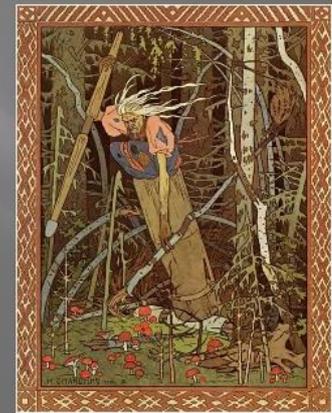
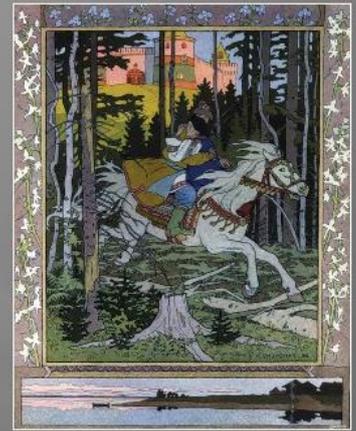




Иван Яковлевич Билибин



ГРОЗНОЕ ОРУЖИЕ РУССКОГО ХУДОЖНИКА ИВАНА БИЛИБИНА

75 – летию прорыва блокады Ленинграда посвящается

Автор: член союза журналистов России Наталья Морсова. г. Москва.

Это рассказ о русском художнике - иллюстраторе народных и пушкинских сказок и былин Иване Яковлевиче Билибине, творившем в блокадном Ленинграде. Своим творчеством живописец возвращал России ведическую Русь, сохраняя для будущих поколений код русского духа, историческую память народа. Художник воевал с фашистами грозным оружием живописца – колонковой кистью.

Обыкновенные люди - мужчины, женщины, дети блокадного города Ленинграда и его защитники вошли в бессмертие, потому что сопротивлялись смерти, вопреки обстоятельствам и условиям, которых до сих пор не знала история. Среди них всемирно известный рисовальщик, иллюстратор народных и пушкинских сказок, график, театральный художник И.Я.Билибин (1876 – 1942 г.г.), украсивший собой Серебряный век русского искусства. Грандиозные исторические события XX столетия: Октябрьская революция, гражданская и Отечественная войны, распад СССР и либерализация последних лет настолько потрясли фундаментальные

основы российского общества, что стране стало не до сказок. Всеми забытый талантливый художник, прославлявший подвиги былинных героев – богатырей, святых князей и легендарных полководцев - освободителей земли русской, более века остаётся на задворках русской культуры. А ведь это он напоминал, какого мы рода – племени, откуда пошла земля русская? Его уникальное творчество не представлено ни в Москве, ни в одном крупном музее страны. Его работы не знают те, кто в них больше всего нуждается - дети.

«Из осаждённой крепости не бегут, - её защищают»,

- ответил «Иван - железная рука», так называли художника - сказочника Ивана Яковлевича Билибина студенты и коллеги по работе, на предложение оставить блокадный Ленинград.

У 66 – летнего живописца И. Я. Билибина была возможность покинуть родной город, но он отказался: «Из осажденной крепости не бегут - ее защищают». Иначе он поступить не мог. Это человек, который ещё недавно в Париже на предложение - сменить не престижное русское имя Иван и непонятную фамилию Билибин на французские, ответил, что за имя Иван, как за знамя, сражаются и умирают. «Мое имя - мое знамя!», – говорил художник.

Зима 1941/42 г.г., мороз минус сорок, обстрелы, грохот падающих зданий, звон разбитого стекла, пожары и тысячи смертей от голода и бомбёжек. Черeda самых трагических и самых мужественных дней среди девятисот беспримерных дней блокады. Пустынные улицы, заметённые снегом, промерзшие остовы разрушенных домов, безжизненно висящие провода, намертво вмёрзшие в обледеневшие сугробы троллейбусы и трамваи. Нет хлеба, света, тепла.

Блокада сознательно была нацелена на полное вымирание жителей Ленинграда. Вражеская авиация сбрасывает на город тысячи фугасных бомб, чтобы вызвать массовые пожары, уничтожить запасы продовольствия. Полыхали Бадаевские склады. Пожар был грандиозным, тысячи тонн продуктов сгорели, расплавленный сахар растекался, впитываясь в землю. Люди ковшами и вёдрами собирают сладкую землю. Потом отстаивают в воде. Эта вода стала последним воспоминанием о сладостях. Именно голод определял судьбу ленинградцев. От пайка хлеба в «125 блокадных граммов с огнём и кровью пополам» (Ольга Берггольц) зависела человеческая жизнь, да и не был он вовсе хлебом, а липким черным месивом, сделанным из мучных отходов и примесей. Были дни, когда хлеба не было вовсе. В блокадном кольце оказались и войска Ленинградского фронта, солдатская норма хлеба составляла 400 граммов. И всё!

Улица Герцена, 38. В промерзлых комнатах Дома ленинградского Союза художников шла напряженная жизнь. Просторное помещение с двумя высокими залами, с большими, светлыми мастерскими стало неузнаваемым. По углам стояли кровати, топчаны, топились печи - «буржуйки», горели коптилки. Здесь работали художники. Слабое пламя выхватывало из тьмы

худые, бледные лица людей. В ушанках и валенках, укутанные шарфами, - они здесь жили, спали, ковали оружие победы. Руки в перчатках с трудом держали кисти, замерзшие краски отогревались дыханием. Но рисовальщики с невероятной энергией, упорством и страстью творили. И всю войну в мастерской работали художественные выставки.

Казалось, что профессиональные навыки художника во время войны никому не нужны. Вместе со всеми ленинградцами, они строили оборонительные сооружения, трудились на лесозаготовках, тушили пожары. Мастера изобразительного искусства уходили на фронт, сражались в народном ополчении.

Но художники ошибались. Их знания скоро пригодились. Военное командование призвало живописцев, скульпторов маскировать памятники архитектуры города – музея. Они укрывали от осколков бомб и снарядов монументальные скульптуры на знаменитых набережных, парках и площадях Ленинграда. Их умения понадобились при упаковке бесценных сокровищ Эрмитажа и Русского музея для эвакуации. Снимая с подрамников полотна прославленных мастеров, художники трепетали. Как горько было видеть опустевшие залы выдающихся музеев!

«Грозное оружие» художника - кисти - понадобилось в борьбе с фашизмом. Нужно было укреплять веру народа в могущество и непобедимость Советского Союза. События на фронтах войны: блокада Ленинграда, приближение врага к Москве, Волге, Кавказу побуждали художников картиной и плакатом призывать воинов – не отступать, любой ценой побеждать врага. Сострадав мирным жителям, женщинам и детям, оказавшимся в кольце фронтов и на оккупированной территории, живописцы призывали: «Воин Красной Армии, спаси!», «Смерть детоубийцам!», «Уничтожить немецкое чудовище!»

Реалистичные, правдивые плакаты ленинградских художников, на себе испытавших все тяготы блокадной трагедии, распространялись в воинских частях Ленинградского, Волховского, Северо-Западного фронтов, на кораблях Балтийского Флота.



Панорама блокадного Ленинграда



Дети войны



Художник за работой



Плакат на улице блокадного Ленинграда



Выставка произведений ленинградских художников в годы блокады

Уже немолодой, Иван Яковлевич, как и все блокадники, жестоко бедствовал. Крошечный кусочек хлеба явно не спасал от голода, нужны были силы, чтобы творить и бесплатно передавать многолетний опыт и взгляд на мир своим студентам - будущим живописцам. До последнего дня неутомимый труженик воевал с ненавистным врагом на своём боевом посту - у мольберта с колонковой кистью.

(Художники используют различные кисти: беличьи, барсуковые, медвежьи. Художник Билибин работал колонковой. Колонок – это помесь хорька, куницы и норки одновременно. В природе этих зверьков очень мало, и потому кисточки из ворса хвоста самца, пойманного зимой, считаются наиболее ценными).

Художник работал в подвале Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, где он преподавал и где остались его незаконченные работы, среди которых «Русские витязи гонят рыцарей».



Академия художеств в Ленинграде. Здесь преподавал художник Билибин.

В страшную зиму 1941 года, задолго до поворота военных действий под Москвой, он не усомнился в победе своей страны. Во время налетов всемирно известный живописец дежурил на чердаке, тушил «зажигалки», чтобы спасти от пожара свои картины, которые хотел оставить России. Он говорил ученикам, что никогда нельзя опускаться, не смотря ни на что. До последнего дня Иван Яковлевич носил белые воротнички. И продолжал делать наброски к будущим картинам о подвигах былинных богатырей и святых князей – освободителей земли русской. В душе он по-прежнему оставался сказочником. Замыслам этим не довелось осуществиться. Оставлен незавершённым его эскиз "Ледовое побоище". Последней работой знаменитого художника стала иллюстрация к былине «Дюк Степанович».

«Иван - железная рука» умер от истощения 7 февраля 1942 года на руках у жены в больнице при Всероссийской Академии художеств. Его супруга - художница А. В. Щекатихина - Потоцкая сумела пережить блокаду. Она закончила рисунок с изображением Александра Невского и посвятила его мужу. Это был его любимый герой. Похоронен И. Я.

Билибин в братской могиле профессоров Академии художеств возле Смоленского кладбища.



125 блокадных граммов



Братская могила профессоров Академии художеств

А страна в это грозное время боролась, несла огромные потери и побеждала. В январе 1943 года началась наступательная операция Советских войск за Ленинград под названием «Искра». Немецкие оборонительные сооружения, огороженные минными полями, проволочными заграждениями и дзотами, густыми лесами и торфяниками, - взять штурмом было невозможно. Танки, машины, пушки, люди вязли в болотах. И всё же удалось прорвать блокаду только на одном, узком клочке земли под Шлиссельбургом, на котором за 14 дней построили ледово - свайную железную дорогу. По ней в осаждённый город с Большой земли очень тихо, местами со скоростью пять км в час, пошли продукты, топливо, оружие. Дневной паёк увеличился до 250 граммов хлеба, стали давать крупы.

Однако до полного снятия блокады было далеко. Ленинградская битва продолжалась ещё целый год. Это были дни мужества и беспримерного подвига советских воинов и мирных жителей. 27 января 1944 года Ленинград, а вместе с ним вся страна, праздновали победу. Город перестал быть фронтом. Вечером на гранитных берегах Невы гремел салют. Народ славил армию. Армия славил народ. Их единство позволило выстоять и победить. И.Я. Билибину не довелось прославлять великую Победу, небо, расцвеченное снопами праздничных фейерверков, радостные лица воинов - он не дожил до Победы.



Монумент на Пискаревском кладбище



На Пискаревском кладбище: никто не забыт, ничто не забыто

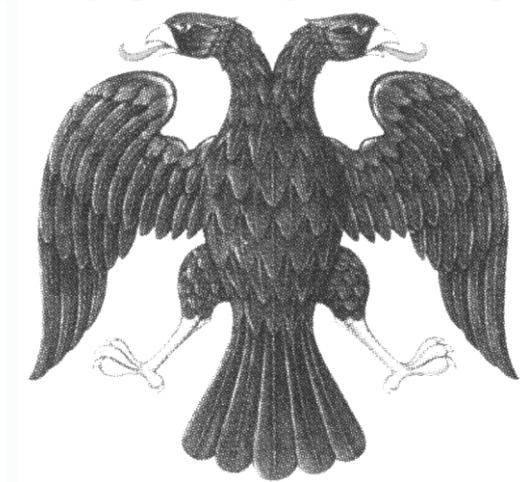
На выставке великого русского художника в Москве.

О русском художнике, графике, этнографе Иване Яковлевиче Билибине впервые вспомнили в его 140-летний юбилей со дня рождения. Летом 2017 года энтузиасты организовали в Москве в музее «Царицыно» выставку его работ. Зал украшен картинами, рисунками с изображением сказочных персонажей, от которых пахло нашим босоногим детством и любимыми книжками русских сказок. Перед зрителями предстали: Царевна-Лягушка, Золотой петушок, Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Змей-Горыныч,

Василиса Прекрасная, Иван – царевич и Жар-птица, Садко, Морозко, царь Салтан, Марья Моревна, сестрица Алёнушка, былинные герои – богатыри. Нашлось место плакатам времён Великой Отечественной войны, святым князьям Александру Невскому, Дмитрию Донскому. Борису и Глебу, которые стучат в окошко Илье Муромцу - будят его на борьбу за освобождение России от неприятеля.

Выставка «Иван Билибин. Процветшее древо», которую готовили целый год, собрала книги сказок, картины, рисунки, открытки, почтовые марки, плакаты, афиши, календари, его трудами выполненные. Представлены театральные костюмы, декорации к детским спектаклям: «Сказка о царе Салтане», «Полководец Суворов», иллюстрации к роману А. Н. Толстого «Пётр I», к «Песне про купца Калашникова» М.Лермонтова. В выставочных залах разместились предметы, ставшие источником его вдохновения: народный костюм, вышивка скатертей, полотенец, древнерусская икона и старопечатная книга, раскрашенная деревянная и глиняная посуда, игрушки, ларцы, кружева, пряничные доски, резьба по дереву, прялки. Старинный орнамент был главной особенностью древнерусского изобразительного искусства. Его с успехом использовал художник. Уникальные орнаменты Иван Яковлевич привозил из этнографических экспедиций по русской глубинке.

Чтобы понять, насколько близко каждому из нас творчество Билибина, достаточно рассмотреть купюру любого достоинства. Возле слов «Банк России» - двуглавый орёл. Этот орёл - работа И.Я. Билибина. Птица предназначалась для Государственной печати. Двуглавый орел, изображенный на гербе ЦБ РФ, на рублевых монетах и бумажных купюрах – выглядит не как зловещая, кровожадная птица, а как сказочное, волшебное существо. На десятирублевой «красноярской» купюре чётко прослеживается билибинская традиция: узорчатая дорожка с лесным орнаментом – такими рамками художник окантовывал свои рисунки к русским народным сказкам и былинам. Художник передал фабрике «Госзнак» авторские права на многие свои графические работы, которые используются по сей день.



Двуглавый орёл на денежной купюре работы И. Я. Билибина

Картины, представленные на выставке:



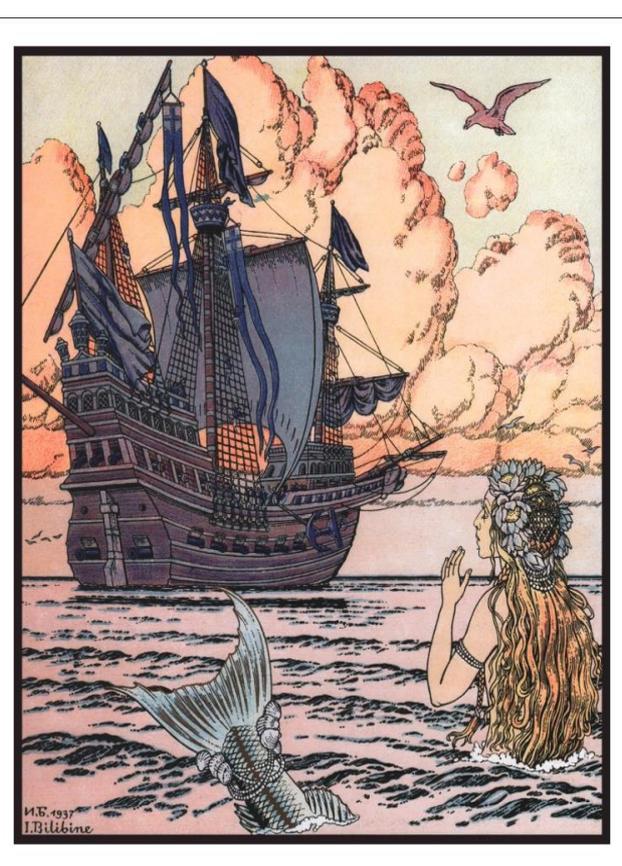
Русь ведическая



Сказка о золотом петушке



Иван-царевич и соловей – разбойник



Марья Моревна



Иван –царевич и Жар-птица

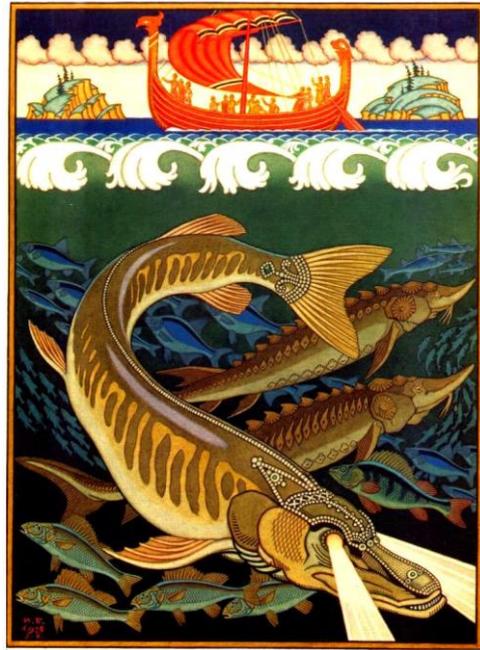


Иллюстрация к былинне «Садко»



Иллюстрация к сказке



Святые Борис и Глеб

Где хранится золотой фонд русского искусства И. Я. БИЛИБИНА?

Он расположился в Ивангороде Ленинградской области на границе с Эстонией. Небольшую часть работ: «Сказка о золотом петушке» ещё в дореволюционное время приобрела Третьяковская галерея. Русский музей Александра III купил иллюстрации к «Сказке о царе Салтане». И всё! Основная часть произведений: декорации, маски, костюмы к спектаклям, операм и балетам остались за рубежом. Какова их дальнейшая судьба? Какие-то утеряны, какие-то оказались в коллекции Сергея Дягилева. После его смерти были распроданы на аукционе в Англии. Самые большие приобретения сделал Национальный музей Австралии, где почитают русское балетное и музыкальное искусство. И только небольшая часть собрана в Ивангородском музее. Здесь хранятся эскизы к детским сказкам, театральные костюмы, декорации, личные вещи: банки с красками, фотоаппарат, с которым художник, этнограф прошёл по российской глубинке.

Почему золотой фонд русского искусства Ивана Билибина находится в Ивангороде, а не в Эрмитаже, Третьяковке или в Русском музее? – Там, где ему самое место. Думается, нашей стране после кровопролитной Отечественной войны было не до сказок. Да и до войны было не легче. Возможно, Билибину не простили 16 – летней эмиграции. Наследством распорядился приёмный сын И. Я. Билибина - М. Н. Потоцкий - почетный гражданин Ивангорода и основатель музея. Он рассказывал, что еще в Париже он часто слышал разговоры между отчимом и русским писателем Александром Куприным об Ивангороде. Они там не раз бывали и любили этот город. Билибин делал иллюстрацию к роману Алексея Толстого «Петр I», на которой изображена Ивангородская крепость. Собрание Ивана Билибина и его жены Александры Щекатихиной - Потоцкой сын передал в дар краеведческому музею. Мстислав Николаевич и потом делал подарки, пополняя фонды музея. Традицию продолжила его супруга, а затем их приемный сын – Илья Кокошкин.



Краеведческий музей в Ивангороде, где находятся работы художника И.Я. Билибина.



В залах краеведческого музея Ивангорода

Возвращение «русского националиста» И.Я.Билибина в Россию.

Почему в 1919 году Иван Яковлевич покинул советскую Россию? Что побудило его вернуться обратно? Для этого надо понять, каких политических взглядов придерживался художник – сказочник? Он не был ни белым, ни красным. А был велик сам по себе. В молодые годы, казалось, что он боролся с царизмом. За карикатуру из журнала «Жупел» художник был арестован и целые сутки просидел в «Крестах». На рисунке в окружении императорских регалий и грифонов с герба Дома Романовых красовался осёл - символ глупости. Однако «ослиный сюжет» не помешал талантливому рисовальщику успешно работать над серией почтовых марок, посвящённых царскому юбилею - 300-летию Дома Романовых.

Русский живописец - сказочник не принял пролетарскую революцию 1917 года. Известен его злой плакат: «О том, как немцы большевика на Россию выпускали». Сочувствовал ли он белогвардейцев? Нет. Он мечтал о процветании великой России.

Художник с грустью покидает Россию, обитает в британском лагере для беженцев под Каиром, ведёт нищенское существование, живёт случайными заработками. Но и здесь он остаётся русским художником. По его эскизам в Каире и Александрии расписали русский и сирийский храмы. Затем он перебрался в Париж к товарищам по университету Сергею Дягилеву и Александру Бенуа, которые собирали вокруг себя творческую эмиграцию.

Вскормленные на многовековой культурной традиции, сумевшие сохранить, как величайшую драгоценность, принадлежность к русской

цивилизации, невольные «пилигримы» со всей мощью своего таланта и энтузиазма распространяли русскую культуру за рубежом. «Я русский националист и очень люблю Россию, - говорил мастер русской сказки, - Я люблю также и всех тех, кто любит Россию, русскую культуру. Национальное есть мощь народа, если оно основано на любви к лучшим духовным проявлениям нации».

В эмиграции для художника наступило плодотворное время: он готовит эскизы театральных костюмов, масок, оформляет декорации к постановкам русских опер, к балетным спектаклям для труппы Анны Павловой, эскизы для росписи православного храма. Художника приглашают оформить балет Стравинского «Жар-птица» в Буэнос-Айресе, оперы в Брно и Праге. Большую популярность приобрели его работы к операм «Сказка о царе Салтане», «Сказание о граде Китеже и девице Февронии» Н. А. Римского-Корсакова, «Князь Игорь» А. П. Бородина, «Борис Годунов» М. П. Мусоргского. Иван Яковлевич создаёт икону «Святой равноапостольный князь Владимир».

Творчество Билибина получило всемирную известность, он был востребован за рубежом, женился. Что ещё надо для счастья? Но он никогда не забывал Петербург, первоизданную русскую глубинку, Россию, мысль о возвращении на Родину всегда была с ним.

Что побудило Билибина вернуться в другую Россию, в которой свирепствовали репрессии? Возможно то, что он познакомился с Владимиром Потёмкиным - послом СССР во Франции. Но главное: художник скучал по той самой России, которую безмерно любил. Он готов был примириться с советской властью, лишь бы прикоснуться к живительным истокам вдохновения. В советском посольстве в Париже он создал монументальное панно «Вольга Святославич и Микула Селянинович».

Посол стал хлопотать о возвращении Билибина на Родину. На теплоходе «Ладога» В 1936 году Иван Яковлевич с супругой и приёмным сыном прибывает в родной город на Неве. Сказочная тематика творчества художника не представляла опасности для молодой республики. И советская власть щедро одарила художника: он получил место профессора графической мастерской ИЖСА в Ленинграде, став доктором искусствоведения, преподавал во Всероссийской Академии художеств, работал как иллюстратор книг и художник театра.



**Панно к былине Вольга
Святославич и Микула Селянинович**



Икона: святой князь Владимир

Отмывая «вандальску искалеченную Русь»...

Всего этого могло бы не случиться, если бы не сложились удивительным образом жизненные обстоятельства. Отец Ивана Яковлевича, помощник главного доктора морского госпиталя, надеялся, что сын сделает карьеру успешного юриста. И настоял, чтобы тот поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Юноша не возражал: в семье со старинными купеческими корнями - род калужских промышленников Билибиных восходит к началу XVII века - перечить родителям было не принято. С 1896 года Иван Яковлевич овладевает основами правоведения, а в 1900 году заканчивает университет. Каково же было удивление педагогов, когда на юридическом факультете собралась компания студентов, влюблённых не в юриспруденцию, а в живопись: Александр Бенуа, Мстислав Добужинский, Сергей Дягилев, Николай Рерих. К ним добавился Иван Билибин. Всё свободное время товарищи проводили в поиске новых средств изобразительного искусства. Это люди, определившие взрыв русской культуры в начале XX века. Похоже, надо радоваться, что они не стали юристами, иначе мир потерял бы великих художников и театральных деятелей.



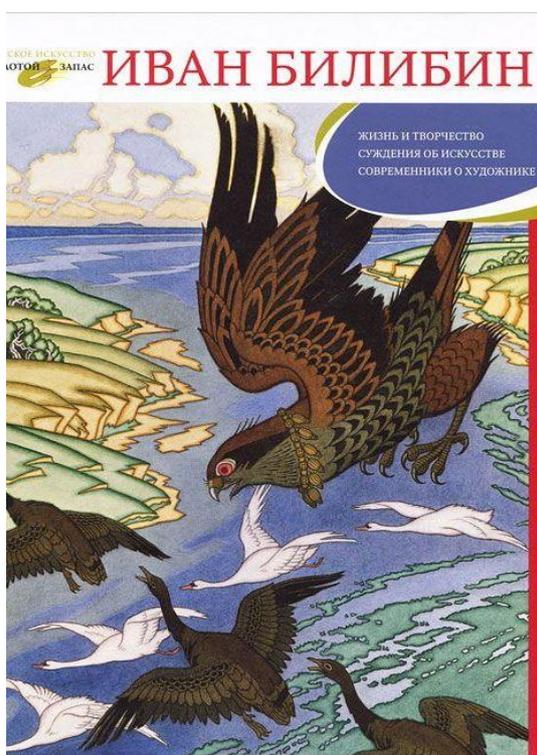
Портрет И.Я.Билибина работы Б. Кустодиева 1901 год.

Одновременно Иван Билибин обучался живописи в Мюнхене, затем несколько лет занимался в школе - мастерской у Ильи Репина, которого боготворил. Однажды он случайно приезжает в деревню Егны Весьегонского уезда Тверской губернии. Восхищение и удивление от увиденного в русской глубинке перевернули всю его жизнь, он стал вечным приверженцем древнерусского искусства. Здесь молодой художник впервые создает иллюстрации к своей первой книге «Сказка о Иван-царевиче, Жар-птице и о Сером волке».

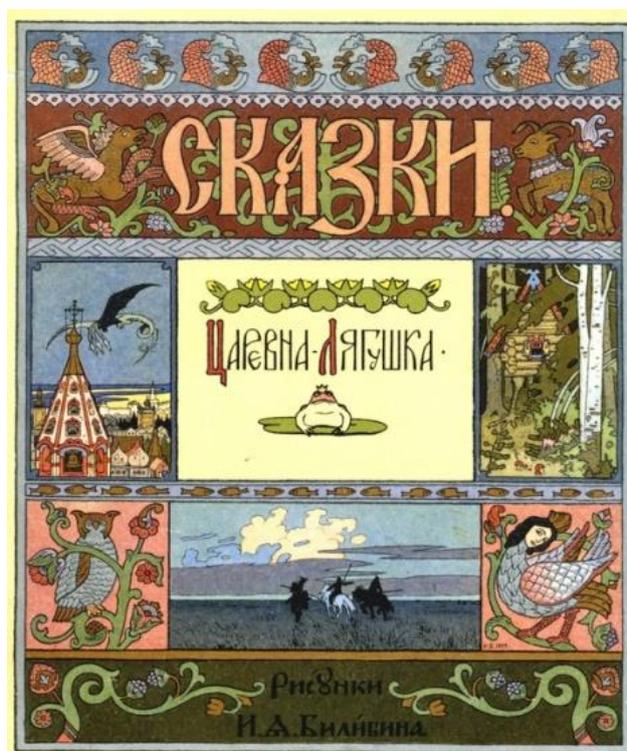
Вскоре молодой художник по заданию этнографического отдела Русского музея совершает ряд экспедиций. Он побывал в Архангельской, Вологодской, Тверской, Олонецкой губерниях, в Карелии - на Валааме и в Кижях. И был поражён. Вот его впечатления: «Только недавно открыли, точно Америку, старую художественную Русь, вандальски искаленную, покрытую пылью и плесенью. Но и под пылью она была прекрасна, так прекрасна, что вполне понятен порыв открывших её - вернуть! Вернуть!». Всю жизнь живописец сдувал пыль и смывал плесень с русского народного художественного творчества. Одновременно Иван Яковлевич проявил себя как учёный – этнограф: он создаёт фотоархив деревянной архитектуры и везёт в Петербург набойки, кружева, прялки, посуду, ларцы, вышивки, пряничные доски.

Усердно практикуясь в живописи, художник достиг такого совершенства, что получает от коллег прозвище «железная рука». Ему подражали, но

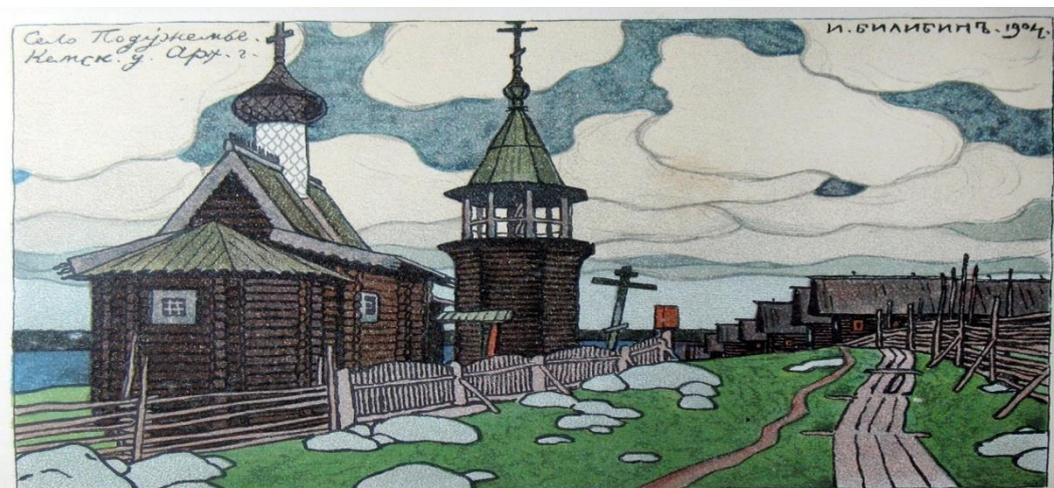
достичь такого уровня мастерства не могли. Вскоре выходят в свет сказки Пушкина с иллюстрациями Ивана Билибина: «Сказка о Царе Салтане», «Сказка о Золотом Петушке». Издана былина «Вольга», затем сказки Рославлева. В театре Зимина в Москве была представлена постановка, оформленная Билибиным, опера «Золотой Петушок», затем «Садко» Н. А. Римского-Корсакова, «Руслан и Людмила» М. И. Глинки. Так Иван Яковлевич стал признанным театральным художником. Одновременно с этим он рисовал обложки книг для детей, иллюстрации, обрамлённые старинными орнаментами. Знаток многих шрифтов, он большое значение уделял древнерусскому шрифту, стилизованному под старинную рукопись. Названия сказок и заглавные буквы исполнял славянской вязью.



Обложка книги об Иване Билибине.



Обложка книги сказок



Великий Устюг

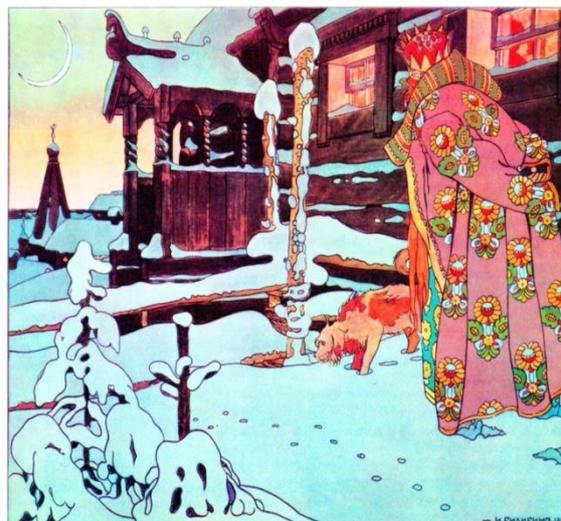
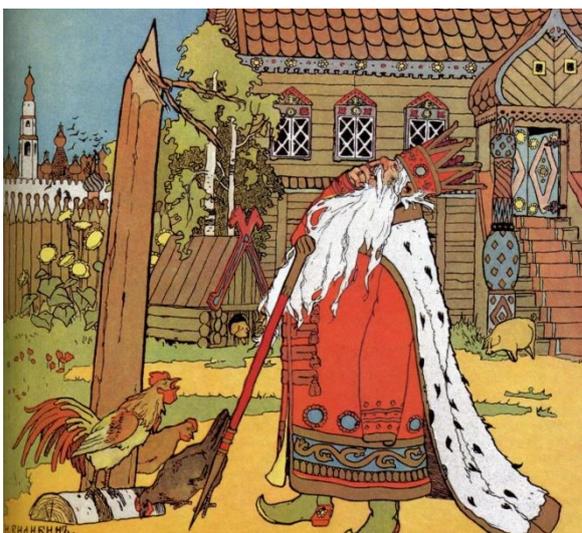


Иллюстрация к сказке о золотом петушке Иллюстрация к сказке о царе Салтане

Сказка в жизни ребёнка

имеет огромное воспитательное значение. Именно в детстве формируется характер ребёнка, усваиваются основы морали. Как просто и понятно объяснить ребёнку правила жизни, ценность культурных традиций своего народа? Эту функцию замечательно выполняет русская сказка и былина. Старинное народное творчество формирует представление о добре и зле, учит состраданию, уважению, прощению, милосердию, раскрывает тайны родной истории, секреты жизни далёких предков. Народная и пушкинская сказка, как целебная пилюля, успокаивает человека, укрепляет его душу. Не зря врачи рекомендуют детям и старикам читать эти сказки на ночь. Там нет ужасов и страшилок, надуманного геройства и безрассудства ради личной славы, а есть любовь, терпение, доброта, смекалка, дружба, взаимовыручка, жертвенность, подвиг ради всеобщего блага, которые всегда побеждают зло.

Сегодня редко читают ребёнку сказки перед сном. Проще включить телевизор или компьютер, где вместо сестрицы - Алёнушки, Ильи Муромца или Садко на ребёнка смотрят вампиры, убийцы, уродцы и всякая нечисть, разрушающие душевное здоровье. А какая это потеря для духовного развития ребёнка! В то время, как коллективное чтение сказок сближает членов семьи, создаёт атмосферу уважения и доверия. Многовековая историческая память, подкреплённая народным духом, не позволяет человеку отрываться от своих корней, питает его душу, укрепляет волю, насыщает уверенностью в себе и в будущем своей страны.

Душа художника Билибина питалась заповедной Русью. Иван Яковлевич никогда не расставался с русской сказкой и былиной, даже в блокадном Ленинграде он оставался верным детской книге. Его иллюстрации и театральные декорации удивительно ярко передают красоту русского мира. Всю свою жизнь художник сохранял для будущих поколений ведическую Русь, код русского духа, историческую память народа.

Вклад уникального художника, иллюстратора, графика, театрального деятеля до сих пор остаётся недооценённым. О нём не говорят в средствах массовой информации. Его картины не показывают детям, о нём не рассказывают взрослым, книжек с его рисунками не сыщешь. А ведь всю жизнь он преданно служил народной культуре, прославлению подвига русского народа – победителя. Жизнь его оборвалась в блокадном Ленинграде. Сказочных дел мастер Иван Яковлевич Билибин – певец русской жизни, всю свою жизнь прославлял Россию и умер за неё!



Куликовская битва