

Каждому знакомы иллюстрации к сказкам Александра Пушкина - о царе Салтане, Золотом Петушке, Рыбаке и Рыбке, Иване-царевиче, Жар-птице и Сером Волке. Эти уникальные произведения искусства создал художник-оформитель Иван Билибин - ученик Ильи Репина, автор изображения двуглавого орла, символа Банка России.

Иван Яковлевич Билибин (16 августа 1876 - 7 февраля 1942 года) - русский художник, книжный иллюстратор и театральный оформитель, участник объединения «Мир искусства».

Дворянин, выросший в «интеллигентной семье с либеральным оттенком». В 1888 году стал учеником Первой Петербургской гимназии. Все свободное время будущий художник посвящал рисованию: «*Насколько я себя помню, я рисовал всегда*».

Билибин в основном изображал природу: ранние работы назывались «Домик в лесу», «Сосновый бор», «Пейзаж».

В старших классах гимназии захотел научиться разным техникам живописи и с 1895 года стал посещать Рисовальную

школу Общества поощрения художеств. В то время там преподавал известный живописец Ян Ционглинский.

Идею профессионально заниматься живописью и поступить в Академию художеств отец не одобрил, считал, что так сын не сможет в будущем зарабатывать деньги и обеспечивать себя. Чтобы не портить отношения с семьей, Иван Билибин поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Но искусство не отошло на второй план: после лекций Билибин писал сказки и сам же их иллюстрировал.

Сразу после экзаменов уехал в Мюнхен, где много ходил по музеям, смотрел на полотна Рафаэля, Леонардо да Винчи, Рембрандта, увлекся творчеством Арнольда Бёклина и Франца фон Штука - мастеров фантазийных сюжетов, посещал занятия в частной художественной школе и, «совершенно опьянев от новой жизни, уныло вернулся осенью в Питер». Чтобы справиться с унынием, Билибин поступил в Петербургскую рисовальную школу княгини Тенишевской, которой руководил Илья Репин.

Большинство учеников Репина рисовали тогда размашисто, широко, на огромных холстах, пренебрегая точным рисунком. Билибин сразу начал писать мелко, с математической тщательностью (он окончил гимназию с серебряной медалью за успехи в точных науках). За первый год учебы 25-летний Билибин выработал собственный стиль работы с акварелью. Сначала он рисовал эскиз - с натуры, гравюры или книжной иллюстрации, жестким карандашом на кальке набрасывал композицию в деталях, потом переносил ее на ватман и заливал акварелью цветные пятна, четко разграниченные «стальной» контурной линией. Метод был сложный, требующий максимальной сосредоточенности и концентрации. Студенты звали его Иван Железная Рука, сам он говорил о своем методе так: «Пять квадратных сантиметров в день и ни миллиметром больше — предельная норма для добросовестного графика».

В апреле 1899 года Виктор Васнецов закончил картину «Богатыри», над которой работал почти 20 лет. На выставку, где «Богатырей» впервые представили публике, пришел молодой художник Иван Билибин, с детства следивший за творчеством передвижников. Картина произвела на него мощнейшее впечатление: «*Сам не свой,*

ошеломленный, ходил я после той выставки. Я увидел у Васнецова то, к чему смутно вралась и по чему тосковала моя душа».

После встречи с «Богатырями» Иван Билибин с трудом дождался июня - университетский приятель пригласил его на лето в свое имение, в деревню Егны в Тверской губернии. С собой Иван взял сборник русских народных сказок *Афанасьева*.

Первую иллюстрацию Билибин нарисовал в 1899 году к «Сказке об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером волке», вдохновившись работами Васнецова. Следующие 40 лет художник обращался к русским народным сказкам и былинам. Его графические серии скупали Русский музей и Третьяковская галерея, а эскизы декораций заказывали театры от Буэнос-Айреса до Парижа.

В 1900 году Иван Билибин окончил университет и получил диплом юриста. Он продолжил заниматься у Репина: уже осенью стал вольнослушателем Высшего художественного училища при Академии. В это же время начал сотрудничать с журналом «Мир искусства»: оформлять полосы и участвовать в выставках издания.

Позднее Билибин за короткое время проиллюстрировал еще четыре сказки из афанасьевского сборника: **«Царевна-лягушка», «Перышко Финиста - Ясна сокола», «Василиса Прекрасная» и «Марья Моревна».** Издали книгу в отличном качестве и большим тиражом. Билибин заработал славу **первого русского профессионала книжной графики.** Портрет Бабы-Яги из сказки

«Василиса Прекрасная» по сей день украшает страницы учебников по литературе.

В 1901 году Иван Билибин написал иллюстрации к сказкам: **«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Белая уточка».** В следующем году художник закончил **«Княгиню на теремной башне».** В картине Билибин впервые применил прием разных точек зрения: зритель видел башни города и корабли сверху, а саму княгиню - как если бы находился снизу. Художник обрамлял иллюстрации

в декоративную рамку: по краям листа были широкие полосы с геометрическим узором. Его контурные рисунки и залитые однотонным цветом плоскости точно воспроизводились при печати и в книге выглядели еще более эффектно.

У художника появились подражатели - Эрнест Лисснер и Борис Зворыкин.

После поездок на Север художник стал документально точно относиться к деталям - терема, костюмы теперь выписывались им с опорой на исторические книги. Под впечатлением от Севера он взялся за иллюстрации к былине **«Волга»** и одновременно выполнял небольшие заказы от частных издательств: рисовал открытки с видами Архангельской губернии.

В 1905-м Иван Билибин попробовал себя в качестве театрального художника (оформил постановку оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» в Пражском национальном театре) и **проиллюстрировал своего первого Пушкина — «Сказку о царе Салтане».**

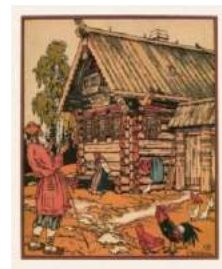

Параллельно Иван Билибин брался за мелкую работу: оформлял обложки книг и журналов, рисовал открытки и афиши, рекламные плакаты для акционерных обществ, разрабатывал новые шрифты.

Несмотря на большую занятость в театре, Билибин продолжал иллюстрировать литературные произведения. В 1910 году вышло самое известное издание художника - «Сказка о золотом петушке». Всю серию зарисовок сразу же приобрела Третьяковская галерея. При оформлении книги Иван Билибин использовал эскизы, сделанные им ранее для одноименной оперы. Яркие цвета, гротескные образы, тщательно проработанные детали - художник выдержал единый стиль на протяжении всего издания. Главный акцент был на иллюстрациях, текст сказки был лишь в верхней части страниц.

В 1933 году Иван Билибин выпустил иллюстрированное издание «Сказки о рыбаке и рыбке». Александр Бенуа писал: «Издание является желанным подарком для наших детей...».

В 1936 году Билибин впервые взялся за иностранную литературу - оформил «Русалочку» Ханса Кристиана Андерсена. Это сразу заинтересовало зарубежных издателей: вскоре иллюстратор подписал контракты на выпуск французских и немецких народных сказок.

В сентябре 1941 года должна была открыться персональная выставка Ивана Билибина. Но она так и не состоялась: началась Великая Отечественная война. Осенью того же года художник отказался от эвакуации из блокадного Ленинграда: «Из осажденной крепости не бегут, ее защищают». Билибин умер от истощения 7 февраля 1942 года. Его похоронили в братской могиле профессоров Академии художеств на Смоленском кладбище.

