

П.А. АРЗАМАСЦЕВА

*Преподаватель кафедры «Искусство графики» РГХПУ
им. С.Г. Строганова, член Союза художников России
e-mail: polina.arzart@gmail.com*

P.A. ARZAMASTSEVA

*Lecturer of the department «Art of graphics» of the Russian State
Stroganov University of Design and Applied Arts, member of Artists
Union of Russia
e-mail: polina.arzart@gmail.com*

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_2_1_328_337

РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТИЛЯ Б.А. ДЕХТЕРЕВА ЕГО УЧЕНИКАМИ

DEVELOPMENT OF THE ARTISTIC STYLE OF B.A. DEKHTEREV BY HIS STUDENTS

Данная статья посвящена исследованию разработки художественного стиля Б. А. Дехтерева на материале работ его учеников Г.А. Мазурина и В. П. Панова. В своем анализе иллюстраций Мазурина и Панова автор статьи отмечает стремление сохранить композиционные принципы дехтеревской школы, однако Мазурин допускает значительное расширение контекста применения стилистических принципов Дехтерева, Панов же значительно расширяет подход к техническому исполнению.

This article is dedicated to the study of the development of the artistic style of B.A. Dekhterev based on the works of his students G.A. Mazurin and V.P. Panov. In the analysis of Mazurin's and Panov's illustrations, the author notes their efforts to preserve the compositional principles. However, Mazurin allows for a significant expansion of the context of applying Dekhterev's stylistic principles, while Panov significantly broadens the approach to technical execution.

Ключевые слова: книжная графика, иллюстрация, Мазурин, Панов, Дехтерев.

Keywords: book graphics, illustration, Mazurin, Panov, Dekhterev.

1. Особенности стиля Б.А. Дехтерева

Борис Александрович Дехтерев (1908–1993) — выдающийся художник-график, особенную известность получивший как детский книжный иллюстратор. В художественной среде имя Дехтерева также широко известно благодаря тому, что на протяжении многих лет Дехтерев занимался преподавательской деятельностью в МГХИ им. В.И. Сурикова: с 1948 по 1993 год художник возглавлял там кафедру графики. Академическая и художественная деятельность Дехтерева имела значительное влияние на дальнейшее развитие книжной графики, и, несмотря на то, что искусствоведческих исследований творчества Дехтерева практически нет, в художественной среде часто подчеркивается, что Дехтерев является основателем собственной школы книжной графики [3], получившей широкое распространение благодаря многочисленным ученикам Дехтерева, многие из которых также стали известными художниками.

Поскольку цель нашей статьи состоит в том, чтобы рассмотреть, как ученики и последователи Б.А. Дехтерева развивали художественный стиль своего учителя, предварительно нам необходимо выделить основные стилистические особенности творчества самого Дехтерева.

В наших предыдущих научных статьях [1; 2], посвященных творчеству Дехтерева, мы, в первую очередь, выделяли, что Дехтерев в поздний период тяготеет к реалистическому отображению действительности, исторической достоверности, сложным композиционным решениям. Дехтерев с большим вниманием относился к деталям, а благодаря сложной композиции добивался гармонизации образов и в целом стремился к статичным и предельно проработанным изображениям: «Мы видим, как, начиная с конца 1930-х годов, Дехтерев все более отчетливо определяется со своим творческим методом, во многом в стилистическом отношении возвращаясь к Кардовскому. Сложная и предельно продуманная композиция уравнивается сдержанностью и четкостью линий, нередко в отношении Дехтерева встречается такая характеристика, как «строгость» [2, с. 148]. Необходимо отметить, что, несмотря на то, что Дехтерев стремится к построению статичной композиции, ему никогда не чужды сложные сюжеты, более того, его композиционные решения

часто тяготеют к театральности. Дехтерев предпочитает точно следовать за сюжетом, и читатель имеет возможность следить за иллюстрациями, подобными сменяющимся декорациям (рис. 1, 2). Вероятно, тяготение к театральности обусловлено тем, что Дехтерев в действительности создал немало работ для театра и имел большой опыт в создании декораций.

Важно также отметить, что школа книжной графики Дехтерева касается именно того художественного видения, к которому Дехтерев пришел после увлечения авангардистской эстетикой, экспрессивными и динамичными образами: «Весь трагический символизм, свойственный раннему Дехтереву, уходит в проработку деталей, точность изображения, тонкость линии и штриха. Как представляется, в данной ситуации проработка отдельных образов для

Рис. 1, 2. Б.А. Дехтерев. Иллюстрации к сказке Ш. Перро «Золушка»

художника оказывается важнее целой картины. Стоит отметить, что это стиль, к которому художник стремился и который сделал его столь узнаваемым, особенно в его иллюстрациях к европейским сказкам» [1, с. 332].

Обобщая, мы можем подчеркнуть, что Дехтерев работал в реалистическом ключе, с большим вниманием к историческому контексту, он требовал точности в воспроизведении деталей. Композиционные решения художника отличаются сложностью, Дехтерев стремится к точному воспроизведению сюжета, однако в первую очередь стремится к сохранению гармонии путем создания статичной композиции, уравновешивая целое изображение большим количеством деталей, как в проработке образов отдельных персонажей, так и в проработке элементов интерьера, архитектуры и т. д.

К технике изображения Дехтерев также выдвигал высочайшие требования. Его вышеозначенная «строгость» подразумевала крайне тонкую и скрупулезную работу над штрихом и линией. Дехтерев работал в традиционных графических техниках: чаще всего — карандаш, тушь и акварель. Работая в акварельной технике, художник добивался тонкости и сложности цветовых решений, путем наложения красок.

2. Разработка стиля Б. А. Дехтерева Г.А. Мазуриным

Герман Алексеевич Мазурин (1932–2023) — выдающийся художник-график, обучавшийся у Дехтерева в МГХИ им. В. И. Сурикова. Как и его учитель, Мазурин, в первую очередь, прославился своими детскими иллюстрациями. Но, несмотря на то, что Мазурин был востребованным художником, проиллюстрировавшим множество книг, его наследие не было исследовано ни с позиций историков искусства, ни культурологов.

Мазурин вошел в круг детских иллюстраторов, благодаря своим работам к поэме С.В. Михалкова «Дядя Степа». Образ главного героя поэмы был разработан художником как раз в период его обучения в МГХИ им. В.И. Сурикова, под началом Дехтерева. Благодаря поддержке Дехтерева, который в тот период был главным художником издательства «Детгиз» (после 1963 года — «Детская литература»), а также тому, что сам Михалков высоко оценил рисунки Мазурина, в скором времени, в 1955 году, в свет вышла книга. С 1955 года и до конца своей жизни Мазурин постоянно работал с издательством «Детская литература», проиллюстрировал более 300 книг, в 1988 году получил звание «Заслуженный художник РСФСР».

Значительное влияние Дехтерева можно увидеть в самых ранних работах Мазурина: иллюстрациях к «Дяде Степе» С.В. Михалкова, а также к «Старику Хоттабычу» Л.И. Лагина.

Рассмотрим одну из иллюстраций Мазурина к «Дяде Степе» (рис. 3). Первое, на что мы можем обратить внимание, — сложная композиция. Мазурин не только следует за динамикой сюжета, точно воспроизводя сцену, описанную в тексте, но и компо-

Рис. 3. Г.А. Мазурин. Иллюстрации к поэме С. Михалкова «Дядя Степа»

зиционно учитывает расположение поэтического текста и иллюстрации на странице книги. Для изображения сюжета о потерявшемся на вокзале ребенке из «Дяди Степы» можно было найти самые разнообразные художественные решения, однако Мазурин, как и его учитель Дехтерев, в значительной мере тяготеет к театральности. Обезличенное множество людей, которые «милицию зовут», у Михалкова, превращается в конкретные, разнообразные и тонко проработанные образы. Среди них мы видим человека в национальном среднеазиатском костюме, вокзального служащего, в фуражке и фартуке, женщину с грудным ребенком на руках, аптекаршу и многих других. Образ каждого из персонажей проработан с огромным вниманием к деталям, узнаваемые элементы, наподобие узоров на платках или юбках, добавляют иллюстрации правдоподобия. Даже изображенные на втором плане люди не теряются в общей композиции, но обладают собственным характером.

Также мы должны отметить значительное влияние Дехтерева в том, с каким вниманием молодой Мазурин относится к технической составляющей своей работы: тонкие, но точные линии, сдержанное, но сложное цветовое решение всего изображения, реалистичное отображение действительности. Следует указать, что реалистические принципы остаются для Мазурина важнейшими на протяжении всей его жизни, сам художник отмечал, что «чем лучше нарисован рисунок, чем реалистичнее и точнее он, тем яснее дети будут воспринимать действительность» [4].

Так же, как и Дехтерев, Мазурин добивается выразительности за счет сложной композиции, крайне сдержанно при этом изображая эмоции героев, таким образом, мы видим знаменитую сдержанность и «строгость» Дехтерева в работах Мазурина.

Если мы говорим о разработке и развитии стиля Дехтерева, то Мазурин привносит значительный вклад в художественный стиль Дехтерева тем, что он погружает его в текущую реальность.

Работа не с историческим материалом, а с актуальной действительностью — совершенно не свойственный для позднего Дехтерева подход к иллюстрации. Дехтерев работает в контексте культуры, актуализируя культурное наследие в своих иллюстрациях путем точного и бережного запечатления исторического контекста в деталях, костюме, архитектуре. В своей статье [2] мы даже отмечали, что Дехтереву свойственен определенный эскапизм, настолько он погружен в исторические и культурологические изыскания для создания своих работ.

Таким образом, главное достижение молодого Мазурина в контексте разработки стиля Дехтерева — это приложение принципов и подходов Дехтерева к изображению актуальной действительности. Мазурин сохраняет то же внимание к деталям, что и его учитель, но сам отмечает, что ему не столько интересно воспроизводить исторические и культурные реалии, сколько изображать действительность, которая близка ему самому: «Я не расстанусь с карандашом и блокнотом, чтобы успеть запечатлеть

Рис. 4. Г.А. Мазурин. Иллюстрации к роману М. Твена «Приключения Гекльберри Финна»

лучшие моменты из жизни, лучших людей, их лица, черты характера, манеру двигаться и говорить» [4]. Естественно, мы не будем отрицать, что Мазурин иллюстрировал и не современные ему тексты, тем не менее акцент молодой художник смещает достаточно явно: со стремления Дехтерева сохранить и передать культурные реалии исторических эпох путем их запечатления в графических работах на попытку использовать инструменты школы Дехтерева в запечатлении действительности и характеров, которые представляются художнику универсальными в любую эпоху, будь то Волька из «Старика Хоттабыча» или Том Сойер из романов Марка Твена.

Если мы рассмотрим иллюстрации более позднего периода Мазурина, мы увидим, как художник значительно свободнее начинает работать и с линией, и с цветом, однако основные композиционные принципы школы Дехтерева Мазурин сохраняет. В 2011 году вышел роман Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна» с иллюстрациями Мазурина. Для анализа выберем одну из иллюстраций (рис. 4) к роману. Главный герой романа, Гек, сидит за столом вместе со своими наставницами вдовой Дуглас и мисс Уотсон. Мазурин отказывается от детальной проработки лиц героев, позволяя работать белому листу. Мы также видим, как Мазурин начинает иначе использовать работу с деталями: благодаря детализированным фрагментами иллюстрации, он расставляет теневые акценты, а благодаря работе с белым листом и чуть намеченными лицами персонажей, Мазурин обозначает световые пятна. Стилистическая строгость сменяется легкостью, которая была, скорее, свойственна совсем раннему Дехтереву. По нашему предположению, такие технические решения были связаны с

тем, что для передачи характера героя романа Твена Мазурина была необходима большая динамика. В пользу динамики Мазурин отказывается от детальной проработки каждого элемента изображения и комплексных цветовых решений, но продолжает работать в реалистическом ключе и в классических техниках.

Можно также отметить, что вслед за своим учителем Мазурин очень тщательно изучает контекст, в котором ему предстоит работать, — и общекультурный, и художественный. Так, по нашему предположению, Мазурин изучал работы американского живописца и графика конца XIX века Уинслоу Хомера, поскольку рассмотренная нами иллюстрация Мазурина имеет очень много общего с работой Хомера «Нарды» (рис. 5) — как в композиционном отношении, так и в колористических решениях.

Рис. 5. У. Хомер. «Нарды»

3. Разработка стиля Б.А. Дехтерева В.П. Пановым

Владимир Петрович Панов (1931–2007) — еще один известный художник-график, книжный иллюстратор, один из учеников Дехтерева. Будучи студентом, Панов так же, как и Мазурин, благодаря поддержке Дехтерева, начал оформлять книги для издательства «Детгиз» («Детская литература»). В течение своей карьеры Панов работал художником-иллюстратором, главным художником издательства «Детская литература», а также занимал должности в МГАХИ им. В.И. Сурикова, включая должности доцента, профессора и заведующего кафедрой рисунка. Он также был членом редколлегии журнала «Юный художник» и главным художником журнала «Новая игрушечка». Панов, в основном, иллюстрировал русскую классику и проиллюстрировал более 200 книг. Кроме того, он написал несколько теоретических текстов, включая «Искусство силуэта. Советы начинающим» (Москва, Юный художник, 2005) и «Иллюстрация. Советы начинающим» (Москва, Юный художник, 2001).

В отличие от Мазурина, который, будучи молодым художником, воплощал все основные художественные принципы Дехтерева в жизнь,

Рис. 6. В.П. Панов. Иллюстрация к сказу П. Бажова «Малахитовая шкатулка»

Рис. 7. В.П. Панов. Иллюстрация к повести А.С. Пушкина «Пиковая дама»

Панов довольно рано начинает реализовывать собственное художественное видение, что особенно заметно в технических решениях.

И все же Панов в очень многом опирается на художественный опыт своего учителя на протяжении всей своей творческой жизни. Главным аспектом разработки художественного стиля Дехтерева Пановым можно обозначить сложную и театрализованную композицию, визуальную постановку целых мизансцен, выполненных в классических техниках, но совсем иначе, чем это предполагает стилистика Дехтерева.

Наиболее в целом близкие стилю Дехтерева работы Панова — это иллюстрации к сказам П.П. Бажова 1960–1970-х годов (рис. 6). Помимо композиции, в иллюстрации к сказу «Малахитовая шкатулка» необходимо отметить тонкую работу пером и тушью, столь характерную и узнаваемую в работах самого Дехтерева. Мы также видим, что Панов с вниманием относится к деталям, но в то же время стоит отметить, что детали интерьера и костюма носят более обобщенный характер, чем на работах Дехтерева, который с помощью деталей воссоздает характер и атмосферу времени. Для Панова важнейшим аспектом искусства иллюстрации оказывается композиция, благодаря которой, как и у Дехтерева, создается точное визуальное сопровождение текста.

В более поздних своих работах Панов продолжает придерживаться принципов композиции школы Дехтерева, однако отказывается от работы пером, а также от тонких линий и штриховки. Колористические решения Панова становятся более насыщенными, хотя Панов, начиная с самых ранних своих работ, отдавал предпочтение гуаши и темпера.

В своих иллюстрациях к «Пиковой даме» А. С. Пушкина 2002 года Панов филигранно совмещает принципы композиции школы Дехтерева и собственные предпочтения в технике (рис. 7). Панов, по традиции Дехтерева, работает тонко и в реалистическом ключе, в то же время тонкость его работ продиктована не тонкостью линии, а работой со светотенью и точно расставленными цветовыми акцентами. Работая мазками и используя насыщенные цвета, Панов отказывается от чрезмерной детализации, например, в чертах лиц героев и в элементах костюма и интерьера.

Таким образом, мы можем заключить, что Панов использует основные художественные принципы Дехтерева в работе с композицией, воспроизведением отдельных мизансцен, а также художник придерживается реалистических принципов изображения и использует классические техники. В то же время важнейший аспект разработки стиля Дехтерева В.П. Пановым состоит в том, чтобы поместить все вышеозначенные черты дехтеревского стиля в контекст принципиально другой технической работы.

В заключение мы можем еще раз подчеркнуть, что степень влияния фигуры Б.А. Дехтерева на современную книжную иллюстрацию сложно переоценить. Как мы видели на примере работ Мазурина и Панова, последователи Дехтерева крайне бережно придерживаются его основных принципов в работе с композицией, а также ряда технических аспектов.

Отдельно следует добавить, что столь бережное сохранение художественных принципов Дехтерева одновременно работает как форма сохранения культурного наследия. Дехтерев сохранял культурное наследие разных эпох в своем стремлении к исторической достоверности и внимательному отношению к деталям, его ученики так же сохраняют принципы классической школы рисования и классические техники, которые в современных реалиях все более вытесняются цифровыми решениями.

Список литературы:

1. Арзамасцева П.А. Трансформация художественного стиля Бориса Дехтерева на материале иллюстраций к произведениям Максима Горького // Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. — 2022. — № 2–1. — С. 326–332.

2. *Арзамасцева П.А.* Художественное своеобразие графики Бориса Александровича Дехтерева // Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. — 2021. — № 3 — С. 140–149.

3. Книжная иллюстрация Бориса Дехтерева в МВК Школы акварели Сергея Андрияки [сопроводительная статья]. — URL: <https://www.tretyakovgallerymagazine.ru/news/knizhnaya-illyustratsiya-borisa-dekhtereva-v-mvk-shkoly-akvareli-sergeya-andriyaki> (дата обращения: 20.03.2024).

4. *Мазурин Г.А.* 300 книг художника Германа Мазурина [сопроводительная статья на сайте издательства]. — URL: <https://ast.ru/news/ko-dnyu-rozhdeniya-germana-alekseevicha-mazurina/> (дата обращения: 20.03.2024).