

RU

Иконография образа князя Александра Невского в советской книжной гравюре

Жданова Е. В., Жданов Ф. В.

Аннотация. Целью данной статьи является изучение иконографии образа великого князя Александра Невского в советской книжной графике. Научная новизна заключается в выборе в качестве материала исследования иллюстраций литературного памятника Древней Руси «Житие Александра Невского», выполненных советскими художниками-графиками в технике гравюры, а также в изучении использованных в них теоретических принципов искусства гравюры, разработанных В. А. Фаворским. В результате исследования авторы приходят к выводу, что в образах князя Александра Невского достоверно явлена преемственность русской и советской культур, в чем большая заслуга теоретика искусства, художника, гравера В. А. Фаворского.

EN

Iconography of the Image of Prince Alexander Nevsky in Soviet Book Engravings

Zhdanova E. V., Zhdanov F. V.

Abstract. The research aims to study the iconography of the image of Grand Prince Alexander Nevsky in Soviet book graphics. The scientific novelty lies in choosing the illustrations of the literary monument of Ancient Russia “The Life of Alexander Nevsky”, made by Soviet graphic artists in the technique of engraving, as research material, as well as in studying the theoretical principles of the art of engraving used in these illustrations, developed by V. A. Favorsky. As a result of the research, the authors come to the conclusion that the continuity of Russian and Soviet cultures is credibly manifested in the images of Prince Alexander Nevsky, which is a great merit of the art theorist, artist, engraver V. A. Favorsky.

Введение

Особый интерес к исторической фигуре князя Александра Невского как полководца и воина в советской литературе возник во время Великой Отечественной войны. В 1942 году отмечалась 700-летняя годовщина Ледового побоища, в связи с чем Александру Невскому было посвящено множество публикаций и брошюр (например, Глязер С. Ледовое побоище. М. – Л., 1941; Мавродин В. Ледовое побоище. Л. – М., 1941; Данилевский В. В. Александр Невский: исторический очерк. Куйбышев: Госполитиздат, 1942 и др.). Большая часть изданий того времени была адресована солдатам, оформлена немногочисленными черно-белыми иллюстрациями, на которых князь предстает в образе бесстрашного богатыря в доспехах, поражающего тевтонского рыцаря, иногда оформление брошюры ограничивалось лаконичным оплечным изображением князя в шлеме.

В нашем исследовании мы ставим целью подробно рассмотреть иконографию образа великого князя Александра Невского в советской книжной графике.

Основная часть

Одним из самых выразительных художественных образов Александра Невского в графической технике, созданных в этот период, можно назвать ксилографию «Александр Невский» В. А. Фаворского 1946 года. Владимиру Андреевичу Фаворскому, одному из лучших иллюстраторов «Слова о полку Игореве», темы Древней Руси и воинского подвига были чрезвычайно близки. Фаворский вслед за другими значительными художниками (такими как, например, Павел Корин) создает в 1945-1947 гг. серию станковых произведений «Великие русские полководцы», в которую входят три ксилографии «Михаил Кутузов» (1945), «Александр

Невский» (1946), «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский» (1947). В гравюре «Александр Невский» В. А. Фаворский создает образ славного воина, наполненный лирикой, который в гравюре приобретает философское звучание. Художник изображает князя-воина в минуту раздумья или отдыха, а не в момент сражения, как было принято в то время. Фаворский не преследовал своим произведением агитационную цель, тем не менее, этот образ много раз использовался в периодической советской печати (в т.ч., например, в детском журнале «Мурзилка» 1947 г., № 4).

Гравюра Фаворского – это поясной портрет Александра Невского без шлема в доспехах и княжеской мантии. Князь держит руку на рукояти меча – он вложил его в ножны, но готов выхватить снова. Его голова повернута в сторону правого плеча, взгляд обращен вдаль. За плечами князя – русская земля. Ветер гнет нивы. Витязь в кольчуге на среднем плане символизирует русское воинство, которое ожидает приказа полководца. Этот образ в гравюре дает с одной стороны ощущение спокойствия, поэтичности, с другой стороны – решимости и готовности к бою. В ней есть пространственно-географический размах, фигура князя нетяжеловесная, нестесненная. Например, в трагическом портрете Ф. М. Достоевского, выполненном В. А. Фаворским в 1929 году, отношения героя и фона решены иначе. По словам художника, он хотел показать «конфликт объекта и окружающего его пространства... Грудь, руки, вся поза фигуры указывают на то, что ей приходится испытывать большой нажим пространства...» (Фаворский, 1988, с. 245). В портрете Михаила Илларионовича Кутузова (1945) фон, по Фаворскому, «задан в движении, а сам он стоит впереди, не участвуя в нем, и думает свою думу. Его контуры позволяют возникнуть ощущению раздумья» (Фаворский, 1988, с. 245). Следуя этой логике, очевиден замысел художника: фигура князя Александра свободна, легка, он задумчив, и предметом его дум является русская земля, о чем нам говорит пространственный светлый фон, на котором клонятся под ветром поля, травы и лес. Взгляд вдаль символизирует дальновидность князя.

Фаворский в своих теоретических работах настаивал на том, что цель композиции – изобразить время в гравюре (Фаворский, 1988, с. 71-194). Объясняя подход к работе художника книги, Фаворский отмечает, что для иллюстратора важно передать время трех типов. Первый тип – это восприятие времени как бесконечной горизонтали, или потока, не имеющего ни начала, ни конца, что характерно для древнего искусства и для эпоса, где герой шагает в уготованную ему неизвестность. Второй тип – это восприятие времени как последовательности отдельных его единиц, своего рода временных капсул, сюжетов. Третий тип – единство, одновременность переживания всех категорий времени: прошедшего, настоящего и будущего; пример этого – иконопись. Фаворский учит художника принимать на себя трудную задачу преобразования хаоса зрительных впечатлений в цельность изображения: «Одно из определений композиции будет следующее: стремление к композиционности в искусстве есть стремление цельно воспринимать, видеть и изображать разнопространственное и разновременное» (Фаворский, 1988, с. 212). Художник говорил ученикам: «Правда художественная глубже, чем просто правда» (Фаворский, 1988, с. 233).

На гравюре Фаворского князь Александр действительно зрит и прошлое, и настоящее, и грядущее, что роднит такую, казалось бы, простую графическую композицию с иконой. Подход художника к композиции не случаен: Фаворский был глубоко верующим человеком, внуком священника. Владимир Андреевич много общался с отцом Павлом Флоренским – они оба жили в 1920-е годы в Сергиевом посаде, преподавали на графическом факультете ВХУТЕМАСа (В. А. Фаворский был ректором ВХУТЕМАСа в 1923-1925 гг.). Сам художник говорил, что «был увлечен русской, древней живописью», и считал это искусство для него самым интересным. «Оно является прямым продолжением великого греческого искусства и в то же время несет национальные русские черты» (Фаворский, 1976, с. 13). Идеи Владимира Андреевича Фаворского стали тем общим знаменателем, на котором сформировалась отечественная школа искусства книги и торцовой гравюры на дереве в советское время.

После войны интерес к князю Александру Невскому в советской литературе не угас. О нем были написаны художественные повести «Юность полководца» Василия Яна (1952), «Ратоборцы» (1949) и «Отважное сердце» (1954) Алексея Югова, «За землю русскую» Анатолия Субботина (1963), «Набатное утро» Лидии Обуховой (1974), «Александр Невский» Сергея Мосияша (1982), опубликованы исторические исследования, научно-популярные издания, книги серии ЖЗЛ. Они издавались большими тиражами в разных издательствах Советского Союза, их оформляли такие художники, как Александр Самохвалов, Тамара Рейн, Иван Кусков, Сергей Спицын, Александр Антонов и другие. Наряду с произведениями художественной литературы и историческими книгами, появились иллюстрированные издания памятников литературы Древней Руси, которые включали в себя «Житие Александра Невского». Эти книги были оформлены иллюстрациями в технике гравюры и наглядно продемонстрировали основополагающие принципы искусства книги и гравюры, разработанные В.А. Фаворским.

Так, в конце 1960-х годов художник Алексей Дементьевич Шмаринов начинает работу над гравюрами, посвященными литературным памятникам Древней Руси. Интерес к этой теме у него возник неслучайно: близкий друг художника режиссер Андрей Тарковский приступил к работе над фильмом «Андрей Рублев». Вместе со своим другом художник Алексей Шмаринов путешествовал в поисках природы для будущего фильма. Тарковский предлагал Алексею Шмаринову, который прежде снимался в кино, главную роль Андрея Рублева, но тот отказался. Благодаря знакомству с литературными памятниками Руси Алексей Шмаринов задумывает оформить книгу, которая бы познакомила не специалистов, а широкого читателя с рукописями, объединенными темой ратных подвигов против иноземных завоевателей. Художник писал: «Древние рукописи, пронесшие через столетия жизнь наших предков, прекрасные каждым листом, хранящим мастерство писца и талант древнего описателя, захватили мое воображение, пленили время и мысли...» (Кто с мечом, 1975, с. 8).

В книге Шмаринов решил объединить факсимильные изображения рукописей, перевод текстов на русский язык, а также иллюстрации, созданные в технике гравюры как актуальное оформление и некий графический перевод текстов русского Возрождения. Художник обратился к академику Д. С. Лихачеву с просьбой проконсультировать его в этой работе: «Дмитрий Сергеевич! Я знаю, что Вам принадлежат крупные работы по древнерусской культуре и искусству, что “Слово о погибели русской земли” и “Житие Александра Невского” были предметом серьезного Вашего исследования, и был бы безмерно признателен, ежели бы Вы высказали свои соображения по поводу задуманной мною книги» (Кто с мечом, 1975, с. 8). Лихачев горячо поддержал начинание художника: «Мне нравится Ваша идея дать иллюстрации к древнерусским произведениям на воинские темы в сочетании со снимками с рукописей этих произведений. Прежде всего о воинской теме в древнерусской литературе. Она очень для нее характерна и важна, а для русской истории значительна. <...> Для Руси оборонительная война не была целью – это была горькая необходимость. Необходимость эта рождала героизм и подвиг, создавала высокий патриотизм и военное подвижничество. Вот почему на Руси воины, защитники отечества, признавались в народной памяти святыми и становились героями литературных повествований. <...> Пусть посмотрят читатели рукописи. Письменное слово в Древней Руси было неотделимо от его начертаний в рукописи. Каждая буква в слове прочерчивалась и запечатлевалась на века. Рукописи были драгоценны. Они береглись. Их писали для грядущих столетий, для медленного и любовного чтения» (Кто с мечом, 1975, с. 9). В результате многолетней работы Алексей Дементьевич Шмаринов оформил четыре книги, посвященные литературным памятникам Древней Руси. Первая из них «Кто с мечом» (М.: Молодая гвардия, 1975); вторая «На поле Куликовом» (М.: Молодая гвардия, 1980); третья «Россия героическая» (М.: Молодая гвардия, 1980) и четвертая «Задонщина» (М.: Современник, 1988).

Первая книга «Кто с мечом» включает в себя тексты трех рукописей: «Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского», «Сказание о Мамаевом побоище». Книга содержит снимки с рукописей, переводы на русский язык и серии станковых линогравюр, объединенных в раздел «Иллюстрации». Шмуцтитутлы оформлены двухцветными шрифтовыми композициями с названиями рукописей, выполненными по мотивам рукописных букв. Шмуцтитул на странице 41 дополнен полосной трехцветной иллюстрацией «Александр Невский» (1968), выполненной в технике линогравюры. Это поясное черно-белое изображение князя Александра Невского. Князь представлен в образе молодого мужчины с небольшой бородой и усами, в доспехе, на груди круглой фибулой застегнут красный плащ. На голове шапка с опушкой. Князь сжимает рукоять опущенного вниз меча. Меч скрывается за развевающимся плащом. За плечами Александра Невского разворачивается подробный дальний план, акцентом которого является белокаменный храм св. Софии за стенами Новгородского кремля. Перед ним в ладье на невских волнах изображены святые Борис и Глеб, явленные в видении воину Пелгусию перед Невской битвой. Слева оцетинилось копыями русское войско. По небу летят белые лебеди. Д. С. Лихачев писал А. Д. Шмаринову: «В “Житии Александра Невского” также лаконично изображен он сам в расцвете сил и славы. И выбиты молотом кузнеца его деяния» (Кто с мечом, 1975, с. 11). Алексей Шмаринов использует в композиции иконный принцип одновременности разных событий, чем подчеркивается общее духовное единство происходящего. Замкнутость и отрешенность композиции создают эффект законченного рассказа, наполненного своеобразной мелодичностью.

В блоке иллюстраций в виде полосных иллюстраций представлены еще шесть линогравюр серии «Жития Александра Невского». Они сопровождаются цитатами из жития и факсимильными фрагментами рукописи. На странице 99 представлена линогравюра к фрагменту «И бысть сеча велика над Римляны, и изби их множество бесчисленно, и самому королю възложи печать на лице острымь своимь копиемь». Диагональная трехцветная композиция изображает двух всадников в доспехах – в правом верхнем углу князь Александр Невский наносит удар копьем предводителю шведского войска, расположенного в левом нижнем углу. Красный плащ князя развевается как знамя. Гравюра на странице 101 иллюстрирует фрагмент «Жития Александра Невского» о подвиге одного из шести ратных товарищей князя Александра Гаврилы Алексича, который въехал верхом на трап и достиг судна, но враги сбросили его с доски вместе с конем в воду. Он выбрался из Невы невредимым, и снова напал на шведов, и бился с самим воеводой посреди их полка. На полосной иллюстрации изображен русский воин на вздыбившемся коне, поражающий копьем шведских рыцарей, теснящихся на челне. Следующая гравюра на странице 103 иллюстрирует еще один подвиг соратника Александра Невского новгородца Збыслава Якуновича, который многократно кидался в бой, сражаясь одним топором, не имея страха в сердце своем. Разворотная иллюстрация к фрагменту жития о битве на Чудском озере имеет горизонтальную композицию, слева на белой глади озера стоит дружина во главе с Александром Невским в красном плаще. Над войском возвышается охряной стяг. Спокойная левая часть композиции контрастирует с динамичной правой – конное войско крестоносцев несется навстречу русскому. Следующие две иллюстрации продолжают тему битвы на Чудском озере. Одна из них дает крупный план сражения, вторая изображает пленных рыцарей.

В альбоме иллюстраций Алексея Шмаринова (2017) можно увидеть всю серию линогравюр к «Житию Александра Невского» в виде единой почти иконной композиции: в центре находится крупная гравюра с поясным изображением Александра Невского, вокруг нее расположены остальные вышеперечисленные гравюры небольшого формата. Серия в альбоме дополнена еще одной небольшой гравюрой, изображающей построения Новгородского кремля, которой нет в книге «Кто с мечом». Обращает на себя внимание выбор дополнительных к черному и белому цветов, использованных в цикле – они характерны для иконы: красный, охристый. Д. С. Лихачев писал об этих иллюстрациях: «Это щиты со знаками событий. Это символы тем, сюжетов, людей. <...> В них нет акварельных красок. Все прочно, жестко, неизменяемо. Каждое слово значительно. Кажется,

что оно может резать, рубить, ковать. И вместе с тем, в этих повествованиях есть грусть и лиризм. Лиризм немногословный и проступающий в повествовании как бы помимо воли автора. <...> Они воспроизводят наиболее характерную черту древнерусской литературы: ее лаконизм и “геральдичность”» (Кто с мечом, 1975, с. 11). Утвержденные В. А. Фаворским в гравюре принципы цельности и вместе с тем отстраненности изображения, объединения разновременного и разнопространственного удалось в полной мере воплотить Алексею Шмаринову в работах к литературным памятникам Древней Руси. Художник сформировал свой пластический язык, взяв за основу образы культуры Древней Руси. При этом он смог соединить многовековую традицию религиозного искусства и собственный взгляд на события русской истории. Принципы эстетики русской христианской культуры на основе теорий Фаворского присущи и другим художникам, работавшим в технике гравюры в советский период.

В 1981 году вышел в свет сборник памятников литературы Древней Руси XI-XV веков «За землю русскую!» в издательстве «Советская Россия» (М.: Сов. Россия, 1981). Эту книгу оформлял народный художник Владимир Александрович Носков. В сборнике представлены древнерусские тексты и их переводы на русский язык. Издание оформлено многочисленными иллюстрациями в технике ксилографии (заставки, полосные композиции, виньетки, буквицы). Приведены многочисленные древнерусские книжные миниатюры. «Житие Александра Невского» представлено двумя полосными иллюстрациями в технике гравюры, посвященными битве на Чудском озере, где русские всадники (на двухсотой странице – князь Александр Невский) поражают крестоносцев в водах Чудского озера. В. А. Носков опирается на теорию и опыт ксилографии В. А. Фаворского, объединяет в гравюре разновременные события, использует характерные для древнерусского искусства цвета – красный, бордовый, зеленый, белый.

Заключение

Глядя на образы князя Александра Невского, созданные художниками-графиками советского периода в технике гравюры, читатель проникается масштабом, цельностью и красотой личности великого князя и воина, признанного святым. В этих образах достоверно явлена преемственность русской и советской культур, в чем большая заслуга теоретика искусства, художника, гравера В. А. Фаворского.

Источники | References

1. Алексей Шмаринов: альбом / сост. А. Д. Шмаринов. М.: СКАНРУС, 2017.
2. За землю Русскую!: памятники литературы Древней Руси XI-XV веков / сост., вступ. статья, коммент. и подбор миниатюр Ю. К. Бегунова; худож. В. Носков. М.: Сов. Россия, 1981.
3. Кто с мечом. М.: Молодая гвардия, 1975.
4. Тихомиров О. На страже Руси. М.: Малыш, 1985.
5. Фаворский В. А. Литературно-теоретическое наследие / сост. Е. Б. Мурина, Д. Д. Чебанова. М.: Советский художник, 1988.
6. Фаворский В. А. Рассказы художника-гравера. М., 1976.

Информация об авторах | Author information

RU Жданова Елена Васильевна¹
Жданов Федор Вадимович²
¹ Российский институт истории искусств, г. Санкт-Петербург

EN Zhdanova Elena Vasil'evna¹
Zhdanov Fedor Vadimovich²
¹ Russian Institute for the History of the Arts, Saint Petersburg

¹ elena.v.zhdanova@gmail.com, ² fedor.v.zhdanov@gmail.com

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 29.11.2022; опубликовано (published): 10.01.2023.

Ключевые слова (keywords): великий князь Александр Невский; советская книжная графика; иллюстрация; гравюра; В. А. Фаворский; Grand Prince Alexander Nevsky; Soviet book graphics; illustration; engraving; V. A. Favorsky.