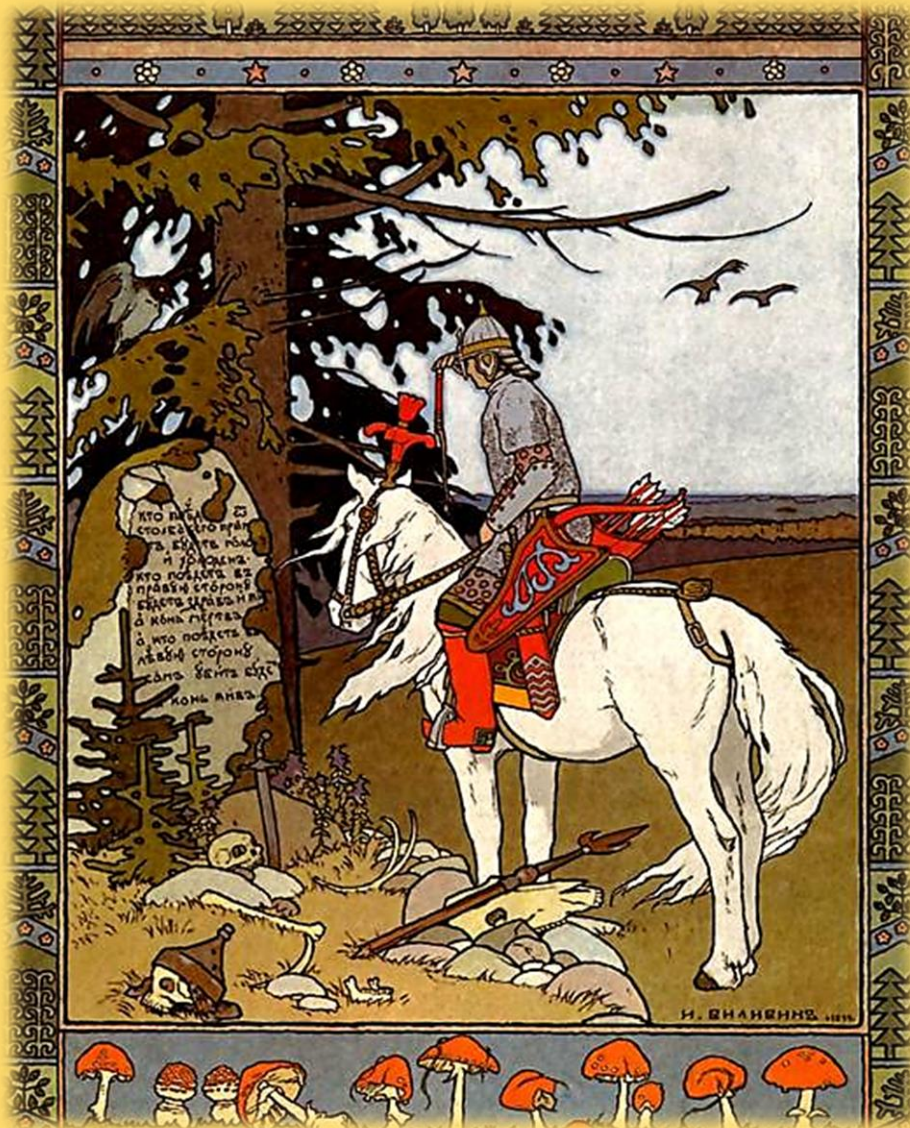

Иван Яковлевич Билибин

Жизнь и творчество

Иван Яковлевич Билибин

(4 августа 1876— 7 февраля 1942)

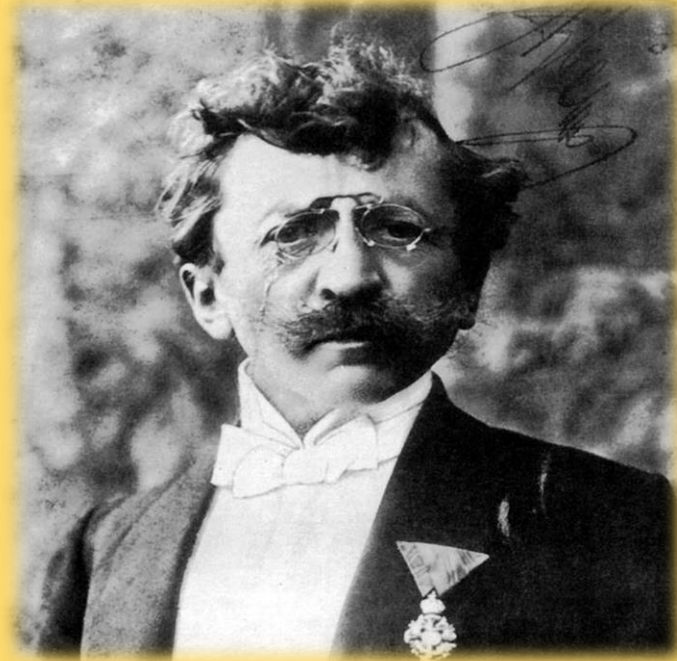
Русский художник,
иллюстратор
и театральный
оформитель, участник
объединения «Мир
искусства».

Создал собственный
стиль в графике.

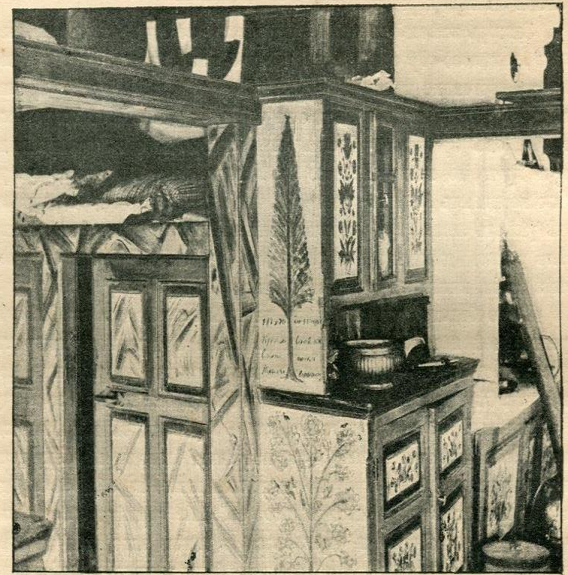
- Родился **4 августа 1876** года в селе Тарховка, под Петербургом.
- Отец служил судовым врачом на военно-морском флоте. Мать воспитывалась в семье морского инженера.
- В возрасте 12-ти лет Иван был принят в Первую классическую гимназию столицы, которую окончил с отличием в **1896** году.
- В **1900** году стал выпускником-юристом Петербургского университета.

- Одновременно с учебой в университете Билибин занимался в Рисовальной школе ОПХ (Общество поощрения художеств). Он также брал уроки в частной художественной школе австро-венгерского художника **Антон Ажбе** в Мюнхене.
- На родине Билибин учился живописи под руководством **Ильи Репина**, сначала в студии княгини Марии Тенишевой, а затем в Высшем художественном училище Академии художеств, куда его и устроил Репин.

По поручению Русского музея в 1899 году Билибин объехал несколько губерний, где собрал коллекцию предметов крестьянского быта. В поездках иллюстратор не расставался с бумагой и карандашом. Рисовал и фотографировал деревянные строения, одежду, изучал орнаменты и писал теоретические статьи. Иван Яковлевич трудился по 10–12 часов день. Художник не раз участвовал в археологических экспедициях по Русскому Северу, делал зарисовки деревянных изб и храмов, костюмов, вышивок, утвари, собирал иконы, лубки и пряничные доски, знал немало народных песен и частушек. Недаром авторитетный художественный критик Серебряного века Александр Бенуа, отмечая природный талант Билибина, замечал: «Его упорное изучение народных мотивов дает ему здоровую пищу: в то же время развивается в нем его красочность и воспитывается его техника».

Внутренность избы в Тотемском у., Вologодской губ. (Изъ колл. фот. И. Я. Билибина).

Первое в г. Кижях, Петрозаводского уезда. (Изъ колл. фот. И. Я. Билибина).

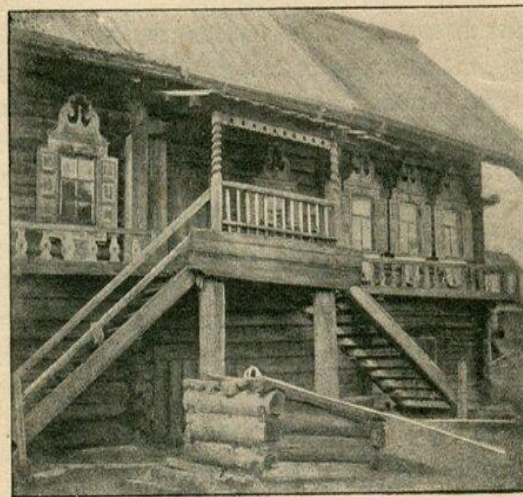
- Художник хотел знать и изучал духовную составляющую своего народа, его поэтику и быт. В **1899** году Иван Яковлевич Билибин побывал в деревне Егны, что в Тверской губернии, в **1902** году он изучал культуру и этнографию Вологодской губернии, затем художник посетил Олонецкую и Архангельскую губернии. Из поездок Билибин привез коллекцию работ народных художников.
- Его впечатления вылились в **публицистические произведения и научные доклады** о народном творчестве, архитектуре и национальном костюме. Еще более плодотворным результатом этих путешествий стали **самобытные произведения** Билибина.

Праздничный наряд замужней женщины въ Сольвычегодскомъ уѣздѣ Вологодской губ. (Изъ колл. фот. И. Я. Билибина).

Замужняя женщина Вологодск. губ., Сольвычегодск. у., въ старинномъ нарядѣ. (Изъ колл. фот. И. Я. Билибина).

Крестьянское крыльцо. Петрозаводскій уѣздъ. (Изъ колл. фот. И. Я. Билибина).

ЗАУЖНАА ЖЕНЬ
ШИНА ОЛОНЦУ
КОЙ РУВЪ КАРЪ
РОПОЛЬСКАГО
УЪЗДА.

И. РИЛЕНКО 1915

БОЛОГОДСКАА
МОЛОДУХА ВЪ
ПРАЗДНИНОМЪ
НАРМДЪ.

И. РИЛЕНКО 1915

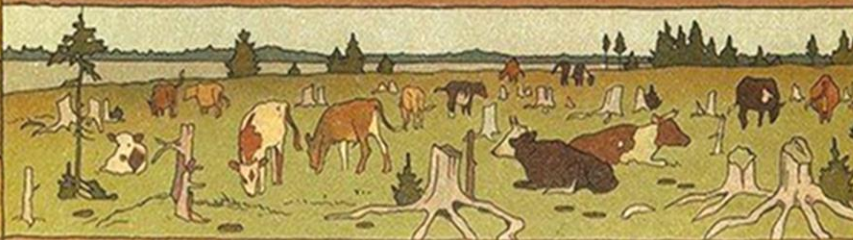

И. Б.
1919

- В **1899-1902** годах русская Экспедиция заготовления государственных бумаг выпустила цикл книжек, снабженных иллюстрациями Билибина к народным сказкам. Здесь были графические картины к сказкам «Василиса Прекрасная», «Белая уточка», «Иван Царевич и Жар-птица» и ко многим другим.

«Красный всадник»
Иллюстрация к сказке
«Василиса Прекрасная»

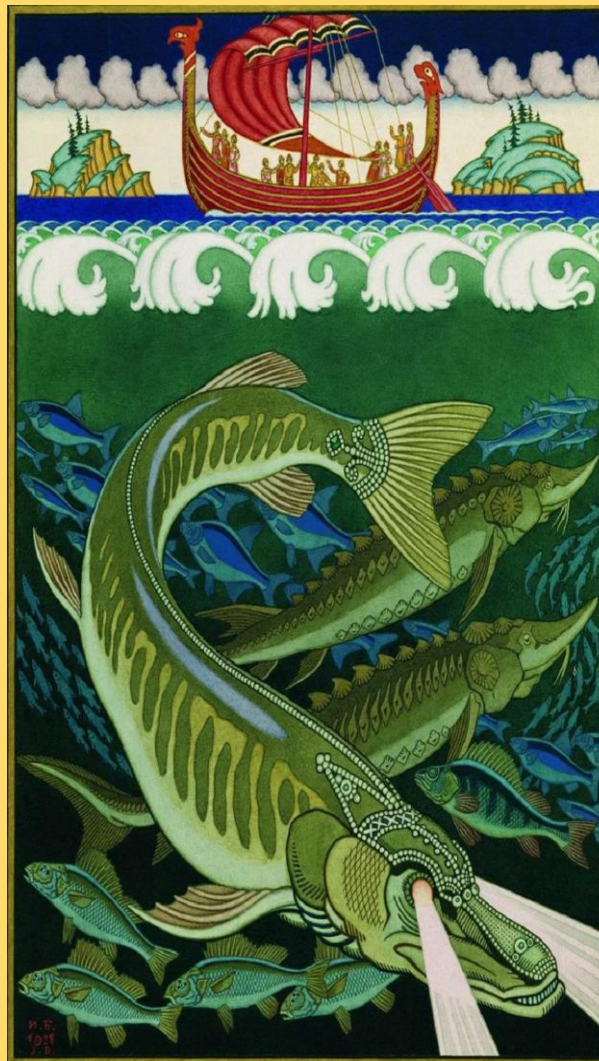

«Белая уточка»

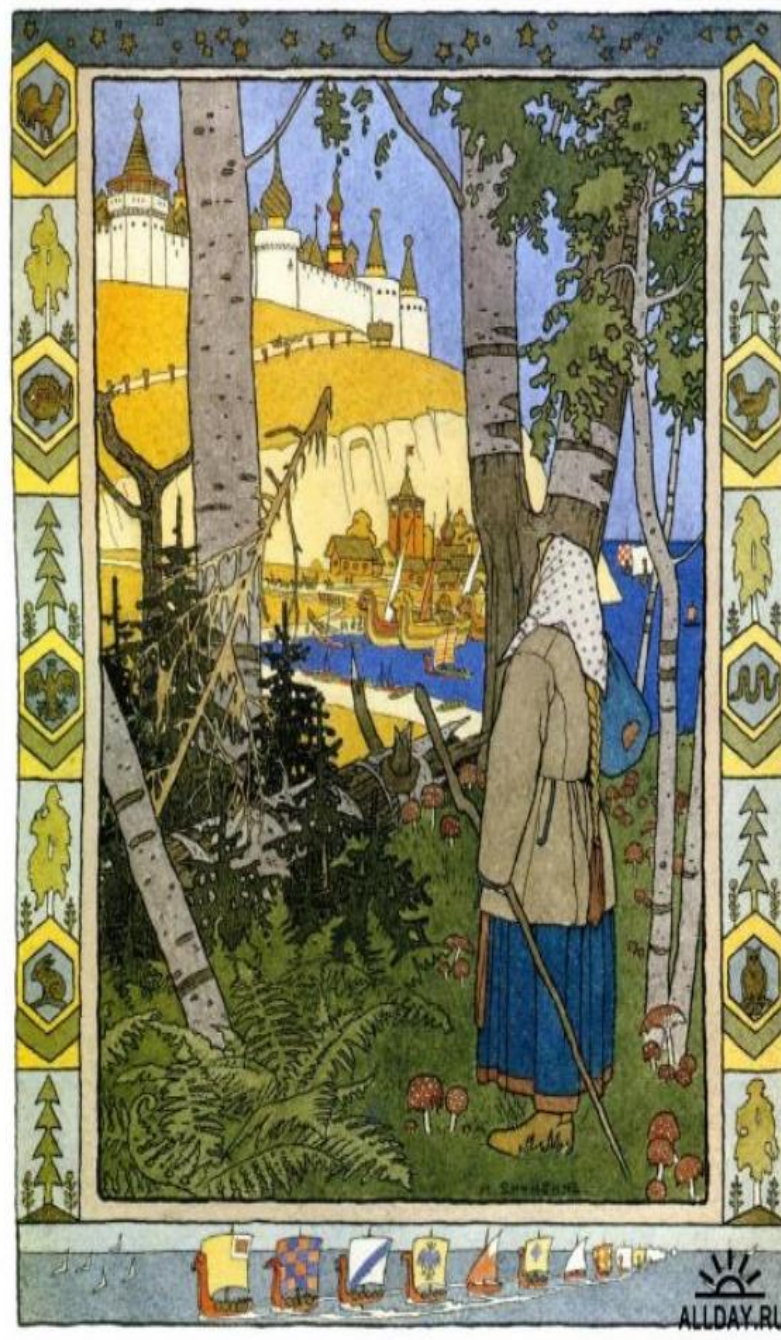

«Иван-царевич и Жар-птица»

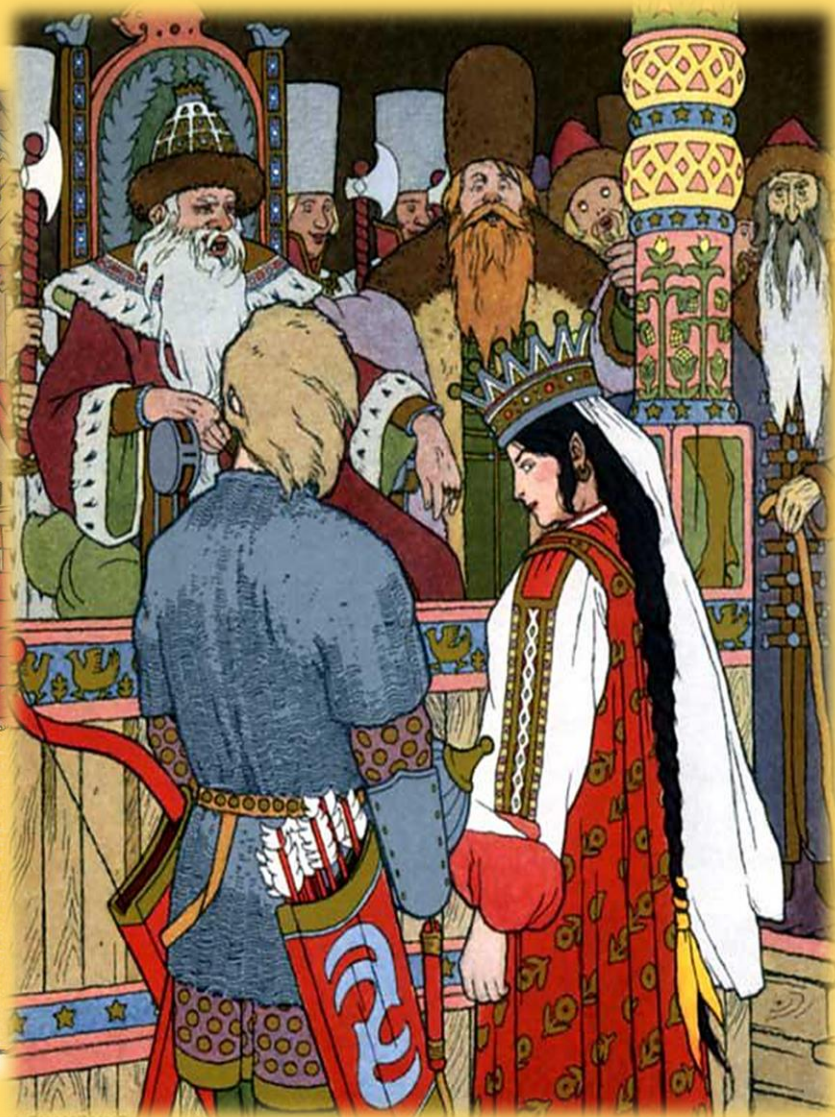
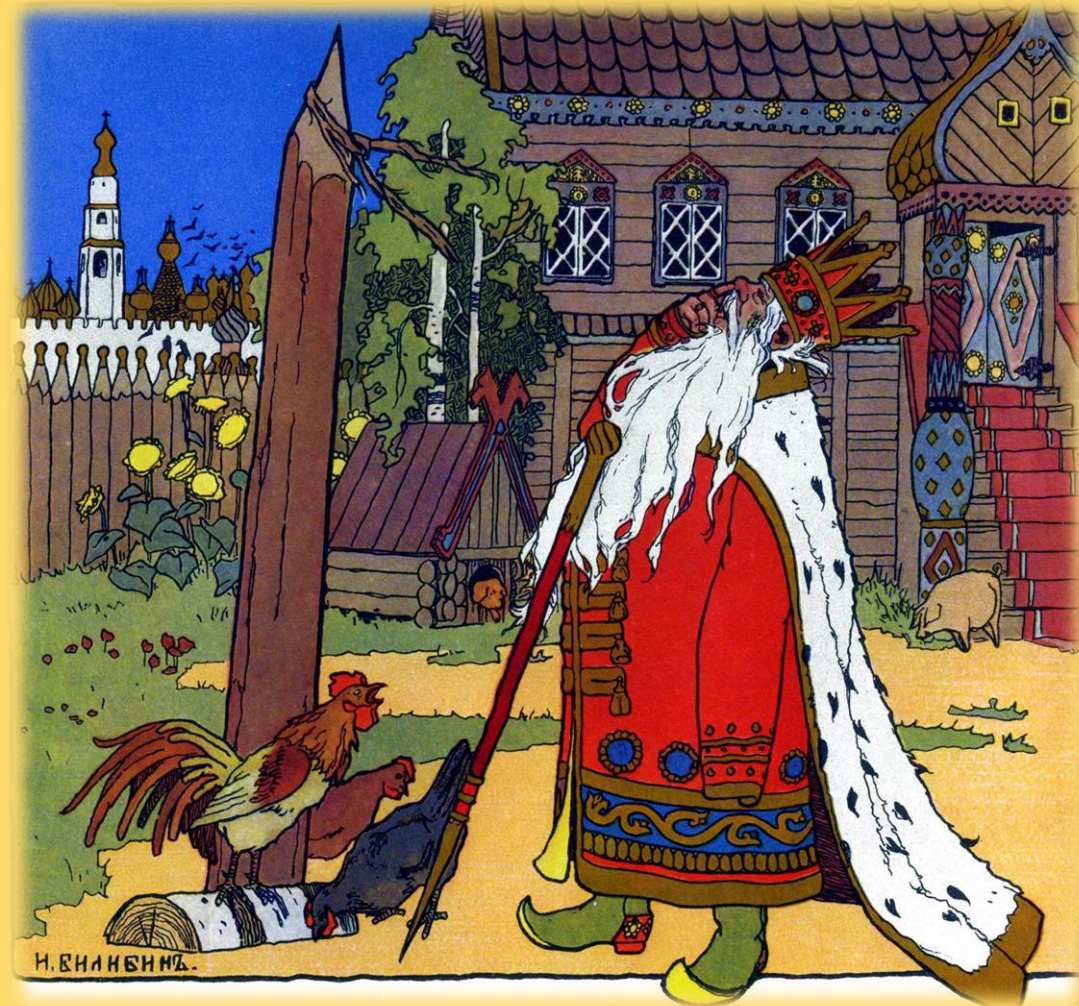
И. Я. Билибин разработал систему графических приемов, которые дали возможность объединять иллюстрации и оформление в одном стиле, подчинив их плоскости книжной страницы. Характерные черты билибинского стиля: красота узорного рисунка, изысканная декоративность цветовых сочетаний, тонкое зрительное воплощение мира, сочетание яркой сказочности с чувством народного юмора и др.

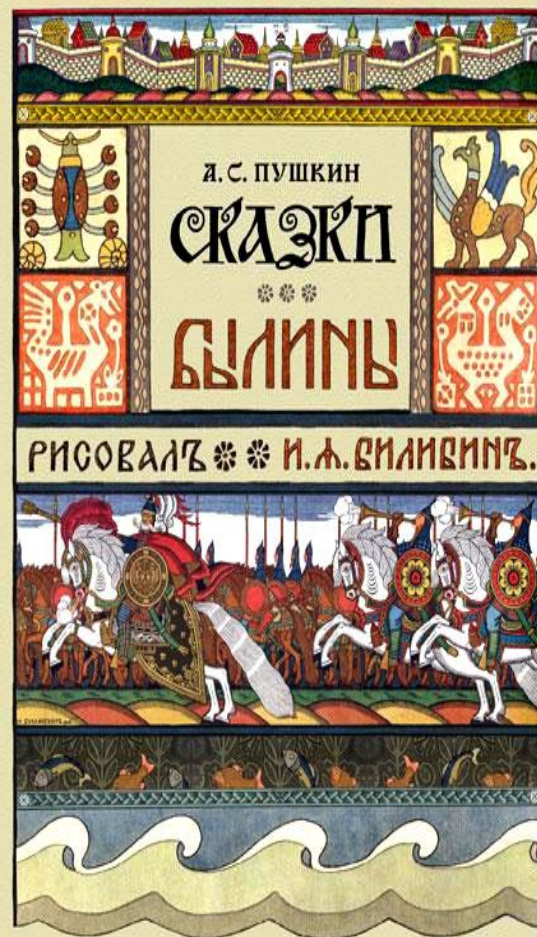
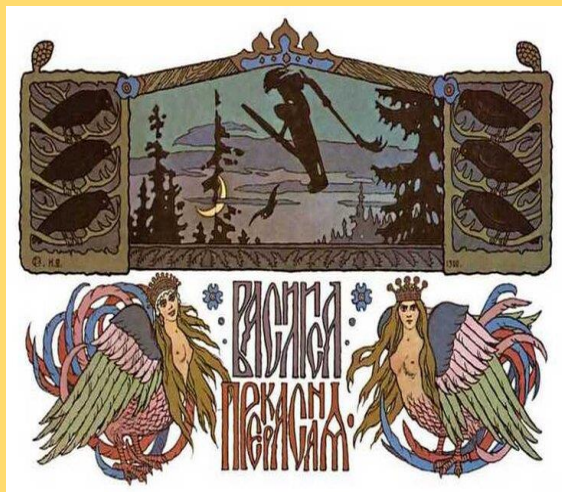

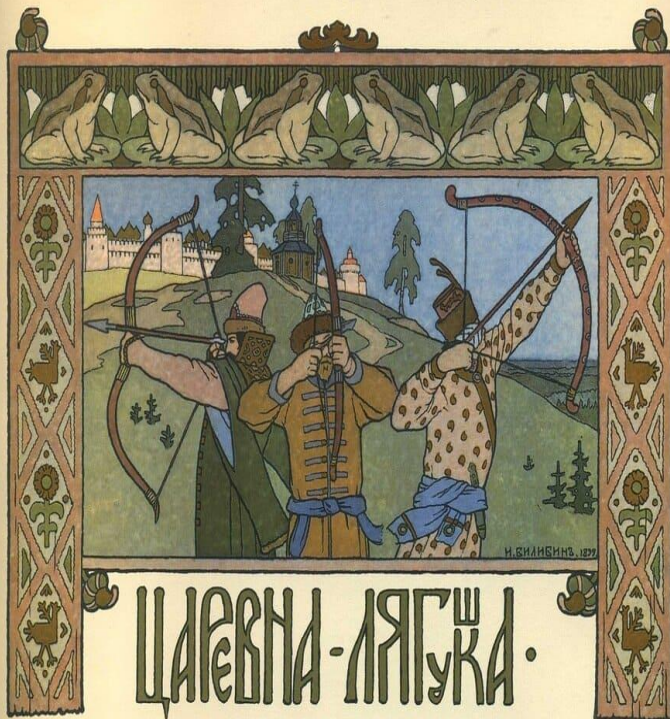
Художник стремился к ансамблевому решению. Плоскость книжной страницы он подчеркивал контурной линией, колористическим единством, условным делением пространства на планы и объединением различных точек зрения в композиции.

- Основные черты неповторимого стиля Билибина - четкий узорчатый **графический контур**, исполненный с предельной **подробностью** и расцвеченный **акварельной гаммой** самых **ярких** оттенков.

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА.

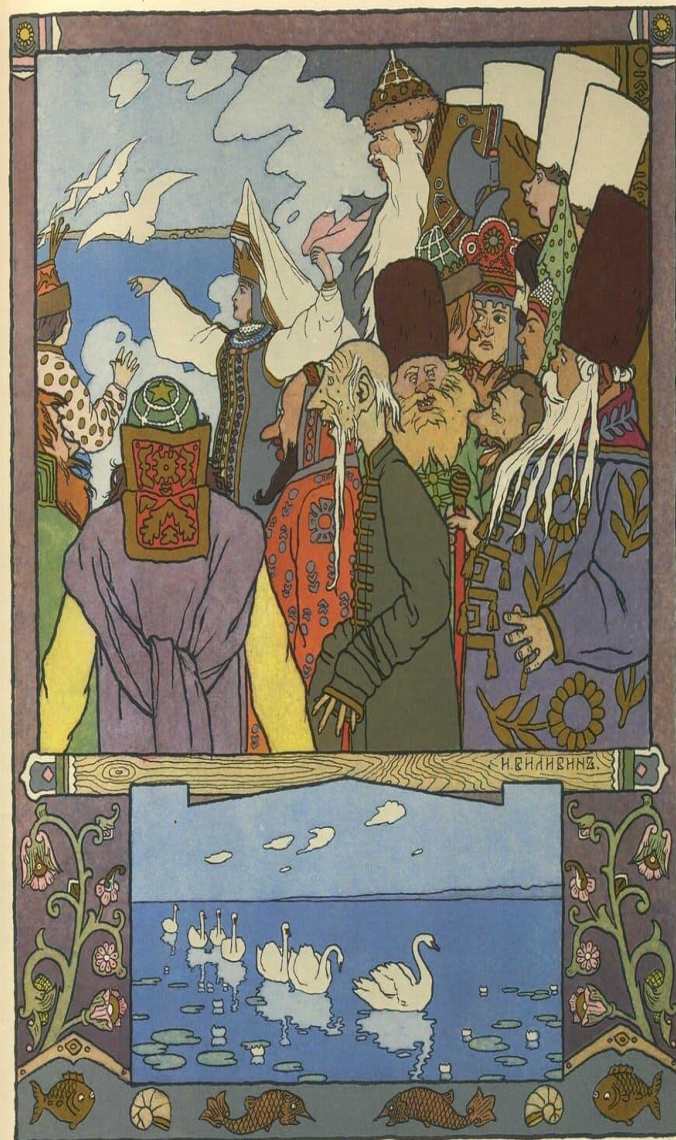

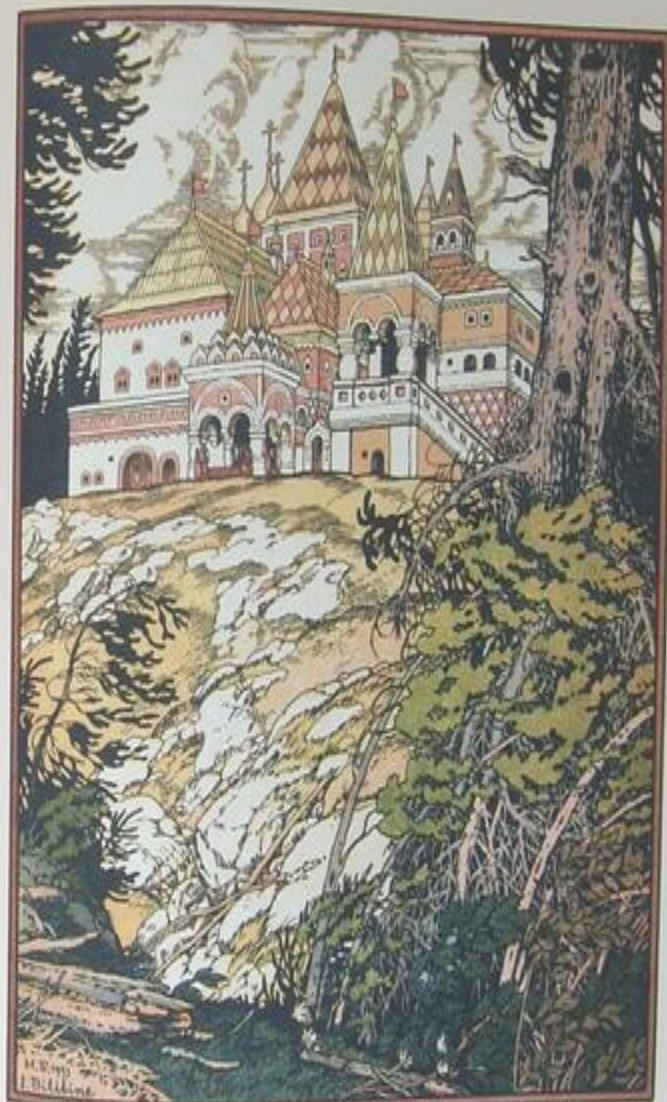
некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь с царицей; у них было три сына, удалыцы такие, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Младшего звали Иван-царевич. Как стали сыновья на возрасте, собрал их царь и говорит:

— Вот что, сынки, пора вам жениться, возьмите каждый по стреле, выходите в чистое поле, натяните тугие луки и стреляйте в разные стороны. Куда чья стрела упадет, там и ищите себе жену.

Стрела старшего брата упала на боярский двор, подняла ее боярская дочь и подала царевичу. Стрела среднего брата полетела на широкий купеческий двор, подала ему стрелу молодая дочь купеческая. Пустил свою стрелу младший брат — улетела стрела никто не знает куда.

Вот он шел-шел, дошел до грязного болота и видит, сидит на кочке лягушка-квакушка и его стрелу держит.

И была бы у ней на посылках». —
Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
Долго у моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился —
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто.

ВЫЛИНЫ.

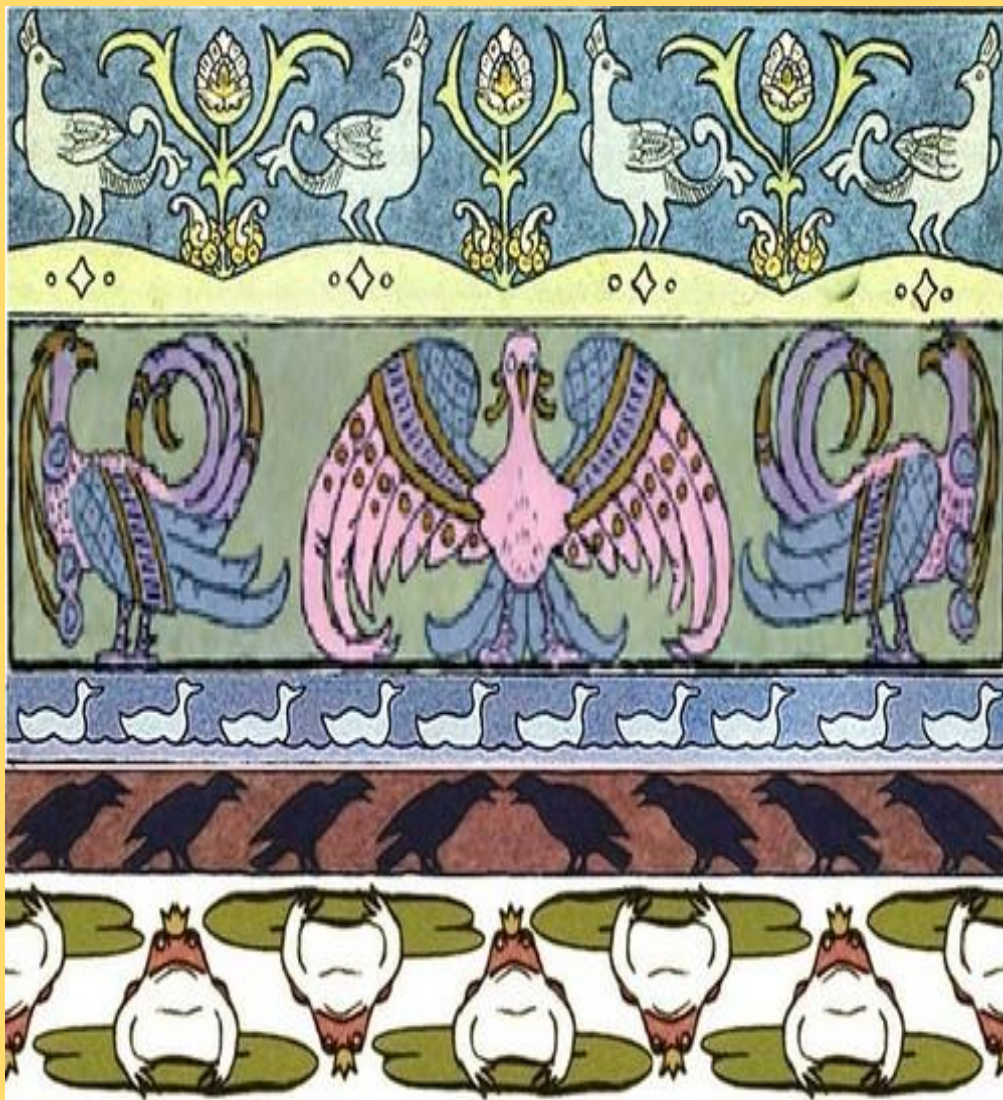

Илья Муромец и жена Святогора. 1912. Эскиз иллюстрации к былинне (не издана)

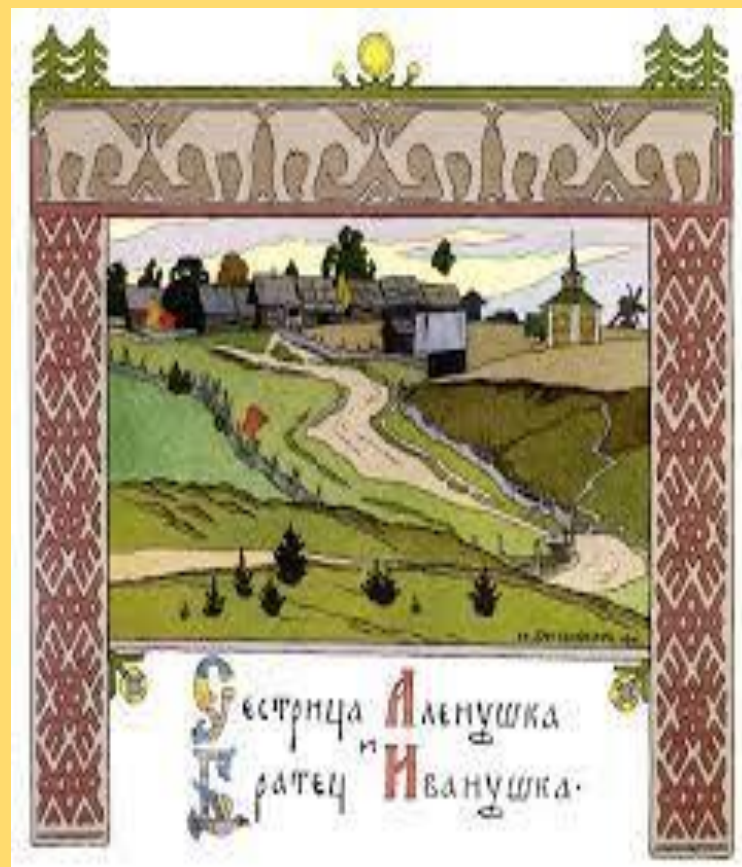
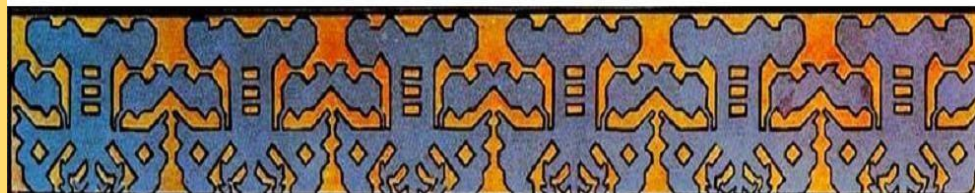

месте с друзьями, семейством Чирковых, художник думал через Константинополь переправиться в Прагу. В столице Чехии хорошо знали и Билибина, и Евгения Николаевича. К тому времени график контактировал с чешским художником М. Алену; билибинские работы выставлялись чешским объединением «Манес», экспонировались на пражской выставке «Noir et Blanc»; в 1910 году изданы первые переводы русских сказок и былины, воспроизводившие иллюстрации мастера 1899–1900 годов; запомнилось сотрудничество с режиссером Р. Поляком, ставившим в 1905 году «Снегурочку» Н.А. Римского-Корсакова с костюмами и декорациями Билибина. Чирков, влюбленный в Прагу, «город красивый и привлекательный, местами напоминающий Петроград», звал Билибина именно туда. Для того, чтобы «бросить якорь» здесь, у художника были вполне веские причины. Наряду с Парижем, Берлином средневековая столица Чехии стала одним из центров русской эмиграции. Но никто не знал, куда плывет пароход «Саратов». Первой остановкой был Стамбул, затем кипрский порт Фамагуста, следующей, 13 марта, – Александрия. Вынужденная остановка из-за карантина в александрийском лагере Тель-эль-Кебир и появившееся желание обогатить себя впечатлениями, что может дать Египет, заставили мастера «после долгих мытарств обосноваться в Каире». «...Это был самый неподдающийся рок. Так было написано в книге моей судьбы», – вспоминал в автобиографии Билибин. «Я никогда не забуду того потрясающего впечатления, когда я впервые попал в старинные кварталы Каира... Мне казалось, что передо мною оживала одна из страниц «Тысячи и одной ночи»... Садись и рисуй восточную сказку». Он мысленно о кругосветном путешествии. Но мечты разбились о реальность. Средством к существованию художника-эмигранта теперь служила не любимая работа, а продажа произведений сомнительным коллекционерам и спекулянтам. «Живу на старости лет совсем студентом. Временами это раздражает...» Покидая Россию, художнику не удалось перевезти ни ценную библиотеку, ни коллекцию русского народного прикладного искусства – огромный рабочий фонд, собранный за многие годы. Через русского консула, познакомившего художника с директором Арабского музея, появились заказы на портреты и декоративные панно. Заказчики – богатые греческие магнаты Бенаки, Кастази, арабский паша Мидхат. Появилась мастерская в европейском квартале. Огромная студия стояла в саду с розами и пальмами на улице Антикхан, что означает – «улица Музея» – знаменитого музея Масперо. Склонный к шутке Билибин нарек студию Антикханией, а себя – Иоанном Белям...

Орнаменты

Процесс выполнения И. Я. Билибиным графического рисунка напоминал труд гравера. Набросав на бумаге эскиз, он уточнял композицию во всех деталях на кальке, а затем переводил на ватман. После этого колонковой кистью с обрезанным концом, уподобляя ее резцу, проводил по карандашному рисунку четкий проволочный контур тушью.

В зрелый период творчества Билибин отказался от употребления пера, к которому иногда прибегал в ранних иллюстрациях.

За безукоризненную твердость линии товарищи шутливо прозвали его "Иван - железная рука".

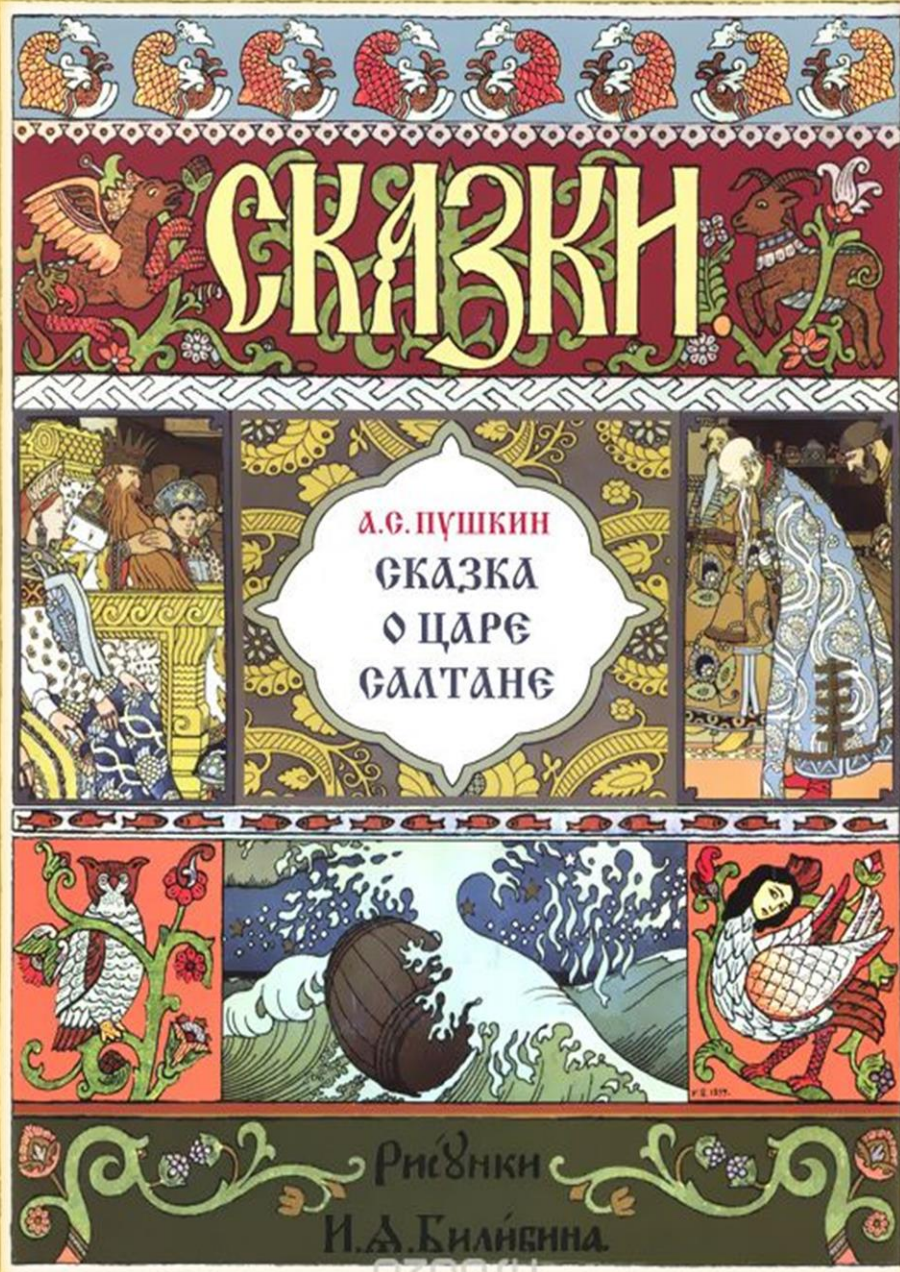

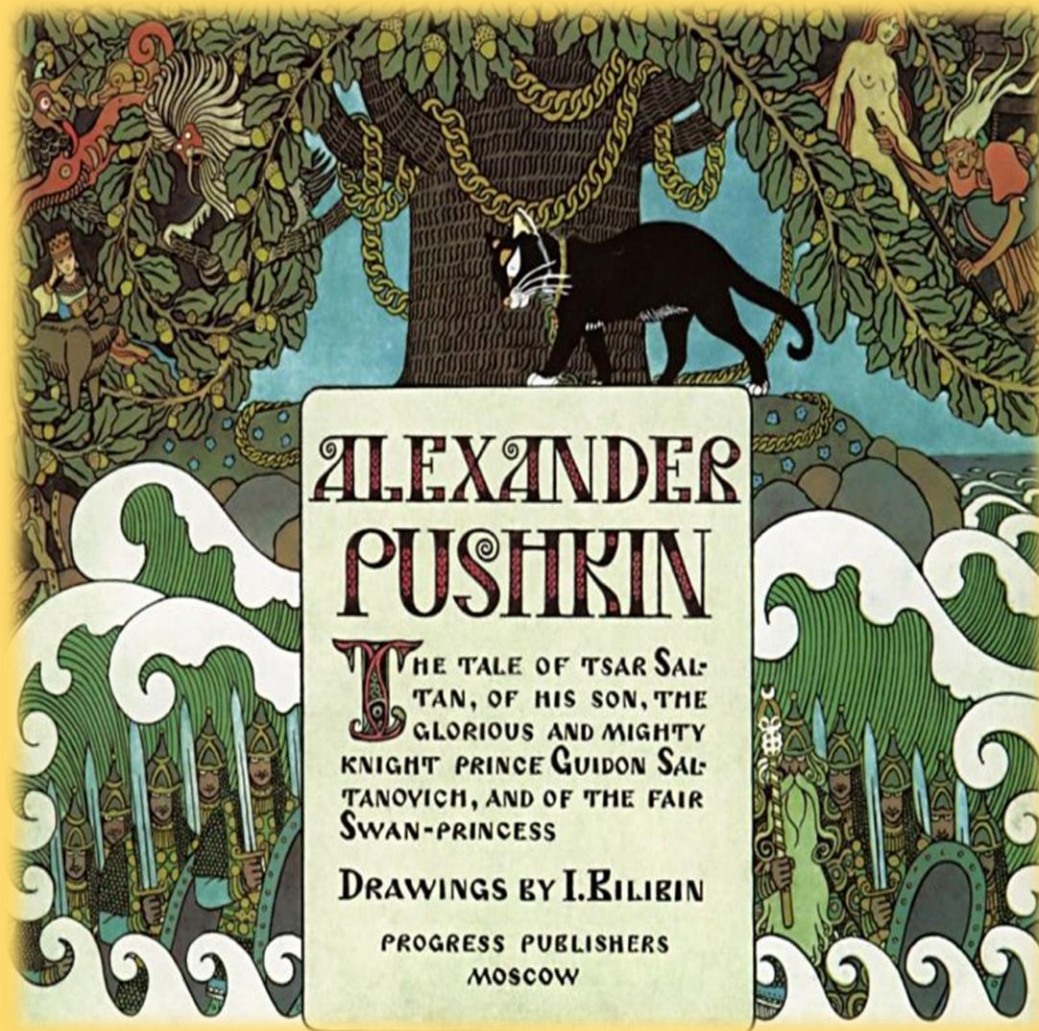
С 1907 по 1911 годы Билибин
создал ряд иллюстраций
к былинам и сказочным
поэтическим произведениям
Александра Сергеевича
Пушкина.

«Сказка о царе Салтане»

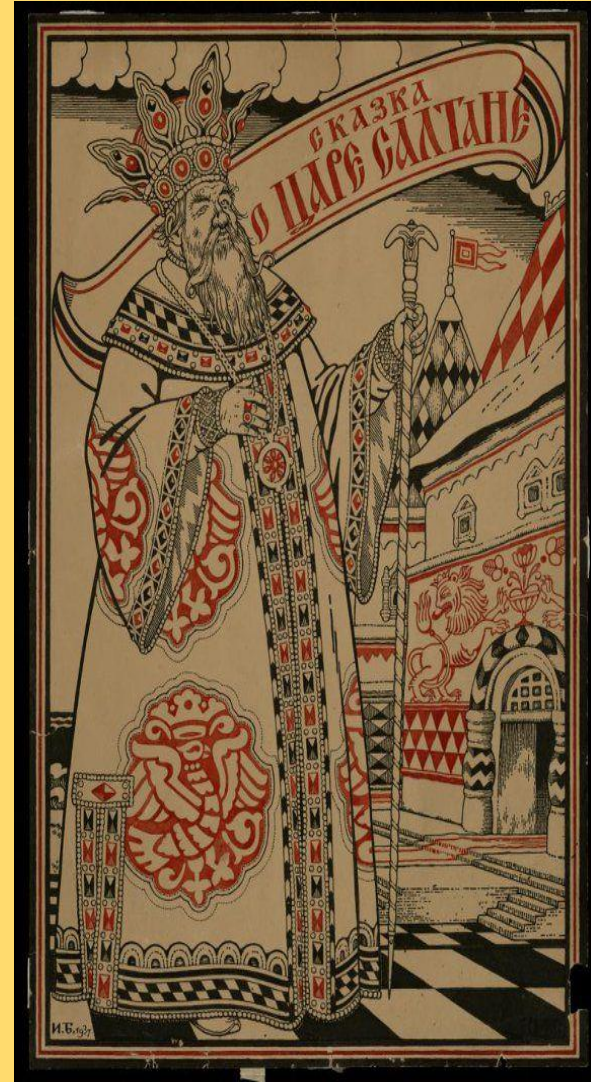
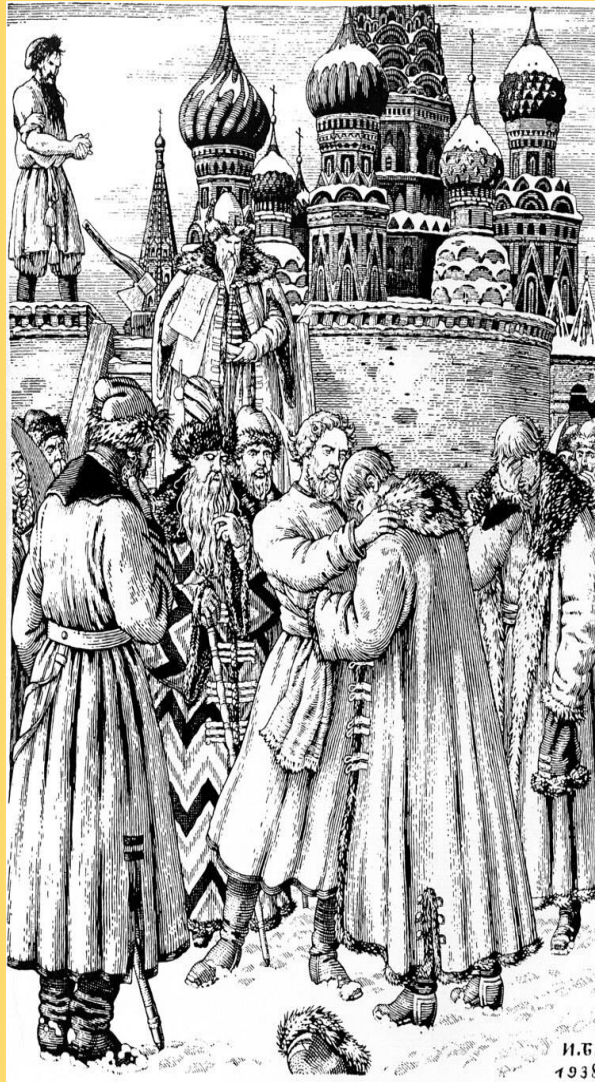
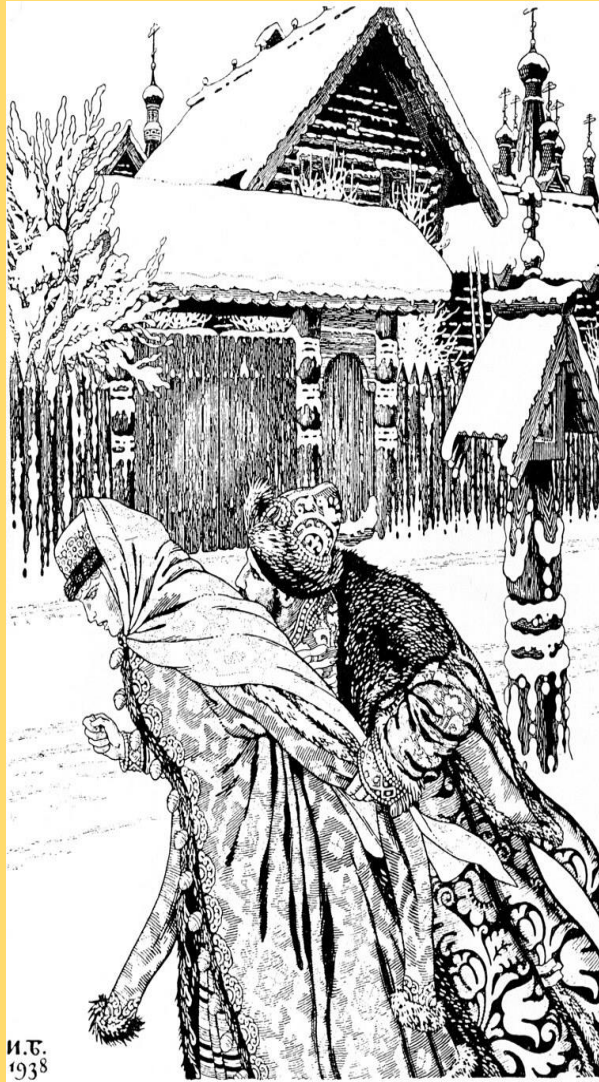

«Сказка о Золотом петушке»
Шамаханская царица.

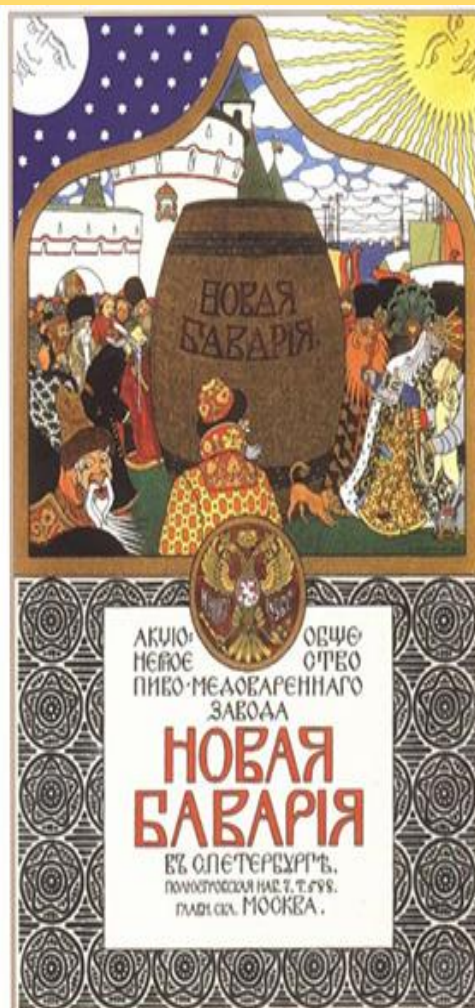
«Сказка о царе Салтане».
Вариант обложки книги.
Иллюстрация.

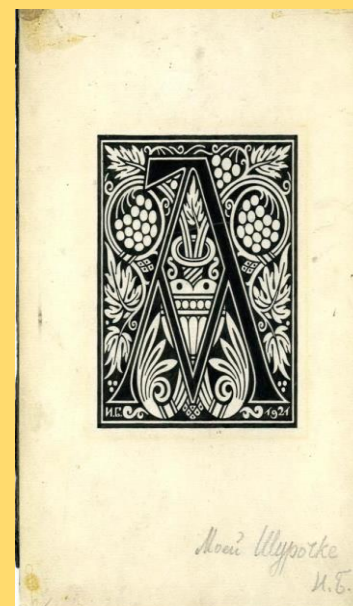
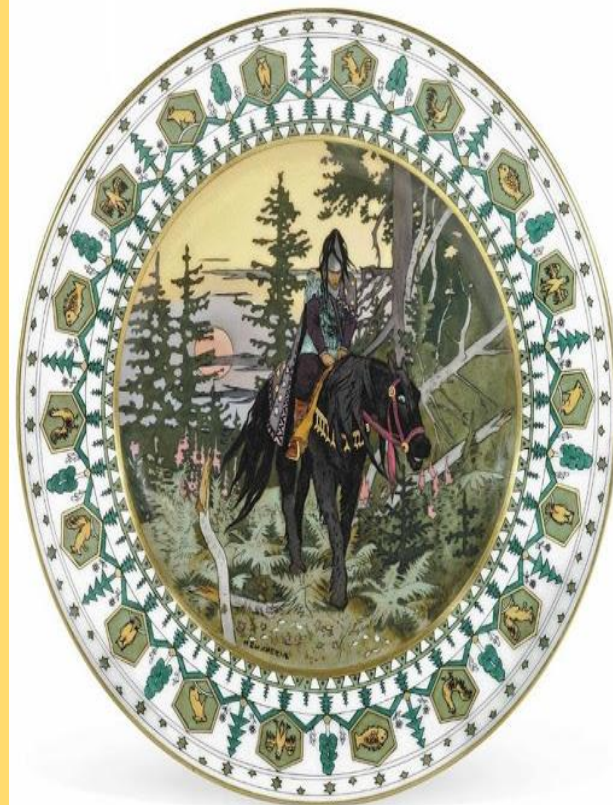

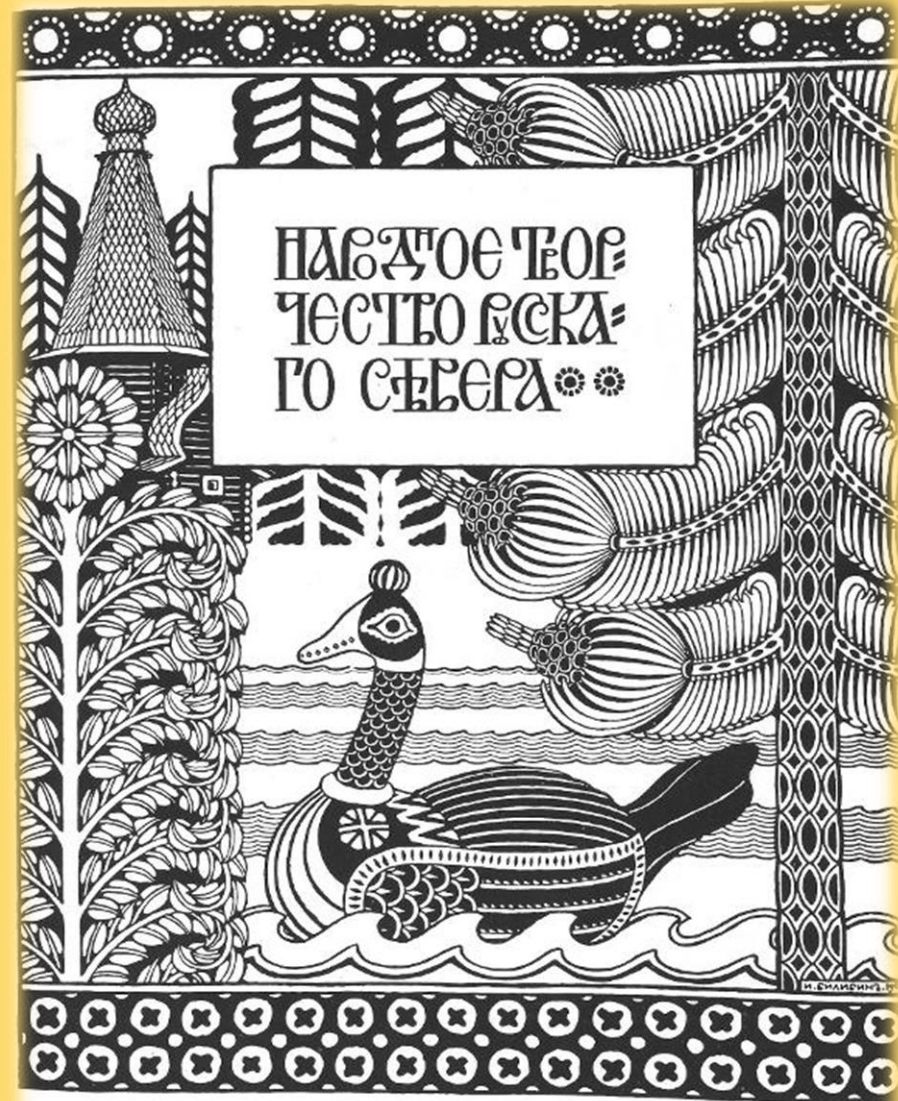
Афиша к выставке предметов искусства в залах барона Штиглица 1904г

21. Билибин И.
 «Новая Бавария»... 1903

- Иван Билибин трудился в качестве художника и в журналах. Издания «Народная читальня», «Золотое руно», «Художественные сокровища России» и другие содержали виньетки, заставки, обложки и плакаты Билибина.

Дальнейшее развитие билибинского стиля состоит в том, что в более поздних иллюстрациях художник от лубочных приемов перешел к иным принципам: цвета становятся звучнее и насыщеннее, но границы между ними обозначены теперь не черным проволочным контуром, а тональным сгущением и тонкой цветной линией. Краски кажутся сияющими, но сохраняют локальность и плоскостность, а изображение порой напоминает перегородчатую эмаль.

- Работы русского мастера графики стали **известны за рубежом**. Их показывали на выставках в Праге и Париже, в Венеции и Берлине, в Вене, Брюсселе и Лейпциге.

«Финист, ясный сокол»

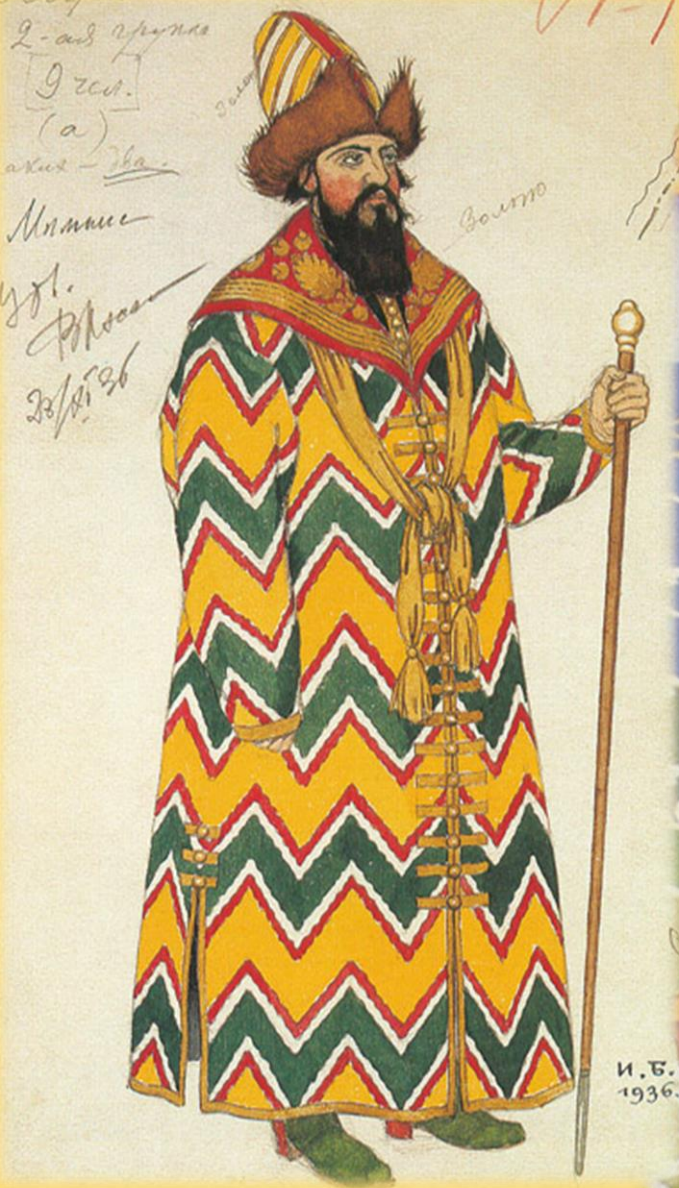
- Карьера Билибина в качестве автора **театральных декораций** началась с сотрудничества с Парижским национальным театром, который сделал ему заказ на эскизы к опере Римского-Корсакова «Снегурочка». Затем были декорации к постановкам в Петербурге и Москве (опера Римского-Корсакова «Золотой петушок»). Билибин делал также **эскизы нарядов** (к опере Мусоргского «Борис Годунов», к драме Кальдерона «Чистилище Святого Патрика» и др.), разработал стиль одежды к Дягилевскому балету.

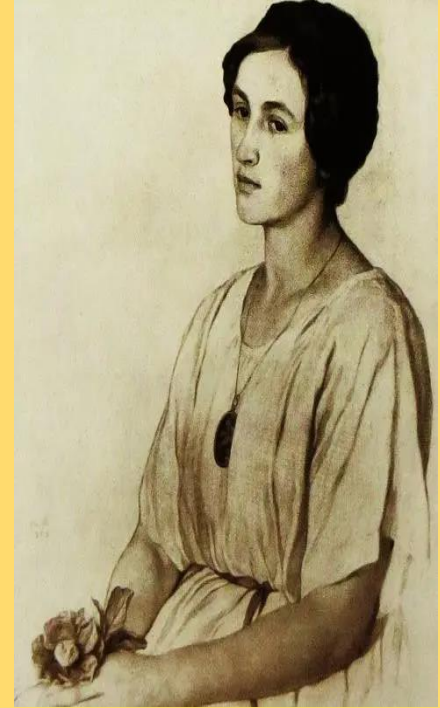
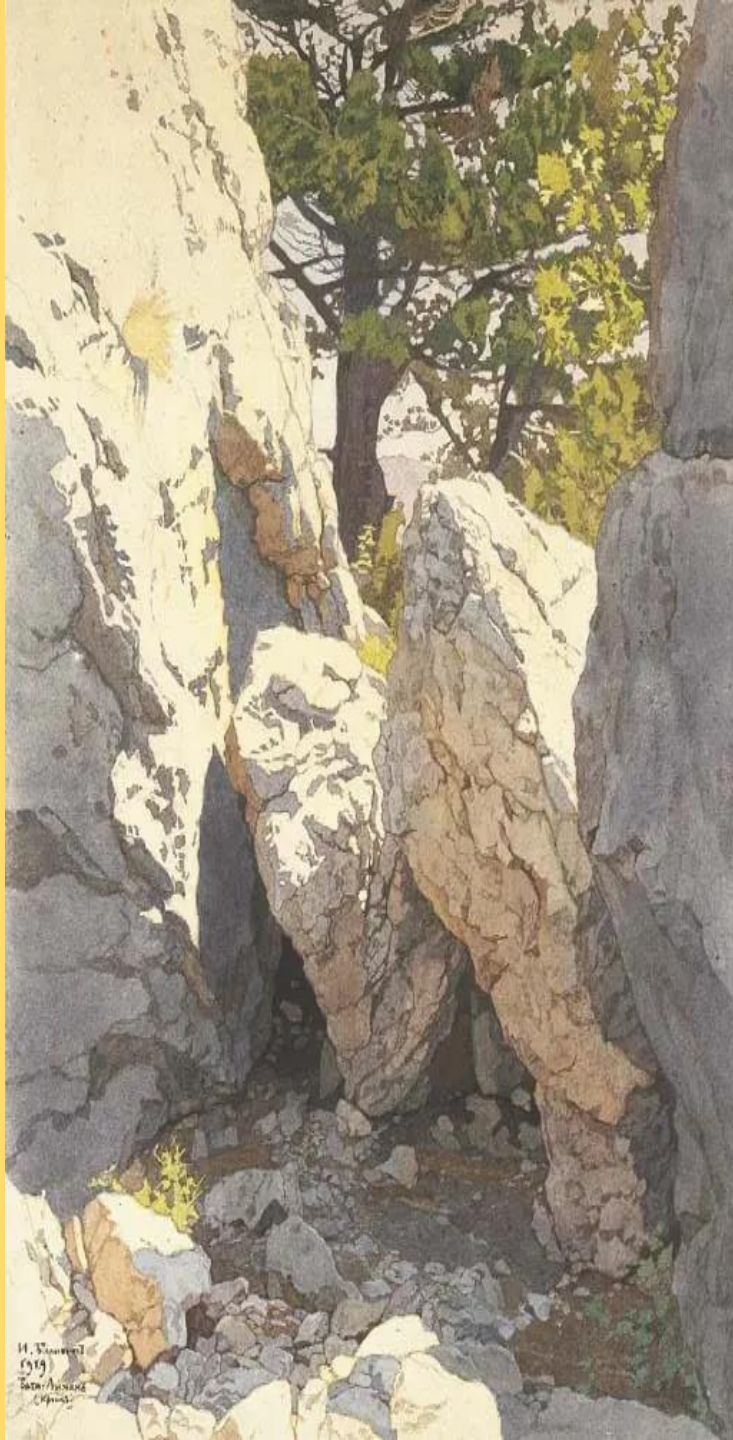
148 ПАЛАТЫ В ЦАРСКОМ ТЕРЕМЕ
Эскиз декорации к четвертому действию оперы Н. А. Римского-Корсакова
«Царская невеста». 1930

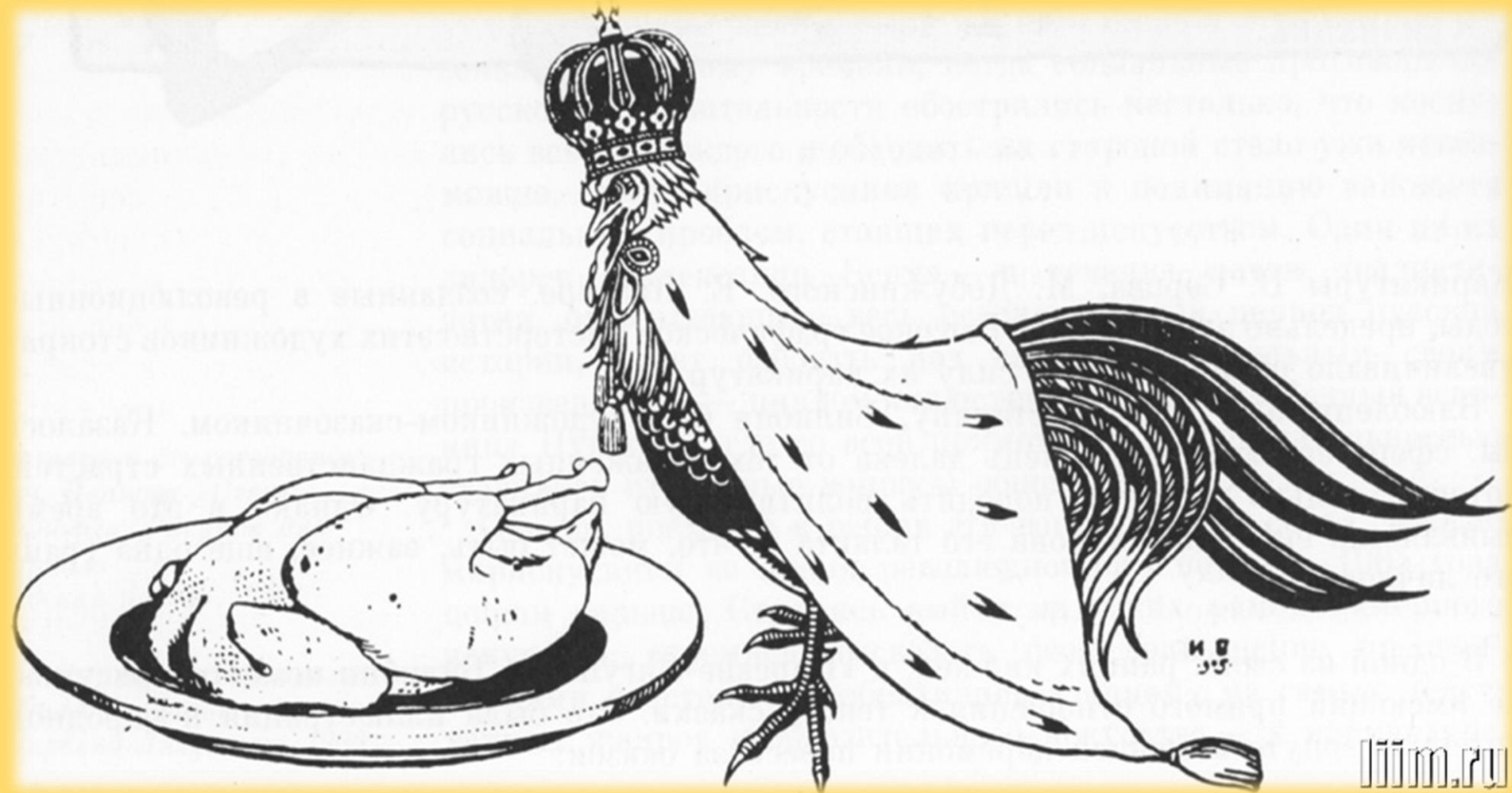

- Эскизы костюмов и декораций к операм Римского-Корсакова.

- Русская революция 1905 года наложила свой отпечаток на творчество Билибина: он неожиданно принялся за создание **карикатур**.
- Десять лет, начиная с **1907** года, Билибин преподавал графику в школе **Общества поощрения художеств**.

- После путешествия по Англии и Ирландии Иван Яковлевич увлекся **пейзажем**. Скалистые и морские пейзажи художник творил в Крыму, куда выезжал каждое лето.

- В **феврале 1917** года Иван Яковлевич создал эскиз рисунка с двуглавым орлом, который увенчал герб Временного правительства, а много позже использовался при чеканке монет.
- Октябрьская революция не вызвала у художника энтузиазма. Он перебрался в Крым, где у него имелась мастерская. После отступления белогвардейцев оказался в Ростове-на-Дону, затем в Новороссийске. В **1920** году он отбыл за границу из порта в Новороссийске и оказался в Египте, где прожил четыре года.

Билибин поселился в **Каире**. Изучал искусство современного и древнего Египта, готовил эскизы фресок для поместий богачей, рисовал портреты местных жителей и пейзажи.

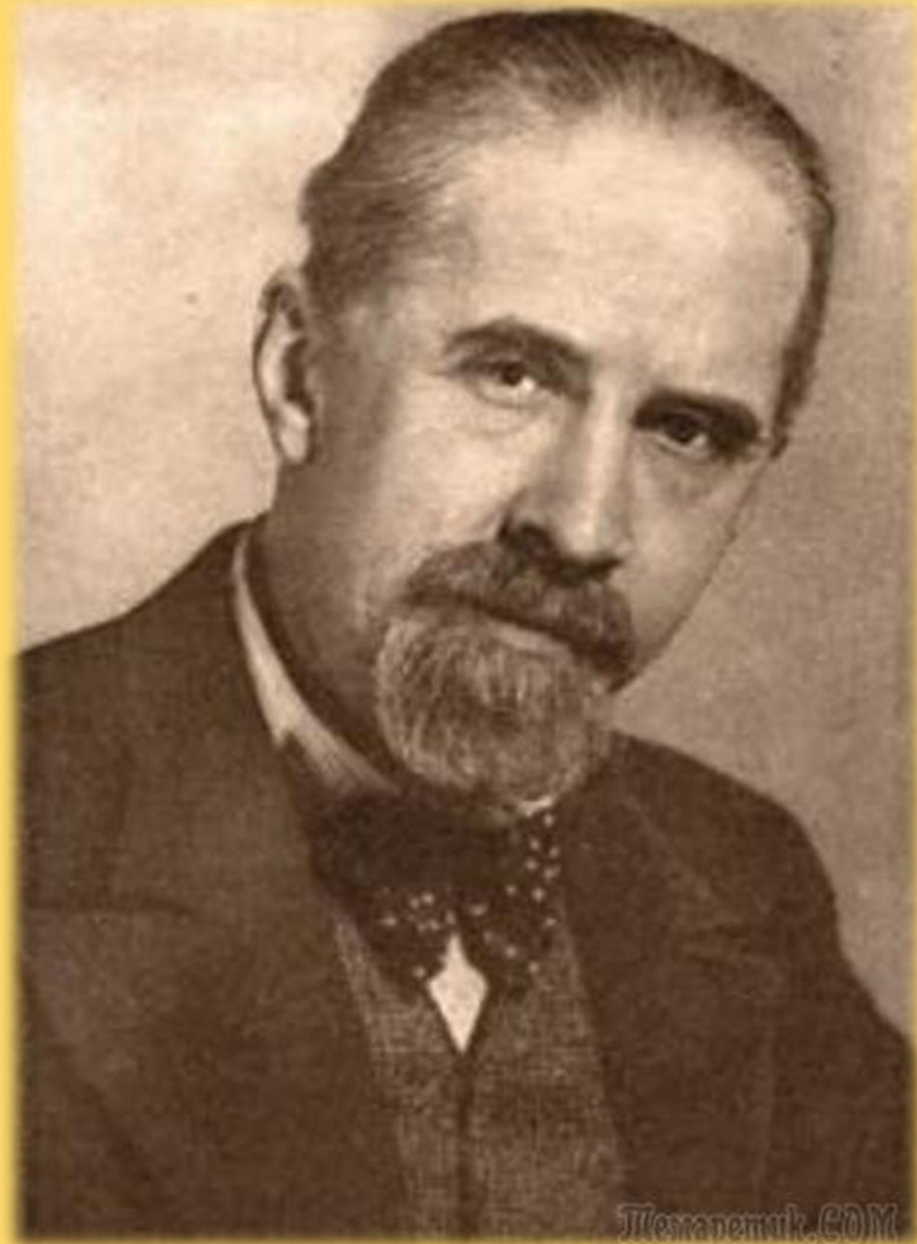
- Осенью **1925** года Иван Яковлевич прибыл в Париж и активно трудился в печатных изданиях, иллюстрировал русские, западные и восточные сказки.
- Создал **эскизы для икон и фресок** русского храма на Ольшанском кладбище в Праге.
- Работал над оформлением **театральных постановок**: делал рисунки к оперным сезонам в театре Елисейских полей.

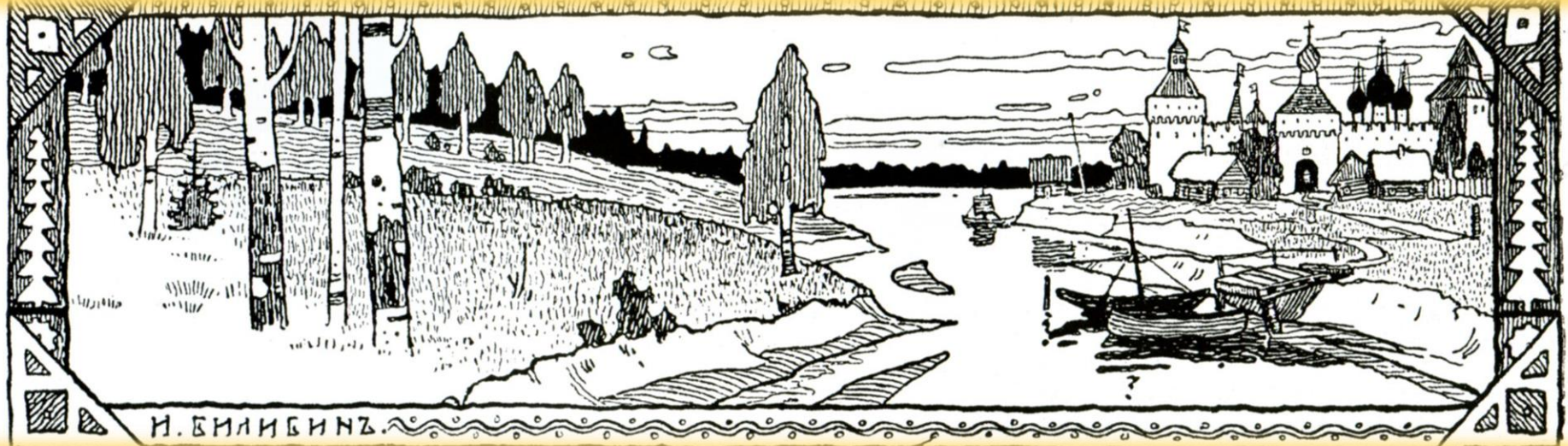
- В **1935** году принял советское гражданство.
- Тогда же он создал монументальное панно «**Микула Селянинович**» для здания советского посольства в столице Франции.
- В **1936** году художник вернулся на родину.

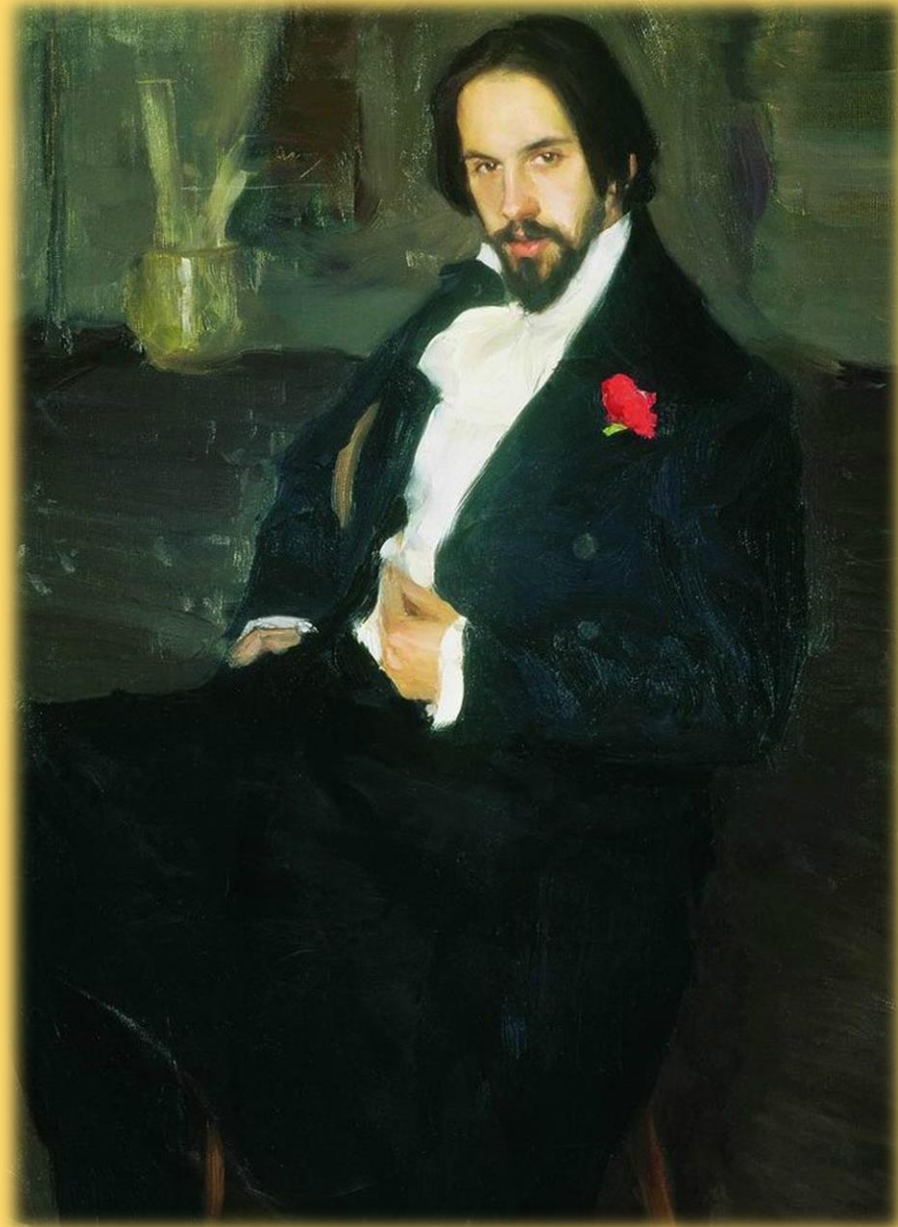
- Читал лекции для слушателей **Всероссийской Академии художеств.**
- Стал профессором графической мастерской **Института живописи, скульптуры, архитектуры Академии художеств в Ленинграде.**
- Не оставлял он работы и в сферах книжной графики и театра.

- Иван Яковлевич Билибин скончался от голода и холода **07.02.1942** года в блокадном Ленинграде, в больнице при Всероссийской Академии художеств. Квартира, пострадавшая из-за бомбежек, была непригодной для жилья.
- Был похоронен в братской могиле, где покоятся профессора Академии художеств, подле Смоленского кладбища.

- Картины, фрески, графика и другие образцы творчества замечательного художника хранятся теперь в государственных и частных коллекциях. Они украшают залы «Русского музея» в Петербурге, экспонируются в Театральном музее имени Бахрушина в Москве, в Киевском музее русского искусства, в Лондонском музее Виктории и Альберта, в Парижской национальной галерее, в Оксфордском музее Ашмолеан и многих других.

- Вклад Ивана Яковлевича в русскую и мировую культуру поистине бесценен.