

МАСТЕРА КНИЖНОЙ ГРАФИКИ XX ВЕКА

Каланов А.Д.

*Каланов Аслиддин Джураевич – профессор,
кафедра книжной графики и миниатюры,
Национальный институт художеств и дизайна им. Камолитдина Бехзода,
г. Ташкент, Республика Узбекистан*

Аннотация: в статье рассказывается о творчестве народных художников, величайших мастеров книжной графики XX века О. Верейского и Д. Шмаринова, которыми были иллюстрированы произведения Л. Толстого «Анна Каренина», «Война и Мир». К творчеству Верейского и Шмаринова относятся замечательные иллюстрации к произведениям А. Пушкина, М. Лермонтова, М. Шолохова, и многие шедевры мировой литературы. Зритель ощущает реалистическую точность изобразительной интерпретации литературных произведений, убедительность передачи образов. Пройденная ими творческая деятельность служит примером молодым поколениям.

Ключевые слова: иллюстрация, талант, живопись, литография, творчество, учитель, мастерство.

MASTERS OF BOOK GRAPHICS OF THE XX CENTURY

Kalanov A.J.

*Kalanov Asliddin Juraevich - Professor,
DEPARTMENT OF BOOK GRAPHICS AND MINIATURES,
NATIONAL INSTITUTE OF ARTS AND DESIGN. KAMOLIDDIN BEHZOD,
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN*

Abstract: the article tells about the work of folk artists, the greatest masters of book graphics of the twentieth century O. Vereisky and D. Shmarinov, who illustrated the works of L. Tolstoy "Anna Karenina", "War and Peace". The work of Vereisky and Shmarinov includes wonderful illustrations for the works of A. Pushkin, M. Lermontov, M. Sholokhov, and many masterpieces of world literature. The viewer feels the realistic accuracy of the pictorial interpretation of literary works, the persuasiveness of the transfer of images. Their creative activity serves as an example for younger generations.

Keywords: illustration, talent, painting, lithography, creativity, teacher, skill.

Орест Георгиевич Верейский - график, иллюстратор, карикатурист. Родился Орест Георгиевич 20 июля 1915 года в деревне Аносово Сычевского уезда, где его мать — детская писательница Елена Николаевна Верейская — гостила у своего дяди, владевшего на Смоленщине небольшим имением. Отец Ореста Верейского — Георгий Семенович Верейский (1886—1962) — был выдающимся художником-графиком, большим мастером портрета и пейзажа. После 1922 года О. Верейский живет в Петрограде и посещает художественные школы и студии, а в 1936 году становится вольнослушателем Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. В 1938 году вольнослушатели были отчислены из института и Оресту Верейскому пришлось завершать художественное образование в Ленинградском институте повышения квалификации работников искусств, который он окончил в 1939 году. В конце 1940 года Верейский приехал из Ленинграда в Москву. Полного расцвета таланта Ореста Верейского достиг в годы Великой Отечественной войны - в годы высочайшего напряжения всех моральных, интеллектуальных и физических сил советских людей. «В эпоху великих испытаний он обостренным зрением увидел и оценил красоту и силу простых человеческих чувств понял, какое нескончаемое богатство поэтического содержания кроется в самых обыденных сценах нашей жизни»,¹ - писал о Верейском искусствовед А.А. Каменский.

Военные дороги привели Верейского на памятную ему с детских лет родную смоленскую землю. В частности, в 1943 г. им создана серия акварелей и тушевых рисунков, запечатлевших жизнь Смоленска и трагически величавый облик освобожденного от немцев древнего русского города. Подлинно всенародным признанием пользуются иллюстрации Верейского к бессмертной поэме его земляка и друга А.Т. Твардовского «Василий Теркин». В этих иллюстрациях художник, обобщив впечатления и наблюдения военных лет, талантливо воспроизвел в зрительных чертах и будни фронтовой жизни, и созданный воображением поэта образ смоленского парня, олицетворяющий удаль, смекалку и жизнелюбие русского солдата-патриота. В послевоенные годы Верейский много работал над иллюстрированием произведений А. Фадеева «Разгром» (1949), К.Г. Паустовского «Повесть о лесах» (1949), М.А. Шолохова «Тихий Дон» (1952) и «Судьба человека» (1958), Никулина «России верные сыны» (1955), а также произведения Джанни Родари («Здравствуйте, дети») и других советских и иностранных авторов. Во всех этих работах художник-иллюстратор, зорко и вдумчиво проникая в

¹ Каменский А. Орест Георгиевич Верейский. М., 1960.

замыслы авторов, духовно роднясь с ними, становится их соавтором. В этом корни огромной впечатляющей силы каждой творимой Верейским иллюстрации. Среди других послевоенных работ Верейского также необходимо указать на серию рисунков, посвященных жизни и походам великого русского полководца А.В. Суворова. Эти рисунки потребовали от художника глубокого изучения исторических документов, литературных источников и обширной суворовской иконографии, которые с большим успехом экспонировались на Всесоюзной художественной выставке (1950). Огромную художественную и вместе с тем познавательную ценность имеет «Художественный репортаж» Верейского.

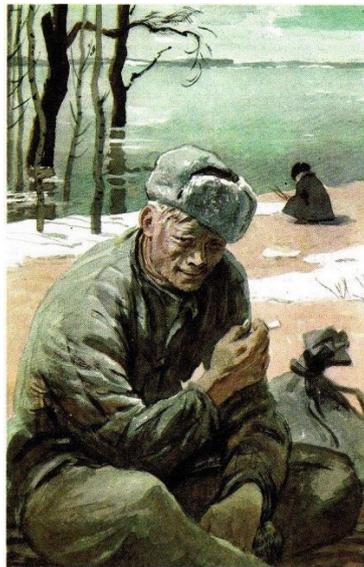

Рис. 1. О. Верейский. А. Соколов. Илл. к рассказу М. Шолохова «Судьба человека»

В 1995 году Л.М. Верейская, вдова художника, передала в дар музею большую коллекцию его работ. Это и оригинальная графика, и гравюры, и иллюстрации к литературным произведениям, в том числе к произведениям А. Т. Твардовского. Десятки работ переданы музеям бывшего Сычёвского уезда — Новодугинскому и Сычёвскому.

Демéнтий Алексéевич Шма́ринов (12 мая 1907 — 30 августа 1999) — советский и российский график, иллюстратор, педагог, профессор. Академик АХ СССР (1953). Член-корреспондент Академии искусств ГДР (1970). Народный художник СССР (1967), заслуженный деятель искусств РСФСР (1945). Лауреат Ленинской премии (1980) и Сталинской премии второй степени (1943). Д. А. Шмаринов родился 29 апреля (12 мая) 1907 года в Казани в семье агронома.

Учился в Киеве в студии Н.А. Прахова (1919—1922) и в Москве в Студии живописи и рисунка К.П. Чемко у Д.Н. Кардовского (1923—1928).

Известен в основном как иллюстратор. Автор журнальных и газетных рисунков (с 1923), художник книги в издательствах «Гослитиздат», «Детгиз», «Молодая гвардия» и др. (с 1927), «Искусство» (1941-45). Его работам присущи реалистическая точность изобразительной интерпретации литературных произведений, убедительность передачи драматических ситуаций и социально-психологических характеристик его героев.

Рис. 2. Д. Шмаринов. Наташа Ростова. Иллюстрации к роману Л. Толстого «Война и мир»

В годы Великой Отечественной войны художник задумался над созданием иллюстраций к роману «Война и мир». Это произведение в те дни было удивительно злободневно. Как и в 1812 году, вновь с особым драматизмом решался вопрос о жизни и смерти нашего Отечества. Героизм русских, гибель наполеоновского нашествия, гениально воссозданные на страницах романа, показывали глубину моральной силы и стойкости русского народа. В 1946 году художник сделал портретные наброски всех главных героев романа в альбом.

Иллюстрации рассказывают об эпохе и людях, их нравах, обычаях. Для этого художник просмотрел массу книг по истории оружия, одежды, мебели, архитектуры, читал военные записки Дениса Давыдова, приезжал в те места, которые описывал Толстой. Ясная Поляна послужила прототипом имения князя Болконского Лысые Горы. Рабочий столик Софьи Андреевны, жены писателя, со всякой мелочью — дамским рукоделием, подсвечниками, часами — всё пригодилось в работе.

Лев Николаевич Толстой заинтересованно относился к иллюстрациям своих произведений. Сам подробно разбирал каждый рисунок художника М.С. Башилова — первого иллюстратора «Войны и мира».

Шмаринов нарисовал крупным планом портреты всех основных героев в действии, в сложном психологическом состоянии. Он составил «личное дело» на каждого героя «Войны и мира»: в папке были подшиты все его «анкетные», биографические данные, повышения в чинах, все изменения внешности, одежды, малейшие указания для каждого персонажа.²

Несмотря на то, что все мы читаем один роман, каждый из нас по-своему представляет, как выглядят Наташа, Андрей, Пьер. У каждого сложилось впечатление о них как о наших знакомых. Но иллюстратор без воображения и фантазии не рисует, он должен отталкиваться от своих ощущений.

Руководитель творческой мастерской графики АХ СССР (1962—1966). Профессор. Автор книги «Годы жизни и работы» (1989). Умер 30 августа 1999 года в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Список литературы / References

1. *Верейский О.Г.* Встречи в пути. М.: Искусство, 1988.
2. *Каменский А.* Орест Георгиевич Верейский. М., 1960.
3. Зримый мир Толстого. К 150-летию со дня рождения Л.Н. Толстого / Юный художник, 1978. № 8. С.1-10.
4. *Шмаринов Д.А.* Годы жизни и работы. М.: Советский художник, 1989.
5. *Шмаринов Д.* В дни войны / Юный художник, 1985. №5. С. 6-11.

² . Зримый мир Толстого. К 150-летию со дня рождения Л.Н. Толстого / Юный художник. - 1978. - №8. - С.1-10.