так, например, к числу первых книжных иллюстраций Виноградова относится работа по заказу издателя А.Д. Ступина для его популярной «Общедоступной библиотеки» — серии доступных книг для детей и широких слоев населения: это своего рода социально-просветительский проект в духе литературы критического реализма и передвижнической идеологии. По всей видимости, Ступина привлекли натурные рисунки Виноградова, его этюды и картины с мотивами крестьянской жизни, сделанные в Харьковской губернии. Записная книжка художника показывает особую популярность этих произведений не только среди издателей Ступина и Сытина, Н.П. Собко, И.О. Аванцо, но и коллекционеров, меценатов, а также крупного торгового дома «Дациаро», с его прославленными магазинами, салонами по продаже художественных материалов и произведений искусства в столичных городах; среди крупнейших коллекционеров, регулярно покупавших рисунки мастера, были Н.Н. Медынцев, Н.П. Пастухов, А. Мориес, П.И. Хоритоненко, В.В. Фон Мекк, В.О. Гиршман, И.А. Морозов, А.А. Морозов, А. Абрикосов, Б.С. Киндяков, А.А. Бахрушин, С.М. Рукавишников, Константин Владимирович Третьяков, В.И. Чекато.

Помимо того, рисунки и картины Виноградова были популярны в артистической, художественной среде, их приобретали В.Д. Поленов (1844–1927), М.Н. Ермолова (1853–1928) и другие. Среди покупателей картин Виноградова отметим также великого князя Сергея Александровича и великую княгиню Елизавету Федоровну, которая также слыла художником-пейзажистом, являясь попечительницей Императорского Строгановского училища.

Примечательно, что жанровые рисунки, этюды и картины, посвященные сельской жизни, а также деревенские пейзажи подавляющим большинством представляют его творчество 1890–1910-х годов. Именно перечисленные мотивы сделали художника невероятно популярным общепринятым мастером своего времени. По всей видимости, «народная» направленность его картин и рисунков вызвала интерес издателей. Особая популярность литературных произведений на темы народной жизни, лишений и тягот крестьянства в пореформенной России, мотивы бедности и сиротства, красоты народного характера и доброго нрава были особенно популярны в тот период. Так, среди особенно востребованных ав-

Рис. 1. П.Н. Полевой. Сиротка Стеша: Повесть для юношества / с рис. худож. Виноградова, грав. А. Янова. — Москва: А.Д. Ступин, 1897

Рис. 2. П.Н. Полевой. Сиротка Стеша: Повесть для юношества / с рис. худож. Виноградова, грав. А. Янова. — Москва: А.Д. Ступин, 1897

Рис. 3. П.Н. Полевой. Сиротка Стеша: Повесть для юношества / с рис. худож. Виноградова, грав. А. Янова. — Москва: А.Д. Ступин, 1897

торов среди издателей той поры были поэт Кольцов, с его крестьянскими мотивами, невероятно популярный в широких слоях общества писатель князь Владимир Владимирович Львов (1805–1856), прославившийся не только популярным изложением страниц российской истории, но и рассказами о народном характере, а также рядом произведений для детей. Среди изданий типографии Сытина особенной популярностью пользовались рассказы Петра Николаевича Полевого (1839–1902), особенно «Сиротка Стеша» (см. рис. 1–3) — произведение с острой социально-критической направленностью, переиздовавшееся ни один раз.

Важно отметить, что популярность Виноградова в направлении иллюстраций произведений на темы народной жизни, крестьянских детей и т. п., по всей видимости, берет свои истоки в его ранних графических циклах, его жанровых натурных рисунках, сделанных в селах Харьковской губернии и других уголках южной России. Записная книжка художника за 1891–1902 гг. показывает особо высокую популярность таких произведений, а также этюдов и картин среди покупателей. Они регулярно продавались через магазины Доциаро, Аванцо, издателей Сытина, Собко и других. Именно к Харьковскому периоду относится большая часть произведений книжно-журнальной графики, опубликованная издательствами Сытина, Ступина, Аванцо, Доциаро, Акционерного обще-

Рис. 4. Кн. Львов. Сказка о двух Иванах: об Иване работящем, да Иване пустодоме. — Москва: Издание книгопродавца А.Д. Ступина, 1892

Рис. 5. Кн. Львов. Сказка о двух Иванах: об Иване работящем, да Иване пустодоме. — Москва: Издание книгопродавца А.Д. Ступина, 1892

Рис. 6. Кн. Львов. Сказка о двух Иванах: об Иване работящем, да Иване пустодоме. — Москва: Издание книгопродавца А.Д. Ступина, 1892

ства «Самообразования», а также журнала «Живописное обозрение». По всей видимости, именно натурные жанровые рисунки, наброски и этюды стали главным источником для иллюстраций, что особенно ценила аудитория той поры.

Примечательно, что 1890–1910-е годы стали периодом расцвета детской литературы, когда издание многотиражных недорогих детских книг, оформленных известными и малоизвестными художниками, резко возросло, составив большой сегмент продукций издательских домов. Среди феноменально популярных детских писателей, прежде всего, выделяются женщины, что стало необычным явлением той поры. Как правило, женщины-писатели являлись одновременно и педагогами. Жанровое своеобразие детской литературы той поры во многом, объясняется особенностями эпохи критического реализма: мифы, легенды и сказки для детей теперь издаются гораздо реже. Реализм изгоняет из культуры все чудесное, метафизическое, потустороннее. Главным литературным жанром становится короткий рассказ, занимательные повествования о детях, наполненные многочисленными жанровыми мотивами, — все они будто вырваны из реальной жизни далекой и бедной российской глубинки. Более того, появление целых поколений женщин-писателей и женщин-художников происходит на фоне формирования и распространения

женского движения в России. Особой популярностью среди читателей пользовались рассказы и повести А.В. Борисовой, К.В. Лукашевич и С.Н. Шиль, более известной под псевдонимном Сергей Орловский. Многочисленные книжные иллюстрации Виноградова связаны именно с этим кругом женщин-писателей, которые заявляли о своей гражданской позиции выбором особого «крестьянского» жанра детской литературы. По всей видимости, творчество Виноградова, тоже нередко обращавшееся к миру крестьянского детства, нашло отклик в демократических кругах русской интеллигенции той поры, к которым примыкали многие крупные издатели, такие как Сытин и Ступин, известные своими социальными и просветительскими проектами.

Рис. 7. Стоящий крестьянин. 1890-е. Б., кар. 34 х 21,4. Харьковский художественный музей, Украина

Одним из первых изданий, в иллюстрировании которого Виноградов принял непосредственную роль, стала сказка о двух Иванах (см. рис. 4–6), князя Львова, опубликованная в 1892 году и выдержавшая несколько переизданий. Важно отметить, что книга была рекомендована Министерством Народного Просвещения для библиотек низших училищ. Сказка князя Львова об «Иване работящем, да Иване пустодоме» полна иронии и юмора, противопоставляя два типа, два характера, рассказывая о деревенской жизни, трудах, заботах, обрядах, колдовстве и календарных праздниках. Совершенно очевидно, что иллюстрации Виноградова укладываются в русло передвижнической эстетики, увлеченной жанром, композиции повествовательные, не редко противопоставляют двух не похожих друг на друга героев. Важно отметить, что рисунки Виноградова интерпретированы гравером, специально для типографского тиражирования. Программный образ размещен на титульном листе: двухфигурная композиция противопоставляет двух Иванов, характеры которых прочитываются в выразительной пластике позы, расположении фигуры в пространстве, силуэтах, красноречивых жестах, уверенных линиях, передающих мельчайшие детали крестьянского быта и костюма. Иван-работящий твердо стоит на земле, широко расставив ноги, обращаясь к собеседнику уверенным жестом широко раскрытых ладоней: на нем поверх рубахи — длиннополый армяк, на голове — картуз

Рис. 8. А.В. Борисова. Счастливец / рис. С. Виноградова. — Москва: А.Д. Ступин, 1912

Рис. 9. А.В. Борисова. Счастливец / рис. С. Виноградова. — Москва: А.Д. Ступин, 1912

Рис. 10. А.В. Борисова. Счастливец / рис. С. Виноградова. — Москва: А.Д. Ступин, 1912

с лаковым козырьком, в то время как Иван-пустодом показан понурым, неуверенным в себе, вполоборота со спины. Его голову венчает высокая войлочная шапка — яломок, охваченная лентой. Обе фигуры будто разделены динамичной диагональю сохи, лежащей на земле между ними, которой вторит скворечник на высоком тоненьком шесте. На наш взгляд, совершенно очевидно, что Виноградов использовал ранее сделанные на юге России рисунки с очень похожими мотивами и композиционными приемами. Один из таких рисунков хранится в Харьковском художественном музее «Стоящий крестьянин» (1890 г.) (см. рис. 7), представляет фигуру мужика в схожем одеянии и скворечником на высоком шесте на дальнем плане. Стилевые особенности этого рисунка позволяют нам видеть в нем прообраз иллюстраций для книги князя Львова. Именно активная натурная рисовальная практика Виноградова, занимавшая его каждый день, и стала той лабораторией, благодаря которой появляются его книжные иллюстрации.

Другое издание Ступина — весьма популярная в то время книга для детей «Сиротка Стеша» (1897 г.) (см. рис. 1–3) — показывает совершенно иной подход к рисунку, в котором появляются много занимательной повествовательности, прямое следование тексту, внимание к мельчай-

шим деталям обыденности и переживаниям героев, чьи эмоции стремится передать художник. Излишняя нарративность иллюстраций становится характерной приметой детской книги той поры. По нашим наблюдениям, интерпретация этих рисунков была поручена известному граверу, сценографу, выпускнику МУЖВЗ Александру Степановичу Янову (1857–1918), который размещает свою подпись на каждом листе на равных с подписью художника, что намекает на статус соавторства и особое положение известного гравера в издательском доме Ступина. Стиль Янова отличают активная штриховка и жесткая характерная линия, которые меняют авторский рисунок Виноградова.

Рис. 11. 900 лет тому назад. А.В. Борисова / рис. С. Виноградова. — Москва: А.Д. Ступин, 1912

Рис. 12. 900 лет тому назад. А.В. Борисова / рис. С. Виноградова. — Москва: А.Д. Ступин, 1912

Рис. 13. Иван Сусанин. А.В. Борисова / рис. С. Виноградова. — Москва: А.Д. Ступин, 1912

Рис. 14. Иван Сусанин. А.В. Борисова / рис. С. Виноградова. — Москва: А.Д. Ступин, 1912

Сборник рассказов для детей писательницы А.В. Борисовой под общим названием «Счастливец» (1900 г.) (см. рис. 8–10) показывает рисунки Виноградова в разнообразии жанров: это и уличные сцены, и занимательные многофигурные композиции в интерьере, рассчитанные на внимательное разглядывание, и иллюстрации к историческим рассказам Борисовой «900 лет тому назад» (см. рис. 11–12) и «Иван Сусанин» (см. рис. 13–14). Рисунки Виноградова по-прежнему интерпретируют граверы издательства Ступина, которые смело ставят свои под-

писи на иллюстрациях. В их числе — уже знакомый нам Янов и А. Мартыновский. Записная книжка художника (1891–1902) содержит любопытную запись, относящуюся к 16 декабря 1897 г., с упоминанием рисунка «Крещение Русса», сданного А.Д. Ступину, что позволяет нам идентифицировать его как один из подготовительных рисунков к гравюрам для рассказа Борисовой «900 лет тому назад» (см. рис. 11–12), повествующих об эпохе Крещения Руси. Однако прообразом для этого рисунка стала невероятно популярная роспись В. Васнецова во Владимирском соборе Киева, так что композиционное построение, а также иконографические особенности во многом совпадают. По всей видимости, Виноградов выполнял пожелания заказчика, «пересказывая» известный мотив исторической живописи Васнецова.

Расцвет книгоиздательского дела, плотно связанного с художественной культурой, вовлекает в свои ряды все больше и больше любителей искусства, популяризируя творчество лучших отечественных художников. Примечательно, что во всех направлениях бурной художественной жизни России той поры, включая художественное образование, выставки, новейшие художественные объединения и сотрудничества с крупнейшими издательскими домами, отличился московский живописец Сергей Арсеньевич Виноградов, внесший заметный вклад в развитие отечественной культуры рубежного времени.

Список литературы:

1. *Виноградов С.А.* Весна и Пасха в деревне. Письмо из Латгалии // Сегодня. — 1937. — № 146. — С. 4.

2. *Виноградов С.А.* «Прежняя Москва». Воспоминания. — Рига: MultiCentrs, 2001. — 198 с.

3. Рукопись записной книжки С.А. Виноградова с заметками дневникового характера и перечнем своих картин, записями расходов и долгов и др., 1891–1902 / отдел рукописей, государственная библиотека им. В.И. Ленина. — 98 с.

4. *Станкевич Н.* Сергей Виноградов / Н. Станкевич. — Ленинград: Искусство. Ленинградское отделение, 1971. — 151 с.

5. *Стернин Г.Ю.* Художественная жизнь России на рубеже XIX–XX веков, 1970. — 274 с.

6. *Федоров-Давыдов А.А.* Русский пейзаж конца XIX — начала XX века. Очерки. — Москва, 1974. — 311 с.