

26.00.01 – Теорія та історія культури» / Ревенок Наталія Миколаївна – Київ, 2018. – 285 с.

14. Celadon : [Gotheborg.com. Antique Chinese and Japanese Porcelain Collectors' page] : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – [1998–2019] – Режим доступу : <http://www.gotheborg.com/glossary/celadon.shtml> (дата звернення : 13.08.2019). – Назва з екрана.

15. Languao hong (Lang kiln red) also "oxblood" or sang de boef (fr.) : [Gotheborg.com. Antique Chinese and Japanese Porcelain Collectors' page] : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – [1998–2019] – Режим доступу : <http://gotheborg.com/glossary/languaohong.shtml> (дата звернення : 13.08.2019). – Назва з екрана.

16. Planella L., Canepa M. T. Silk, porcelain and lacquer : China and Japan and their trade with Western Europe and the New World, 1500–1644. A survey of documentary and material evidence [Текст] / L. Planella, M. T. Canepa. – Centre for the Arts in Society (LUCAS), Faculty of Humanities, Leiden University, 2015. – 471 p.

17. Teapot : [V&A's] : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – [?–2019] – Режим доступу : <http://collections.vam.ac.uk/item/O75546/teapot-unknown/> (дата звернення : 13.08.2019). – Назва з екрана.

18. Turner, T. Chemically reduced copper reds in oxidation. [Текст] / Tom Turner // *Ceramics Technical*. – Nov, 2012 – 35. – P. 94–101.

Питеніна Валерія

*Аспирант кафедри теорії та історії
Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури (НАОМА),
Україна, Київ*

ГРАФИКА ХУДОЖНИКОВ-ИЛЛЮСТРАТОРОВ ДЕТСКОЙ КНИГИ О.СУДОМОРА И М.ЖУКА В СОБРАНИИ МУЗЕЯ КНИГИ И КНИГОПЕЧАТАНИЯ УКРАИНЫ.

Pitenina Valeriia

*Post-Graduate Student,
Department of Theory and History of of Arts
National Academy of Fine Art and Architecture (NAFAA), Kyiv, Ukraine*

GRAPHICS OF ILLUSTRATORS OF CHILDREN'S BOOKS BY O. SUDOMORA AND M. ZHUK IN THE COLLECTION OF THE MUSEUM OF BOOK AND PRINTING OF UKRAINE.

Аннотация. В собрании Музея книги и книгопечатания Украины находятся рисунки художников-графиков начала XX века М.Жука и О.Судомора. Они представляют собой подготовленные для печати оригиналы иллюстраций и обложек к книгам. Работы представляют собой ценный материал по истории книжной иллюстрации Украины. Они демонстрируют различные подходы в оформлении книги. Творчество О.Судомора близко к идеям ар-нуво в его адаптированном национальном варианте. Работы М.Жука демонстрируют мышление близкое к символизму, однако по форме они также глубоко связаны с народной традицией.

Summary. The collection of the Museum contains the work of graphic artists of the early twentieth century M. Zhuk and O.Sudomora. These are originals of illustrations and book covers prepared for printing. The works are valuable material on the history of the book illustration of Ukraine. They demonstrate different approaches to book design. Creativity O. Sudomora close to the ideas of Art Nouveau in its adapted national form. The works of M. Zhuk demonstrate thinking close to symbolism, but in form they are also deeply connected with folk tradition.

Ключевые слова: книжная графика, иллюстрация, детская книга, О.Судомора, М.Жук, Музей книги и книгопечатания Украины.

Key words: book graphics, illustration, children's book, O. Sudomora, M. Zhuk, Museum of the book and printing of Ukraine.

Постановка проблемы. Иллюстрирование украинской детской книги первой трети XX века – тема недостаточно исследованная. Особенную сложность представляет плохая сохранность книг и низкое качество тиражирования. В статье исследуются графические работы украинских художников-иллюстраторов О.Судомора (1889–1968) и М.Жука (1883–1964), предназначенные для печати. Они демонстрируют различные подходы к иллюстрированию книги в начале XX века вне полиграфических искажений художественного замысла.

Анализ последних исследований и публикаций.

История украинской детской книжной иллюстрации первой трети XX века находится на этапе сбора и систематизации памятников. Это связано с тем, что значительный массив памятников не подлежал исследованию в советское время, а их весомая часть до сих пор находится в частных коллекциях и поступает в научное обращение постепенно.

В последние десятилетия интерес к украинской детской книге вырос. Исследования О. Лагутенко охватывают широкий спектр тем, в том числе и творчество В. Кричевского, Г.Нарбута, М.Жука, О.Судомора, работавших в детской книге [2, 3]. Л.Савицька рассматривает творчество

О.Судоморы как пример «овладения принципов стилизации исторического наследования» и как явление, характерное для периода усвоения идей модерна в украинской графике [4, с. 166–173].

Литературному наследию М.Жука, в частности его сказкам, посвящена статья А. Яворской [6, 321–423]. В 1994 году работы из музейных и частных коллекций были продемонстрированы на выставке в Одессе. Экспонировались и рисунки из Музея книги и книгопечатания Украины, о чем есть информация в каталоге [1]. Глубокое и обширное монографическое исследование Л.Соколюк подытожило изучение творчества М.Жука на определенном этапе [5].

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. В опубликованной ранее литературе уделялось недостаточное внимание творчеству О.Судоморы и М.Жука для детской книги. Эскизы и оригиналы иллюстраций, сберегаемые в Музее книги книгопечатания Украины, не стали предметом научного изучения и искусствоведческого анализа. Особенно это касается творчества О.Судоморы, которое в целом мало отражено в специальной литературе. В тоже время именно оригиналы рисунков позволяют в полном объеме представить замысел автора, не искаженный огрехами тиражирования.

Цель статьи. Дать описание имеющихся графических работ, их места в творчестве художников. Проанализировать стилистические тенденции данных работ в контексте творчества О.Судоморы и М.Жука.

Изложение основного материала

Начало XX века - период экспериментов в области книжной графики. Представление о детской книге, ее задачах и приемах иллюстрирования, сформировавшееся в конце XIX века, подверглось трансформациям в период социальных потрясений, связанных с войной и революцией.

Детские книги этого периода в Украине – предмет редкий в коллекциях, малоизученный и потому особо ценный. В коллекции Музея книги и книгопечатания, основанного в 1972 году, более 60 000 памятников книги, письменности и печатного дела, в том числе и редкие иллюстративные работы для детской книги начала XX века.

В первой трети XX века узкое понятие «художника детской книги» не сформировалось. К детской книге обращались И.Ижакевич, Н.Мурашко, Г.Нарбут, А.Богомазов и другие. Понятие «художника детской книги» сформировалось в 30-е годы, когда централизация позволила аккумулировать творческие силы вокруг крупных детских издательств, таких как «Детгиз» (1933), «Веселка» (1934). Среди художников-иллюстраторов начала века только единицы занимаются детской книгой целенаправленно и многократно, иллюстрируя ее единолично, а не в составе творческих групп оформляющих, например, учебники.

Детская книга играет существенную роль в графическом наследии О.Судоморы и М.Жука, которые не позиционировали себя как детские иллюстраторы, но оказали ключевое влияние на эту сферу художественной иллюстрации.

В фондах Музея книги и книгопечатания Украины сберегаются графические работы художников М.Жука и О.Судоморы 20-30-х годов XX века. .

Выдающимся графиком начала века, работавшим в сфере детской иллюстрации, был Охрим Судомора. Художник получил образование в мастерских Киево-Печерской Лавры, участвовал в художественных выставках 1912-1913 годов как график и живописец, в 1917 сотрудничал с журналом «Гедзь» как карикатурист. Ранние работы О.Судоморы - оформление журналов «Сяйво» і «Дзвін» - закрепили за ним славу художника-последователя европейского модерна и громкое имя «Украинского Бердсли». В конце 10-х - начале 20-х годов О.Судомора известен как иллюстратор детских книг «Прибадашка» (1918), «Бім-бом, дзеленьбом» (1918), «Війна грибів із жуками» (1919). Для О.Судоморы характерно объединение народной традиции и стилистики модерна. О.Судомора как никто из украинских художников близок И.Билибину в выраженном приоритете декоративности. Простые по композиции и шрифтовым решениям, работы О.Судоморы отличает сложный колорит, графическая цельность, своеобразное растворение предметного объекта в декоративном фоне. Фон его работ призван играть не роль окружения, задника, а становится полноправной частью замысла. Единство всех элементов в их подчинении декоративному замыслу выражает близость художнику идей модерна. В то же время, они органично сочетаются с упрощенным, народническо-сельским изображением сказочных героев и современных художнику персонажей. В работах О.Судоморы мы видим идиллическую, романтическую картинку крестьянского быта.

В коллекции музея три иллюстрации 1920-х гг., выполненные в цвете, преимущественно гуашью. Сюжеты их предельно просты. В иллюстрации к календарю «Весна» (рис.1) девушка с букетом в национальной одежде прислушивается к пению птицы. Сюжет, казалось бы, реалистичен. Но все здесь условно и схематично. И одеяния героини, и танцующие парочки в одинаковых положениях на заднем плане, и букет, состоящий из стилизованных цветов, и фантастическая птица на фантастическом дереве. Условно и пространство, разделенное на жесткие планы. Художник создает псевдо реальность, подчиняя ее не смысловой, а декоративной задаче. Упрощенный смысловой аспект размывается декоративностью фрагментов, уступает место любованию ювелирной вязью деталей фантастических растений. Художник «жонглирует» узорами одежды героини. Расчерчивает небо текучими линиями веток загадочного дерева, не имеющего ботанических аналогий. Орнаментально решает задний план,

заполняя его похжей на изморозь вереницей деревьев.

Явная неумелость художника в изображении персонажей теряет свою значимость, если мы позволяем себе любоваться деталями рисунка.

рис. 1 О.Судомора. Весна. Иллюстрация к календарю. Бумага, гуаш. 30,5x22 см. МКДУ

В иллюстрации к детской книге «Качели» («Гойдалка») (рис.2) декоративность еще в большей степени превалирует над композицией и рисунком. Более того, в визуальном диалоге с

читателем-ребенком младшего возраста, художник идет по пути идеализации сюжета и примитивизации формы, превращая композицию в почти ковровое декоративное панно.

рис. 2 О.Судомора. «Качели». Иллюстрация к детской книге. Бумага, гуаш. 18,5x29 см. МКДУ

Творчество О.Судоморы явственно делится на два этапа - до середины 30-х годов и после. Водораздел пролегает по периоду централизации предприятий печати и издательств, который произошел в 1934 году, практически тогда же, когда были образованы творческие союзы. Монополизация издательской деятельности и подчинение ее общей идеологической концепции заставило многих художников пойти на определенные компромиссы. Соответственно меняется и внутренняя проблематика работ. Идиллическая картинка сельского быта постепенно замещается идеализацией общественного труда.

Рисунки позднего, советского периода О.Судоморы, несут в себе и следы уходящей эпохи,

и набирающей силу советской идеологии, моделирующей новую реальность.

Обложка «Сельское хозяйство Советской Украины» («Сільське господарство Радянської України») (рис.3) - яркий пример эволюции стиля художника. Декоративное разнообразие 20-х втиснуто в жесткую геральдическую схему симметричной композиции. Художник использует те же знаки и элементы, что и в 1910-е годы - ваза, цветы, початки кукурузы, излюбленные подсолнухи. Однако здесь они подчинены жесткой схеме и основным смысловым акцентам, расположенным на центральной вертикали - заголовку, звезде и серпу.

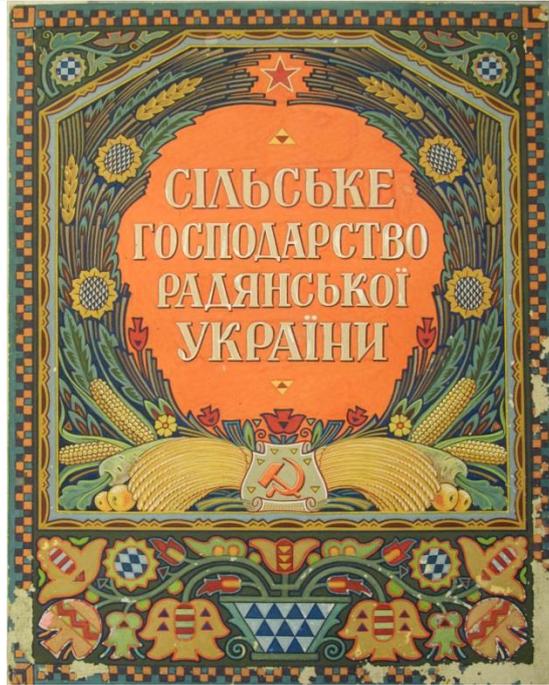

рис. 3 О.Судомора. Обложка книги «Сельское хозяйство Советской Украины» 1958. Бумага, гуаш.
29,5x23 см. МКДУ

Очевидна попытка художника примирить две составляющие своего творчества – декоративность и смысловую простоту, граничащую с примитивом. В оригиналах, а не печатных версиях рисунков, это особо ощутимо. К сожалению, все богатство нюансов было редко воспроизводимо в книгоиздательстве в те времена, зачастую зритель видел работы О.Судоморы в плохо репродуцированном виде и в наше время не всегда понятны восторги современников. Только знакомство с оригиналами рисунков позволяет полноценно оценить замысел мастера.

В коллекции Музея книги и книгопечатания Украины находятся и несколько рисунков выдающегося украинского графика М.Жука.

М.Жук – график и живописец, писатель, автор детских книг и поэтических сборников, профессор Художественного института в Киеве, руководитель факультета керамики. М.Жук начинал свое обучение в художественной школе А.Мурашко в Киеве, продолжил его в Краковской Академии искусств у профессора С. Выпянского. Творчество М.Жука близко к чешской линии ар-нуво и насыщено флористическими мотивами.

Детская книга занимает особое место в наследии М.Жука. Он один из немногих, кто создавал рукописную авторскую книгу в Украине в первой трети XX века. Художник сочинял и оформлял сказки для своих собственных детей, и лишь часть из них была издана массово. Неумолимый фантазер и мастер цветочного орнамента, М. Жук оформил более 30 сказок, большая коллекция его произведений расположена в Литературном музее Одессы.

В Музее книги и книгопечатания Украины хранится 11 оригинальных рисунков художника, в том числе заставки, виньетки, эскизы росписи тканей для книжных обложек.

В наследии М.Жука 34 законченные сказки, восемнадцать незаконченных и этот список не окончателен. «Сказочный» период в творчестве художника начался в 1908 году, когда в Чернигове вышла первая его книжная публикация, сказка «Ох». Но расцвет «сказочного творчества» пришелся на начало 20-х, когда, как отмечает А.Яворская, «обращение писателя к сказке в 1919-1923 гг. можно обосновать чисто бытовыми причинами: как возможностью издания (с 1920 по 1923 вышло в печати три книги), так и потребностью развлечь двух сыновей.», «не менее значимым есть и то, что Жук, не имея возможности открыто высказать свои мысли в реалистических рассказах, скрывает их под видом сказки» (*пер. авт.*) [5, 323]. В то же время оформление сказок М.Жуком не имело налета социальной рефлексии. Орнаменты, включение цветочных элементов, растительность во множестве видов и вариантов – таковы обложки и иллюстрации М.Жука.

Среди рисунков, хранящихся в музее особо ценны сохранившиеся эскизы росписей тканей и два эскиза обложек. Эскизы росписи представляют собой декоративный орнамент, близкий по ритму тканым орнаментам. Специфический «елочный» орнамент вызывает также ассоциации с резьбой по дереву. Общий массив рапорта художник разделяет вертикальными и горизонтальными элементами на неравноценные блоки, придавая фрагменту внутреннюю структуру и композиционную законченность. Элементы орнамента подобны трипольским росписям, то есть художник уходит от элементов придуманных, используя в качестве модуля древнейшую символику. В то же время, цветовая гамма обложки не традиционна, сочетание сиренево-фиолетовых и бежевых более характерно для ар-нуво (рис.4).

рис.4. М. Жук. Эскиз росписи ткани для книжной обложки. Бумага, тушь, акварель, белла. 21,1x17.4 см. МКДУ

Во втором эскизе (рис.5) рисунок однообразнее. В основе орнамента элемент аналогичный орнаментам Триполья, но, если на трипольских сосудах мы видим его размещенным по кругу, то М. Жук размещает его вертикально,

плотным насыщенным рапортом. Цветовое сочетание бирюзового с сиреневым не имеет исторических аллюзий, и придает эскизу современное звучание.

рис. 7 М. Жук. Эскиз росписи ткани для книжной обложки. Бумага, тушь, акварель, белла. 20,5x16.5 см. МКДУ

Графический оригинал обложки книги «Кораблики» (рис. 6), интересен сочетанием шрифтовой композиции, выполненной белым, и контрастного орнамента. Трехчастный вертикальный орнамент из крупных цветочных элементов прерывается белыми надписями, выполненными в технике аппликации. Создается почти пространственная двухплановость.

Художник уходит от симметричного решения на обложке, размещая три зигзагообразных элемента и уравновешивая композицию жесткими вертикалями черного. Рукопись сказки датирована 1919 годом, текст сказки «Кораблики» был опубликован в сборнике «Казки». Отдельной книгой сказка не вышла, эскиз не был использован для печати [1]

рис. 7 М. Жук. Обложка книги. Картон, тушь, акварель, белла. 23,1x18.2 см. МКДУ

Так же и эскиз к обложке книги «Водичка-молодничка» (рис.7) не был опубликован в виде отдельной обложки. Сама сказка также вошла в сборник «Казки». Графическое решение обложки строгое и изящное. Орнамент заполняет всю ее плоскость. Его центральный элемент – расписная тарелка, которая может восприниматься и как чаша. Растительный орнамент фона струится по

вертикали, вызывая ассоциации с потоком воды. Учитывая содержание сказки, в котором старый «дед» превращается в молодого юношу, а «баба», не зная меры, в маленькую девочку, не случайны и смысловые ассоциации. Орнамент тарелки, закручивается почти по спирали, напоминая символы Триполья и традиционный орнамент деревянной резьбы.

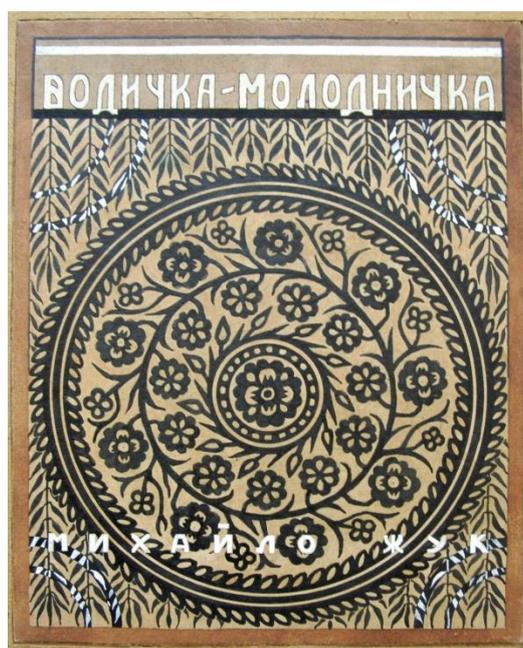

рис. 7 М. Жук. Обложка книги. Картон, тушь, акварель, белла. 23,1x18.2 см. МКДУ

Такое лаконичное и одновременно многослойное решение характерно для М.Жука, чья художественная лексика восходит к образцам символизма. Декоративная составляющая не является доминирующей, как у О.Судоморы.

Сравнение работ двух художников позволяет представить широту творческих поисков книжной графики первой трети XX века. Книжная иллюстрация, в том числе и детская, развивалась в русле идей ар-нуво, близка к поискам европейского модерна и творчества художников «Мира

искусства». Особенностью является внимание к народному творчеству и орнаментальным элементам. Работы, хранящиеся в МКДУ, были реализованы только частично, но они ярко характеризуют творческие поиски художников.

Выводы:

Графические работы О.Судоморы и М.Жука из коллекции Музея книги и книгопечатания Украины представляют собой подготовленные для печати оригиналы иллюстраций и обложек к книгам. Они

демонстрируют различные подходы в оформлении книги первой трети XX века.

Творчество О.Судоморы близко к идеям арнуво в его адаптированном национальном варианте. Подчеркнутая декоративность его работ остается неизменной независимо от политической риторики и тематики оформляемых книг. Работы М.Жука демонстрируют мышление близкое к символизму. При своей внешней лаконичности базируются на глубоком проникновении в суть литературного материала и национальной традиции.

Работы, хранящиеся в музее, не получили тиражного воплощения. Они демонстрируют замысел и мастерство авторов вне искажений полиграфического репродуцирования.

Литература

1. Книжкові обкладинки Михайла Жука: Каталог виставки. Одеський державний літературний музей / уклад. О. Лагутенко, С. Лущик. — Одеса, 1994. — 35 с.

2. Лагутенко О. Українська графіка першої третини XX століття [Текст] / О. Лагутенко. — К.: Грані-Т, 2006. — 240 с.

3. Лагутенко О. Українська книжкова обкладинка першої третини XX століття / Стилiстичні особливості художньої мови. — К.: Політехніка, 2005. — 124 с.

4. Савицкая Л. На пути обновления. Искусство Украины в 1890-1910-е годы / Л. Л. Савицкая; Национальный технический ун-т "ХПИ". — Х: ТО Эксклюзив, 2003. — 468 с.

5. Соколюк Л. Михайло Жук: мистець-літератор : монографія / Людмила Соколюк. — Харків : Видавець Олександр Савчук, 2018. — 256 с.

6. Яворская О. «Дайте мені можливість працювати...». Казки Михайла Жука//Дім князя Гагаріна: Збірник наукових статей публікацій. Одеський літературний музей. — Вип. 6. Частина 1. — Одеса: Сімекс-прінт, 2011. — с. 321-423.