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_3_2_190_197

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ЖАНР В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ АНАТОЛИЯ ИТКИНА

THE ADVENTURE GENRE IN THE ANATOLY ITKIN'S ILLUSTRATIONS

Статья посвящена анализу творчества Анатолия Зиновьевича Иткина, одного из ведущих представителей неоклассической книжной иллюстрации. Рассматриваются основные принципы его художественного подхода, включая стилистическую подвижность и приверженность классическим графическим техникам. Особое внимание уделено влиянию Бориса Дехтерева на формирование стиля Иткина, что проявляется в композиционной сложности и исторической достоверности его работ. Проанализированы иллюстрации Иткина к произведениям Жюля Верна и Даниэля Дефо, демонстрирующие его мастерство в передаче драматизма и динамики литературных сцен. Иткин успешно адаптирует свой стиль к различным литературным жанрам, создавая визуальные образы, которые глубоко погружают читателя в атмосферу произведений.

This article is dedicated to the analysis of the works of Anatoly Zinovievich Itkin, one of the leading representatives of neoclassical book illustration. The main principles of his artistic approach are examined, including stylistic versatility and adherence to classical graphic techniques. Special attention is given to the influence of Bo-

ris Dekhterev on the formation of Itkin's style, which is evident in the compositional complexity and historical accuracy of his works. The illustrations of Itkin for the works of Jules Verne and Daniel Defoe are analyzed, demonstrating his skill in conveying the drama and dynamics of literary scenes. Itkin successfully adapts his style to various literary genres, creating visual images that deeply immerse the reader in the atmosphere of the works.

Ключевые слова: Иткин, книжная иллюстрация, неоклассическая иллюстрация, приключенческий жанр.
Keywords: Itkin, book illustration, neoclassical illustration, adventure genre.

Анатолий Зиновьевич Иткин — выдающийся книжный график, один из ярких представителей направления неоклассической книжной иллюстрации. В рамках исследования этого направления невозможно обойтись без рассмотрения работ Иткина. С одной стороны, его подход к книжной графике предполагает наибольшую стилистическую подвижность, в соответствии с текстом, который необходимо проиллюстрировать. С другой — в совокупности со стилистической подвижностью, Иткин придерживается основных принципов неоклассического направления: работа в традиционных графических техниках и в соответствии с принципами классической школы рисования. Подобная многогранность художественного языка Иткина должна вызывать немалый интерес среди исследователей, тем не менее, работы Иткина еще не были исследованы с позиций искусствоведения.

Иткин родился 28 января 1931 года в Перове. Несмотря на то, что семья Иткина не была связана с искусством, интерес к рисованию проявился в будущем художнике очень рано, а родители поддерживали сына в его занятиях искусством.

Первые годы Великой Отечественной войны Иткин провел в эвакуации, а когда в 1943 году он с семьей вернулся в Москву, то уже смог начать обучаться академическому подходу к рисованию в Московской средней художественной школе.

В 1950 году Анатолий Иткин поступил в Латвийскую академию художеств, спустя год он перевелся на графический факультет Московского государственного художественного института имени В. И. Сурикова.

В качестве профильного направления Иткин выбрал книжную иллюстрацию, которой обучался в мастерской графика и главного художника издательства «Детгиз» (с 1963 года «Детская литература») Бориса Дехтерева, которого можно считать одним из основоположником направления неоклассической книжной иллюстрации. Можно также утверждать, что именно обучение у Дехтерева не только решающим образом повлияло на стиль Иткина, но и определило его дальнейшие карьерные успехи.

Рис. 1. Анатолий Иткин. Иллюстрация к роману Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан», 2001

Дехтерев оказывал огромную поддержку своим талантливым студентам, среди которых можно вспомнить и Владимира Панова, и Германа Мазурина, которые, благодаря протекции Дехтерева, начали свое сотрудничество с издательством «Детгиз» еще в студенческие годы. То же случилось и с Анатолием Иткиным, который уже с 1954 года работал в издательствах «Детгиз», «Малыш» и др.

В 1998 году Иткин получил звание «Заслуженный художник России».

Что интересно, Иткин как художник получил наибольшую известность в двух разных направлениях своей иллюстраторской деятельности. С одной стороны, он широко известен как иллюстратор русской классики, отдельного упоминания заслуживает его интерес к Пушкину, а также к исследователям Пушкина и пушкинского окружения.

Другое большое направление, принесшее Иткину известность, — его иллюстрации к книгам приключенческого жанра. На этом нам хотелось бы остановиться подробнее, поскольку динамичные романы с большим количеством персонажей не просто требуют мастерства, они требуют совершенно определенного подхода, когда художник вынужден выбирать между детальной проработкой образа и динамичным отображением стремительно меняющегося захватывающего сюжета. По нашему мнению, Иткин смог

достичь высочайшего уровня в проработке как отдельных образов, так и в отображении динамичных или батальных сцен с большим количеством персонажей.

Как нам кажется, интерес к приключенческому жанру, с которым столь успешно работал Анатолий Иткин, также был продиктован влиянием Дехтерева. Сложная, многомерная композиция, изображения целых мизансцен с большим количеством действующих лиц — один из ведущих композиционных принципов Дехтерева. Дехтерев всегда посредством композиции стремился передать основные сюжетные повороты текста, но не сосредотачивался лишь на отдельных образах. Весьма интересно, что, при сложности и многообразии, композиция в поздних работах Дехтерева чаще всего статичная, что мы отчасти можем наблюдать и в иллюстрациях Иткина.

Рис. 2. Анатолий Иткин. Иллюстрация к роману Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой», 2001

Специалисты подчеркивают, что Иткин огромное внимание уделяет исторической и культурной достоверности в своих работах: «Архитектура, пейзаж, одежда, вооружение, мелкие подробности быта — всё это в его иллюстрациях изображено с энциклопедической точностью, соответствует эпохе и месту действия» [3]. Хочется подчеркнуть, что подобная внимательность к отображению исторической реальности также, по нашему предположению, является следствием обучения в мастерской Дехтерева, который во главу угла ставил принцип исторической достоверности в книжной графике, а также сделал его одним из художественных принципов своей школы книжной иллюстрации, которая во многом послужила основанием для развития направления неклассической книжной иллюстрации.

Иткин как художник демонстрирует не только умение воплощать описанные в тексте события, но также и способность трансформировать свой стиль в соответствии с текстом. Такой подход к книжной иллюстрации, безусловно, можно назвать бережным, поскольку художник,

в первую очередь, ищет в тексте источник собственного художественного языка, что позволяет ему оставаться безгранично разнообразным, но не доминировать над текстом, который все же является первоосновой для создания визуальных образов.

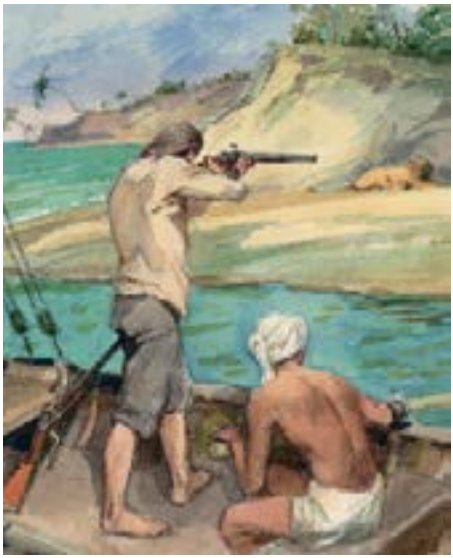

Рис. 3. Анатолий Иткин. Иллюстрация к роману Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», 2014

Умение строить сложную композицию, внимание к деталям и историческому контексту поспособствовали тому, что Иткин стал непревзойденным мастером иллюстрации приключенческого жанра; на протяжении своей весьма долгого творческого пути художник постоянно возвращался к работе над иллюстрациями к приключенческим романам. Так, Иткин проиллюстрировал романы Жюля Верна «Дети капитана Гранта», «Пятнадцатилетний капитан» и «Двадцать тысяч лье под водой», романы Вальтера Скотта «Айвенго», Марка Твена «Принц и нищий», Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» и многие другие.

Рассмотрим иллюстрацию к роману Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан» (рис. 1). Иткин изображает крайне динамичную сцену: хвост кита занесен над переворачивающейся шлюпкой, китобои падают в море. Двое из них уже в воде, двое еще словно бы пытаются устоять на лодке и еще один запечатлен в момент падения, он закрывает голову рукой. Гарпуны падают в воду, осталось буквально мгновение до момента, когда под ударом хвоста шлюпка расколется на три части. Так этот момент описан в самом романе: «Он попытался повернуть шлюпку. Это было невозможно. Матросы поняли, что они погибли. Все они вскочили на ноги и закричали. Быть может, ужасный крик этот донесся до “Пилигрима”. Страшный удар хвоста подбросил шлюпку, чудовищная сила взметнула ее на воздух» [2].

Несмотря на крайний драматизм изображаемой сцены и ее сложность, Иткину удается сделать композицию крайне выверенной и

гармоничной. Иткин далек от идеи искажения реалистического изображения в пользу передачи экспрессии, он остается верен принципам реалистического отображения действительности и всю экспрессию старается вложить в композиционное решение.

Также очень интересно и колористическое решение: Иткин работает акварелью и предпочитает работать ей легко, по необходимости оставляя много белого листа. Работая в такой технике, Иткин выбирает безмятежные оттенки синего и зеленого, активно оставляя пространство белого листа для обозначения облаков и пены.

Обратимся теперь к другой работе Иткина. Это иллюстрация к роману Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой» (рис. 2). На ней запечатлено, как экипаж подводного корабля «Наутилус» сражается с гигантскими осьминогами, в самом романе эта сцена описана следующим образом: «Какая ужасная картина! Несчастный, схваченный щупальцами спрута, болтался в воздухе по прихоти этого чудовищного хобота, задыхался и отчаянным голосом кричал: “Помогите, помогите!” ... Капитан Немо бросился на спрута и одним ударом топора отрубил ему другое щупальце. Помощник капитана бешено сражался с другими чудовищами, вцепившимися в борта “Наутилуса”. Весь экипаж, Консейль, Нед и я рубили направо и налево. В воздухе носился отвратительный запах мускуса. Зрелище было страшное» [1]. Отталкиваясь от описания в тексте, мы можем заметить, что Иткин ставит перед собой задачу — как можно более правдоподобно и детально воспроизвести эту сцену. Члены команды изображены в выразительных позах, кожа осьминога подробнейшим образом проработана. И тем не менее, несмотря на всю видимую динамику, а также на сложность композиции, иллюстрация предстает, скорее, статичным образом. В этом мы также можем увидеть влияние на Иткина Бориса Дехтерева, поскольку Дехтерев в своих поздних работах сознательно избегал динамичной композиции, в значительно большей мере сосредотачивая внимание читателя на деталях. Также можно предполагать, что и Иткин ставил аналогичную задачу: остановить на мгновение интенсивное развитие сюжета романа для того, чтобы читатель имел возможность подробно изучить изображение, поэтому герои предстают на иллюстрации не в движении, они словно бы замерли. Возможно, именно эта особенность стиля Иткина в работе над приключенческими романами позволяет ему создать баланс между детальной проработкой образов и изображением сложных батальных сцен.

Следует также отметить, что Иткин использует совсем другое колористическое решение, нежели в иллюстрациях к «Пятнадцатилетнему капитану». В данной ситуации Иткин работает приглушенными цветами, не оставляя фрагментов белого листа, что создает впечатление большей проработанности в деталях, но в целом выглядит более тяжеловесно.

Обратимся теперь к иллюстрации Иткина к роману Даниэля Дэфо «Робнзон Крузо» (рис. 3). На нем запечатлен момент охоты Робинзона и Пятницы. Стоит отметить, что роман «Робинзон Крузо» включает в себя гораздо больше философских размышлений главного героя, нежели романы Жюля Верна. Роман Дефо не столько сконцентрирован на описании приключений, сколько на осмыслении повседневности в экстремальных условиях. Именно по этой причине Иткин перерабатывает свой привычный стиль иллюстрирования приключенческих текстов. Изображение остается реалистичным, однако становится значительно более условным и свободным, напоминающим работы импрессионистов. Значительно меньшее внимание Иткин уделяет деталям, позволяя себе работать крупными мазками и лишь условно обозначать те или иные формы. Так, растительность острова, песок, вода, лев на берегу лишь угадываются, но композиция по-прежнему остается сложной. По нашему предположению, Иткин выбирает такую манеру графической работы именно по той причине, что роман Дефо в значительной мере рефлексивный, и иллюстрации Иткина как будто выполняют роль зарисовок, которые сделал сам Робинзон к своим дневниковым записям.

В заключение еще раз отметим, что работы Иткина отличаются высокой степенью стилистической подвижностью, что позволяет ему адаптировать свои иллюстрации, в соответствии с текстом, сохраняя при этом основные принципы неоклассической школы, такие как работа в традиционных графических техниках и приверженность классическим методам рисования.

В то же время в отношении иллюстрирования произведений приключенческого жанра стоит еще раз отметить умение Иткина находить баланс между проработанностью образов героев и сложной композиционной работой, позволяющей изображать комплексные сцены, например, батальные и т. п. Его работы характеризуются детализированным отображением культурного и исторического контекста, что в значительной степени обусловлено принципами, усвоенными в мастерской Дехтерева.

Проиллюстрированные Иткиным произведения Жюля Верна и Даниэля Дефо представляют собой образцы высоко реалистичных и при этом экспрессивных визуальных интерпретаций, что подчеркивает мастерство художника в передаче драматизма и динамики литературных сцен с помощью композиции и внимания к деталям. В то же время, Иткин успешно адаптирует свой художественный стиль, что позволяет читателю глубоко погружаться в атмосферу произведений.

Список литературы:

1. *Верн Ж.* Двадцать тысяч лье под водой. [Электронный ресурс]. — URL: http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=6509 (дата обращения: 07.04.2024).

2. *Верн Ж.* Пятнадцатилетний капитан. [Электронный ресурс]. — URL: http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=6525&public_page=8 (дата обращения: 03.04.2024).

3. Выставка «Анатолий Иткин. К 90-летию со дня рождения мастера». [Электронный ресурс]. — URL: https://rgdb.ru/vystavki/virtualnye/vystavka-itkin (дата обращения: 22.05.2024).