

RU

Участие художников-миriskusников в книжных проектах издателя З. Гржебина (1917-1922)

Васильева Н. М.

Аннотация. Статья посвящена изучению печатного наследия известных художников общества «Мир искусства». Цель исследования – осветить историю участия художников-миriskusников в книжных проектах издателя З. Гржебина (1917-1922). Открывается новая страница – печатные работы миriskusников в детской книге – совершенно новая сторона деятельности для мастеров графики конца XIX – начала XX в. Представлены поиски в оформлении и создании книг для детей – богато иллюстрированных, раскрывающих драматизм сюжета в рисунке, обладающих воспитательным воздействием. Научная новизна исследования заключается в выявлении различных вариантов творческого поиска художников-миriskusников при работе над иллюстрацией: превалирование рисунка над текстом, изменение заглавных букв и надписей, введение акцидентного типографского набора шрифта, что давало новое прочтение книжных изображений. В результате обосновано, что издательство Зинovieв Исаевича Гржебина оставалось оплотом высокого эстетического вкуса, соответствия запросам интеллигентной публики и лабораторией творчества для художников и издателя.

EN

Participation of Miriskusnik Artists in the Book Projects of the Publisher Z. Grzhebin (1917-1922)

Vasilyeva N. M.

Abstract. The paper is devoted to the study of the printed heritage of famous artists belonging to the “Mir iskusstva” (World of Art) society. The research aims to shed light on the history of participation of Miriskusnik artists (members of the “Mir iskusstva” society) in the book projects of the publisher Z. Grzhebin (1917-1922). A new chapter is opened, i.e. the printed works of Miriskusniks in children’s books, a completely new side of activities for graphic artists of the late XIX – early XX century. The paper presents the search in the design and creation of children’s books – richly illustrated books, providing insight into the dramatic plot through drawings, having an educational impact. The research is novel in that it determines various creative search options chosen by Miriskusnik artists when working on illustrations: the predominance of the drawing over the text, change of capital letters and inscriptions, introduction of a jobbing font set, which promoted a new interpretation of book images. As a result, it has been substantiated that the publishing house of Zinoviev Isaevich Grzhebin remained a stronghold of high aesthetic taste, compliance with the demands of an intelligent public and a laboratory of creativity for artists and the publisher.

Введение

В отечественной книжности конец XIX – первое десятилетие XX в. называется эпохой «красивой книги». Художники-миriskusники, возродившие в России искусство книги, создали лучшие образцы русской книжной графики, подлинные шедевры в детской иллюстрированной книге. В общем потоке детских книг, выпускаемых разными издательствами, изысканно декоративные, эстетизированные книги видных мастеров книжного искусства составляли небольшую группу. Печатались они в крупнейших передовых издательствах, которые обеспечивали высокий полиграфический уровень исполнения. В Москве, в издательстве И. Кнебеля выпускались книги Г. Нарбута и Д. Митрохина: Деревянный орел: сказка / худ. Г. Нарбут. М., 1909; Война грибов. Сказка / худ. Г. Нарбут. М., 1909; Жуковский В. А. Как мыши kota хоронили / худ. Г. Нарбут. М., 1910; Пляши Матвей, не жалей лаптей / худ. Г. Нарбут. М., 1910; Теремок. Мизгирь: сказки / худ. Г. Нарбут. М., 1910; Дикс Б. Игрушки: в 2-х кн. / худ. Г. Нарбут. М., 1911. Кн. I. Кн. II; Крылов И. А. Три басни / худ. Г. Нарбут. М., 1911;

Крылов И. А. Басни / худ. Г. Нарбут. М., 1912; Андерсен Г. Х. Соловей / худ. Г. Нарбут. М., 1912; Андерсен Г. Х. Прыгун / худ. Г. Нарбут. М., 1913; Гауф В. Корабль-призрак / худ. Д. Митрохин. М., 1913; Гауф В. Маленький Мук / худ. Д. Митрохин. М., 1913; Густафсон Р. Жизнь Альмансора / худ. Д. Митрохин. М., 1913. В Петербурге в Экспедиции заготовления государственных бумаг – книги В. Васнецова, И. Билибина, А. Бенуа: Пушкин А. С. Песнь о вещем Олеге / худ. В. Васнецов. СПб., 1899; Сказка об Иване-царевиче, Жар-Птице и сером волке / худ. В. Васнецов. СПб., 1901; Царевна-Лягушка: сказка / худ. И. Билибин. СПб., 1901; Василиса Прекрасная: сказка / худ. И. Билибин. СПб., 1902; Перышко Финиста Ясна-Сокола: сказка / худ. И. Билибин. СПб., 1902; Марья Моревна: сказка / худ. И. Билибин. СПб., 1903; Сестрица Аленушка и братец Иванушка. Белая уточка: сказки / худ. И. Билибин. СПб., 1903; Бенуа А. Н. Азбука в картинах. СПб., 1904.

После 1917 г. важную роль в собирании художественных сил в продолжении мирискуснической оформительской традиции книжной графики сыграло издательство Зиновия Исаевича Гржебина. В нём вышли детские иллюстрированные книги, созданные мастерами мирискуснического направления – признанным М. Добужинским и начинающим В. Конашевичем. Издательством З. Гржебина были задуманы к выпуску не только иллюстрированные книги, но предложена своя программа издания детских книг. «Книги для детей», так назывался 7-й, самостоятельный отдел, вошедший составной частью в универсальный тематический план издательства (в «Каталоге издательства З. И. Гржебина» (1921) выделено восемь отделов: 1. Естествознание, медицина и техника. 2. Гуманитарные науки. 3. Искусство. а. Отдел изобразительного искусства. б. Музыкальный отдел. в. Театральный отдел. 4. Русская литература. 5. Биографии. 6. Народное образование. 7. Книги для детей. 8. Словари и справочники). Идея издательства – пропаганда знания во всех областях культуры – науке и технике, общественной жизни, литературе, искусстве – принадлежала М. Горькому. З. Гржебин осуществил организацию издательства. Многие интересные проекты издания книг по искусству и иллюстрированных изданий, в том числе и для детей, были задуманы З. Гржебиным. В такой ориентации, по-видимому, сказалось художественное образование З. Гржебина, которое он получил сначала на живописном отделении художественного училища Одесского общества изящных искусств (ОР ГРМ, ф. 100, ед. хр. 101, л. 19), затем в Императорской академии художеств в Петербурге, и далее он продолжил обучение в Мюнхене, в школе Холлоши, одном из передовых художественных центров Европы, где познакомился с М. Добужинским. М. Добужинский (1987, с. 299-302), «свидетель и многолетний сотрудник» в его (гржебинском) издательском деле, посвятил З. Гржебину очерк в своих «Воспоминаниях», где отмечал, что Гржебин был одним из тех деятелей, кому русская культура начала XX в. многим обязана в смысле пропаганды искусства и литературы и что он (Гржебин) является инициатором и душой многих начинаний.

Задачи, которые необходимо решить для достижения цели исследования: 1) раскрыть историю сотрудничества художников-мирискусников (А. Бенуа, М. Добужинского, В. Конашевича) с издательством З. Гржебина; 2) охарактеризовать творческие поиски художников-мирискусников при создании иллюстрированных детских изданий.

В теоретическую базу исследования вошли труды искусствоведов М. А. Эткинда (1989), Г. И. Чугунова (1983; 1984), Ю. А. Молока (1969), посвященные творческой деятельности художников общества «Мир искусства». В работе использовались источники автобиографического характера (Конашевич, 1968; Добужинский, 1987), архивные материалы – переписка З. Гржебина и сотрудничавших с ним художников, найденная в фондах Отдела рукописей Государственного Русского музея (ОР ГРМ).

Основная часть

Имя Зиновия Исаевича Гржебина (1869-1929) вошло в историю отечественной культуры, в книгоиздательскую сферу прежде всего как имя организатора и владельца частного издательства в Петербурге с филиалами в Москве, а позднее в Берлине. Ранее он проявил себя на издательском поприще в качестве инициатора сатирических журналов «Жупел» и «Адская почта» (1905), затем выступил как создатель издательства «Шиповник» (1906-1918), участвовал в организации издательств «Пантеон» (1907-1918), «Парус» (1915-1918), «Всемирная литература» (1918-1921). В 1905 г., только что вернувшись из-за границы, Гржебин претворил в жизнь идею передовых художественных сил – идею создания печатного органа художественной сатиры, организовал издание журнала «Жупел», сотрудничал в нём и как художник. «Несмотря на бесчисленные трудности, скептицизм петербуржцев, поиски будущего издательства и денег, официальные хлопоты и прочее, Гржебин, – вспоминал М. Добужинский (1987), – тогда ещё совсем новый человек в художественном мире, совершил действительное чудо, убедив своим пылом и раскачав, и объединив в своём порыве даже самых, казалось бы, индифферентных людей, и с этого момента началась его популярность и возникли многие дружеские связи» (с. 300).

К изданию первого детища З. Гржебина были привлечены М. Добужинский, его друзья по «Миру искусства» и М. Горький. «Эта идея того же Гржебина – пригласить Горького – в начале показалась дикой (Сомов, Бенуа, Горький – ?), – писал Добужинский, – но, по-видимому, из этого может получиться нечто и неожиданное, конечно, важно имя и именно такое – в наше время, но, кроме того, Горький при знакомстве оказался иным, чем предполагалось, и, может быть, даже склонным со временем подчиниться даже некоторому благотворному влиянию художников. В нём нас удивило отсутствие высокомерия и интерес, с которым он говорил о художестве» (Письмо М. Добужинского А. Бенуа от 01.09.1905 (ОР ГРМ, ф. 137, ед. хр. 930, л. 7-8)).

Отныне вся дальнейшая издательская деятельность З. Гржебина будет сопровождаться сотрудничеством с М. Горьким и с художниками-мирискусниками, которые будут иллюстрировать издания, выходящие в «гржебинских» издательствах, участвовать в их графическом оформлении, редактировать задуманные «художественные серии». Наиболее тесные контакты возникнут у З. Гржебина с А. Бенуа, М. Добужинским и В. Конашевичем.

Отношения З. Гржебина и А. Бенуа, как показывает их переписка, длились более 20 лет, с 1907 г. по 1929 г. – год смерти З. Гржебина. З. Гржебин высоко ценил А. Бенуа, ставшего во многих издательских вопросах его помощником и «советчиком». Обращаясь к А. Бенуа, З. Гржебин оправдывался: «Помириться с мыслью, что Ваша судьба такова: в России, чтобы ни задумалось, чтобы ни рождалось так или иначе относящееся к искусству, без вашего участия – и участия деятельного – не обойтись» (Письмо З. Гржебина А. Бенуа от 21.06.1909 (ОР ГРМ, ф. 137, ед. хр. 898, л. 28)).

З. Гржебин обсуждал с А. Бенуа задуманную им ещё в издательстве «Шиповник» очень широкую программу изданий книг по искусству и книг, иллюстрированных современными мастерами графики. Предметом особой заботы З. Гржебина стал внешний облик книги, качество полиграфии и художественное оформление книг. «Как издать? Как издать, чтобы сама Европа завидовала? – беспокоился Гржебин, – обращаюсь к Вам, потому что Вы ведь волшебник и маг на выдумывания хороших идей... Внешность книги. Подумайте, милый Александр Николаевич, об этом. Мне так хочется, чтобы всё в этой книге (Овидий “Героиды”) было толково, умно, красиво, просто и роскошно... Что ещё нужно предпринять, кого привлечь, что дать, чтобы книга эта удивила бы всех содержательностью и красотой? (Софокл “Антигона”)» (Письмо З. Гржебина А. Бенуа. 1908 г. (ОР ГРМ, ф. 137, ед. хр. 898, л. 23 об. – 29 об.)). З. Гржебин просил А. Бенуа рекомендовать ему художников для иллюстрирования книг. Многие мирискусники, среди них Л. Бакст, И. Билибин, М. Добужинский, Е. Лансере, Н. Рерих, Г. Нарбут, К. Сомов и А. Бенуа, участвовали в оформлении книг издательства «Шиповник», в «Парусе» работали Г. Нарбут, М. Добужинский, Ю. Анненков, В. Лебедев, А. Бенуа. От лица издательства З. Гржебина в 1920 г. Бенуа вёл переговоры со всеми своими коллегами и друзьями. «Сомов наотрез отказался, – сообщал А. Бенуа, – Добужинский готов делать всё, что угодно... Кустодиева я постараюсь запрячь, Конашевич и без того уже занят для вас... Серебрякова с радостью взялась было за иллюстрирование “Дафны и Хлои”, но вдруг бросила» (Черновик письма А. Бенуа З. Гржебину от 27.03.1920 (ОР ГРМ, ф. 137, ед. хр. 391, л. 13)). Среди возможных сотрудников Бенуа упоминает Чехонина, Лансере, Головина, Митрохина, своего брата Леонтия, зятя Черкесова, сына Николая. З. Гржебин делился с Бенуа своими планами на будущее. Извещал его о всех затеваемых издательских начинаниях, не без расчёта на поддержку. «Прошу Вас как редактора, как друга, как любителя хороших книг, и о дальнейшем, – обращался З. Гржебин к А. Бенуа в 1922 г., – я хочу издать несколько книг: “Борис Годунов” – просить Кустодиева, “Шахерезаду” Лермонтова – просить Головина, хотя бы “Мцыри” – просить Добужинского или Лансере, если Добужинский хочет что-нибудь другое рисовать, пусть на здоровье рисует. Во всяком случае, знайте, что я приступаю к изданию художественных книг, высокохудожественных, меня не смущает, если надо будет много издать в красках. Вообще я ничего не пожалею, чтобы издать как можно лучше. Я по таким книгам тоскую и прошу Вас помочь мне провести это дело. Гонорар художникам я уплачу в иностранной валюте (нем. марки) и, если нужно, буду ежемесячно посылать американские посылки. Составьте программу на 10-15 книг, укажите, какие художники могут эту работу сделать (Остроумова, Сомов, Лансере, Добужинский, Конашевич) (!?), и, конечно, Вы сами. Темы, условия и тому подобное. Не маленькие книжки, а книги большого формата» (Письмо З. Гржебина А. Бенуа (б/д) (ОР ГРМ, ф. 137, ед. хр. 898, л. 61 об. – 62)).

З. Гржебину принадлежала инициатива издания ряда книг А. Бенуа. Осуществляя свой замысел в «Художественной библиотеке» в издательстве «Шиповник», Гржебин издал «Гойю» А. Бенуа (1908), подвигал его работать над «Хогартом» и ещё десятью монографиями о западных художниках (Письмо З. Гржебина А. Бенуа от 23.10.1910: «Я бы очень просил Вас возглавить и не откладывать это дело. Подумайте только, какая великолепная художественная библиотека получается» (ОР ГРМ, ф. 137, ед. хр. 898, л. 31)), над «Историей живописи», причём дважды, в 1907-1909 гг., а потом в 1920 г. – уже в своём гржебинском издательстве («История всех времен и народов» Бенуа (1912-1917) (не окончена). Из письма З. Гржебина А. Бенуа от 02.11 (1907-? 1909-?): «Мы затеяли с Вами такое прекрасное дело, как “История живописи”. <...> Мы должны все возможное сделать, чтобы осуществить этот почти грандиозный план. <...> ...в этой “Истории” Вы должны формулировать свою веру, а не показать только знания. <...> До сих пор, главным образом, выясняли смысл произведения. Вы сможете характеризовать природу произведения, и это будет не только история, но и критика истории. Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы это издание разошлось в большом количестве, было издано прекрасно, и тогда мы этой книгой установим новые отношения к живописи, к истории живописи» (ОР ГРМ, ф. 137, ед. хр. 898, л. 20 – 20 об.)).

З. Гржебин задался целью издать «Медного всадника» с иллюстрациями А. Бенуа в «Библиотеке мировой литературы» в 1907-1908 гг. (издательство «Шиповник») наряду с такими произведениями, как «Песнь песней», «Антигона» Софокла, «Гамлет» Шекспира. Гржебин был в восторге от этой идеи: «Но Вы представьте себе, – убеждал он Бенуа, – какую великолепную книгу мы сможем сделать! Вы свои рисунки забыли, а если припомните и вообразите их всех собранными, хорошо отпечатанными, тогда и Вы захотите эту книгу... Книга же выйдет превосходная!» (Письмо З. Гржебина А. Бенуа от 18.12.1908 (?) (ОР ГРМ, ф. 137, ед. хр. 898, л. 23-24)).

В 1922 г. З. Гржебин вернулся к своей затее, пытаясь заполучить от А. Бенуа иллюстрации, просил выслать их ему в Берлин: «Мне бы только очень хотелось получить право издания Вашего «Медного всадника»... Дорогой друг,

я обещаю Вам издать это так хорошо, как только здесь, в Германии, сейчас возможно... сделать» (Письмо З. Гржебина А. Бенуа от 26.05.1922 (ОР ГРМ, ф. 137, ед. хр. 898, л. 61)). Книга была издана в 1923 г. в Петрограде Комитетом популяризации художественных изданий, отпечатана в б. типографии товарищества Р. Голике и А. Вильборг.

В 1922 г. З. Гржебин подготовил к изданию, не без помощи автора, художественно-критические статьи А. Бенуа, опубликованные в периодике с 1898 г. по 1917 г., но из-за несогласия А. Бенуа со шрифтом они света не увидели (Черновик письма А. Бенуа З. Гржебину: «Я получил корректуру [нрзбр.] своих "писем". Что это такое? Почему они набраны петитом? <...> стоит вообще издавать... если это издание будет подписано в таком виде... прямо неприличном виде?» (ОР ГРМ, ф. 137, ед. хр. 391, л. 24 об.)). З. Гржебин вовлек А. Бенуа в работу не только как автора искусствоведческих трудов, художника и посредника между иллюстраторами и издательством, но и как художественного редактора. В редакцию издательства «Парус» Гржебин, по словам Бенуа, «буквально его втянул» (Письмо А. Бенуа З. Гржебину от 4.02.1917 (ОР ГРМ, ф. 137, ед. хр. 391, л. 4)), в составе редакции «Всемирной литературы» и в «гржебинском» издательстве А. Бенуа участвовал, руководя в них художественными отделами.

Ещё в 1916 г. А. Бенуа подготовил свой проект «Художественной библиотеки» и её «Биографическую серию», набросал «руководящие идеи» при работе над ними (Бенуа А. Проект библиотеки по художественным вопросам. 18.05.1916 (ОР ГРМ, ф. 137, ед. хр. 2697); Бенуа А. Руководящие идеи при работе над художественной библиотекой. 14.04.1921 (ОР ГРМ, ф. 70, ед. хр. 561)). В 1919 г. для издательств З. Гржебина Бенуа составил «Программу художественного отдела» и написал предисловие к отделу изобразительного искусства для «Каталога издательства З. Гржебина» (1921). В задачу этого отдела входило намерение «удовлетворить читателя в его стремлении ознакомиться со всеми областями искусства, с его историческим развитием, с деятельностью отдельных его представителей, с техникой различных отраслей, наконец, с тем, что принято называть философией искусства и эстетикой» (Бенуа А. Программа художественного отдела издательства З. И. Гржебина в Петербурге. 8.11.1919 (ОР ГРМ, ф. 137, ед. хр. 2125, л. 2)).

Программа, разработанная А. Бенуа, положена в основу плана издания по искусству. Семь серий этого плана во всей полноте должны осветить вопросы изобразительного искусства. Несмотря на то, что А. Бенуа значился художественным редактором в «Каталоге издательства З. Гржебина» и фактически предисловие и программа написаны и составлены им, у А. Бенуа было своё собственное понимание редакторской работы, которое заставляло его отказываться от «чести редактировать» «Художественную библиотеку». Он рад помочь и советом, и делом, согласен написать ряд монографий, составить библиотеку иконографических справочников по всевозможным отделам истории и культуры, но браться за редактирование считает «безумным для себя» (Записка А. Бенуа от 19.05.1916 (ОР ГРМ, ф. 137, ед. хр. 2697, л. 3)). Не внял он просьбам и уговорам М. Горького принять роль руководителя художественной редакции издательства З. Гржебина, несмотря на обещание чудесных «технических условий», позволяющих «выпускать в свет небывало красивые издания» (Письмо М. Горького А. Бенуа от 18.05.1922 (Цит. по: Эткинд, 1989, с. 303)).

А. Бенуа был согласен быть посредником между издательством и художниками, его друзьями, а также снабжать издательство «материалом и идеями» (Письмо А. Бенуа З. Гржебину (черновик). 1920 (?) (ОР ГРМ, ф. 137, ед. хр. 391, л. 11-12)). Идеи А. Бенуа были использованы при составлении проекта издания детских книг в «Каталоге издательства З. Гржебина». Редакционная коллегия при ближайшем участии писателей и художников М. Горького, К. Чуковского, А. Бенуа, В. Замирайло, А. Радакова и др. разработала программу предлагаемых к изданию книг. Этот вопрос занимал своей важностью и художников, и писателей, но с разных позиций. М. Горький думал о создании специальной «Детской библиотеки» ещё в издательстве «Знание» (1901-1902), пытался наладить печатание серии книг для детей, которые давали бы обширный материал для чтения, начиная от народных песен и сказок и кончая всемирно известными произведениями. А. Бенуа заботился об эстетическом воспитании, о развитии «художественного чутья», пример тому – его «Азбука в картинах». Детская книга в понимании Бенуа (1908) должна научить «схватывать, ценить и любить образы внешнего мира», выучить «живой линии и живым краскам». Горький, Чуковский и Бенуа объединили свои усилия в 1916 г. в издательстве «Парус», где работали над составлением грандиозного списка лучших детских книг. Был задуман выпуск серии книг для юношества, состоящий из биографий выдающихся людей мира. Для детей более младшего возраста предполагалось издавать иллюстрированные сказки как западных, так и русских писателей. Иллюстрировать их должны были М. Добужинский, А. Бенуа, Г. Нарбут, С. Чехонин, Ю. Анненков, В. Лебедев. Были задуманы и готовились к изданию, о чём было объявлено в издательской рекламе, сказки Г. Х. Андерсена «Дюймовочка» с иллюстрациями Г. Нарбута, «Свинопас» с иллюстрациями М. Добужинского, сказка Ш. Перро «Мальчик-с-пальчик» с иллюстрациями А. Бенуа. Произведения русских писателей для детей должны были быть представлены современными авторами: «Золотая птица» В. Ходасевича и «Евсейка» и «Воробьишко» М. Горького с иллюстрациями Н. Ремизова. Из печати вышла только последняя книга. Работа над остальными велась. Рисунки Нарбута были посланы З. Гржебину с вопросом А. Бенуа: «Как Вы их находите? Если рисунки и хороши, о чем не берусь судить, то всё-таки, мне кажется, что Нарбут сказки не читал» (Письмо З. Гржебина А. Н. Бенуа от 23.01.1917 (ОР ГРМ, ф. 137, ед. хр. 898, л. 56)). К «Мальчику-с-пальчик» Бенуа подготовил рисунки, как и Добужинский к «Свинопасу». Но изданы они, как предполагалось в 1917 г., не были. К задуманному вернулись в издательстве З. Гржебина. Редакционная коллегия отдела «Детских книг» заявила, что предполагает поставить этот отдел так широко, как только возможно, руководствуясь прежде всего желанием возбудить в детях начала активности, уважение к творчеству, любовь к труду (Каталог издательства..., 1921, с. 87). Книги, предполагаемые к изданию, разделены на три возрастные группы: 1. Книги

для малюток. 2. Книги для детей от 5 до 9 лет. 3. Книги для детей от 9 до 15 лет. Третья группа представляет собой своеобразную «Золотую библиотеку», состоящую из лучших произведений писателей всего мира, написанных о детях и для детей. Это произведения Ч. Диккенса, М. Твена, сочинения М. Додж «Серебряные коньки», А. Додо «Маленький человек», «Джек», Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома», Н. Гарина-Михайловского «Детство Тёмы» и, конечно, приключенческая фантастическая литература, книги Ф. Купера, М. Рида, Ж. Верна, Р. Киплинга, Г. Уэллса, К. Станюковича. Дети 5-9-летнего возраста должны, по мнению редакции, знакомиться со сказками, русскими и зарубежными, сказками А. Пушкина, В. Жуковского, М. Горького, Г. Х. Андерсена, В. Гауфа, братьев Гримм. Предполагалось издавать их большого формата с крупным шрифтом, помещать больше рисунков, чем текста. Кроме того, намечалось издавать в пересказе или в облегчённой редакции мировой эпос – мифы классической древности, ирландские саги, Калевалу, русские былины и произведения мировой литературы, такие как «Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Энеида» Вергилия, «Декамерон» Дж. Боккаччо, «Тиль Уленшпигель» Ш. Костера, «Дон Кихот» М. де Сервантеса, «Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Гулливер» Д. Свифта и др. Для самых же маленьких, «для малюток», предполагались следующие книги: «Азбука в картинах», «Что это такое?» (картинки без текста), «Картинки для раскрашивания», «Книжки-картинки» (длинные книжки по системе художника Л. Меггендорфера), «Раз-два-три-четыре-пять» (арифметика для малюток), «Веселые нелепости» («Что здесь не так»), «Зверинец», «Детские песни» (ноты, картинки и песенки), «Красные слова» (пословицы, поговорки, присказки, небылицы с иллюстрациями сказки: «Кот в сапогах», «Золушка», «Красная шапочка», «Мальчик-с-пальчик»), а также сочинения Г. Гофмана «Стёпка-Растрёпка» и многочисленные произведения В. Буша: «Макс и Мориц», «Воронёнок», «Плим и Плум», «Катание на салазках» и т. д. Предполагалось, как заявлено в предисловии к этому отделу, издать книжки с картинками зарубежных художников: Дэлава, У. Крэна, Э. Дюгана, Р. Кальдекатта, К. Гринвея, А. Рэкгема, Э. Крэндорфа – и русских: С. Малютина, И. Билибина, А. Бенуа, В. Васнецова. В подборе книг «для малюток» сказывается влияние А. Бенуа. Пристрастие его к произведениям Г. Гофмана и В. Буша, высокая оценка их художественных достоинств известны. Акцент, сделанный на изобразительное начало, – в основном это книжки-картинки, картинки без текста – также указывает на художественный взгляд составителя, свидетельствует о его желании дать детям «книги-игрушки», «книжки-забавы», именно это и декларировал А. Бенуа. Первой в списке стоит «Азбука в картинах», по всей видимости, это «Азбука» А. Бенуа, которую он собирался усовершенствовать, сделать более актуальной, включить новые изображения – автомобиль, железную дорогу, хотел совсем переделать обложку и титул (Черновик письма А. Бенуа З. Гржебину от 27.03.1920 (ОР ГРМ, ф. 137, ед. хр. 391, л. 22)).

Из списка «Книг для малюток» увидели свет сказки «Кот в сапогах», «Красная шапочка» и «Мальчик-с-пальчик». Их иллюстрировал В. Конашевич, рекомендованный З. Гржебину А. Бенуа. Бенуа наблюдал за деятельностью молодого художника и был рад увидеть его «очаровательные иллюстрации к “Мальчику-с-пальчик”» (Черновик письма А. Бенуа З. Гржебину от 27.03.1920 (ОР ГРМ, ф. 137, ед. хр. 391, л. 9)).

Не без влияния А. Бенуа был создан и «Свинопас» М. Добужинского. Бенуа знал об особенном отношении художника к сказкам и миру Г. Х. Андерсена, они об этом часто говорили с Добужинским, их вкусы и симпатии совпадали. Не сомневался Бенуа и в том, что близость Андерсена Добужинскому должна отразиться в конкретных изобразительных произведениях. Так, ещё в 1912 г. он писал в Данию Добужинскому, путешествующему по родине великого сказочника: «Вот бы тебе набрать материалов, а тогда мы устроили бы с Голике издание с твоими иллюстрациями андерсеновских сказок. Это прямо дивная идея!» (Письмо А. Бенуа М. Добужинскому от 21.08.1912 (ОР ГРМ, ф. 115, ед. хр. 66, л. 10)). Добужинский (1987) в сказочном мире Андерсена жил с малых лет: «Самыми первыми прочитанными <...> мне сказками, – вспоминает художник, – были сказки Андерсена, и его “Огниво”, “Свинопас”, “Оловянный солдатик” и “Соловей” остались милыми и дорогими на всю жизнь» (с. 24). Став отцом, Добужинский со своими детьми на домашних праздниках ставил «Свинопаса» Андерсена «задолго до того, как сделал иллюстрации для своей любимой сказки» (с. 294). Подготовленные в 1917 г. для издательства «Парус» иллюстрации к «Свинопасу» Андерсена тогда не были изданы. З. Гржебин помнил об этом. Когда представилась возможность, он издал их в своём издательстве в 1922 г. Эта книга – шедевр среди детских иллюстрированных изданий и феномен в отечественной книжной графике. В ней воплотились не только разработанные принципы книжной графики мирискусников: высокая культура исполнения, культура рисунка, любовь к линии, изысканность художественного решения, построение графической формы, декоративизм, стилизация, но и то новое, что Добужинский внёс и что затем стало основным каноном мирискуснической книжной графики. Добужинский подошёл к книге как к графическому ансамблю и целостному организму, все части которого взаимосогласованы, обусловлены одним художественным замыслом, решены в едином композиционном комплексе. Создание этой книги стало этапом в художественной практике мирискусников, школой для последующих поколений художников. Она же явилась своеобразной ступенью в творчестве мастера, открыла новый период в освоении нового графического стиля, новой манеры «летающего» перового штриха, острой и энергичной линии. Блестящему графическому решению книги способствовали, как отметил исследователь Г. И. Чугунов (1983; 1984, с. 122-124), любовь художника к произведениям Андерсена, глубокое проникновение и тонкое понимание его произведений, многолетний опыт книжно-иллюстрационной и театрально-декорационной работы, современный изобразительный язык и личные особенности Добужинского. Иллюстрируя «Свинопаса», художник воплощал в зрительных образах повествование сказочника, не допуская вольного обращения с текстом. Он усилил юмор Андерсена, сделал его более выпуклым. Вспомним короля в распахнутом стёганом халате, в домашних туфлях, в очках то на носу, то на лбу и со знаками императорской

власти – жезлом и державой в кармане и свинью, поддевающую пяточком корону. Скупы детали, которые Добужинский использовал в качестве выразительных средств, но все они значительны и значимы. Сказался опыт работы в театре, где надо создать образ, выразить самую его суть, не загромождая отвлекающими элементами. Иллюстрации определённо имеют условную театральность. Добужинский отдал дань ретроспективизму и стилизации, любимым мирискусниками и характерным для них. Облик персонажей сказки и приметы среды обитания: костюмы, причёски, барочная форма ларцов с подарками, профильный портрет принцессы в овальной раме (заставка) – напоминают о придворной жизни XVII-XVIII вв. Художник добился не только смысловой связи между иллюстрациями и текстом сказочника, но и оформил всю книгу в едином композиционном ключе. Фронтиспис, титульный лист, иллюстрации, раскрывающие фрагменты скелета, органично взаимосвязаны с другими элементами: буквицей, заставкой, виньеткой и концовкой. Так, декоративная буква насыщена символикой сказки – бутон, птицей, стрелой, пронзившей коронованное сердце, она выполнена в общем стиле иллюстраций; виньетки, украшающие страничку, изображая предметы из сказки, вторят иллюстрациям; концовка – и иллюстрация, и символ, и завершающий декоративный аккорд. Книга празднична, нарядна и развлекательна, книга как театр, она такая, какой должна быть книга для детей в понимании художников-мирискусников.

О работе М. Добужинского над иллюстрациями к «Свинопасу», о его стремлении к совершенству дают представления эскизы, хранящиеся в ОР ГРМ. Датированы они 1917 г. В книге, изданной в 1922 г., иллюстрации в целом сохранили композиции эскизов 1917 г., но были доработаны и отточены. При сравнении титула эскиза и титульного листа в книге наблюдаются изменения деталей, углубляющие смысл произведения. Более выразительными стали лицо и руки принцессы. С фронтисписом произошли более существенные перемены. Розовый куст в эскизе весь усыпан розовыми цветами (по тексту), в книге же многочисленные розы устранены, оставлена одна, усиливающая символическую значимость предмета. Что касается сцены подношения подарков, то и здесь более ёмко, сжато решён шаг слуг: в печатном варианте Добужинский расположил слуг почти друг за другом по вертикали, а не под углом, как в эскизе, подчеркнув этим упругость их шага и придав большую стройность всей композиции листа. Иллюстрируя диалог Свинопаса с королём, Добужинский надел шляпу на голову Свинопаса и изменил его позу: из просительной в эскизе она наполнилась чувством собственного достоинства в книге. В заключительной иллюстрации, изображающей плачущую принцессу и принца, сбросившего одежды Свинопаса и явившегося в своём подлинном виде, Добужинским также были внесены изменения, усиливающие впечатления от развязки. Художник перенёс (в книжном варианте) старые одежды Свинопаса, находящиеся в эскизе под ногами принца, за пределы места его нового обитания. Добужинский показал лишь краешек этих хламид в проёме арки, оставив их в пределах времени и пространства происшедшего события. «Редко между двумя художниками, – писал поэт М. Кузмин (1919), – может быть такое соответствие. Едва ли можно представить себе другого живописца при имени Андерсена. <...> Я думаю, что даже поклонники Добужинского удивятся той сердечности, душевности и прелестному остроумию, которое он проявил в “Сказках” Андерсена». Несмотря на то, что это было сказано по поводу театральной работы Добужинского в «Привале комедиантов» в 1910 г., высказывание поэта справедливо и в отношении книги.

М. Добужинский и З. Гржебин, знакомые с 1899 г., сотрудничали с 1905 г. по 1922 г. Добужинский оформлял обложки к сочинениям современных поэтов и писателей, к литературным альманахам, выходившим в «гржебинских» издательствах, делал для них издательские марки, книжные знаки З. Гржебину. Одной из последних задуманных работ для издательства З. Гржебина была книга «Город» («Городские сны»). Художник сделал обложку, фронтиспис, 3 рисунка, но книга издана не была. Смерть З. Гржебина в 1929 г. побудила Добужинского написать о нём очерк.

В круг художников-графиков, воплощавших на практике мирискуснические принципы книжного оформления, входил и В. М. Конашевич. В 1918 г. были изданы товариществом Р. Голике и А. Вильборг его первые книги – «Азбука в рисунках» и «Розовая азбука». В 1922-1923 гг. в издательстве З. Гржебина вышли сразу 5 детских книг, им иллюстрированных. Они сделали имя Конашевичу как талантливому продолжателю традиции мирискуснической графики (Молок, 1969). «Всякую всячину», самую раннюю из подготовленных для Гржебина книг, можно рассматривать как продолжение «Азбук» Конашевича. Подобную книгу предполагала издать редакция, указав в «Каталоге» – «“Что это такое?” Картинки без текста». В этой книге нет текста, одни картинки. В них запечатлены умывающиеся, одевающиеся, играющие дети, их игрушки – куклы, мишки, предметы домашнего быта, с которыми сталкивается ребёнок, персонажи сказок – Красная шапочка и Волк, пряничный домик, предметы окружающей среды из мира взрослых и т. д. Изображенное и рассмотренное должно вызвать в ребенке желание рассказать о нём или услышать рассказ от взрослого – этому способствовали манера исполнения и живое внимание, с которым прорисован каждый предмет. О том, как создавалась эта книга, вспоминает дочь Конашевича (1968): «Ещё книжку “Всякая всячина”, вышедшую в издательстве Гржебина, мы делали вместе. То есть это ещё была игра. Папа сажал меня на колени, клал на стол лист ватмана и рисовал, рассказывая мне: “Вот Дядя злой, а вот теперь нарисуем Дядю доброго. Что же мы дадим Дяде доброму? Розу? Хорошо, будет ему роза. А злому? Жабу? Нарисуем над ним Жабу”» (с. 412).

«Сказка о рыбаке и рыбке» А. Пушкина (1922), «Кот в сапогах» (1922), «Красная шапочка» (1923), «Мальчик-с-пальчик» (1923) – книги, в которых В. Конашевич выступил как иллюстратор, он охотно и обстоятельно комментирует текст сказок изобразительными средствами. Ко всем ключевым моментам повествования В. Конашевич подготовил иллюстрации. Художник следовал следующему принципу выразительности: «Если

человек на картинке обрадован, то он должен радоваться так, чтобы не оставалось никаких сомнений... если в тексте книжки говорится о носатом человеке, то на картинке может быть не человек с большим носом, а нос, к которому приставлен человек» (Молок, 1969, с. 87).

Во имя выразительности В. Конашевич рисует Любоедов из сказок «Кот в сапогах» и «Мальчик-с-пальчик» такими огромными, что помещаются они только в полосных иллюстрациях. В этих книгах очевиден поиск художником собственного изобразительного языка при использовании многих графических приёмов М. Добужинского. Конашевич экспериментирует с графикой набора. Так, в книге «Кот в сапогах» иллюстрации, располагаясь в тексте, выхватывают набор и текст строится «лесенкой». В «Сказке о рыбаке и рыбке» все иллюстрации расположены вверху текста и выглядят как иллюстрации-заставки. Соответственно, последняя иллюстрация, как и подобает концовке, – внизу текста. В «Красной шапочке» нет такого однообразия расположения иллюстраций. Они размещены смелее и свободнее, вверху текста, введены в него, имеются и полосные иллюстрации. Нельзя не согласиться с исследователем Ю. А. Молоком (1969) в том, что лучшей из этих книжек была сказка «Мальчик-с-пальчик»: «Здесь в искусном декораторе уже виден и обаятельный иллюстратор. Графика книги ищет свою драматургию в чередовании больших во весь лист, сильно расцвеченных сказочных композиций и даже жанровых сцен, скромно вписанных пером и слегка размытых тушью в строку текста. Иллюстрации способны вызвать сочувствие, мягкий лиризм их трогателен, хотя и лишён истинного драматизма сказки, и рисунки по-прежнему звучат как тонкое, но приглушённое сопровождение текста» (с. 83-84). Найденный в «Мальчике-с-пальчик» приём – тоновые, слегка размытые тушью иллюстрации – будет использован Конашевичем в книге стихов А. Фета и позволит ему создать шедевр книжного искусства. Что касается обложек к сказкам, то они представляют собой орнаментальные композиции, состоящие из шрифтов, иллюстраций и причудливо сплетающихся каллиграфических линий рамки. К сожалению, лишь для одной книги – «Сказка о рыбаке и рыбке» – Конашевич продумал и нижнюю обложку – нарядную арабеску из ветвей и листьев. Вырабатывает Конашевич и свою линию. Линия в засечках, линия, сплетённая в узорочье, линия, остро и сильно прорисованная, закрученная в стороны, собранная в пучки коротких штрихов, – все эти приёмы подчеркивают декоративный характер линии Конашевича.

Детские книги, иллюстрированные В. Конашевичем для издательства З. Гржебина, нарядны, праздничны, отличаются высокой графической культурой. Они достойно продолжили традиции мирискуснической книжной графики. Напечатаны они, как и «Свинопас» М. Добужинского, офсетом – типографской техникой, не применявшейся в то время в Советской России. Офсет «прекрасно передавал всю тонкость рисунка и нежность акварельных красок» (Молок, 1969, с. 84). Для издательства З. Гржебина В. Конашевич подготовил обложку к «Каталогу издательства», ряд обложек к произведениям современных поэтов и писателей: А. Блока, В. Брюсова, А. Белого, Н. Гумилёва, Ф. Сологуба, М. Шагинян, иллюстрировал произведения русских писателей – «Первая любовь» И. Тургенева (1923) и «Белые ночи» Ф. Достоевского (1922). Последняя книга издана не была (издана в 1923 г. в издательстве «Аквилон»).

Заключение

Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы. Издательство З. И. Гржебина было задумано и создано с целью налаживания печатания книг за границей, где были типографии с русским набором, свободные машины и бумага, т. е. где не была разрушена полиграфическая база, как в Советской России. История этого издательства драматична и коротка, просуществовало оно недолго, меньше пяти лет. Но оно выпустило в свет значительные в художественном отношении издания, иллюстрированные художниками-мирискусниками.

Источники | References

1. Бенуа А. Н. История всех времен и народов: в 4-х т. М.: Изд-е Кнебель, 1912-1917. Т. 1-4.
2. Бенуа А. Н. Кое-что о ёлке // Речь. 1908. 25 декабря.
3. Бенуа А. Н. Франциско Гойя. СПб.: Шиповник, 1908.
4. Добужинский М. В. Воспоминания. М., 1987.
5. Каталог издательства З. И. Гржебина. Пг. – Берлин, 1921.
6. Конашевич В. М. О себе и своём деле. М., 1968.
7. Кузмин М. Андерсеновский Добужинский // Жизнь искусства. 1919. 29 апреля.
8. Молок Ю. А. В. Конашевич. Л., 1969.
9. Отдел рукописей Государственного Русского музея (ОР ГРМ). Ф. 70.
10. ОР ГРМ. Ф. 100.
11. ОР ГРМ. Ф. 115.
12. ОР ГРМ. Ф. 137.
13. Чугунов Г. И. М. В. Добужинский. Л., 1984.
14. Чугунов Г. И. О художнике этой книги // Андерсен Г. Х. Свинопас. Л., 1983.
15. Эткинд М. А. Н. Бенуа и русская художественная культура конца XIX – начала XX в. Л., 1989.

Информация об авторах | Author information**RU****Васильева Нина Михайловна¹**¹ Научная библиотека Государственного Русского музея, г. Санкт-Петербург**EN****Vasilyeva Nina Mikhailovna¹**¹ Scientific Library of the State Russian Museum, Saint Petersburg¹ nina.89119439546@yandex.ru**Информация о статье | About this article**

Дата поступления рукописи (received): 14.02.2023; опубликовано (published): 30.03.2023.

Ключевые слова (keywords): издательство; иллюстрация; З. И. Гржебин; А. Н. Бенуа; М. В. Добужинский; Г. И. Нарбут; В. М. Васнецов; И. Я. Билибин; В. М. Конашевич; publishing house; illustration; Z. I. Grzhebin; A. N. Benois; M. V. Dobuzhinsky; G. I. Narbut; V. M. Vasnetsov; I. Ya. Bilibin; V. M. Konashevich.