

Галина ЛАВРЕНКОВА,
главный хранитель Кемеровского областного музея изобразительных искусств

«ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОСТОЕВСКИМ» Выставка иллюстраций по мотивам произведений Ф. М. Достоевского

В залах Кемеровского областного музея изобразительных искусств прошла масштабная экспозиция выставки «Путешествие с Достоевским». Выставка знакомила зрителя с произведениями известных русских и советских художников, вдохновлённых судьбой и творчеством Ф. М. Достоевского. Проект посвящался 195-летию юбилею гениального русского писателя.

В экспозиции были представлены 120 произведений из собраний Государственного литературного музея (Москва), Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево», Кемеровского областного музея изобразительных искусств, Новокузнецкого художественного музея, Фонда наследия семьи Горяевых (Москва). Высокий статус участников определил художественный уровень выставки.

Экспозиция состояла из трёх тематических разделов. Наиболее объёмный из них позволял проследить историю иллюстрирования произведений Ф. М. Достоевского более чем за столетие.

Самые ранние из выставленных работ датируются 1880-ми годами. Стилистические особенности книжной и журнальной иллюстрации того времени развивались в рамках реалистической традиции, сложившейся под влиянием передвижников, у которых первоочередное значение отдавалось передаче идеологической и социальной составляющей произведения. Художнику-иллюстратору важно было выстроить рассказ и создать убедительную жанровую композицию, соответствующую тексту.

Иллюстрации к «Преступлению и наказанию» В. И. Порфирьева (1853 г. – нач. XX в.) и Н. Н. Каразина (1842–1908) создавались ещё при жизни автора романа. Известно, что с эскизом рисунка В. И. Порфирьева писатель познакомился и высказал своё одобрение. Работы обоих художников отличает подробная описательность и внимательное отношение к сюжетной стороне изображения, точное следование описываемому действию и правильная передача времени, места и облика персонажей.

Другой подход к оформлению романа у одного из крупнейших иллюстраторов второй половины XIX века П. М. Боклевского (1816–1897). Для него процесс создания иллюстраций – это прежде всего поиск обобщений и работа над типизацией образов. Умный, критически мыслящий художник был великолепным мастером сатирического портрета, поэтому основное внимание обращал на передачу остросоциальной характеристики персонажей.

С бурным развитием новых, революционных тенденций в изобразительном искусстве меняется взгляд на оформление книги. Разрабатываются теоретические концепции и новые критерии подхода к художественному решению. Передача внешней событийности повествования уступает своё значение передаче внутреннего содержания. Оформление книги рассматривается как создание единого целого, от иллюстраций требуется не просто пересказ, а соавторство. Работая над книгой, художник оставался верен себе, своей творческой манере, своему восприятию мира. Неудивительно, что теперь иллюстрация привлекает внимание известных мастеров, работающих в разных видах и жанрах изобразительного искусства.

Один из жизнеутверждающих талантов своего времени, народный художник СССР, московский живописец Г. И. Пименов (1903–1977) нашёл неожиданную лирическую интонацию трактовки образов романа «Братья Карамазовы». В 1932 году, когда художник работал над иллюстрациями, он был счастлив со своей новой женой и музой и радовался жизни после тяжёлой болезни. Настроение художника определило его подход к теме, образы романа окрашены теплом и нежностью.

Успехи в развитии советской книжной графики, высокие требования к художественному оформлению изданий привели к формированию большой когорты выдающихся художников книги.

Блестящим мастером искусства создания книги был народный художник СССР

163

Ф. Д. Константинов (1910–1977). Константинов – это пример высокой преданности своему делу, величайшей основательности и глубины. Художник всегда стремился к раскрытию авторского замысла и визуальной убедительности образов. Его насыщенные бытовыми подробностями композиции полны внутренней экспрессии, а интеллигентная манера интерпретации произведения не вызывает у читателя ощущения навязывания ему однозначной трактовки образа.

Над оформлением романа «Преступление и наказание» художник работал много лет. Впервые он обратился к нему во время Великой Отечественной войны, а закончил в конце 1950-х годов, создав один из высоких образцов книжной графики.

Ещё одна вершина развития советской книжной графики – творчество народного художника СССР Д. А. Шмаринова (1907–1999). Его иллюстрации классической русской литературы, в частности произведений Достоевского, стали хрестоматийными. Работы Шмаринова обладают необыкновенной исторической достоверностью и отличаются глубоким психологизмом, умение автора раскрыть авторский замысел даёт возможность максимального погружения в мир литературных образов.

Художник приступал к созданию отдельных иллюстраций, только осмыслив текст, продумав образ книги, собрав богатый фактический материал. Автор предельно точен в своих изображениях, воспроизводя конкретный эпизод, он тщательно обдумывает все детали, обстановку, внешний облик героев. Описательность, цветовые, стилистические и композиционные особенности, присущие иллюстрациям Д. А. Шмаринова, никогда не заслоняют сути и смысла произведения. В основе художественного решения изображения лежит правильная визуальная разработка психологических характеристик и душевного состояния персонажей. Весь драматизм романа «Преступление и наказание» раскрывается Д. А. Шмариновым через убедительные и запоминающиеся черты его героев.

Яркое явление – работы народного художника СССР И. С. Глазунова (1930–2017). Художник обращается к темам Достоевского на протяжении всей жизни. Помимо книжных иллюстраций, им созданы станковые серии. Работа И. С. Глазунова по мотивам литературного классика принесла художнику мировую славу и считается одной из вершин его творчества.

Творчество И. С. Глазунова всегда отличала публицистичность. Его иллюстрации – это не

только художественная интерпретация текста, но и осуществление определённой нравственно-просветительской функции. Воплощая литературный сюжет, он выделяет героев, раскрывающих главную тему. Исключительно важно для художника показать их духовные поиски как носителей определённых идей. Отсюда напряжённая выразительность их портретных характеристик, крупный план, чёткий и резкий штрих, цветовые контрасты, акценты на глаза. Мастер всегда искренен и заинтересован в работах, для него важно убедить зрителя в правильности своего восприятия, заставить его взглянуть глазами иллюстратора. И эта страсть творца привлекала и будет привлекать к художнику сердца зрителей.

Многие авторы, раз прикоснувшись к наследию великого писателя, оставались с ним надолго или навсегда. Подобное погружение в мир Достоевского характерно для заслуженного художника РСФСР С. С. Косенкова (1941–1993). Ему был близок и понятен тот драматизм, которым сопровождаются нравственные поиски героев. Косенков – автор увлечённый и страстный, умеющий убедительно передавать глубину человеческих переживаний. Его иллюстрации динамичны, полны эмоционального напряжения и тонкого психологизма.

167 С. С. Косенков иллюстрировал повесть «Двойник», романы «Бедные люди» и «Игрок». Но наибольшей полноты художественного впечатления мастеру удалось добиться при работе над «Преступлением и наказанием». Она затянулась на несколько лет, в 1967–1969 годах он создал сорок листов иллюстраций, в 1971–1972 годах ещё двадцать три листа. За эту серию художник дважды удостоивался золотых медалей на международных биеннале книжной графики в Брно и Лейпциге.

Величина личности, масштаб творческих и нравственных исканий великого литератора и мыслителя захватывают многих художников. Выставка знакомит с творчеством 17 авторов. Кроме указанных художников, зритель может познакомиться с иллюстрациями таких выдающихся мастеров, как И. Э. Грабарь, В. Н. Минаев, А. Н. Корсакова, В. Д. Линицкий, С. Шор. Мастерство художников определяет свободу трактовки литературного материала, работы отличаются разнообразием подходов, мотивов, авторских интонаций. На экспозиции представлены иллюстрации всех программных произведений Достоевского: «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Идиот», «Бесы», «Игрок», «Подросток», «Униженные и оскорбленные», «Кроткая» и других.

Творчество Фёдора Михайловича тесно связано с пространством Петербурга, описание города обостряют передачу эмоционального состояния героев. Он не любил величественного города, никогда долго не жил на одном месте, за свою жизнь в Петербурге сменил двадцать адресов. Но город его притягивал, завораживал и вдохновлял, служил сценой действия большинства произведений. Поэтому следующий раздел выставки – о Петербурге.

Отдельный раздел представляет творчество одного из интереснейших иллюстраторов Достоевского, знаменитого графика, народного художника СССР В. Н. Горяева. Горяев – блестящий рисовальщик, отличающийся лёгкостью и непринуждённостью рисунка, смелостью в трактовке образов и динамичностью. Его работы считаются одной из вершин развития советской книжной графики, классикой жанра. На выставке демонстрируются более тридцати листов, представляющих циклы иллюстрации к двум романам писателя – «Идиот» и «Подорожник».

Работа над оформлением произведений великого писателя заняла у В. Н. Горяева почти тридцать лет. К иллюстрациям «Идиота» художник приступил в конце 1950-х годов и занимался этим более десяти лет. Тысячи набросков предшествовали выработке окончательных решений. Автору удалось добиться предельной заострённости и эмоциональной выразительности. Герои иллюстраций, не-

смотря на всю условность изображения, живые, страстные и порывистые. Автор предпочитает обходиться без изображения бытовой среды, прибегая к редким выразительным деталям, заостряя внимание не на действии, а на внутреннем конфликте. К сожалению, В. Н. Горяев не успел закончить работу над иллюстрациями к «Подорожнику», поэтому данный цикл сейчас можно увидеть только на выставках.

Несмотря на многообразие авторских подходов, всех представленных художников отличает важное свойство – умное, бережное и вдумчивое отношение к источнику, правильный баланс между текстом и изображением. Мир чувств и мыслей Ф. М. Достоевского привлекал, привлекает и, несомненно, всегда будет привлекать художников. Крупнейшие мастера отечественного изобразительного искусства обращались к иллюстрациям его произведений, предлагая собственные интерпретации, своё прочтение творчества писателя, создавая на основе литературных образов выразительный зрительный мир. Это стало их путешествием с Достоевским. Погрузившись в атмосферу полотен на выставке и вспомнив великие романы, кемеровский зритель смог отправиться в собственное путешествие. И, возможно, этот знакомый-незнакомый изобразительный ряд оказался нужным дополнительным ключом к пониманию тех страстей, которые испытывают герои Ф. М. Достоевского.

