

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРАФИЧЕСКИХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ Н. С. САМОКИША НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Деятельность художника Н.С. Самокиша в области иллюстрации совпала с расцветом модерна и стремительным развитием книгоиздания в России и за рубежом, что не могло не повлиять на манеру исполнения его произведений. В них проявился гармоничный синтез новых тенденций в искусстве и традиций предыдущих эпох. Широкое отражение нашли древнерусские орнаменты и шрифты. Отмечена совместная деятельность Самокиша и его жены Е.П. Самокиш-Судковской.

Ключевые слова:

графика, древнерусские мотивы, иллюстрация, модерн, реализм, Н.С. Самокиш, Е.П. Самокиш-Судковская, стилистические особенности.

Возникновение на рубеже XIX–XX столетий так называемого нового искусства сыграло значительную роль в развитии мировой художественной культуры. Расцвет «ар-нуво» во Франции, «югендстиля» в Германии, «тиффани» в Америке повлиял на формирование вкусов и творчество многих художников. Особый статус в этот период приобрело искусство печатной графики. Внимание уделялось и оформлению изданий: книги и журналы украшались большим количеством цветных иллюстраций, которые выполнялись профессиональными художниками. Появление новых типографий, оснащенных современным оборудованием, позволяло обеспечить высокое качество полиграфической продукции и возможность разнообразного воплощения художественных идей. Художники искали подсказки в окружающем их мире природы, отдавали предпочтение естественным линиям, повторяя завитки цветов и рельефную резьбу листьев растений. Создавалось принципиально новое, иногда непонятное, но вызывающее интерес и восхищение, искусство. В тоже время в своем творчестве художники продолжали обращаться к традициям прошлых лет.

На рубеже веков было создано большое количество книжных изданий, которые вставали в один ряд с высокохудожественными произведениями. Яркую страницу

в истории печатной продукции в России представляют книги, в иллюстрировании которых принимали участие Н.С. Самокиш и Е.П. Самокиш-Судковская. Существует немало графических работ, над которыми художники работали вместе.

Мы не случайно отметили их совместную работу. Дело в том, что деятельность известного художника-баталиста Николая Семеновича Самокиша на рубеже веков была тесно связана с творчеством его жены, художницы Елены Петровны Самокиш-Судковской¹. Они познакомились в Париже. Николай Самокиш находился во Франции как пенсионер Императорской Академии художеств, которую блестяще окончил в 1885 г. Он стажировался в мастерской художника Ж.Б. Эдуарда Детайля и уже успел заявить о себе как о талантливом баталисте. Елена Судковская, к этому времени известная акварелистка и книжный иллюстратор, приехала в Париж после смерти мужа, художника-мариниста Р.Г. Судковского². Выпускница Павловского института, ученица Гельсингфорской рисовальной школы она совершенствовала свое мастерство в частной академии Жюлиана³. Их семейный и творческий союз продлился почти тридцать лет, оставив значительный след в русской художественной культуре.

Самокиш оформлял и иллюстрировал различные издания, и стилистику

его графических иллюстраций во многом определяли сами произведения (их тематика), над которыми он работал. Своеобразный подход к иллюстрированию и выполнение графических работ художником в разнообразной стилистике, до сих пор привлекает внимание исследователей.

В 4-х томах альбома очерков и картин из путешествий по трем частям Старого Света доктора А.В. Елисеева «По Белу – Свету» [6] интерес представляют выполненные Самокишем заглавные буквы. Каждый инициал, начинающий новый раздел, вынесен за объем текста и имеет сравнительно большой размер по отношению к другим буквам. Это позволяло разместить рисунок в самой букве или использовать ее контур как часть рисунка. Здесь художник придерживался реалистической основы, однако в манере исполнения уже читаются новые тенденции. Такой же подход художника к оформлению заглавных букв будет наблюдаться при выполнении графических работ для других изданий.

С особой пышностью украшены заглавные буквы в 4-х томах очерков Н.И. Кутепова «Великокняжеская и царская охота на Руси» [9] – весьма значительном издании в творчестве Самокиша-иллюстратора. Он выступил автором переплетов и многих рисунков в тексте, выполненных в самой разнообразной технике: акварелью, тушью и пером, позолотой и кистью. В соответствии с сюжетом повествования на страницах издания располагались анималистические и охотничьи рисунки. Самокишу принадлежит большое количество виньеток, заставок, инициалов с орнаментами в стиле древнерусского народного искусства, мотивы которых заимствовались из древних рукописных книг и икон, а также из альбомов В.И. Бутовского, В.В. Стасова, князя Гр.Гр. Гагарина.

Древнерусские мотивы легли в основу рисунков к поэме Л. Мея⁴ «Избавитель», полностью включенной во II том «Великокняжеской и царской охоты на Руси». Текст поэмы напечатан особым шрифтом, над созданием которого также работал Самокиш. Выбрав за основу крупный прямой полустав⁵, характерный для рукописных книг второй половины XVII века, «созданный в оружейной мастерской для подношения царю Алексею Михайловичу» [1, с. 77], которому и посвящена поэма, мастер создал оригинальный шрифт, усилив восприятие атмосферы и времени описанных событий.

Тома «Великокняжеской и царской охоты на Руси» получились роскошные, поражающие своим величием зрителя и сегодня. Однако, как отмечала исследователь иллюстрирования и художественного оформления очерков Н.И. Кутепова искусствовед Р.И. Вла-

сова⁶, в этой работе мастера присутствовала «стилистическая одинаковость, которую можно объяснить тем, что художник работал безотказно и быстро, никогда ничего не переделывая и даже не подправляя» [3, с. 5]. Такой подход к иллюстрированию устраивал Кутепова, который «обязывал иллюстраторов, во-первых, не выходить за рамки текста, и во-вторых, добиваться достоверности» [3, с. 5].

В 1899 г. в Санкт-Петербурге вышло в свет шикарное подарочное библиографическое издание «Коронационный сборник 14 мая 1896 года» [8] в двух томах под редакцией В.С. Кривенко⁷. Сборник включает в себя описание коронаций российских монархов, представителей династии Романовых, и основных событий, происходящих в эпоху их правления. Основная часть издания – подробное описание Священного Коронования Государя Императора Николая II и его супруги Государыни Императрицы Александры Федоровны, состоявшееся 14 мая 1896 г.

Художественное оформление и украшение Коронационного сборника было поручено Самокишу. Он выполнил обрезы переплетов, форзацы, титулы, шмуцтитулы. Все издание украшают его виньетки, заставки, концовки с применением древнерусских орнаментов (например, концовка с орнаментом XV века; концовка с орнаментом из рукописи XIV века).

В графических рисунках художника для оформления выше названного издания широкое отражение нашли древнерусские и русско-византийские мотивы.

Иллюстрируя события, связанные с началом правления династии Романовых, он использовал изображения старинных вещей, монет, воинских регалий и царских атрибутов. Некоторые иллюстрации Самокиш выполнял с акварелей художника Ф.Г. Солнцева⁸ («Виньетка с изображением барм, найденных в одном из старинных рязанских кладов», «Царские посохи, жезлы и орлец», «Трон царя Бориса Годунова, присланный ему в дар персидским шахом Абассом» и др.) из знаменитого издания «Древности Российского государства» [5]. Интерес к предметам старины на рубеже веков был связан с зарождением русско-византийского стиля, который в творчестве Самокиша нашел отражение прежде всего в графике заглавных букв для Коронационного сборника. Уникальные буквы, украшенные элементами различных орнаментов, можно рассматривать как самостоятельные произведения графического искусства, они поражают мастерством и фантазией. Характер рисунков и использованный орнамент отвечают общей конструкции букв, которые отличаются оригинальной композицией и яркими чистыми красками.

Н.С. Самокиш. Арабская девушка.
Буква «О». Орнаментальная кон-
цовка. Иллюстрации к альбому А.В.
Елисеева «По Белу-Свету». 1896.

Н.С. Самокиш.
Титульный лист. «Велико-
няжеская и царская охота на
Руси». II том. 1898.

Н.С. Самокиш. Титульный
лист юбилейного издания
«Сто лет военного ведом-
ства. 1802–1902». 1902.

Н.С. Самокиш. Буквы «Д» и «П». Заставка раздела «Исторический обзор русских коронаций».
Иллюстрации альбома «Коронационный сборник 14 мая 1896 год». 1899.

Н.С. Самокиш. Кобзарь.
Лист альбома
«Из Украинской старины». 1900.

Н.С. Самокиш. Буквы «В» и «С» к изданию «Мертвые души»
Н.В. Гоголя 1901.

Художник хорошо знал историю русской книжной графики, ее орнаментику и умело использовал строгие геометрические многоцветные орнаменты XVI-го и киноварные растительные орнаменты XVII века.

Особое место в книжной графике рассматриваемого периода занимают иллюстрации к изданию, вышедшему в свет в 1901 г. – «Похожения Чичикова, или мертвые души» Н.В. Гоголя [3]. Над художественным оформлением книги трудился большой коллектив. Издатель А.Ф. Маркс⁹ в своей вступительной статье писал: «Предоставить выполнение всех рисунков одному художнику оказалось невысказано ... при значительном количестве иллюстраций появилось бы некоторое однообразие в манере исполнения» [3, с. VII].

Самокишу в «Мертвых душах» принадлежат виньетки и заглавные буквы, открывающие главы. Выполненные с большим мастерством и изяществом, стилистически они не образуют единого ряда: наряду с русскими орнаментальными мотивами, художник ввел элементы модерна. Несмотря на то, что многие в России считали модерн «декадентством» и не одобряли работы в такой манере, Самокиш очень смело украсил некоторые буквы букетами роз, «вплетая» их в общий рисунок; кольцами с развевающимися лентами; факелами; применил контур женского профиля; изобразил львиные головы, пышные бордюры и т. д. Также буквы украшались рисунками, содержащими растительные мотивы: изображение веток лавра благородного и плюща, хвойных веток и цитрусовых растений.

Сегодня трудно сказать, по какому принципу создавал свои буквы-рисунки художник. Можно предположить, что секрет кроется в произведении Гоголя, и сам текст подсказывал художнику видение той или иной буквы. Но не исключено, что определенное влияние оказывали рисунки его жены, также принимавшей участие в иллюстрировании этого издания. Популярная в те годы Самокиш-Судковская, которую хорошо знала читающая публика Петербурга, создавала изумительные по красоте рисунки, в которых явно читались нотки модерна. Критики-современники упрекали ее в излишней красивости, но читателям ее рисунки нравились и вызвали восхищение. Такого иллюстрирования требовало время и мода.

Журнал «Новь» писал: «Самокиш не переставал следить за всем, что появлялось нового в области рисунка ... К декадентству он не примкнул, тем не менее в его рисунках чувствуются новые веяния, новые мотивы в отношении форм и линий, которые мощным потоком заполнили искусство» [14, с. 5].

Интересным изданием с графическими иллюстрациями Самокиша стал альбом

«Из Украинской старины» [7]. Работы мастера представляют собой виньетки: пером и тушью он заполнил свободное пространство двадцати листов альбома пейзажами, жанровыми сценами, предметами быта и религиозными атрибутами, обрамляя изображения персонажей и героев истории, исполненных художником С.И. Васильковским¹⁰. Однако виньетки в этом издании – завершенные, самостоятельные произведения, в которых стиль определялся передаваемым событием, что явилось прекрасным примером символического графического языка мастера. Известный искусствовед, исследователь русской книжной графики XIX века А.А. Сидоров¹¹ назвал эти рисунки «самым художественно убедительным произведением Самокиша» [12, с. 54].

На рубеже веков Самокиш был больше известен как график и книжный иллюстратор, чем художник-баталист. Это было время, когда он довел до совершенства свою технику рисования пером. В его графических рисунках узнается особый характер штриха.

Почему же мастер баталий столько времени уделял иллюстрированию книг? Прежде всего, надо вспомнить, что одним из сильных впечатлений в юности художника было знакомство со старинными книгами из иезуитской библиотеки, конфискованной во время восстания поляков в 1860 г., а затем переданной городской школе города Луцка Волынской губернии. Его родной дядя¹² преподавал в этой школе, а также был заведующим библиотекой. Он и поручил своему племяннику разобрать и систематизировать огромную коллекцию. Спустя годы Самокиш вспоминал: «Открывши шкафы с книгами, я был поражен книжным богатством. Толстые фолианты, обтянутые кожей, с медными застежками, чередовались с книгами и журналами, снабженными большим количеством иллюстраций, и прекрасными гравюрами ... Чудесные акватинты и офорты привлекали мое внимание... Пропадал я в библиотеке с утра и до позднего вечера...» [11, с. 11].

Различные орнаменты, украшающие страницы старинных книг, разнообразные иллюстрации, красивые обложки остались, конечно, в памяти художника на всю жизнь и оказали определенное влияние на стилистические решения в его работах.

Первые рисунки-иллюстрации Самокиша появились в 1886 г. на страницах журнала «Новь» к очеркам Сергея Атавы¹³. Охотничьи сцены, бытовые ситуации на конном заводе и другие жанровые сцены были выполнены в реалистической манере, лаконично и достоверно. Удачное размещение рисунков в тексте было признаком тонкого художественного вкуса, который не подвел

Особый пласт в творчестве Самокиша составляют графические рисунки к изданиям по истории полков и книгам на историческую и военную тематику. Прикрепленный к военному ведомству художник в эти годы оформил множество военных альбомов, в том числе юбилейных изданий различных полков («Столетие военного ведомства. 1802–1902» [13], «История лейб-гвардии Финляндского полка 1806–1902» [4] и многие другие). Работая пером и тушью, он достоверно передавал детали военной одежды разных чинов, оружие, пейзажи.

Альбом «Война 1904–1905. Из дневника художника» [10] открыл современникам Самокиша как баталиста-графика. В этом издании он не иллюстрирует текст, он иллюстрирует войну и остается верен традициям реализма. Это был репортаж с театра

военных действий («порой очень добросовестный и правдивый» [13, с. 209]). Изображая войска на поле сражения, художник с удивительной точностью передавал не только их расположение, но и эмоциональное состояние солдат и офицеров. В жанровых батальных сценах он с исторической достоверностью показывал эпизоды битв, переходов войск и других военных ситуаций.

При изучении графических иллюстрационных работ Самокиша становится очевидным, что рисунки создавались в различных стилях: с одинаковым мастерством он украшал книги виньетками, концовками, заставками и вычурными заглавными буквами, орнаментальными мотивами древнерусского искусства, элементами модерна, а также правдивыми, четкими графическими зарисовками, передающими реальные военные события.

Список литературы:

- [1] Аксенова Г. В. Книжное творчество Н. С. Самокиша // Библиокознание. – 2010, № 1. – С. 72–79.
- [2] Власова Р. И. Иллюстрации и художественное оформление очерков Н. И. Кутепова «Великокняжеская и царская охота на Руси». Т. I. // Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор». Музеи России: поиски, исследования, опыт работы. Сборник научных трудов. – 2005, № 8.
- [3] Гоголь Н. В. Похождения Чичикова, или Мертвые души. – СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1900. – 572 с.
- [4] Гулевич С. История лейб-гвардии финляндского полка. 1806–1906. В 4 т. – СПб.: Экономическая Типо-литография, 1906. – 524 с.
- [5] Древности Русского государства: в 13 т. Сост. Ф. Г. Солнцев. – М.: Типография А. Семена, 1849–1865.
- [6] Елисеев А. В. По Белу-Свету. В 4 т. – СПб.: Изд. П. П. Сойкина, 1898. – 1504 с.
- [7] Из Украинской старины. Альбом. – СПб.: Книгоиздат. А. Ф. Маркса, 1900. – 98 с.
- [8] Коронационный сборник 14 мая 1896 года. В 2 т. – СПб.: Изд. Экспедиции заготовления Гос. бумаг, 1899. – 336 с.
- [9] Кутепов Н. И. Великокняжеская и царская охота на Руси. В 4 т. – СПб.: Изд. Экспедиции заготовления Гос. бумаг, 1898–1911.
- [10] Самокиш Н. С. Война 1904–1905. Из дневника художника. – СПб.: Издание Экспедиции заготовления Государственных бумаг, 1908. – 70 с.
- [11] Самокиш Н. С. Як я став художником. – Киев: Мистецтво, 1937. – 74 с.
- [12] Сидоров А. А. Русская графика начала XX века. Очерки истории и теории. – М.: Искусство, 1969. – 252 с.
- [13] Столетие военного ведомства. 1802–1902. – СПб.: Типография О.М. Вольфа, 1902. – 496 с.
- [14] Русаков В. Н.С. Самокиш художник-баталист и художник-иллюстратор // Новь. – 1904, № 121, январь. – С. 1–10.

¹ Самокиш-Судковская Елена Петровна (1862–1924), урожденная Бенард, в первом браке Судковская – русская художница акварелистка, книжный иллюстратор.

² Судковский Рафаил Гаврилович (1850–1885) – русский художник-маринист.

³ Академия Жюлиана – частная академия художеств в Париже, основанная художником Родольфом Жюлианом в 1868 г.

⁴ Лев Александрович Мей (1822–1862) – русский поэт, переводчик.

⁵ Полуустав употреблялся с XIV века и просуществовал до тех пор, пока рукописные книги не заменили печатные.

⁶ Раиса Ивановна Власова (1919–2003) – искусствовед и преподаватель Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

⁷ Василий Силевич Кривенко (1854–1931) – русский писатель и общественный деятель.

⁸ Федор Григорьевич Солнцев (1801–1892) – русский художник, автор и руководитель уникального издания «Древности Русского государства».

⁹ Маркс Адольф Федорович (1838–1904) – русский книгоиздатель.

¹⁰ Сергей Иванович Васильковский (1854–1917) – русский и украинский художник-пейзажист.

¹¹ Алексей Алексеевич Сидоров (1891–1978) – русский и советский ученый искусствовед.

¹² С октября 1877 по июль 1878 Самокиш жил у своего дяди Якова по материнской линии.

¹³ Сергей Николаевич Терпигорев (псевдоним Сергей Атава) (1841–1895) – русский писатель и публицист.