

УДК 7 (5527)

**КНИЖНАЯ ГРАФИКА
ЕЛЕНЫ ПОЛЕНОВОЙ КАК ПРИМЕР РАБОТЫ
ОФОРМЛЕНИЯ И ИЛЛЮСТРИРОВАНИЯ
В СТИЛЕ РУССКОГО МОДЕРНА**

Лобанова В.Г.

Истоки формирования русского модерна исследуются в работах многих художников (В. Васнецов, М. Врубель, И. Билибин, А. Бенуа, М. Якунчикова), но особое внимание привлекают работы Елены Поленовой, известной в большей степени как первый иллюстратор детской русской литературы. Поленова Елена Дмитриевна (1850–1898) – художник-иллюстратор, живописец, деятель декоративно-прикладного искусства и новатор промышленного дизайна, сестра известного художника Василия Поленова. Её считают одной из основоположниц русского модерна. Сама идея русского модерна восходила к духовной традиции и культурной памяти народа, в которых Е. Поленова неизменно черпала вдохновение для своего творчества. В данной статье исследуется книжная иллюстрация Елены Поленовой, особенности её творчества в контексте времени и опыт, который может быть использован в процессе обучения оформления и иллюстрирования книг.

**THE BOOK GRAPHICS
OF ELENA POLENOVA AS THE ORIGIN IN RUSSIAN
MODERN STYLE ILLUSTRATION**

Lobanova V.G.

This article deals with the origins and the ways of formation Russian modern style in Elena Polenova art and book graphics. Elena Dmitrievna Polenova (1850–1898) – is a Russian painter, designer, decorator, she is

a sister of famous Russian painter – Vasiliy Polenov. But first of all Elena Polenova is an outstanding illustrator of Russian tales, whose work was the original in illustration of Russian children's literature. The creativity of Elena Polenova dates back to spiritual tradition and cultural memory of the people. Besides, the practice of children's tales illustrations in E. Polenova art predate the work of association «Mir iskusstva» and the experience of its artists. The method of Elena Polenova and her practice in illustrations didn't lose its value and is still relevant nowadays.

Keywords: *drawing, painting, book graphics, modern, Russian modern, E.D. Polenova, V.D. Polenov, illustration, P.P. Chistyakov, Russian realism, V.M. Vasnetsov, M.A. Vrubel, W. Crane.*

Книжная графика русского модерна – особое явление в русской культуре Серебряного века, именно на это время приходится расцвет искусства книги в России. Русский модерн в книжной графике представлен несколькими художниками. И в-первую очередь необходимо отметить деятельность художников объединения «Мира искусства», благодаря работе которых, книга стала произведением искусства, появились роскошные эстетские издания, ставшие шедеврами изобразительного искусства. Кроме общей культуры построения книги как предмета, они стали воспринимать книгу как некий единый организм, где одинаково важен и текст, и иллюстрации, и шрифт, и оформление, бумага, переплёт, суперобложка и т.д. – это был вызов академизму и сухости того времени. О соотношении иллюстрации и текста всегда стоял вопрос. А.Бенуа отзовется о русской книге предшествующих эпох как о систематической демонстрации безвкусыя. Его азбука один из первых примеров книжки-игры, оформленная как часть театра, что столь характерно для синтетического стиля модерна.

Декоративность художников конца XIX – начала XX веков искусствовед Сарабьянов Д.В. объяснял обострившимся интересом русских художников к народному изобразительному творчеству, постоянным качеством которого в России была яркая красочность. Во второй половине XIX – начале XX века эстетика народного творчества стала частью собственного поэтического мироощущения многих художников. Такое

направление в 1880-х годах получило название «национально-романтического», а позже «неорусского» стиля модерн. И весьма показательными в этом отношении стали стилистические поиски Абрамцевского кружка, члены которого собирали предметы крестьянского прикладного искусства, чтобы воссоздать зримое представление о красоте народного творчества. Елена Поленова, младшая сестра известного живописца второй половины XIX века, была одной из активных участниц Абрамцевского кружка и много сделала для организации абрамцевских мастерских. Вместе с Е.Е. Мамонтовой она предпринимала экспедиции по окрестным сёлам и собирала произведения народного творчества [5, с. 86]. Елена заинтересовалась декоративно-прикладным искусством, рисовала эскизы и шила костюмы для театральных представлений, занималась керамикой и мебелью. За десять лет работы в Абрамцево с 1885 по 1894 год Поленова выполнила порядка 100 проектов мебели. Работы Елены Дмитриевны были высоко оценены современниками, её акварели охотно покупали известные коллекционеры – П.М. Третьяков, Н.П. Боткин, М.Н. Мазаракки.

Творчество Е. Поленовой продолжало, начатые В. Васнецовым поиски приёмов художественной стилизации, обращённые к пластическим решениям прикладного творчества и поэтическому видению мира людьми из далёких эпох. О своих наблюдениях Е.Поленова писала В. Стасову: « В нашем русском орнаменте мне удалось подметить одну черту, которую я не встречала у других народов, это пользование не одними геометрическими сочетаниями, всегда несколько суховатыми, но и более живыми мотивами, навеянными впечатлениями природы, т.е. стилизацией растений и животных, например, разработка листа, цветка, рыбы, птицы» [1, с. 98]. То, что в творчестве Поленовой происходило от народных, фольклорных мотивов, а именно, обращение к растительному и животному миру, впоследствии стало столь характерным для орнаментики модерна. Первые приметы зарождения новой эстетики стиля модерн в России были связаны с попытками абрамцевских художников в 1880-х возродить формы декоративного народного творчества и древнерусского зодчества. Обращение к национальному наследию, которое

стало одной из отличительных черт русского модерна, сочеталось с поисками нового отношения к художественной и архитектурной форме. Станковое искусство приобретало черты декоративного творчества, скульптура становилась полихромной, монументальные панно сближались с книжной графикой по внутренней составляющей, в этом отношении творчество Е. Поленовой было также характерно. Многие искусствоведы, в том числе Стернин Г.Ю., Борисова Е.А. и Сарабьянов Д.В., позднее творчество Е. Поленовой, в частности иллюстрации к сказкам, относят к «неорусскому» стилю и считают, что Е. Поленова стоит у истоков модерна в русском изобразительном искусстве. Начиная с реалистических пейзажей в духе передвижников, её поздние стилизованные иллюстрации носят национальный характер и присущую ей одной живость изображения.

Елена Поленова родилась и выросла среди ученых и художников. Прадедом художницы по материнской линии был Николай Александрович Львов, архитектор-палладианец, график, поэт, переводчик, писатель, музыкант, собиратель фольклора, академик, наставник творческой молодежи. Родные сёстры его супруги, Марии Дьяковой, были замужем за друзьями Львова, поэтами Державиным и Капнистом. Все пятеро детей Марии и Николая, после смерти родителей, воспитывались в семье Г.Р. Державина. Среди них, Вера Воейкова, бабушка Василия Дмитриевича и Елены Дмитриевны Поленовых. Выросшая в окружении столь одарённых людей, мать Лили, как называли Елену Дмитриевну родные, Мария Алексеевна Поленова, унаследовала в полной мере любовь к живописи, литературе, музыке, которую сумела передать своим детям. Первым, кто обратил внимание на способности Лили, был Павел Петрович Чистяков, которого называли «всеобщим педагогом русских художников» и неспроста, в разное время у него брали уроки: Репин, Суриков, Врубель, Серов, Васнецов. Он давал уроки всем детям Поленовых, но особенно выделял талант Василия и Елены и советовал дать Лиле самое лучшее образование. Насколько большое значение Елена Дмитриевна придавала урокам с П.П. Чистяковым можно судить по её воспоминаниям в письме В.Стасову: « Я считаю себя исключительно ученицей Чистякова, это был мой первый и последний учитель» [7].

В 1892 Елена и Василий подготовили иллюстрации к четвёртому изданию детской книжки «Лето в Царском селе», написанной в 1851 году М.А. Поленовой для своих детей. Елена Дмитриевна выполнила иллюстрацию к сказке о царе Берендее. Иван-царевич, сын царя Берендея, изображён в гостях у Подземного царя, которого он удивляет искусно возведенным дворцом, слева сидят тридцать царевен – его дочерей, сверху эти же царевны плавают в виде уток у входа в Подземное царство. О графическом языке своих иллюстраций к русским сказкам Поленова писала критику Стасову в ответ на упреки в следовании «чужим примерам»: «... хотя форма эта выработана англичанами, она мне ужасно нравится, и я очень жалею, что она у них выходит из употребления и что за последнее время их детские иллюстрации получали совсем другой характер, и мне лично теперешний гораздо меньше нравится, чем тогдашний, напр. иллюстрации Walter Crane к сказкам. Я думаю, что способ издания может не мешать носить национальный характер» [7, с. 568]. Как отмечают исследователи Борисова и Стернин, для Поленовой характерно внимание к художественным движениям Запада, и в особенности к достижениям английской графики и прерафаэлитов, в частности Уолтера Крейна, влияние которых можно проследить в иллюстрировании народных сказок Поленовой в 1880-х годах [1, с. 110, 118].

В 1889 году Елена Поленова запишет и проиллюстрирует сказку «Война грибов», которую не раз слышала от своей бабушки Веры Николаевны, в большом сосновом лесу Тамбовского поместья Ольшанка. Оформление книги выполнено в национально-романтическом стиле, растительные мотивы на полосных иллюстрациях, орнаментальные буквы, которые позже будут характерны для мирискусников, а иллюстрации больше реалистичные, акварельные. В них ясно угадывается любовь Елены к северным лесам Олонецкой губернии, где Поленовы со всеми детьми проводили каждое лето, поэзии народного творчества, древнему деревянному зодчеству, видно знание народной культуры, тщательный сбор материалов к каждой иллюстрации. Интересно, что собирая материалы для сказок Елена Дмитриевна делала много маленьких акварельных зарисовок, каждый

раз ставя перед собой какую-то конкретную задачу, например, показать часть кроны, освещенную солнцем, цветы и растения определенной местности.

Иллюстрацию русских народных сказок Е. Поленова считала делом большой важности, своей задачей она считала передачу поэзии и аромата древнерусского склада, с чем до неё не справлялось ни одно русское издание и дети росли на поэзии иллюстраций английских и немецких сказок. В своих картинах Елене Дмитриевне хотелось выразить поэтический взгляд русского народа на русскую природу и ей это удалось. Собирая материал для сказок, Елена Дмитриевна обошла множество русских деревень, изучая русский крестьянский быт и уклад, нравы и обычаи народа. А. Бенуа писал про неё: «Поленова заслужила себе вечную благодарность русского общества тем, что она первая из русских художников, обратила внимание на самую художественную область в жизни – на детский мир, на его странную, глубокую поэтическую фантастику. Она нежный, чуткий и истинно добрый человек, проникла в этот замкнутый детский мир и угадала его своеобразную эстетику» [4, с. 125].

Опыт оформления детских сказок Е. Поленовой переняли И. Библибин, С. Малютин, Г. Нарбут, Д. Митрохин. Потомок калужских купцов, Библибин, очень трепетно относился к истокам национальной культуры. В его произведениях русская орнаментика сталкивается с волнами локальных цветов, то что мы наблюдаем в японской гравюре и именно этот синтез произведений того времени сделал их такими жизнеспособными и интересными до сих пор. Художник, книжный график, Александр Траугот говорит о книге как о священном писании, в его понимании священное – это красота, потому что её невозможно фальсифицировать и в этом её чудо и магия. По мнению Трауберга, книга должна быть красивой. И первым, кто воплотил эту идею была Е.Д. Поленова, книжная графика которой предшествовала мирискусникам. Её приёмы стилизации народных орнаментов в оформлении книг, могут и сейчас использоваться для обучения оформлению и иллюстрированию, подход Елены Дмитриевны можно назвать целостным, внимательным к деталям,

точным в отображении времени, места и сюжетного замысла, декоративные элементы органично дополняют общую композицию на листе и также соответствуют содержанию, с самых первых орнаментов переплѣта. Работы Елены Дмитриевны хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном русском музее, Государственном мемориальном историко-художественном музее, музее-заповеднике В.Д. Поленова.

Таким образом, мы видим, что с одной стороны творчество Елены Поленовой развивалось в контексте развития русской культуры Серебряного века, времени столь богатого на различные художественные направления и талантливыми людьми, с другой стороны в значимой семейной традиции. И обладало как чертами национально-романтического стиля, такими как орнаментальность, декоративность, цветное пятно и общая эстетизация художественного пространства, так и собственными ни на кого не похожими особенностями.

Научный руководитель: Кошелева Л.А. (Владимирский Государственный Университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых)

Список литературы

1. Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. М.: Советский художник, 1990. 360 с.
2. Герчук Ю.А. Советская книжная графика. М.: Знание, 1986. 128 с.
3. Кошелева В. Елена Поленова. М.: Белый город, 2001. 45 с.
4. Русские народные сказки. Иллюстрации Е.Д. Поленовой. Серия «Книжная коллекция». М.: Фортуна ЭЛ, 2007. 128 с.
5. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX века. СПб.: Просвещение, 2001. 295 с.
6. Сарабьянов Д.В. Модерн: история стиля. М.: Галарт, 2001. 343 с.
7. Сахарова Е.В. Василий Дмитриевич Поленов. Елена Дмитриевна Поленова. Хроника семьи художников. М.: Искусство, 1964. 839 с.
8. Сахарова Е.В. Василий Дмитриевич Поленов. Письма, дневники, воспоминания. М.: Искусство, 1950. 519с.
9. Художественное объединение «Мир искусства», том 92. М.: Директ-медиа, 2011. 49с.

References

1. Borisova E.A., Sternin G.Yu. *Russkiy modern* [Russian modern]. M.: Soviet artist, 1990. 360 p.
2. Gerchuk Yu.A. *Sovetskaya knizhnaya grafika* [Soviet book graphics]. M.: Knowledge, 1986. 128 p.
3. Kosheleva V. *Elena Polenova*. M.: Bely gorod, 2001. 45 p.
4. *Russkie narodnye skazki* [Russian folk tales]. Illustrations E.D. Polenova. Series “Book Collection”. M.: Fortuna EL, 2007. 128 p.
5. Sarabyanov D.V. *Istoriya russkogo iskusstva kontsa XIX – nachala XX veka* [The history of Russian art of the late XIX – early XX century]. St. Petersburg: Education, 2001. 295 p.
6. Sarabyanov D.V. *Modern: istoriya stilya* [Modern: a history of style]. M.: Galart, 2001. 343 p.
7. Sakharova E.V. *Vasily Dmitrievich Polenov. Elena Dmitrievna Polenova. Khronika sem'i khudozhnikov* [Vasily Dmitrievich Polenov. Elena Dmitrievna Polenova. Chronicle of a family of artists]. M.: Art, 1964. 839 p.
8. Sakharova E.V. *Vasily Dmitrievich Polenov. Pis'ma, dnevniki, vospominaniya* [Vasily Dmitrievich Polenov. Letters, diaries, memories]. M.: Art, 1950. 519 p.
9. *Khudozhestvennoe obединenie «Mir iskusstva»* [Art Association “World of Art”], Volume 92. M.: Direct Media, 2011. 49 p.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ

Лобанова Валерия Глебовна, студент

Владимирский Государственный Университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
ул. Дворянская, 3, г. Владимир, Владимирская область, 600000,
Российская Федерация
apricotwinds@gmail.com

DATA ABOUT THE AUTHOR

Lobanova Valeriya Glebovna, bachelor student

Vladimir State University of A.G. and N.G. Stoletovych
3, Dvorjanskaja St., Vladimir, Vladimir region, 600000, Russian
Federation
apricotwinds@gmail.com