
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6521754>

УДК 75.03

Котлецов В.В., Забродина Ю.А.

Котлецов Владимир Викторович, старший преподаватель, Гуманитарный институт ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», Россия, 600000, г. Владимир, ул. Горького, 87. E-mail: kotletsov1993@yandex.ru.

Забродина Юлия Алексеевна, Гуманитарный институт ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», Россия, 600000, г. Владимир, ул. Горького, 87. E-mail: zu23-6@mail.ru.

Сказочно-былинные образы в творчестве В.М. Васнецова и И.Я. Билибина: сравнительный анализ

Аннотация. Статья посвящена анализу сказочно-былинных образов в полотнах Виктора Васнецова и Ивана Билибина – как выдающихся представителей русской живописи второй половины XIX – первой трети XX вв. В проведённом исследовании хорошо выражен индивидуальный творческий путь художников, но несмотря на это, каждый из них стремился выразить одно – любовь к сказке и народному творчеству. Проанализировав творчество художников и образы, к которым они обращались, можно отметить общность тем и мотивов в изображении тех или иных образов. Авторы статьи затрагивают использование художниками в своих картинах, таких образов, как витязь, сказочная птица, Баба Яга, Кашей Бессмертный, леший, водяной. Именно данные образы помогли показать русский дух и менталитет русского народа, который на фоне быстро развивающихся событий начала XX века был крайне важен.

Ключевые слова: русская живопись, сказочно-былинный жанр, В.М. Васнецов, И.Я. Билибин, образы и мотивы, народ, художественный стиль.

Kotletsov V.V., Zabrodina Yu.A.

Kotletsov Vladimir Viktorovich, Senior Lecturer, Humanitarian Institute of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolai Grigorievich Stoletovs", Russia, 600000, Vladimir, st. Gorky, 87, E-mail: kotletsov1993@yandex.ru.

Zabrodina Yulia Alekseevna, Humanitarian Institute of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolai Grigorievich Stoletovs", Russia, 600000, Vladimir, st. Gorky, 87, E-mail: zu23-6@mail.ru.

Fairy-tale epic images in the work of V.M. Vasnetsov and I.Ya. Bilibin: comparative analysis

Abstract. The article is devoted to the analysis of fairytale-epic images in the canvases of Viktor Vasnetsov and Ivan Bilibin - as outstanding representatives of Russian painting of the second half of the 19th - the first third of the 20th centuries. In the study, the individual creative path of the artists is well expressed, but despite this, each of them strove to express a single love for a fairy tale and folk art. After analyzing the work of artists and the images to which they turned, one can note the commonality of themes and motives in the depiction of certain images. The authors of the article touch upon the use by artists in their paintings of such images as a knight, a fairy-tale bird, Baba Yaga, Kashchei the Deathless, goblin, water. It was these images that helped to show the Russian spirit and mentality of the Russian people, which was extremely important against the backdrop of rapidly developing events at the beginning of the 20th century.

Key words: Russian painting, fairy tale genre, V.M. Vasnetsov, I.Ya. Bilibin, images and motives, people, artistic style.

Одна из многогранных сторон русского искусства второй половины XIX – начала XX вв. характеризуется стремлением к изучению народных сказок и к их обращению во всех сферах жизни общества. В этот период выходят научные трактаты и различные исследования, которые становятся базой для изучения народных сказок. Также появляются фундаментальные работы деятелей культуры – писателей, художников и композиторов, посвященные сказкам и былинам. Сказочно-былинный жанр стал одним из самых популярных для XIX века и стал неотъемлемой частью культурной жизни общества.

Во второй половине XIX – начале XX вв. в России отмечалось повышенное внимание к истокам народной культуры, к фольклору, а также к историческому прошлому страны. В живописи в это время все чаще встречаются сказочные и былинные мотивы, которые впоследствии станут отдельным жанром. Самым ярким из тех, кто начинает обращаться к сказочным мотивам, считают В.М. Васнецова. И. Я. Билибин стал иллюстратором сказок, во многом благодаря творчеству именно этого великого художника. Сам Билибин буквально изобрел собственный стиль написания и отражения сказочных мотивов. Его работы стали известны по всему миру в качестве иллюстраций ко многим сказкам. Их вклад в развитие искусства сложно переоценить,

ведь они значительно обогатили мировую коллекцию своими шедеврами.

Известный батальный живописец П.О. Ковалевский в письме художественному критику В.В. Стасову рассказывает о знакомстве с Васнецовым. Здесь весьма интересен его рассказ о том, как художник перешёл от бытового жанра, где он обычно изображал крестьян к былинно-сказочному жанру. Многих такой резкий поворот очень испугал, ведь они ждали от Васнецова продолжения его творчества в крестьянском жанре. Здесь Ковалевский отмечает, что именно этот его переход и дал те самые ошеломительные результаты в его творческой деятельности [2, с. 298].

Необходимо рассмотреть очерк 1926 года советского художника-живописца, искусствоведа, теоретика искусства. И. Грабаря, где он дает оценку многим работам Васнецова, особенно тем, которые связаны с русскими сказками и бытовыми сценами [2, с. 348]. Как пишет автор, этот совершенно новый для того времени стиль, будет назван «Васнецовским стилем». Внимание автора привлекли такие работы как «Аленушка», «Снегурочка» и «После побоища Игоря Святославовича с половцами», о которой даже иностранцы говорили как об истинно русской. Далее рассказывается биография художника, указываются работы, связанные с архитектурой, религиозной тематикой и бытовым жанром. В конце автор отмечает Васнецо-

ва как самого русского живописца их времени.

В своих воспоминаниях «Об учителе» К.С. Елисеев, русский советский художник-сатирик, график, художник театра, кино и цирка, отмечает, какой огромный труд Билибин посвятил изучению на местах древнего русского искусства, изъездил множество городов в поисках образов для своих картин. В особенности Елисеева привлекал тот факт, что художник изучал различные виды орнаментов, которые он использовал для написания своих работ, что позволило ему создать свой уникальный стиль. Художник не перестает удивляться и гордиться богатством и разнообразием творчества народных мастеров и ставит своей целью популяризировать и прославлять его в своих работах. Как отмечает сам Билибин, его любовь к сказкам уже навсегда определила дух и направление всех его работ [3, с. 81].

Известный отечественный искусствовед Г.Е. Климов посвятил свою научную жизнь поиску интересных страниц о русской графике, в которой в особенности выделял И.Я. Билибина. В его работе «Поиски пера жар-птицы: жизнь и творчество русского художника И.Я. Билибина» представлено совсем немного воспоминаний о художнике, зато остался результат сорокалетнего труда – полное собрание графических работ Билибина. Также автор очень четко отобразил путь художника, включив в повествование даже несколько писем, а в заключении представлен список слайдов, снятых с материалов собрания [6, с. 29].

Как писал П.О. Ковалевский в своей переписке с В.В. Стасовым, в этот период Васнецов обращается к нашей русской поэтической старине, к былинам. «Наш современный мужичок перестал всецело занимать его. Этот поворот в деятельности Васнецова напугал тех наших господ, которые именно желали от Васнецова специального изображения нашего крестьянина на всех его ступенях положений...» – писал он в своем письме [2, с. 127].

С середины 1880-х гг. Виктор Васнецов всё чаще обращается к старым рус-

ским сказкам и былинам. Именно к этим сюжетам он стал делать наброски. В дальнейшем, Савва Мамантов заказал у него несколько картин для украшения московского вокзала. Именно для него художник создал прекрасные полотна: «Витязь на распутье», «Ковер-самолет», «Три царевны подземного царства», «Битва славян с кочевниками». Однако противники Васнецова не позволили повесить их на вокзале. Мамантов приглашает художника в свое имение в Амбрамцево. Там он вместе с братом пишет этюды и придумывал будущие работы [1, с. 103].

На протяжении всей жизни Виктор Васнецов создавал множество замечательных полотен. Среди них – «Воины Апокалипсиса» (1887), «Крещение Руси» (1890), «Гамаюн – птица вещая» (1897), «Богатыри» (1898), «Снегурочка», «Гусляры» (1899), эскиз фасада Третьяковской галереи, «Страшный суд» (1904), «Поединок Пересвета с Челубеем», «Илья Муромец» (1914). После революции – «Царевна-лягушка» (1918), «Кощей Бессмертный» (1917-1926). [1, с. 98].

Также были незаконченные проекты, зарисовки, наброски, эскизы. После революции 1917 он создал полотно «Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем».

Работы Васнецова показывают красоту русского фольклора и русской истории. Его сказочные персонажи стали синтезом вымысла, подлинных событий и силы родного края. Васнецов стал родоначальником нового направления, где он раскрыл себя в бытовом и фантастическом жанре.

Среди ключевых мотивов творчества художников стоит выделить сказочно-былинный образ, связанный с образом Русских Богатырей. Для многих критиков и писателей именно он символизирует русский дух. Самой известной картиной посвященной этой тематике стала картина Васнецова «Богатыри». Художник работал над ней очень долгое время. «Богатыри» являются завершением исканий Васнецова воплощения героических идеалов, неисся-

каемой его любви к родине, выражением человечности и мужества, внутренней и внешней, душевной и физической красоты русского народа. Исключительно глубокое отношение Васнецова к «Богатырям» вытекало из чувства патриотизма и близости художника к народному творчеству. В каждом из богатырей художник сумел воплотить лучшие, типические черты русского характера, русской силы и доблести. Очень хорош – в полном и гармоничном сочетании с фигурами богатырей пейзаж картины, просторный, с клубящимися в небе тяжелыми облаками. Здесь во многих деталях отражается сила русского народа его твердость и самобытность [4, с. 23].

В творчестве Билибина образ богатырей встречается довольно часто. Существует множество иллюстраций к сказкам и былинам, посвященных этой теме. Например, иллюстрации «Вольга и Микула», «Илья Муромец и Святогор» и «Илья Муромец и гроб Святогора». В каждой из картин персонажи изображены в своеобразном стиле Билибина и отражают различные представления о Богатырях в зависимости от произведения. В первых двух картинах присутствует два типа богатырей. Одни показаны более крупно что придает им эффект превосходства и силы, вторые чуть меньше. В картине «Илья Муромец и гроб Святогора» богатырь изображен совсем маленьким, что резко отличается творчество художника от Васнецовских богатырей [5, с. 136].

Здесь же отдельно стоит рассмотреть близкий к теме богатырей образ Витязя. В.М. Васнецов писал картину «Витязь на распутье» в течение нескольких лет, каждый раз меняя положение персонажа. Как и многие картины этого жанра, полотно наполнено тревожностью. Художник специально изобразил Витязя так, чтобы дороги назад у него не было. Это очень хорошо отражает тяжесть того выбора, который должен сделать персонаж. Об этом же говорит и пейзаж картины. Мрачную атмосферу картины дополняют кружащиеся и сидящие на камнях вороны. Витязь из картины Васнецова – воплощение духа

русского народа, стоящего на распутье перед грядущими переменами [5, с. 153].

В отличие от Васнецова Билибин изобразил данный образ в более светлых тонах. Здесь картина не смотря на присутствие тех же элементов не вызывает испуга, она не так мрачна и не нагнетает страха. Здесь Витязь вглядывается в камень, как бы одновременно поглядывая в даль, туда, где ждет его трудная дорога [5, с. 154].

У русского народа птицы всегда символизировали счастье и свободу. Их образы часто связывали с образами неба и высшей силы. Издавна славяне считали, что птица, сидящая на дереве – это душа человека, посланная Солнцем на Землю. Во многих русских сказках символом счастья и удачи считается волшебная Жар-птица [5, с. 135].

В картине Васнецова «Ковер Самолет» тоже присутствует этот образ. На переднем плане изображен летящий на волшебном ковре Иван-царевич. Для птицы живописец выбирает светлые оттенки, символизирующие чистоту. Она является единственным источником света на картине. Ее сияние настолько сильное, что затмевает свет показавшегося из-за облаков месяца [5, с. 137].

Картина же Билибина «Иван Царевич и Жар-Птица» немного отличается по цветовой гамме – цвета фона приглушены, но несмотря на это, сама сказочная птица выражена достаточно ярко. Птица излучает яркий желтый и выглядит более детально, чем на картине Васнецова [5, с. 136].

Образ птицы одновременно является символом счастья, полёта, мечты; печали, грусти и размышления; так же прожорливости и коварности. Поэтому в сказках встречаются разные птицы.

Здесь необходимо рассмотреть картину Васнецова «Сирин и Алконост». Этот мифологический образ выражает два противоположных чувства – радость и печаль. В этой картине присутствует гармония между изображенными на ней образами, ведь подобные образы уравнивают друг друга. Виктор Васнецов написал кар-

тину «Сирин и Алконост» накануне Революции. Он предчувствовал перемены, которые должны были произойти в России, но Васнецов верил в силу русского народа и в то, что тот выдержит любые испытания. Именно в образах птицы радости и птицы печали он выразил происходящие события в стране. Художник рядом с вестником несчастий изображает светлый образ Алконоста – как надежду на победу добра над злом.

И.Я. Билибин тоже часто обращается к образам сказочных птиц. Они часто встречаются чаще всего как элементы орнамента в рамках или титульных страницах, которые выполнены в индивидуальном стиле художника. Также он изобразил Сирина и Алконоста на открытках в древнерусском стиле [5, с. 146].

Одним из часто встречающихся персонажей в русских сказках является Баба-Яга. Несмотря на зловещий образ данного персонажа, она является главной помощницей для добрых героев и одновременно она старуха, которая похищает детей, портит имущество и строит различные козни. В своей картине Васнецов изобразил бабу Ягу классической костлявой бабкой, одетой в яркий красный сарафан с седыми, растрепанными волосами. В руках она держит ребенка, а сзади виднеется горящая деревня. На этой картине зло во всей своей красе торжествует. Среди современников художника ходило мнение о том, что эта картина связана с кровавыми и жестокими событиями Октябрьской Революции, а Баба-Яга в своем алом сарафане – это ее символ [5, с. 146].

Рассматривая картину Билибина «Баба-яга в ступе» можно отметить, что художник несколько иначе отображает ее образ. Несмотря на однозначный образ Бабы Яги в фольклоре, на полотне Билибина она не пугающая, а отталкивающая. Сидя на старухи демонстрирует мудрость. Недалеко по сюжетам она помогает возлюбленным обрести друг друга. Билибин показал образ Бабы-яги так, как ее обычно представляют дети и изображают в сказках. По мнению некоторых искусствоведов столь

низким полетом ступы, Билибин демонстрирует простоту, «приземленность» верований русского народа [5, с. 148].

Следующий очень важный персонаж русских сказок, образ которого также встречается в картинах многих художников – Кощей Бессмертный. Этот представитель сказочных персонажей всегда считался самым главным злодеем в сказках. Иногда добро в работах Васнецова кажется хрупким и беззащитным. Например, в картине «Кощей Бессмертный» юная царевна предстает перед настоящим злом. Сам персонаж выглядит очень характерно – сгорбленный худой старик с искрой безумия в глазах и с неудовлетворимым чувством жадности. Многие говорят, что меч Кощея является неким посланием людям будущего о прекращении вражды. Картина Билибина «Кощей Бессмертный» была создана для сказки «Марья Моревна». Художник изобразил этот образ по-своему. В отличие от Васнецова, Билибин изображает Кощея не таким чахлым, худым стариком, здесь он выглядит более бодро, но все равно стремится вновь завладеть утерянным богатством. Также в этом образе присутствует эффект комичности, т.к. Кощей рвется в бой размахивая саблей. Здесь сразу виден контраст между пониманием образа Кощея разными художниками – Билибиным и Васнецовым. Если Васнецов видит лишь мрачный пугающий образ, то Билибин даже в злом персонаже находит немного комического. Это можно объяснить тем, что Билибин был именно иллюстратором детских сказок, а Васнецов отражал в своих картинах реальный мир [5, с. 153].

Отдельно необходимо рассмотреть сказочные образы, связанные с нечистой силой. В.М. Васнецов в начале XX века создал серию рисунков, посвященную духам природы и домашним духам. Художник изображает нечисть совсем не страшной, а даже добродушной и положительной. Среди их такие рисунки как «Дедушка Водяной» и «Домовой», выполненные в непривычном для васнецовских картин стиле. И.Я. Билибин же видит образ водяного не так как Васнецов. Если Васнецов

изобразил водяного похожим на человека, то Иван Яковлевич отходит от такого понимания героя. Здесь водяной теряет черты человека, и приобретает схожесть с земноводным. И.Я. Билибин также обращался к образу Домового. На его рисунке огромное волосатое существо чуть выглядывает из-за печки.

Сказочно-былинный жанр стал популярен именно благодаря близости его образов к простым человеческим чувствам. Тем более, нельзя забывать о том, что люди всегда стремятся вернуться к своему прошлому, сохранить его. В данной работе хорошо выражен индивидуальный творческий путь художников, но несмотря на это каждый из них стремился выразить однолюбшь к сказке и народному творчеству [8, с. 211]. Проанализировав творчество художников и образы, к которым они обращались, можно отметить общность тем и мотивов в изображении тех или иных образов. Пожалуй, самым ярким направлением их творчества, стала тема «Богатырей». Именно в ней, выразились все основные черты самобытности и определения рус-

ского народа. Как часть этой темы, стал образ «Витязя на распутье» – символ выбора в сложной ситуации. Не чужд был сказочникам и образ «Снегурочки» – символ женской красоты. Одной из самых общих тем у художников-сказочников стал поиск счастья и удачи. Образом неуловимой удачи стала «Жар птица». Самыми характерными темами для русских сказок были образы злодеев. Художники часто изображали именно Бабу Ягу и Кощея Бессмертного, как главных злодеев русских сказок. Они стали символом зла и проблем для народа. Обращение художников к образам нечистой силы в сказках было частью мифологизации жизни в народе. Многие явления отождествлялись именно с силами природы, а эта тема особенно близка всему русскому народу. Тем самым, были изучены основные сказочные мотивы, к которым обращались художники конца XIX – начала XX вв. также выделены все основные аспекты творчества великих художников – В.М. Васнецова и И.Я. Билибина.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Веселова А. Начало пути. Великие художники // изд. «Союз художников». СПб. 2017. 160 с.
2. Виктор Михайлович Васнецов: Письма. Дневники. Воспоминания. Суждения современников/ Сост., вступ. ст. и примеч. Н.Л. Ярославцевой. М.: Искусство. 1987.496 с.
3. Иван Яковлевич Билибин: Статьи. Письма. Воспоминания о художнике / С. В. Голынец. Ленинград: Худож. РСФСР, 1970. 370 с.
4. Казиева М. Сказка в русской живописи. М. : Белый город. 2002. 46 с.
5. Калашникова Т.В. Энциклопедия русской живописи. Русская живопись XIV - XX веков // [Под ред. Т.В. Калашниковой]. М. : ОЛМА-ПРЕСС. 1999. 350 с.
6. Климов Г.Е. Поиски пера жар-птицы : жизнь и творчество рус. худож. И. Я. Билибина, по материалам собр. Е. П. Климова / [Авт.-сост. Г. Е. Климов]. М. : Б. и. 1981. 39 с.
7. Орлова. Е. В. М. Васнецов. М.: РИПОЛ классик. 2015. 40 с.
8. Померанцева Э. В. Судьбы русской сказки //Э.В. Померанцева. Акад. наук СССР. Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. М: Наука. 1965. 220 с.
9. Семенов О. Иван Билибин// О. Семенов. М.: Детская литература. 1986. 87 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Veselova A. Nachalo puti. Velikie hudozhniki // izd. «Sojuz hudozhnikov». SPb. 2017. 160 s.
2. Viktor Mihajlovich Vasnecov: Pis'ma. Dnevniki. Vospominanija. Suzhdenija sovremennikov/ Sost., vstup. st. i primech. N.L. Jaroslavcevoj. M.: Iskusstvo. 1987.496 s.
3. Ivan Jakovlevich Bilibin: Stat'i. Pis'ma. Vospominanija o hudozhnike / S. V. Goly nec. Leningrad: Hudozh. RSFSR, 1970. 370 s.

4. Kazieva M. Skazka v russoj zhivopisi. M. : Belyj gorod. 2002. 46 s.
5. Kalashnikova T.V. Jenciklopedija russoj zhivopisi. Russkaja zhivopis' XIV - XX vekov // [Pod red. T.V. Kalashnikovoj]. M. : OLMA-PRESS. 1999. 350 s.
6. Klimov G.E. Poiski pera zhar-pticy : zhizn' i tvorcestvo rus. hudozh. I. Ja. Bilibina, po materialam sobr. E. P. Klimova / [Avt.-sost. G. E. Klimov]. M. : B. i. 1981. 39 s.
7. Orlova. E. V. M. Vasnecov. M.: RIPOL klassik. 2015. 40 s.
8. Pomeranceva Je. V. Sud'by russoj skazki //Je.V. Pomeranceva. Akad. nauk SSSR. In-t jetnografii im. N. N. Mikluho-Maklaja. M: Nauka. 1965. 220 s.
9. Semenov O. Ivan Bilibin// O. Semenov. M.: Detskaja literatura. 1986. 87 s.

Поступила в редакцию 15.04.2022.

Принята к публикации 20.04.2022.

Для цитирования:

Котлецов В.В., Забродина Ю.А. Сказочно-былинные образы в творчестве В.М. Васнецова и И.Я. Билибина: сравнительный анализ // Гуманитарный научный вестник. 2022. №4. С. 24-30.
URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/04/Kotletsov.pdf>