

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

УРАЛА, СИБИРИ И
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

FINE ART OF THE URALS, SIBERIA AND THE FAR EAST

ИЗДАНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ И СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

№ 4 (17)

ДЕКАБРЬ | 2023

ТЕМА НОМЕРА

ХУДОЖНИК И КНИГА

ISSN online 2713-2714
ISSN print 2713-2722

ISSN 2713-2722

9 772713 272005 >

EDN: GNQZWF

УДК 76

HISTORICAL IMAGES IN CHILDREN'S BOOK: ILLUSTRATIONS BY PYOTR BOLYUKH FOR THE BOOK "ALEXANDER NEVSKY" BY OLGA KOLPAKOVA

Ksenia G. Badanina

Nizhny Tagil Museum of Fine Arts

Nizhny Tagil, Russian Federation

Abstract: The article is devoted to the illustrations of the artist Pyotr Bolyukh for the book "Alexander Nevsky" by Olga Kolpakova, published in 2018 by the publishing house "Kacheli". The author examines the process of the watercolour pieces creation for the story, their main images, themes and motifs, as well as the artistic features and educational value of the book in general.

Keywords: Pyotr Bolyukh; Alexander Nevsky; Olga Kolpakova; book graphics; illustration; history of Russia for children.

Citation: Badanina, K.G. (2023). HISTORICAL IMAGES IN CHILDREN'S BOOK: ILLUSTRATIONS BY PYOTR BOLYUKH FOR THE BOOK "ALEXANDER NEVSKY" BY OLGA KOLPAKOVA. Fine art of the Urals, Siberia and the Far East. Izobrazitel'noe iskusstvo Urala, Sibiri i Dal'nego Vostoka. Fine art of the Urals, Siberia and the Far East. T. 2, № 4 (17), pp. 34-41.

К. Г. Баданина

Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Нижний Тагил, Российская Федерация

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В ДЕТСКОЙ КНИГЕ: РИСУНКИ ПЕТРА БОЛЮХА В КНИГЕ ОЛЬГИ КОЛПАКОВОЙ «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»

П. И. Болюх.
Иллюстрации
к книге О. В. Колпа-
ковой «Александр
Невский». 2018.
Бумага, смешанная
техника
23,3×16,4
Собственность автор

P. I. Bolyukh.
Illustrations
for the book
by O. V. Kolpakova
"Alexander Nevsky".
2018. Paper, mixed
technique.
23.3×16.4
Author's property

Статья посвящена иллюстрациям художника Петра Болюха к книге Ольги Колпаковой «Александр Невский», вышедшей в 2018 году в издательстве «Качели». Рассматриваются история создания акварельных листов к повести, их основные образы, темы и мотивы, а также художественные особенности и образовательно-воспитательная ценность книги в целом.

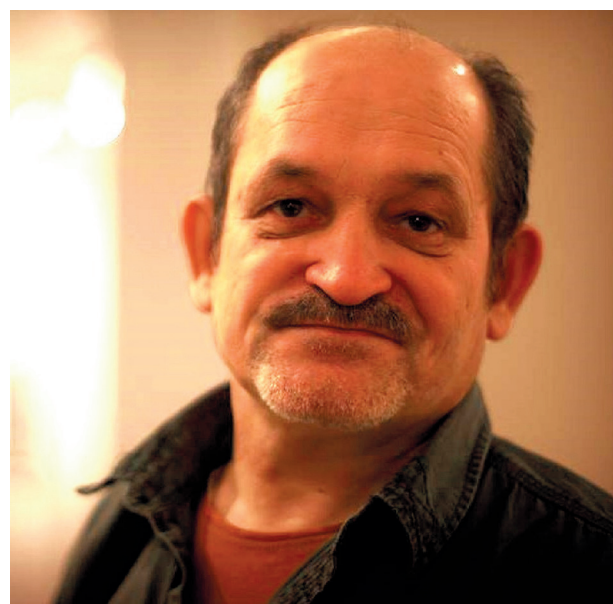
Ключевые слова: Петр Болюх; Александр Невский; Ольга Колпакова; книжная графика; иллюстрация; история России для детей.

Тема героического прошлого России является значимой и одновременно непростой для детской и юношеской литературы. Автор должен быть современным и занимательным, оставаясь достоверным и историчным. Герои, великие события, масштабные сражения прошедших веков в книге детского писателя оживают, наполняются красками, запоминающимися характеристиками, образами и деталями, становятся понятными и осязаемыми. Важную роль в достижении этой задачи играют иллюстрации, оформление книги. Визуализация исторических образов является сложным процессом: писатель и художник постепенно знакомят юного читателя с обычаями, предметами, костюмами прошлого, решая при этом вопросы нравственного и эстетического воспитания, всестороннего развития и образования ребенка.

Познавательная наполненность визуальных образов, тесная связь иллюстрации и текста – важные качества книжной графики Петра Ивановича Болюха: «Чтобы иллюстрировать любую книгу, нужно очень хорошо ощущать сам материал, саму ткань произведения, текста. Буквально на тактильном уровне стремиться передать в иллюстрации ощущение материалов – дерева, ткани, меха, что должно помочь детям вжиться в сам контекст времени. Ведь через иллюстрацию реализуется возможность познания» [1].

Петр Иванович Болюх (род. 1957) – российский художник, член Союза художников России, важная часть жизни которого связана с Нижним Тагилом, где он сформировался как самобытный мастер. Хотя с 2013 г. мастер живет и работает в Великом Новгороде, он по-прежнему хорошо известен на Урале как замечательный скульптор, график, педагог, связанный с ним творческими и дружескими узами.

На протяжении всего творческого пути Петра Болюха книжная графика была для него важнейшей художественной сферой, в которой он успешно реализуется и в настоящее время. Он родился в г. Темиртау (Казахстан), с 1973 по 1977 г. учился в Уральском училище прикладного искусства на отделении «Художественная обработка камня» (Нижний Тагил). Затем в 1982–1986 и 1997–2006 гг. преподавал там спецдисциплины. Активно занимался педагогической деятельностью и в Нижнетагильской детской школе искусств № 1. На протяжении всего «тагильского периода» Петр Болюх работал как медальер и скульптор, создавая пластические работы, отли-

чающиеся метафоричностью, философской глубиной и многозначной символикой. Параллельно художник совершенствовал свое мастерство в различных техниках оригинальной и печатной графики. В 1980-е гг. начал создавать иллюстрации к произведениям классической литературы: к повести «Иуда Искариот» Л. Андреева (1986), произведению «Записки сумасшедшего» Н. Гоголя (1986), книге Э. Хэмингуэя «Старик и море» (1988). Вскоре последовало предложение о сотрудничестве от художественного редактора Средне-Уральского книжного издательства Маргариты Михайловны Кошелевой.

Одновременно была сформулирована задача – преимущественное исполнение иллюстраций в технике черно-белой линогравюры, что было связано с техническими особенностями печати того времени и особым восприятием в Нижнем Тагиле графического искусства, где использовался символически-знаковый художественный язык, опирающийся на эксперименты в области формы и возможности черно-белой цветовой гаммы. С 1988 по 1998 г. Петр Болюх оформил для Средне-Уральского книжного издательства восемь книг, в которых, однако, он почти не использовал абстрактно-символические принципы оформления книги, свойственные нижнетагильской графической школе. Его работы всегда были более реалистичны и опирались на нарративные особенности литературного текста, в котором он видел свои способы визуализации троп, использовал описательные характеристики героев и важные сюжетные элементы произведения.

Петр Иванович Болюх
Фото Евгения Климова
Petr Ivanovich Bolyukh
Photo by Evgeniy Klimov

Обложка книги.
Колпакова, О. В.
Александр Невский /
О. В. Колпакова ;
художник Петр Болюх. — Санкт-Петербург : Качели, 2018. — 24 с. : ил. — (Сто тысяч почему).
28×21
Собственность автора

The cover of the book.
Kolpakova, O. V.
Alexander Nevsky /
O. V. Kolpakova ;
the artist Peter Bolyukh. — St. Petersburg : Swing, 2018. — 24 p. : ill. — (One hundred thousand why)
28×21
Author's property

В искусстве иллюстрирования, особенно произведений для детей, Петр Болюх всегда стремился к полноценности, детализации рисунка, его живости и динамичности. В конце 1990-х гг., когда благодаря развитию техники стало возможно печатать цветные книги, художник начинает активно работать над цветными иллюстрациями – «в технике многослойной акварельной живописи, реже в монотипии, с невероятно затейливым, детальным рисунком, создающим иллюзорное пространство, где оживают острохарактерные герои» [2, с. 150]. Его работы для книг Ю. Блинова «Сын хозяина» (1997, Средне-Уральское книжное издательство) и К. Логунова «Белый пес – синий хвост» (1998, Средне-Уральское книжное издательство) получились яркими и захватывающими, они погружают маленького читателя в водоворот сказочных событий, помогают прочи-

тать произведение и ощутить его художественный мир. Эту иллюстративную линию – когда оформление книги призвано привлечь читателя своей красочностью, богатой детализацией и одновременно дать почувствовать время и пространство произведения, его неповторимую текстовую ткань – Петр Болюх продолжает и сейчас, живя в Великом Новгороде и сотрудничая с издательствами Москвы и Санкт-Петербурга.

В 2017 г. Петр Болюх иллюстрировал книгу «Александр Невский», написанную детским автором из Екатеринбурга, членом Союза писателей России Ольгой Валериевной Колпаковой и вышедшую в петербургском издательстве «Качели». Произведение вошло в познавательную серию для детей и юношества «Сто тысяч почему», где каждая книга посвящена той или иной исторической личности, занимательному факту науки или культуры, значительному событию прошлого и т.д. (к примеру, «К Пушкину в лицей», «Как строят мосты», «История Новогодней елки», «Первые в космосе» или «Московские монастыри» – еще один выпуск, оформленный Петром Болюхом).

Макет, структуру не только издания «Александр Невский», но и всей серии «Сто тысяч почему» разработал художник А. Яковлев. Техническое задание Петра Болюха состояло в создании иллюстраций, разработке образов, обложки, заставок и концовок. Изначально художник хотел использовать акварель и цветные карандаши, но в конце концов совместно с издательством было принято решение работать в смешанной технике – использовать акварель с белилами, делающими иллюстрации красочными, а также черную тушь, рисование пером, придающим изображению выразительность и фактурность. К сожалению, полиграфическая печать не передает тонкости цветовых решений, тональных переходов рисунков Петра Болюха, наделяет их избыточной яркостью и лишает определенной доли изобразительной сложности и красоты.

Обложка книги знакомит читателей с героем – сильным, целеустремленным, мужественным и смелым князем Александром Невским. К образу древнерусского полководца Петр Болюх обращался еще в Нижнем Тагиле, когда лепил скульптуру, связанную с Храмом во имя Святого Благоверного князя Александра Невского. Тогда же он выработал облик героя – уникальный, авторский и одновременно связанный с традицией русского изобразительного искусства. В рисунке

на обложке Александр изображен с мечом, динамично устремленным вверх, все в его фигуре говорит о движении вперед: смелый взгляд, порывистость коня, развевающийся плащ. В то же время он по-сказочному легендарен, а маленькие крепости на фоне и копья, «выглядывающие» с края обложки и подсказывающие, что с оборотной стороны мы увидим войско полководца, условно раскрывают тот огромный русский мир, многовековую историю России, на защиту которой отправился Александр.

Погрудный портрет героя на титуле – без шлема, но все в том же военном облачении, с прямым и царственным поворотом головы, сосредоточенным и волевым взглядом – раскрывает образ с более «человеческой», личной стороны, продолжая концентрировать внимание на мужестве и сильном характере персонажа.

С самого начала книги текст и иллюстрации как будто отправляют юных читателей в легендарный мир прошлого, достоверное и увлекательное воссоздание которого особо значимо для Петра Болюха. Для работы над книгой он изучал карты, художественные реконструкции

Великого Новгорода Аполлинария Васнецова, стремился передать дух городов Древней Руси.

Первая иллюстрация создает живописное и гармоничное пространство Новгорода – с белыми церквями, деревянной крепостью, плывущими ладьями. А само повествование постепенно вводит ребенка в непростую канву исторических событий, объясняя сущность героического. Следующая полосная иллюстрация изображает мощное, ветвистое, с сильными корнями родовое древо Александра Невского, позволяющее связать прошлое и будущее, доступно рассказать о происхождении героя.

Содержание книги постепенно усложняется, а ее оформление, организация визуальных и текстовых элементов становятся все более важными для понимания и восприятия прочитанного. Отдельные информативные блоки, занимательные вопросы («Чем опасны рыцари?», «Почему монголы не захватили Новгород?» и т.д.) помещаются на фоне рисунков в виде развернутых берестяных грамот. Книга наполняется яркими картами и рисунками-схемами, изображающими территориальное деление Древней Руси и сраже-

П. И. Болюх.
Иллюстрации
к книге О. В. Колпаковой «Александр Невский». 2018.
Бумага, смешанная
техника.
11×16,4
Собственность автора

P. I. Bolyukh.
Illustrations for
the book by O. V.
Kolpakova "Alexander
Nevsky". 2018. Paper,
mixed technique.
11×16.4
Author's property

П. И. Болюх.
Иллюстрации
к книге О. В. Колпаковой «Александр Невский». 2018.
Бумага, смешанная
техника.
11×16
Собственность автора

P. I. Bolyukh.
Illustrations for
the book by O. V.
Kolpakova "Alexander
Nevsky". 2018. Paper,
mixed technique.
11×16
Author's property

ния прошлого (Невская битва). Аллегорические образы вслед за текстом наглядно объясняют военные термины. К примеру, графическое изображение «орла» и «свины» знакомит с типами построения войска Александра и тевтонских рыцарей во время Ледового побоища, но одновременно задает символическое звучание, историческую оценку противоборствующих сил через устоявшуюся семантику зооморфных образов. Разные по размеру иллюстрации показывают, как выглядели значимые предметы истории (ярылык на великое княжение). Красочно и детально воссоздают внешний вид, быт и взаимоотношения людей XIII в.

Работы Петра Болюха повествовательны и драматургичны, они передают динамику великих битв, масштабность военных походов, хитрость монгольских правителей. Они показывают героев в движении и взаимодействии: персонажи постоянно перемещаются, общаются друг с другом, действуют, живут в особом художественно-историческом пространстве, где длится суровая зима или цветет зеленое лето, где птицы плавно парят по синеватому акварельно-

му небу, а корабли плывут по бескрайней водной глади, где золотятся купола церквей и стоят незблемые крепости.

Драматургией наполнена не только каждая иллюстрация в отдельности. Сам жизненный путь, история Александра Невского предстает перед читателями в своем развитии. Нельзя сказать, что герой как-то кардинально меняется. Скорее, он сохраняет свою цельность и мужество, смелость и силу, совершая некий духовный путь, благочестивое окончание которого изображает рисунок Александра в монашеской схиме, со сложенными на груди руками. А уже на следующей странице мы вновь видим того смелого воина, с которым познакомились на обложке и вместе прошли столь славный и долгий исторический путь.

Петр Иванович Болюх активно иллюстрирует и оформляет книги для детей. Многие из них изданы или готовятся быть напечатанными. Он создает рисунки к современной и классической литературе для детей, сказочным и историческим повестям, иногда сам придумывает волшебные истории и перерабатывает сюжеты.

Следуя за текстом автора, он всегда раскрывает и «наполняет красками» литературное произведение, наделяет его визуальной динамикой и драматизмом. Для исторического материала для детей, к которому относится книга Ольги Колпаковой «Александр Невский», это особенно важно. Рисунки служат проводником в мир событий прошлого и личностей, становятся равноправным участником содержательной стороны произведения: если слова рассказывают о сражении, то иллюстрации показывают его. Повествование и оформление существуют в содружестве, развивая фантазию и познавательную потребность юного читателя, помогают ему создать цельное и многогранное, содержательное и наполненное художественно-историческое пространство. Узнать нечто новое и сформировать личные нравственные, этические и эстетические принципы. Сама книга «Александр Невский» рассказывает о героическом прошлом России, но делает это живо и современно, не замалчивая спорные исторические моменты, а предлагая узнать о них больше. Такой же жизнью, активностью отличается оформление книги, изображая далекую историю как нечто захватывающее, интересное и

необычное, но одновременно близкое, понятное, вызывающее гордость и человеческий, душевный отклик.

Литература

1. Болюх, П. Книга и иллюстрация. Из опыта работы над иллюстрацией и оформлением книги : интервью. 2017 г. Записано Е. В. Ильиной // Архив НТМИИ. Фонд художников Нижнего Тагила.
2. Комарова, М. Ю. Выставка иллюстраций к детским книгам художников в Нижнем Тагиле / Ю. М. Комарова // Каталог Третьего открытого всероссийского биеннале-фестиваля графики «Урал-Графо» (Екатеринбург, 2017–2018). – Екатеринбург, 2017. – С. 150–154.

References

1. P. Bolyukh. Kniga i illyustraciya. Iz opyta raboty nad illyustraciej i oformleniem knigi: interv'yū. 2017 g. Zapisano E. V. Il'inoj [Book and illustration. From the experience of working on illustration and book design: an interview. 2017. Recorded by E. V. Ilyina]. Archive of the Nizhny Tagil Museum of Fine Arts. Nizhny Tagil Artists Foundation.
2. Komarova, M. Yu. Vystavka illyustracij k detskim knigam hudozhnikov v Nizhnem Tagile [Exhibition of children's books illustrations by Nizhny Tagil artists]. Catalogue of the Third Open All-Russian Biennale-Festival of Graphics "Ural-Grapho" (Yekaterinburg, 2017–2018). Yekaterinburg, 2017, pp. 150–154.

Об авторе
 Баданина Ксения Геннадьевна – заведующая отделом «Региональное искусство Урала» Нижнетагильского музея изобразительных искусств
 E-mail: ksusha-badanina@mail.ru

Badanina Ksenia Gennadievna
 Head of the Department "Regional Art of the Urals", Nizhny Tagil Museum of Fine Arts

П. И. Болюх.
 Иллюстрации к книге О. В. Колпаковой «Александр Невский». 2018. Бумага, смешанная техника 9,2×10
 Собственность автора

P. I. Bolyukh.
 Illustrations for the book by O.V. Kolpakova "Alexander Nevsky". 2018. Paper, mixed technique 9.2×10
 Author's property

П. И. Болюх.
 Иллюстрации к книге О. В. Колпаковой «Александр Невский». 2018. Бумага, смешанная техника. 8×6,5
 Собственность автора

P. I. Bolyukh.
 Illustrations for the book by O.V. Kolpakova "Alexander Nevsky". 2018. Paper, mixed technique. 8×6.5
 Author's property

П. И. Болюх.
 Иллюстрации к книге О. В. Колпаковой «Александр Невский». 2018. Бумага, смешанная техника 11×16,4
 Собственность автора

P. I. Bolyukh.
 Illustrations for the book by O.V. Kolpakova "Alexander Nevsky". 2018. Paper, mixed technique 11×16.4
 Author's property

