АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ

УДК 76.03.09
DOI: 10.24412/2070-075X-2025-1-46-57

А.В. Филимонова

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАЛИНГРАДСКОЙ КНИЖНОЙ ГРАФИКИ В 1943-1957 ГГ.

Актуальность темы обусловлена повышенным общественным интересом к изучению регионального искусства книжной графики. Предметом исследования стало художественное оформление книг, выпущенных Сталинградским издательством в послевоенный период. Определен круг художников, сотрудничавших со Сталинградским книжным издательством в 1943–1957 гг. Проведен искусствоведческий анализ изданий, оформленных художниками В.М. Петиновым, В.М. Алексеевым, В.А. Сметанниковым, П.Ф. Гречкиным, П.П. Островским. Художественное оформление изданий рассмотрено с позиций целостности книжного организма и проявления индивидуального творческого стиля художника-иллюстратора.

Ключевые слова: *иллюстрация, книга, издание, книжное оформление, Сталинградское книжное издательство.*

Актуальность темы исследования. В послевоенный период, когда Сталинград активно восстанавливался, областное книжное издательство начало выпускать художественно оформленные издания еще до проведения первых художественных выставок. Однако, несмотря на многолетнюю работу художников-иллюстраторов, первая специализированная выставка книжной графики «Художник и книга» прошла только в 1996 году, через 60 лет после основания Сталинградского книжного издательства. Последующие выставки книжной графики были проведены уже после закрытия Нижне-Волжского издательства в 2019, 2022 и 2023 гг. Проанализировав материалы данных выставок, Л.А. Яхонтова исследовала творчество волгоградских художников детской книги и пришла к выводу о «высоком художественном уровне волгоградской детской книги, долгое время находившейся в тени других видов искусства и не являвшейся приоритетным направлением в художественной жизни города» [1. С. 51]. Актуальность темы исследования обусловлена повышенным общественным интересом к изучению регионального искусства книжной графики и художественному оформлению книг, выпущенных Сталинградским книжным издательством в послевоенный период, в 1943–1957 гг.

Степень научной разработанность проблемы. Общие сведения о путях развития российской книжной графики в послевоенный период мы можем найти в работе М.А. Чегодаевой «Пути и итоги: русская книжная иллюстрация, 1945–1980» [2], в сборнике материалов «Рукопись – художественный редактор – книга: опыт художественного редактирования», изданных под редакцией Е.Б. Адамова [3], в монографии Ю.Я. Герчука «Искусство печатной книги в России XVI–XXI вв. [4]. Исследование собрания книжной графики Волгоградского музея изобразительных искусств имени И.И. Машкова было проведено в 2019–2023 гг. Л.А. Яхонтовой, и в основном оно касается художников, работавших в детской книге [1]. Каталоги выставок сталинградских художников 1948, 1951–1957 гг. содержат информацию о художниках, работавших над иллюстрациями и техниках выполнения оригиналов иллюстраций [5].

Цель, задачи и предмет исследования. Цель статьи заключается в анализе тенденций развития сталинградской книжной графики в 1943–1957 гг. Для достижения данной цели автор статьи ставит перед собой следующие *задачи*: выявить иллюстрированные издания, выпущенные Сталинградским книжным издательством в 1943–1957 гг.; определить круг художников, сотрудничавших со Сталинградским книжным издательством в послевоенный период; рассмотреть художественное оформление иллюстрированных изданий. *Предмет* исследования – художественное оформление изданий, выпущенных Сталинградским книжным издательством в 1943–1957 гг.

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые определен круг художников, сотрудничавших со Сталинградским книжным издательством в 1943–1957 гг., и в научный оборот введены персоналий художников П.Ф. Гречкина, П.П. Островского, В.М. Петинова, В.М. Алексеева и В.А. Сметанникова. Это способствует детализации картины развития книжной графики в Волгоградской области, а художественный анализ оформления изданий позволяет выявить общие тенденции развития сталинградской книжной графики в вышеуказанный период.

Методология и методы исследования. Основным методом исследования в работе является искусствоведческий анализ. Оформление книг рассматривается с позиции целостности книжного организма, сохранения выразительного языка произведения и проявления индивидуального творческого стиля художника-иллюстратора.

Источниковая /эмпирическая база исследования. Источниковой базой исследования стали архивные документы и послевоенные издания из собрания Российской государственной библиотеки и Волгоградской областной универсальной научной библиотеки имени М. Горького.

Основная часть. В период военного времени ЦК ВКП(б) уделял особое внимание издательскому делу, давал указания не только по идейной направленности, но и по полиграфическому исполнению книг [6]. Чтобы выпускать больше продукции при одинаковых затратах труда, бумаги, денежных средств и загрузке производственных мощностей, издательства стали ориентироваться на издания небольшого объема. В типографиях применялась высокая и плоская (литографская) печать, печатались книги малого формата (90x60/32), бумага использовалась низкого качества, переработанная из вторсырья; переплеты часто заменялись обложкой, иллюстрационное оформление книг стало редкостью. Все это неизбежно привело к снижению качества полиграфического исполнения и художественного оформления печатной продукции. Выпуск художественной литературы в 1941–1945 гг. имел свои особенности: с производства были сняты издания, не имеющие первостепенного значения, а также те, для которых требовались сложные полиграфические работы [6].

О состоянии издательского дела в военный период в Сталинграде мы можем судить по работе редакции газеты «Сталинградская правда» с августа 1942 по декабрь 1943 гг. С приближением фронта к границам области в редакции газеты «Сталинградская правда» прекратил работу телеграф, единственным средством связи с Москвой осталось радио. Газета «Сталинградская правда» печаталась в типографиях заводов «Сталинградский тракторный» и «Красный Октябрь», типографий общества глухонемых и районной газеты с. Красная Слобода. С 13 апреля 1943 года типография газеты достаточно долгое время базировалась в поселке Бекетовка [7]. По выходным данным изданий мы можем определить, что книги Сталинградского книжного издательства в 1943 году печатались в Астрахани, а в 1944–1945 гг. – в Саратове и Ростове-на-Дону, брошюры часто печатались в типографии «Сталинградской правды».

В первые послевоенные годы перед книжными издательствами страны стояла задача удовлетворить наиболее насущные потребности населения в книге, поэтому в первую очередь были увеличены тиражи массовых изданий. Первоочередными направлениями работы издательств в послевоенный период стали: прекращение выпуска

однотипных малосодержательных брошюр на политические темы, улучшение качества политической литературы, ускорение процесса подготовки и выпуска научно-технических книг, развитие издания справочной, учебной, а также переводной научно-технической и производственной литературы [6].

За годы войны количественный состав и образовательный уровень работников учреждений культуры страны резко снизился, большинство из них имели начальное образование. В этой ситуации для Сталинградского издательства складывались благоприятные обстоятельства, так как возвращавшиеся с фронта местные художники А.П. Быков, В.М. Петинов, П.Ф. Гречкин, В.А. Сметанников, П.П. Островский были не только выпускниками художественных техникумов (Сталинградского или Саратовского), но и имели опыт работы в издательском деле.

В конце 1940 – начале 1950-х гг. в Сталинград приехали молодые художники – В.М.Алексеев и А.В.Русин. Наиболее опытные художники (А.П. Быков, В.М. Петинов, П.Ф. Гречкин, П.П. Островский, В.А. Сметанников) работали над оформлением иллюстрированной художественной литературы. По выходным сведениям выпущенных в то время изданий мы узнаем, что техническим редактором областного книжного издательства в 1943–1947 гг. была В.Ф. Крашенинникова. С 1947 по 1961 гг. художественным редактором был В.М. Петинов, который в 1956 году обучался на курсах художественных редакторов во Всесоюзном институте повышения квалификации Министерства культуры СССР [8].

До 1961 года Сталинградское издательство не имело собственной полиграфической базы, что сказывалось на качестве выпускаемых изданий. В информационном отчете издательства за 1958 год отражена тревога и обеспокоенность директора издательства за качество художественного оформления книг. На это указывают следующие слова: «Полиграфическая база, ее слабость не позволяют издательским работникам использовать последние достижения полиграфической науки и техники. В результате даже хорошо оформленные книги выходят грязными и тусклыми» [9. Л. 8].

Однако, несмотря на это, на республиканскую книжную выставку в 1958 году было подано 16 книг. За художественное оформление серии сельскохозяйственной популярной литературы «Библиотечка садовода» в 1958 году издательство было удостоено диплома 3 степени. Художником серии был В.М. Петинов. В оформлении обложек была выдержана серийность: крупное многоцветное изображение ветки с плодами; рисованные, стилистически дополняющие друг друга, шрифты; «серийный» зеленый цвет обложки (рис. 1).

Рис. 1. Петинов В.М. Обложки серии «Библиотечка садовода» (1957–1958 гг.)

Процесс работы над выпуском иллюстрированный литературы описан в информационном отчете издательства: «Все книги, которые иллюстрируются, как правило, обсуждаются на художественном совете, предварительно просматриваются на секции

графиков в Союзе художников и на совете при директоре с привлечением авторов и редакторов» [9. Л. 9].

В конце 1940-х гг. Сталинградское отделение Союза художников было невелико, в 1955 году оно насчитывало 25 человек. В секцию графики входили А.П. Легенченко, П.П. Островский, председателем секции был П.Ф. Гречкин. Несмотря на нехватку квалифицированных кадров, издательство старалось привлечь больше художников, и в 1958 году с издательством сотрудничало уже 16 художников [9. Л. 11]. Стоит также отметить, что работать художникам приходилось в тяжелых условиях, творческих мастерских у художников не было до 1953 года.

Сталинградское книжное издательство было ориентировано на произведения сталинградских и астраханских писателей. Процент издаваемой художественной литературы был мал, также минимальным было количество переиздаваемых изданий.

Первым изданием, выпущенным областным книжным издательством сразу после окончания Сталинградской битвы, был сборник «Стихи о Сталинграде» (1944). Оригинал издания хранится в Областной универсальной научной библиотеке имени М. Горького. Обложка выполнена астраханским художником Н.Н. Скоковым, иллюстрации – В.М. Петиновым. Композиционное и шрифтовое отличие обложки и внутреннего оформления книги свидетельствует, вероятнее всего, о несогласованности работы художников, чем о непонимании важности единообразия оформления издания. В сборнике два крупных раздела, посвященных обороне Сталинграда и образу Сталинграда в Великой Отечественной войне. Особые страницы, разделяющие блоки текста, художник оформил скупыми, но выразительными средствами – такими как небольшая линейная иллюстрация-заставка, отпечатанная черной краской, и эпиграф, набранный брусковым шрифтом заголовочного начертания, отпечатанный красной краской.

По единообразию оформления «особых» страниц изданий «Листовки Сталинградской областной партийной организации» (1942) и «Стихи о Сталинграде» (1944) мы можем сделать вывод, что это издание было оформлено художником В.М. Петиновым. Виктор Михайлович Петинов (1913–1990) имел довоенный издательский опыт работы в газете «Молодой ленинец» и в Сталинградском книжном издательстве. Вернувшись в Сталинград в июне 1943 года, он работал художественным редактором в газете «Сталинградская правда» и внештатным художником Сталинградского издательства [8]. Над оформлением книг В.М. Петинов часто работал в соавторстве с другими художниками, специализировался на оформлении обложек и титульных элементов. Это было обычным явлением в 1940–1950-е гг., по воспоминаниям Е.Б. Адамова, «в издательствах существовала специализация книжных художников: “обложечник”, “иллюстратор”, “рисовальщик”, “график-ксилограф”, “специалист по книжным знакам”» [3. С. 22].

В каталогах выставок сталинградских художников мы встречаем названия книг, обложки к которым экспонировались В.М. Петиновым на выставках. В 1951 году это «Неизвестный ключ», «Сталинградцы», «Литературный сталинградец», «Гвардии мальчик», «Агротехника», «Лучшие садоводы области» [5. Л. 5–24]. В 1952 году – «Мужество», «Хлеб», «Летчик Хальзунов», «На лесной полосе», «Славянские сказки»; в 1953 году – «Гидростроевцы», «Киквидзе», «Сталинградские тетради», «Богатырская застава»; в 1954 году – «Борьба», «Бессмертие героев», «Счастью навстречу» [5. Л. 44–48]; в 1955 году – «Сталинградская битва», «Вешние воды», Д. Мамин-Сибиряк «Рассказы и сказки» [5. Л. 56–63]. Во вступительной статье к выставке 1951 года В. Сутягин, один из членов выставочного комитета, отметил «оформление обложки книги “Литературный Сталинград” как хорошей композиции листа, а также хорошее оформление обложки для книги “Неизвестный ключ”» [5. Л. 5–24].

В 1951 году в Сталинградском книжном издательстве была выпущена повесть А.Н. Толстого «Хлеб», иллюстратором повести был Петр Федорович Гречкин. П.Ф. Гречкин (1907–1990) родился в Калаче-на-Дону, закончил Сталинградский

художественный техникум (1930). Сразу после окончания техникума до начала Великой Отечественной войны работал художником в газете «Сталинградская правда», участвовал в создании агитационных плакатов «Окна ТАСС». Вернулся в Сталинград после демобилизации в 1945 году и сразу включился в творческую жизнь города. Конец 1940 – начало 1950-х гг. были временем активной работы П.Ф. Гречкина в книжной иллюстрации [10].

Повесть А.Н. Толстого «Хлеб» – произведение с непростой политической историей, богатое историческими персонажами и реальными событиями, рассказывающее о снабжении хлебом молодой Советской Республики, – было по многим причинам очень близко П.Ф. Гречкину. Большой опыт наблюдений и зарисовок позволил художнику очень точно и вместе с тем образно показать знакомые ему исторические места: набережную Царицына, причалы, железнодорожный мост через Дон. Узловой момент повести – сцена восстановления разрушенного моста через Дон – парафраз восстановления Сталинграда. Слова «Нет ничего невозможного» – не только лейтмотив повести, но и девиз жителей Сталинграда, отстраивающих разрушенный город. Несмотря на то, что все иллюстрации в повести – заставки, являющиеся ассоциативными иллюстрациями, П.Ф. Гречкин, используя многофигурные динамичные композиции, сразу показывает в них кульминационный момент части произведения (рис.2).

Полиграфические возможности того времени не давали художнику возможность использовать различную толщину линии штрихового рисунка, но П.Ф. Гречкин справлялся с этой проблемой, выстраивая пространственные отношения простым приемом заметного увеличения персонажей первого плана и резкого уменьшения второго плана.

Рис. 2. Гречкин П.Ф. Иллюстрация-заставка к 11 главе повести А.Н. Толстого «Хлеб»

В 1950-е гг. в издательстве сложился творческий тандем В.М. Петинова с молодым художником Виктором Михайловичем Алексеевым. Они совместно проиллюстрировали несколько книг, в числе которых произведения сталинградских авторов И.С. Гуммера, А.А. Меркулова, классические произведения мировой литературы – «Три повести» И.С. Тургенева, «Моряк свободы» П. Тийяра (1954).

В 1951 году В.М. Алексеев дебютировал на сталинградской выставке со станковыми иллюстрациями к произведениям Н.В. Гоголя – «Портрет» (бумага, карандаш, 42х34 см) и «Плюшкин» (бумага, карандаш, 30х20 см) [7. Л. 5–24]. В 1952 году он

создал иллюстрации к пьесе Н.А. Островского «Гроза» (бумага, тушь, 28х34 см), повестям Н.В. Гоголя «Шинель» (бумага, тушь, 42х57 см) и «Портрет» (бумага, тушь, 35х51 см) [5. Л. 5–39].

В 1954 году книга И.С. Тургенева «Три повести», проиллюстрированная В.М. Петиновым и В.М. Алексеевым, была переиздана. В.М. Петинов оформил обложку, титульный лист, иллюстрации к повестям «Вешние воды» и «Ася», В.М. Алексеев – иллюстрации к повести «Первая любовь». Линейно-пятновые иллюстрации (тушь, перо, 16х22 см) «стоят» в книге на полосе, с большими полями-«паспарту» и воспринимаются как самостоятельные станковые произведения. Иллюстрации к повести «Вешние воды» были представлены В.М. Петиновым на выставке произведений Сталинградских художников в 1954 году [5. Л. 49–55].

Серьезное отношение к иллюстрации как виду изобразительного искусства заметно по выставочной деятельности художников: в 1954 году на художественной выставке было представлено 22 оригинала иллюстраций сталинградских художников – П.П. Островского, В.М. Петинова, А.С. Евдокимова, А.В. Русина, П.М. Попова [5. Л. 49–55]. Среди работ, экспонировавшихся на этой выставке, были иллюстрации к роману Н.В. Сухова «Казачка» (1955), над которыми работал коллектив авторов, в числе которых были А.С. Евдокимов, А.В. Русин и П.М. Попов. Они показали на выставке семь оригиналов иллюстраций, выполненных в смешанной технике «соус – карандаш» [5. Л. 49–55]. Книга Н.В. Сухова «Казачка», опубликованная в Сталинградском книжном издательстве в 1955 году, – первое издание романа-эпопеи о жизни донского казачества в сложный исторический период с 1914 до 1918 гг. Формат издания по высоте – 23 см (60х92/16).

В.М. Петинов, художественный редактор издания этого произведения, привлек к оформлению романа «Казачка» выпускников живописного отделения Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры.

Рис. 3. Евдокимов А.С., Русин А.В., Попов П.М. Иллюстрация к роману Н.В. Сухова «Казачка»

Станковость и законченность композиции, способность иллюстрации «жить» самостоятельно от книги – такой подход к оформлению книг был характерен для 1940–1950-х гг. Однако живописное «станковое» образование, наряду с незнанием особенностей оформления книги, мешали молодым художникам в иллюстрировании книги. Обязательным признаком реализ-ма в послевоенный период, по мнению Ю.Я. Герчука, был черно-белый, тональный, «кинематографичный» рисунок, стиль и авторский почерк любого мастера нивелировались [4. С. 428]. Молодым художникам-живописцам было непривычно работать на формате, приближенном к размеру будущей книги, оригиналы иллюстрации были выполнены в два раза крупнее (20х45 см), чем формат издания (15х23 см). Персонажам иллюстраций «тесно» на странице, они крупные, «упираются» в края полосы набора, часто обрезаются, на многих листах движение героев направлено в корешок книги. Несмотря на все недостатки, в издании есть выразительные иллюстрации с характерными типажами, останавливающие внимание, дающие паузу в чтении эмоционально насыщенного текста (рис. 3).

В послевоенный период Сталинградское книжное издательство выпускало небольшое количество книг для детей и молодежи, примерно 5–6 экземпляров в год [9]. Издательские работники уделяли особое внимание оформлению переизданий детской литературы, иллюстрировать которую поручалось опытным художникам П.Ф. Гречкину, В.М.Петинову, В.А.Сметанникову.

В 1947 году П.Ф. Гречкин иллюстрирует сборник «Сказки» А.С. Пушкина. Формат издания небольшой, по высоте 19 см (70х92/16). Переплетная крышка №5 (составная) цветная, отпечатана литографским способом. Начальная полоса каждой сказки оформлена орнаментальной заставкой, отпечатанной синей краской. Иллюстрации отпечатаны черной краской. У титульных элементов и иллюстраций в издании разное стилистическое оформление, возможно, издание было оформлено совместно с художественным редактором В.М. Петиновым.

В 1947 году Сталинградским книжным издательством был выпущен сборник журналистских очерков и литературно обработанных записей рассказов обычных граждан о детях на войне – «Гвардии мальчик». Формат издания по высоте 20 см (84х108/32). Перед художником издания П.Ф. Гречкиным стояла непростая задача иллюстрировать публицистический текст. Художник как будто боится пропустить важные детали, многословен и «публицистичен», иллюстрациям не хватает образного и композиционного обобщения. В сборнике «Гвардии мальчик» художественный редактор В.М. Петинов даже пытался «собрать» фрагментарные многофигурные композиции П.Ф. Гречкина с помощью цветных синих «подложек».

В 1949 году в Сталинградском издательстве вышла повесть М. Твена «Приключения Тома Сойера», проиллюстрированная В.А.Сметанниковым. Владимир Александрович Сметанников родился в 1917 году в Царицыне, до войны работал в редакции газеты завода «Красный Октябрь», начал сотрудничать со Сталинградским областным книжным издательством в 1949 году. В.А. Сметанников обычно выполнял иллюстрации в технике штрихового рисунка. В работе над повестью «Приключения Тома Сойера» художник не ставил перед собой задачу передачи исторической или географической точности сюжета, его герои – современные мальчишки, одеты в такую же одежду, в какой ходили подростки послевоенной поры (рис. 4).

Рис. 4. Сметанников В.А. Иллюстрация к повести М. Твена «Приключения Тома Сойера»

Тогда же, в 1949 году, вышло оформленное В.М. Петиновым издание поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» – типичный образец подарочного издания, распространенного в 1940–1950-е гг. Художник использовал в оформлении заголовков единую стилистику рисованного шрифта. Оформление обложки и титульного листа композиционно согласованы, начальные полосы каждой песни оформлены орнаментальными заставками. Не все иллюстрации в поэме одинаково выразительны, порой художник много внимания уделяет незначительным деталям, однако цветовая ограниченность иллюстраций делает оформление издания целостным и выразительным.

В 1951 году выходит в свет сборник рассказов А.А. Пчеляковой «На лесной полосе». Издание предназначалась детям младшего школьного возраста и рассказывало о сельском и лесном хозяйствах, о домашних и диких животных. Формат издания по высоте 26 см (84х108/16).

Художник П.Ф. Гречкин в этом издании в полной мере использовал свой опыт работы с натуры. В сборнике 21 иллюстрированный разворот, на которых органично существуют документальная и художественная иллюстрации. В рассказе «На выставке» художник с документальной точностью показал украшенные ворота сталинградского Городского сада, где в 1950-е гг. проходили областные сельскохозяйственные выставки, памятник И.В. Сталину, сразу за воротами встречавший всех входящих. При этом художник не забывает, что иллюстрирует детскую книгу, он использует прием антропоморфизма – «оживляет» статую И.В. Сталина, который приветственно машет ребятам, пришедшим на выставку (рис. 5).

Рис. 5. Гречкин П.Ф. Иллюстрация к рассказу «На выставке» в издании А.А. Пчеляковой «На лесной полосе»

В 1951 году в Сталинградском книжном издательстве выходит сборник В.А. Лазарева «Славянские сказки», собравший под своей обложкой иллюстрации трех сталинградских художников – П.Ф. Гречкина, В.М. Петинова и В.А. Сметанникова. Издания, оформленные коллективом авторов – нередкое явление для послевоенной поры. Сама концепция сборника предполагала возможность разнообразного художественного оформления издания, но полиграфические или экономические возможности позволили оформить книгу только черно-белыми штриховыми заставками. Благодаря каталогу выставки сталинградских художников 1952 года мы имеем представление об авторстве иллюстраций: В.М. Петинов оформил обложку к сборнику и выполнил иллюстрации к сказкам «Асилак и Змей», «Двенадцать месяцев» (тушь, перо), В.А. Сметанников – иллюстрации к сказкам «Козья хатка», «Правда и Кривда», «Жаворонки» [5. Л. 25–39].

В 1954 году впервые выступает как художник-иллюстратор В.М. Алексеев, он совместно с В.М. Петиновым иллюстрирует сборник стихов В. Биндусова «Зайка-сладкоежка». Сборник, предназначенный дошкольникам 5–7 лет, вышел большим тиражом 45000 экземпляров. В сборнике 12 иллюстрированных разворотов. Единый прием оформления иллюстраций – черно-белый штриховой рисунок в сочетании с зелеными цветовыми плашками – позволил объединить авторские стили двух художников – В.М. Алексеева и В.М. Петинова. Образы главных персонажей – кота, медведя, зайки, мальчика – характерные, выразительные, эмоциональные. Обложка издания яркая, выполняет свою рекламную функцию, но отличается технически и стилистически от оформления всей книги. Общепринятое сейчас положение о композиционном единстве оформления титульных элементов и внешнего оформления книги начало утверждаться в конце 1950-х гг., но не нашло широкую поддержку в издательской среде. Разностилье акцидентных шрифтов и применение различных композиционных принципов на обложке и титульном листе в работах В.М. Петинова было оправдано тенденциями оформления книги в 1950-х гг.

В 1955 году В.М. Алексеев иллюстрирует повесть А. Гайдара «Дальние страны». Формат издания по высоте 21 см (84x108/32). В иллюстрациях повести «Дальние страны» проявляются лучшие качества художника В.М. Алексеева – отличного рисовальщика, владеющего живым, точным рисунком, умением компоновать большие группы людей и передавать эмоциональное напряжение сюжета. Все иллюстрации

В.М. Алексеев выполнял в штриховой манере пером, значимые для сюжета иллюстрации располагал на правой стороне разворотов, подчеркивая динамику повествования. Иллюстрации к повести были показаны в 1956 году на выставке сталинградских художников [5. Л.72–81].

В 1955 году выходит первая книга сталинградского писателя В.М. Богомолова «Мы строим ГЭС». Иллюстратором книги был Петр Петрович Островский (1910–1990). П.П. Островский не получил специального художественного образования и начал творческую деятельность в редакции царицынской молодежной газеты «Резервы» (1927). Во время Великой Отечественной войны он работал в армейских газетах, в 1945 году остался в Белоруссии и сотрудничал со многими книжными издательствами СССР. В послевоенные годы П.П. Островский посвятил себя сатирической и юмористической графике, выполнял карикатуры для «Сталинградской правды», делал рисунки для всесоюзного журнала «Крокодил», иллюстрировал детские книжки [11]. Опытным художником он вернулся в 1952 году в Сталинград и уже в 1954 году показал на выставке сталинградских художников пять оригиналов иллюстраций, выполненных акварелью (30х18 см) к стихам С.В. Михалкова «Дядя Стёпа» и иллюстрации в технике «тушь-перо» к книге М.К. Агашиной «Наша Алёнушка» [5. Л. 49–55]. «Мы строим ГЭС» – уникальное издание. В.М. Богомолов и П.П. Островский увлекательно и технически точно смогли рассказать детям о этапах строительства гидроэлектростанции. Формат книги «Мы строим ГЭС» по высоте – 22 см (84х108/16), обложка №1 – в накидку, многоцветная (рис. 6).

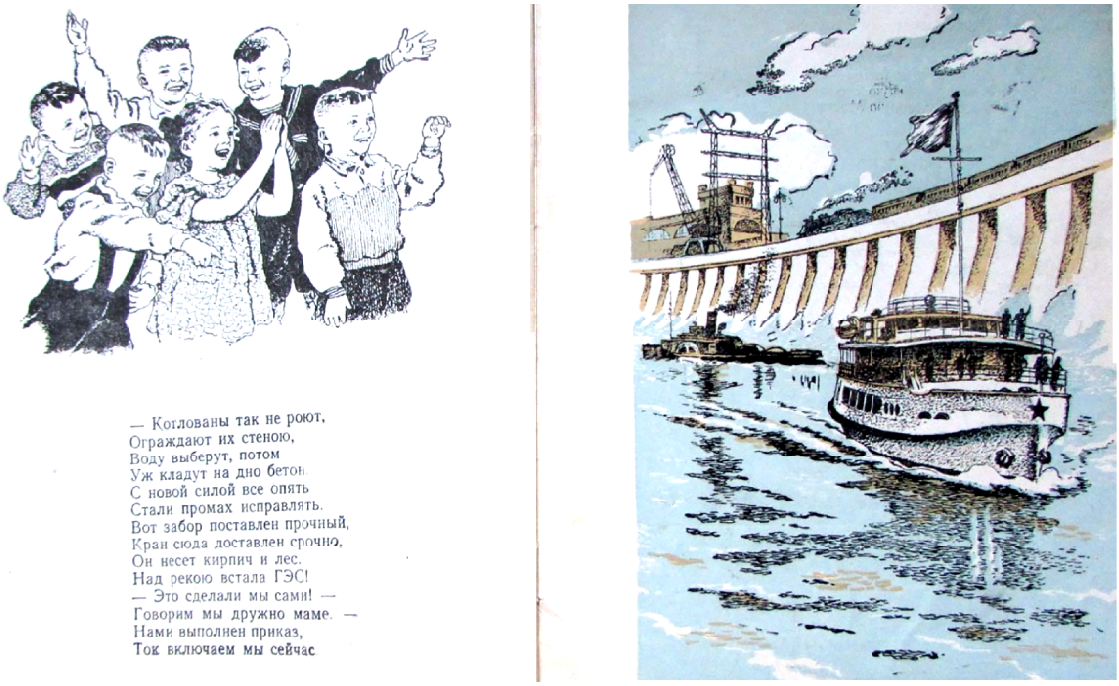

Рис. 6. Островский П.П. Иллюстрация книги В.М. Богомолова «Мы строим ГЭС»

Выводы, их практическая значимость. Все художники, сотрудничавшие со Сталинградским книжным издательством в 1943–1957 гг., – П.Ф. Гречкин, В.М. Петинов, В.А. Сметанников, – были выпускниками Сталинградского и Саратовского художественных училищ. Художественным редактором Сталинградского книжного издательства в этот период был В.М. Петинов. Большую часть художественной литературы в 1940–1950-е гг. иллюстрировали В.М. Алексеев, В.М. Петинов и В.А. Сметанников. Некоторые издания оформлялись коллективом авторов: «Славянские сказки» (1951) иллюстрировали В.М. Алексеев, В.А. Сметанников, В.М. Петинов, роман Н.В. Сухова «Казачка» (1955) – А.С. Евдокимов, А.В. Русин, П.М. Попов.

Внимание к целостности книжного организма появилось у сталинградских иллюстраторов в начале 1950-х гг. В конце 1940-х гг. в изданиях титульный лист выполнялся наборщиком, без привлечения художника, оформлявшего обложку. Иллюстрации располагались на всю полосу, чаще всего на правой (смотровой) полосе. Несмотря на небольшой арсенал выразительных графических средств, издания получались достаточно целостными: черно-белые штриховые или полутоновые иллюстрации легко объединялись в единый визуальный ряд. При оформлении различных видов литературы (детской или взрослой художественной литературы) сталинградскими иллюстраторами учитывалась специфика читательского адреса. Книги для детей выходили большого и среднего формата, с цветными, но не полноцветными иллюстрациями. В оформлении художественной литературы для взрослых иллюстраторами использовался книжный «оформительский набор» – обложка, форзац, титульный лист, заставки, концовки, порой появлялись полосные или «оборочные» иллюстрации.

Авторская индивидуальность художников проявлялась не в стилистке изображения, а в выборе техники исполнения иллюстрации: В.М. Петинов, ВМ. Алексеев, В.А. Сметанников, П.П. Островский чаще всего использовали линейную, штриховую манеру пером, П.Ф. Гречкин, А.С. Евдокимов, А.В. Русин, П.М. Попов – тональный рисунок соусом или карандашом.

В целом оформление изданий Сталинградского книжного издательства в 1940–1950-е гг. не отличалось от типового оформления художественной литературы послевоенного времени. Стилистические изменения, происходившие в сталинградской книжной графике, были обусловлены как общими закономерностями развития отечественной книжной графики, так и региональными особенностями: отсутствием у издательства собственной полиграфической базы, тяжелыми условиями работы художников.

Литература

1. Контраст. Графика волгоградских художников в собрании Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова / отв. ред. О.П. Малкова. Волгоград: ПринТерра-Дизайн, 2023. 208 с.

2. Чегодаева М.А. Пути и итоги: русская книжная иллюстрация, 1945–1980. М.: Книга, 1989. 240 с.

3. Рукопись – художественный редактор – книга: опыт художественного редактирования изданий / сост. Адамов Е.Б. М.: Книга, 1985. 295 с.

4. Герчук Ю.Я. Искусство печатной книги в России XVI–XXI веков. СПб.: Коло, 2014. 511 с.

5. Государственный архив Волгоградской области (ГАВО). Ф.Р. 1967. Оп. 1. Д. 34.

6. История книги / под ред. А.А. Говорова, Т.Г. Куприяновой. М.: Мир книги, 1998. 345 с.

7. Гайдашев А.В. Периодическая печать Сталинградской области в агитационно-пропагандистской деятельности в годы Великой Отечественной войны // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 2. С. 35–38.

8. Архив Волгоградского областного отделения ВТОО «Союз художников России». Личное дело В.М. Петинова.

9. Государственный архив Волгоградской области (ГАВО). Ф. Р. 6281. Оп. 2–1.

10. Архив Волгоградского областного отделения ВТОО «Союз художников Росии». Личное дело П.Ф. Гречкина.

11. Архив Волгоградского областного отделения ВТОО «Союз художников России». Личное дело П.П. Островского.

Trends in the Development of Stalingrad Book Graphics in 1943–1957

Kul'turnaya zhizn' Yuga Rossii – Cultural Studies of Russian South, 2025, 1 (95), 46–57. DOI: 10.24412/2070-075X-2025-1-46-57

Anna V. Filimonova, Volgograd State Social and Pedagogical University (Volgograd, Russian Federation). E-mail: annafil14@yandex.ru.

Keywords: illustration, book, publication, book design, Stalingrad Book Publishing House.

Immediately after the end of the Battle of Stalingrad, accelerated work began in the city to restore the work of libraries, the resumption of the work of the Stalingrad Book Publishing House in 1943 took place in the most difficult conditions of the post-war period. Despite this, the design of the publications of the Stalingrad Book Publishing House in the post-war period corresponded to the all-Russian level, the books of the publishing house participated in book exhibitions across the country. The purpose of the study is to identify trends in the development of book graphics in Stalingrad in the post–war period. The main method in the work is an art historical analysis. The design of books is analyzed from the point of view of the integrity of the book design, the preservation of the expressive language of the work and the manifestation of the illustrator's artistic language. The research was conducted on the basis of archival documents and post-war publications from the collections of the Russian State Library and the Volgograd Regional Universal Scientific Library named after M. Gorky. Petinov was the art editor of the Stalingrad Book Publishing House from 1943 to 1961. Most of the fiction of the 1940s and 1950s was illustrated by Alekseev, Petrov and Smetannikov. The Stalingrad illustrators began to understand the integrity of the book body in the early 1950s. In the late 1940s, the title page in publications was made by a typesetter, without the involvement of an artist who designed the cover. Despite the small arsenal of expressive graphic tools, the editions turned out to be complete: black-and-white dashed or grayscale illustrations were easily combined into a single visual series. The author's individuality of the artists was manifested not in the style of the image, but in the choice of technique of execution: Petinov, Alekseev, Smetannikov, Ostrovsky most often used a linear, dashed manner with a pen, Grechkin, Evdokimov. Rusin, Popov – tonal drawing with sauce or pencil. In general, the design of the publications of the Stalingrad Book Publishing House in the 1940s and 1950s did not differ from the typical design of fiction of the post-war period. The stylistic changes that took place in the book graphics of Stalingrad were due to both the general patterns of development of Russian book graphics and regional peculiarities – the lack of a publishing house's own printing base, the harsh working conditions of artists.

References

1. Malkova, O.P. (ed.) (2013) *Kontrast. Grafika volgogradskikh khudozhnikov v sobranii Volgogradskogo muzeya izobrazitel'nykh iskusstv im. I.I. Mashkova* [Contrast. Graphics by Volgograd artists in the collection of the Volgograd Museum of Fine Arts named after I.I. Mashkov]. Volgograd: PrinTerra-Design.

2. Chegodaeva, M.A (1989) *Puti i itogi: russkaya knizhnaya illyustratsiya, 1945–1980* [Ways and Results: Russian Book Illustration, 1945-1980]. Moscow: Kniga.

3. Adamov, E.B. (ed.) (1985) *Rukopis' – khudozhestvennyy redaktor – kniga: Opyt khudozh. redaktirovaniya izdaniy* [Manuscript – Art editor – Book: an artist's experience. editing of publications]. Moscow: Kniga.

4. Gerchuk, Y.Ya. (2014) *Iskusstvo pechatnoy knigi v Rossii XVI-XXI vekov* [The art of the printed book in Russia of the XVI-XXI centuries]. Saint Petersburg. Kolo.

5. The State Archive of the Volgograd region (GAVO). F. 1967. L. 1. D. 34.

6. Govorov, A.A. & Kupriyanova,T.G. (eds.) (1998) *Istoriya knigi* [History of the book]. Moscow: Mir knigi.

7. Gaydashev, A.V. (2013) Periodicheskaya pechat’ Stalingradskoy oblasti v agitatsionno-propagandistskoy deyatel’nosti v gody Velikoy Otechestvennoy voyny [The periodical press of the Stalingrad region in agitation and propaganda activities during the Great Patriotic War]. *Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul’turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki – Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art criticism. Questions of theory and practice*. 2. pp. 35–38.

8. Archive of the Volgograd regional branch of the Union of Artists of Russia. V.M. Petinov’s personal file.

9. The State Archive of the Volgograd region (GAVO). F. 6281. L. 2–1.

10. Archive of the Volgograd regional branch of the Union of Artists of Russia. P.F. Grechkin’s personal file.

11. Archive of the Volgograd regional branch of the Union of Artists of Russia. Personal file of P.P. Ostrovsky.

УДК 7.038.4
DOI: 10.24412/2070-075X-2025-1-57-64

Н.С. Попова

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА КЕМЕРОВСКОГО ХУДОЖНИКА А.В. НАСОНОВА: ОТ ФИГУРАТИВНОСТИ К АБСТРАКЦИОНИЗМУ

В статье рассмотрен переходный этап творчества кемеровского художника А.В. Насонова от фигуративности к абстракции. В результате анализа работ художника выявлено изменение его творческого метода. А.В. Насонов около 30 лет развивался как пейзажист. С 2017 года автор постепенно отказывается от жанра пейзажа. С 2020 года А.В. Насонов создает абстрактные объекты на фоне и пространственные композиции средствами беспредметной живописи. В ходе эксперимента А.В. Насонов ставит перед собой художественные задачи колористического характера, а также обращается к приемам автоматического письма. Автор статьи приходит к выводу о наличии в творческом методе А.В. Насонова тенденций официального позднесоветского искусства.

Ключевые слова: *абстракционизм, региональное искусство, жанр, художественный образ, сибирское искусство.*

Актуальность исследования трансформации творческих методов сибирских художников-абстракционистов обусловлена вниманием к специфике развития регионального искусства Сибири. Исследование творчества абстракциониста может развиваться по нескольким направлениям.

Первое направление – изучение изменений творческого метода от фигуративности к абстракционизму. Анализ эмпирического материала уместно подкрепить аргументацией, которую приводят историки мирового нон-фигуративизма XX века, так как исследование творческого метода связано с виртуальной и непосредственной коммуникацией автора с современными лидерами арт-сцены. То есть трансформацию творческого метода А.В. Насонова можно связать как с направлениями в творчестве ведущих мировых и российских абстракционистов, так и с влиянием признанных сибирских художников, в разные годы обращавшихся к беспредметному искусству.

Второе направление – выявление авторских творческих приемов, круга идей, тем и образов в произведениях художника. Итогом исследования второго направления может