

Д. А. Фролов

Значение периодических изданий в развитии художественной культуры Латвии начала XX века

Рубеж XIX–XX в. стал периодом формирования национального самосознания в Латвии, который совпал с интенсивным развитием графического искусства и ростом его престижа под влиянием стиля модерн. Начало XX в. ознаменовалось повышением уровня культуры журнальной графики. В этот же период в Латвии появилось поколение латышских профессиональных художников, которые, в противоположность традиции второй половины XIX в., стремились развернуть свою деятельность на родине. Они выдвинули своей целью формирование национального искусства, и возможность оформлять латышские периодические издания создала предпосылки для осуществления этой задачи. К самым значимым периодическими изданиями этого времени как по оформлению, так и по содержанию, следует отнести литературно-художественные издания «Vērotājs» и «Zalktis», а к юмористическим журналам – издававшийся в Санкт-Петербурге латышский журнал «Svari». В элементах оформления журналов художники зачастую демонстрируют важную особенность латышского искусства – пантеистическое восприятие природы: в природных формах находят отображение многие абстрактные идеи и образы.

Ключевые слова: журнальная графика, модерн, национальное самосознание, художественная культура, эстетическая мысль, пантеистическое восприятие природы, латышские периодические издания

Dmitrij A. Frolov

The importance of periodicals in the development of the artistic culture of Latvia at the beginning of the XX century

The turn of the XIX–XX centuries was the period of the formation of national identity in Latvia, which coincided with the intensive development of graphic art and the growth of its prestige under the influence of the Art Nouveau style. The beginning of the twentieth century was marked by an increase in the level of culture of magazine graphics. In the same period, a generation of Latvian professional artists appeared in Latvia, who, in contrast to the tradition of the second half of the 19th century, sought to expand their activities at home. They set as their goal the formation of national art, and the ability to issue Latvian periodicals created the prerequisites for this task. The most significant periodicals of this time, both in design and in content, should include the literary and artistic editions of *Vērotājs* and *Zalktis*, and the Latvian magazine *Svari*, published in St. Petersburg, was considered a comedy magazine. In the design elements of magazines, artists often demonstrate an important feature of Latvian art – pantheistic perception of nature: many abstract ideas and images are reflected in natural forms.

Keywords: magazine graphics, modern, national identity, artistic culture, aesthetic thought, pantheistic perception of nature, Latvian periodicals

DOI 10.30725/2619-0303-2020-2-115-119

Рубеж XIX–XX в. стал историческим моментом рождения национальной латышской культуры. В этот период на фоне сохраняющегося влияния известного немецкого духа и заведенных традиций происходит активное и весьма целеустремленное формирование национального самосознания, и в «своем родном» латвийские художники начинают видеть неиссякаемый источник вдохновения.

Развитие эстетической мысли в Латвии началось в конце XIX в., однако более широкое внимание к себе (главным образом за счет статей Я. Асара и Я. Розенталя) она привлекла в начале XX в. [1, с. 139]. Начиная с 1903 г. статьи Розенталя публикуются в журналах «Vērotājs», «Zalktis» и различных газетах. В своих статьях

он размышляет об основных задачах художника, содержании и предназначении искусства, в частности о том, что искусство может отражать духовную жизнь нового времени, участвовать в решении проблем и претворении в жизнь идей, волновавших умы людей [2, с. 571].

Период формирования национального самосознания в Латвии совпадает с интенсивным развитием графического искусства и ростом его престижа под влиянием стиля модерн.

Развитие периодической печати создало, в том числе, и благоприятную среду для развития журнального оформления в целом и жанра карикатуры в частности. Стоит отметить, что в начале XX в. на латышском языке издавалось около 300 газет и 160 журналов [3, с. 111]. Боль-

шинство издававшихся журналов было посвящено литературе, искусству и науке. В их оформлении повысилась роль оригинальных рисунков. Художник готовил рисунок для определенного издания, в отличие от распространенной ранее традиции, когда журналы оформлялись типографскими элементами украшений, которые комбинировались в различных вариациях. Оригинальные композиции иногда использовали и повторно для более редких и дорогих изданий. Этому способствовала новая фотомеханическая техника.

В этот же период в Латвии появилось поколение латышских профессиональных художников, которые, в противоположность традиции второй половины XIX в., стремились развернуть свою деятельность на родине. Они выдвинули своей целью формирование национального искусства, и возможность оформлять латышские периодические издания создала предпосылки для осуществления этой задачи.

Появилось множество новых журналов: «Vērotājs» («Наблюдатель»), «Stari» («Лучи»), «Zalktis» («Уж»), «Pret Sauli» («К Солнцу»), «Kāvi» («Северное сияние»), «Dzelme» («Пучина»). Правда, срок их существования было недолгим, однако достаточным, чтобы художники успели себя проявить, и первое десятилетие XX в. стало периодом расцвета журнального оформления в Латвии. В начале второго десятилетия оригинальные композиции можно было увидеть уже только в журналах «Izglītība» («Просвещение») и «Domas» («Мысли») [4].

Здесь необходимо остановиться на двух самых значительных и хорошо оформленных журналах начала XX в.: «Vērotājs» и «Zalktis». Журнал «Vērotājs» издавался в Риге с 1903 по 1905 г., его главным редактором был Янис Вейсманис (1867–1912). За два года было всего выпущено 14 номеров. Журнал знакомил читателей с достижениями в области современного изобразительного искусства и архитектуры латвийских, русских и финских мастеров, очень важной была и литературная часть, Вейсманис собрал вокруг себя наиболее значительных писателей, таких как Аспазия (1865–1915), Янис Райнис (1865–1929), Андриев Ниедра (1871–1942), Аугуст Делгавс (1862–1922), Виктор Эглитис (1877–1945), Фаллийс (1877–1915). В 1904 г. в журнале впервые была опубликована пьеса Рудольфа Блауманиса «Индраны» [5, с. 225].

Журнал «Zalktis» выпускался одноименным издательством, его редактором был поэт и общественный деятель Атис Кениньш (1874–1961). В период с 1906 по 1908 г. было выпущено 4 номера этого литературно-художественных альманаха. Наиболее активно в журнале

публиковались Аугуст Саулиетис (1869–1933) и Фаллийс. Здесь впервые были опубликованы пьеса «Талант и род» Яниса Порукса (1871–1911), поэмы и сборники «Фантазии о цветах» и «Призраки» Вилиса Плудониса (1874–1940), а также произведения Анны Бригадере (1861–1933), Карлиса Скалбе (1879–1945), Антона Аустриньша (1884–1934). В 1908 г. журнал выходил с периодичностью раз в два месяца, а в 1909 и 1910 гг. в свет вышли последние 2 номера. После издания восьми выпусков журнал прекратил свое существование. Сотрудники в журнале были те же, что и в альманахе [5, с. 289].

Важный шаг в развитии оформления латышской периодики связан с деятельностью Яна Розенталя (1866–1916). С помощью созданных в похожем стиле обложки, титульного листа, заставок и виньеток для оформления разделов журнала «Vērotājs» художник создал единый графический ансамбль. «Vērotājs» был первым журналом с признаками национального стиля. Этот аспект заметили уже современники [6].

Самым выдающимся достижением Розенталя в журнальном оформлении начала XX в. стало оформление журнала «Zalktis». В журнале «Zalktis» заботились о связи визуального образа с содержанием литературного произведения. Это подтверждается уже связью названия журнала и соответствующим ему оформлением его обложки. В этом журнале художники реализовали свою давнюю мечту о книге как едином художественном ансамбле. Если сравнивать «Zalktis» и «Vērotājs», то в первом общее впечатление от литературного произведения усиливалось с помощью иллюстраций, выполненных в форме виньеток.

В латышской периодике «Zalktis» своим единством содержания и оформления, которое позволяет каждый номер этого журнала воспринимать как единое произведение искусства, остается непревзойденным до нашего времени изданием [4].

Юлий Мадерниекс (1870–1955) был одним из самых плодотворных журнальных оформителей – он делал композиции для изданий «Vērotājs», «Zalktis», «Domas» и др. Самая большая работа была проделана для журнала «Vērotājs», который он украшал небольшими орнаментальными поясами или отдельными растительными и животными мотивами.

Если сравнить эти работы с более поздними, то можно заметить эволюцию стиля Мадерниекса – в журнале «Vērotājs» работам художника ближе природные формы, соотношение графического образа с текстом не полностью решено. В журнале «Zalktis» Мадерниекс это противоречие устранил. Природные формы и

орнаментальные мотивы он элегантно стилизовал, как, например, в использовании образа ужа для эмблемы журнала. В композиции для титульного листа 4-го номера журнала «Zalktis» за 1908 г. Мадерниек использовал мотив змеи, чтобы дерево трактовать как древо познания. Таким образом он выражал мысль о журнале как дающем знания, разделяющем добро и зло. Удивительна выдумка и импровизация Мадерниекса. В этом можно убедиться, рассматривая многообразные интерпретации змеи – в данном случае ужа, которые сконцентрировались в первом номере журнала «Zalktis» за 1908 г. Мадерниек выбрал 12 различных виньеток, где уж фигурирует и как единство двух противоположностей (жизнь–смерть, свет–тьма, небо–земля, женское–мужское и т. п.) и в качестве репрезентации как разрушительного хаоса, так и сотворенного космоса (четыре ужа как четыре пространственных ориентира), стихии воды, воздуха и огня [6].

Значительный вклад в оформление латышских журналов в начале XX в. внес скульптор Бурхард Дзенис (1879–1966). В черно-белом изображении его работы можно увидеть в журналах «Zalktis» и «Domas». Часть графики Дзениса – пейзажи.

Латвийский пейзаж был источником вдохновения художника Александра Штралса (1879–1947). Он работал в журналах «Zalktis», «Dzelme» и «Domas». Одна из самых выразительных композиций этого художника предваряет цикл стихотворений Плудониса «Призраки». Странные ветви, чернеющие на белизне снега, перекликаются с ассоциациями, которые вызывает название стихотворения. Эта композиция демонстрирует важную особенность латышского искусства – пантеистическое восприятие природы: в природных формах находят отображение многие абстрактные идеи и образы [4].

Эпизодическим был вклад в журнальную графику начала XX в. Вильгельма Пурвитиса (1872–1945). В журнале «Vērotājs» были опубликованы несколько его виньеток. В них художник остается верен излюбленному жанру пейзажа. В графике Пурвитис такой же монументалист, как и в живописи. Только линией, которой в начале XX в. придавалось исключительное значение, он стилизует природные объекты, воспринимая их самые главные формы, создает панорамные виды. В виньетках Пурвитиса доминирует синтез элементов пейзажа, их декоративная трактовка.

В период революции 1905–1907 гг. в общественной и культурной жизни Латвии произошел большой сдвиг, революционные события раскрыли творческий потенциал латышей, расшатали вековую власть балтийского баронства

и искоренили веками воспитанный рабский дух народа [7, с. 27]. В соответствии с воинственными революционными настроениями пресса стремилась продемонстрировать поддержку революционерам и изложить свою позицию по политическим вопросам. Так в 1906 г., на общей волне появления огромного количества периодических изданий, посвященных политической и социальной сатире, возникшей после кровопролития русской революции, в Санкт-Петербурге был основан латышский журнал «Svari».

Если говорить о настроении журнала, то в целом оно было антиправительственным, антивоенным, антицерковным, антиаристократическим, антицарским, антикапиталистическим. То есть фактически издание было направлено против всех тех учреждений и лиц, которые рассматривались как насильственные угнетатели трудящихся или их соучастники, нарушители их прав и справедливости в целом [8, р. 195]. Это привело к быстрому закрытию журнала в 1907 г. Выпуск журнала ограничился 10 номерами.

Изданием руководили Альфред Пуритис (1878–1837), Янис Роберт Тиллбергс (1880–1872) и Рихард Зариньш (1869–1939). Над литературной частью журнала работали писатели: Янис Яунсудрабиньш (1877–1962), Павил Грузна (1878–1950), Виктор Эглитис, Янис Райнис, Аугуст Апседелс (1880–1932), Янис Вайновскис (1887–1969), Адолф Алунанс (1848–1912) и др.

Графика журнала «Svari» испытала влияние не только русских журналов, но и мюнхенского журнала «Simplicissimus». Журнал «Svari» был одним из самых радикальных среди новых латвийских изданий. Но стоит отметить, что, помимо карикатур, он содержал большое количество виньеток и репродукций работ современных латвийских художников. Над иллюстрациями и карикатурами к журналу работали крупнейшие графики Латвии того времени: Р. Зариньш, Г. Шкилтерс, Я. Р. Тилбергс, А. Романс и другие члены кружка «Рукис».

Одним из главных художников журнала был Рихард Зариньш. В карикатуре «Kultūra I» из 4-го номера журнала за 1907 г. автор нарисовал прорастающий из горы мертвых тел цветок, из которого перед зрителями предстает поясной изображение женщины в черной широкополой шляпе, роскошном платье и драгоценностях. Подпись под рисунком можно перевести как «Навоз и плод». Этой работой Зариньш обращает внимание зрителя на состояние общества, пережившее карательные операции, военное положение, полевые суды после революции, на котором произрастает в какой-то мере показная культура.

Среди работ Г. Шкилтерса для журнала можно выделить карикатуру «Дубровин в Риге» (№ 8 за 1907 г.). На ней изображен лидер крайне правой националистической организации «Союз русского народа» Александр Дубровин во время своего пребывания в латвийской столице, небрежно приветствующий двух немецких баронов, притворно мирящихся. Подпись под изображением гласит: «Где падаль, там собираются вороны». Дубровин смотрит вперед, равнодушный к ответному приветствию. За поясом у него окровавленные ножи, так же они и в его в карманах. Немцы, одетые для охоты, изображены со стереотипными атрибутами – шпory, кнут, ружье и сигары. Фигуры персонажей расположены на кроваво-красном фоне – доминирующем цвете иллюстраций новых периодических изданий.

Еще одна из работ Г. Шкилтерса для этого журнала – «Праздник депутата», на которой изображен делегат от одной из балтийских губерний в Государственной думе с завязанным ртом, возвращающийся на родину в провинциальную Латвию на каникулы. Его сопровождают два моряка с бутылками в карманах. В этой работе Г. Шкилтерс говорит о беззубости участия местных делегатов в законодательном процессе в Российской империи. Эта работа выглядит не столь острой по сравнению с разоблачением недавних событий Янисом Робертом Тилбергсом, ставшим редактором журнала «Svari». Художник создал обложку первого номера журнала за 1906 г. В его работе «Безработные» действие развивается у бюро с указателем «Stadtamt» («Городское управление»), написанном на немецком языке. Нет сомнений в том, кого Тилбергс считает реальными безработными – двух хорошо одетых, размахивающих тростями владельцев немецкой фабрики, которые занимают большую часть пространства работы. В левый верхний угол карикатуры втиснуты фигуры уволенных рабочих-латышей, ожидающих объявления чиновника в цилиндре. Это обличение несправедливости того времени стало еще более жестоким в карикатуре, размещенной на обложке журнала «Svari» № 7 за 1907 г. На карикатуре Тилбергса «Туристы в Риге» изображена группа туристов, взвешивающих на орудия пыток, использовавшихся во время явно жестокого правления некоего Давуса, чей портрет с надписью «Инквизитор Давус (1905–?)» висит над дубинами, щипцами, клещами и стойкой. Буржуазные немецкие туристы с презрительным любопытством всматриваются в гротескные экспонаты, в то время как хранитель спешит смести беспорядок из-за недавних пыток.

Подпись под карикатурой гласит: «Хранитель: Пожалуйста, извините за беспорядок, музей открыли слишком рано». Иллюстрация, имитирующая гравюру на дереве с двух или трех досок, способ передачи пространства, а также политический подтекст являются реминисценцией карикатуры для журнала «Simplicissimus».

Для карикатур Тилбергса важна каждая деталь, а также композиция и линии, которые могут быть плавными, изогнутыми или нервными – в зависимости от замысла рисунка. Заголовки и подпись к рисунку не менее важны, они определяют и интерпретируют событие и таким образом фокусируют внимание зрителя. Несколькими мазками художник выделяет характерные для каждой фигуры черты, свидетельствуя о его мастерстве психолога, портретиста и опытного рисовальщика [9, с. 21]. Портреты и карикатуры Тилбергса подняли эти жанры рисунка на высокий художественный уровень и долгое время служили образцами для других художников.

Живя в Санкт-Петербурге, много внимания работе в журнальной графике уделял и Александр Романс (1870–1911). Он работал в некоторых российских журналах, как, например, «Стрекоза», «Серый Волк», а также в журнале «Svari» [10].

Стоит отметить рисунок Романса для 4-го номера журнала «Svari» за 1907 г. На рисунке изображены двое сидящих за обеденным столом друг против друга мужчин: хозяин и батрак. Батрак довольствуется самой простой едой – «путрой» (так называлась похлебка на молоке или на воде с добавлением отварной крупы или зерна). Обычно путрой батраков кормили очень скудные хозяева. Со стороны батрака на столе отсутствует хлеб. Подпись под рисунком гласит: «Батрак-лакомка, ты не пожелай того, что ест хозяин. Хозяин в Святое утро (то есть в воскресенье утром) поел жареной салаки». Текст под изображением, хотя и обозначен как народная песня, однако является имитацией народных латышских дайн. Об этом свидетельствует слово «kārumnieks» – лакомка, которое в Латвии стали использовать только в XX в.

В рисунке «Рижская политехническая автономия» к № 7 журнала «Svari» за 1907 г. Романс иллюстрирует события, произошедшие в Политехническом институте, где в том году проводились обыски студентов. На переднем плане у стола изображен студент института с вывернутыми карманами, который поглядывает на стоящих за ним двух смеющихся чиновников, разглядывающих найденные у него картинки. Подпись под рисунком гласит: «Рекомендуем и впредь продолжить „автономный обыск“, на

дне карманов часто можно найти весьма пикантные картинки и другие милые вещички, которые уважаемым „умникам" (вроде – тех, которые проводят эти обыски) будут радовать сердца».

В Риге «Svari» был с восторгом принят критиками. Так писатель Эдуард Вульфс (1886–1919), ознакомившись с содержанием первых трех номеров, отметил, что первый номер журнала содержит великолепные карикатуры, которые достойны быть названы классическими. Что касается литературной части, Вульфс особо выделил фельетоны «Бессилие» и «Ненапечатанный фельетон», автором которых является Павел Грузна: «В них так много художественности, так много интеллигентности, вкуса и грациозности! Грузна умеет смеяться смехом Гоголя, этим еще никем не достигнутым смехом» [11].

В заключение можно отметить, что рубеж XIX–XX в. стал периодом формирования национального самосознания в Латвии, который совпал с интенсивным развитием графического искусства и ростом его престижа под влиянием стиля модерн. Начало XX в. ознаменовалось повышением уровня культуры журнальной графики, в оформлении периодических изданий повысилась роль оригинальных рисунков, в отличие от более раннего периода, когда журналы оформлялись типографскими элементами украшений, которые комбинировались в различных вариациях.

В период революции 1905–1907 гг. в Латвии на волне сдвига в общественной и культурной жизни, вызванного революционными событиями, стал раскрываться творческий потенциал латышского народа. В элементах оформления журналов художники зачастую демонстрируют важную особенность латышского искусства – пантеистическое восприятие природы: в природных формах находят отображение многие абстрактные идеи и образы.

Список литературы

1. Зейле П. Я. Очерк развития эстетической мысли в Латвии. Москва: Искусство, 1980. 325 с.
2. Мастера искусства об искусстве: избр. отрывки из писем, дневников, речей и трактатов: в 7 т. / под общ. ред.: А. А. Губера, А. А. Федорова-Давыдова. Москва: Искусство, 1970. Т. 7. 752 с.

3. Крастиньш Я. А. Стиль модерн в архитектуре Риги. Москва: Стройиздат, 1988. 272 с.

4. Pujāte Ina. Jügendstils latviešu mākslinieku žurnālu grafikā // Jügendstils. Laiks un telpa / Sastādītāja Silvija Grosa. Rīga: Jumava, 1999. L. 171–174.

5. Prande A. Latvju rakstniecība portretjās. Rīga: Letass izdevums, 1926. 515 l.

6. Kursīte Janīna. «Zalktis» un jügendstils // Jügendstils. Laiks un telpa / Sastādītāja Silvija Grosa. Rīga: Jumava, 1999. L. 171–174.

7. Янсон И. Латышское общественно-культурное развитие и латышская литература // Сборник латышской литературы / под. ред.: В. Брюсова, М. Горького. Петроград: Парус, 1916. 396 с.

8. Howard J. Art Nouveau: intern. and nat. styles in Europe. Manchester: Manchester Univ. Press, 1996. 240 p.

9. Brancis M. Jānis Roberts Tillbergs. Rīga: Neputns, 2015. 112 l.

10. Prande A. Aleksandrs Romans // Ilustrēts žurnāls. 1925. № 10. L. 281–283.

11. Wulfs E. Swari // Dzelme. 1906. № 11. L. 527–528.

References

1. Zeile P. Essay on the development of aesthetic thought in Latvia. Moscow: Iskusstvo, 1980. 325 (in Russ.).

2. Guber A. A. (ed.), Fedorov-Davydov A. A. (ed.). Masters of art about art. Selected excerpts from letters, diaries, speeches and treatises: in 7 vols. Moscow: Iskusstvo, 1970. 7. 752 (in Russ.)

3. Krastin'sh J. Art Nouveau style in Riga architecture. Moscow: Strojizdat, 1988. 272 (in Russ.)

4. Pujāte I. Jügendstils latviešu mākslinieku žurnālu grafikā. Jügendstils. Laiks un telpa / Sastādītāja Silvija Grosa. Rīga: Jumava, 1999. 171–174.

5. Prande A. Latvju rakstniecība portretjās. Rīga: Letass izdevums, 1926. 515.

6. Kursīte Janina. «Zalktis» un jügendstils. Jügendstils. Laiks un telpa / Sastādītāja Silvija Grosa. Rīga: Jumava, 1999. 171–174.

7. Janson I. Latvian sociocultural development and Latvian literature. Latvian literature collection / ed.: V. Brjusov, M. Gor'kij (ed.). Petrograd: Parus, 1916. 396 (in Russ.).

8. Howard J. Art Nouveau: intern. and nat. styles in Europe. Manchester: Manchester Univ. Press, 1996. 240.

9. Brancis M. Jānis Roberts Tillbergs. Rīga: Neputns, 2015. 112.

10. Prande A. Aleksandrs Romans. Ilustrēts žurnāls. 1925. 10, 281–283.

11. Wulfs E. Swari. Dzelme. 1906. 11, 527–528.