

Е. С. Корвацкая

Дореволюционные детские книги в оформлении В. Д. Фалилеева (1879–1950)

Детские издания с иллюстрациями Вадима Дмитриевича Фалилеева (1879–1950), мастера печатной графики начала XX в., до сих пор не вписаны в историю отечественного книжного искусства. Им были оформлены первые детские произведения Саши Черного (сборник «Голубая книга», 1912, книги стихов «Тук-тук», 1913, и «Живая азбука», 1914, и книга М. Моравской «Цветы в подвале», 1914). Работы отличаются яркой индивидуальностью и пониманием книжного пространства.

Ключевые слова: В. Д. Фалилеев, детская книга, иллюстрация, Саша Черный, издательство Шиповник, издательство И. Д. Сытина, товарищество О. Н. Поповой, Максим Горький

Elena S. Korvatskaya

Pre-revolution children's books designed by Vadim D. Falileev (1879–1950)

Children's books with illustrations by Vadim Dmitrievich Falileev (1879–1950), the master of art prints of the beginning of XX century, are still not inscribed in the history of Russian book art. He illustrated the first children's works of Sasha Cherny (collection «Blue book», 1912, the book of poems «Knock knock», 1913, and «Living Alphabet», 1914, and M. Moravian book «Flowers in the basement», 1914). Works differ by bright personality and understanding of book space.

Keywords: V. Falileev, children's book, illustration, Sasha Cherny, publishing house Dogrose, publishing house of I. D. Sitin, book company N. Popova, Maksim Gorky

Художник Вадим Дмитриевич Фалилеев (1879–1950) больше знаком нам как непревзойденный мастер гравюры. Он занимался возрождением отечественного цветного офорта и один из первых обратился к технике линогравюры в нашей стране. Также его творчество связывают с искусством русского зарубежья, сохранившим неповторимую эстетику ушедшей культуры императорской России. Но мало кто знает, что В. Д. Фалилеев работал в книжной графике. В 1910-е гг. художник занимался иллюстрированием детской книги. Его первые рисунки к стихам Саши Черного были опубликованы в сборнике «Голубая книга» (СПб.: Т-во О. Н. Поповой, 1912). Далее он оформил две книги детских стихов поэта «Тук-тук» (М.: Изд. И. Д. Сытина, 1913) и «Живая азбука» (СПб.: Шиповник, 1914) и книгу произведений М. Моравской «Цветы в подвале» (СПб.: Т-во О. Н. Поповой, 1914). Данные работы В. Д. Фалилеева до сих пор не были вписаны в историю отечественного книжного искусства. В литературе биографического характера встречаются материалы о деятельности художника в книге 1920-х гг.¹ Даже в монографии Романова², написанной совместно с художником, указывается только несколько его работ к поэтическим сборникам без упоминания об опыте иллюстрирования детских произведений.

В истории книжного дела России период начала XX в. характеризуется высоким ростом и интенсивным техническим развитием печатного производства, новыми решениями в вопросе организации книжного ансамбля, переосмыслением

функций и внешнего вида детской книги и яркой деятельностью представителей объединения «Мир искусства» в книжном искусстве. В жизни самого В. Д. Фалилеева годы создания иллюстраций к детским книгам было временем творческого расцвета, но и житейских трудностей. Появлению детских изданий с рисунками художника мы обязаны тогда еще начинающему поэту Александру Михайловичу Гликбергу, больше всем знакомому под псевдонимом Саша Черный. Впервые художник и поэт встретились в гостях у Максима Горького в августе 1912 г. на острове Капри в Италии. В это время В. Д. Фалилеев находился во второй пенсионерской (третьей заграничной) поездке. На Капри Максим Горький был покровителем молодых «служителей искусства». В его доме собирались писатели, художники, актеры и другие деятели культуры и искусства. Сохранилась целая серия портретов Саши Черного и Максима Горького, исполненных В. Д. Фалилеевым в это время³.

После возвращения из-за границы В. Д. Фалилеев и Саша Черный продолжили общаться. В 1912 – начале 1913 г. художник пытался обосноваться в Санкт-Петербурге. Он долгое время проводил в поисках работы или какого-то заказа: «Сам я теперь занят поисками работы по иллюстрации книг и по карикатурам и покуда ничего»⁴. Вместе с женой художник ютился в небольшой комнатке в столице и продолжал изучать различные техники гравюры. В это время он работал преимущественно в технике силюграфии и линогравюры. Затем в 1913 г.

он уехал на родину, на берега Волги, в деревню Кенчурка, где прожил около трех лет, до начала 1916 г. В пейзажах тех лет виден интерес художника к русской глубинке и труду обычного человека.

Тогда же Саша Черный хлопотал о судьбе В. Д. Фалилеева. Художник сообщал в своих письмах Максиму Горькому: «Он (Саша Черный. – Е. К.) старается устроить меня в разные издательства рисовальщиком. Так это у него все хорошо выходит. <...> Хлопочет об издании детских книг и надеется, что прочтет и Ваши рассказы для детей»⁵. Поэт посещал мастерскую художника, когда тот еще проживал в столице. Он находил, что тот живет «на каком-то разноцветном острове», и называл его искусство «счастливым»⁶. Сам художник был два раза на совещании с редакторами в доме поэта.

Житейские трудности и интерес к книжному искусству В. Д. Фалилеева, неугасаемая энергия и свежий взгляд на детскую литературу Саши Черного послужили толчком к появлению их первой совместной книги «Голубая книжка» (М.: Т-во О. Н. Попова, 1912). В сборник вошли произведения самого поэта, сказки Максима Горького и К. Р. Милля (псевдоним Полярный (?)). Издание стало реализацией идеи Саши Черного, появившейся еще на острове Капри. Он хотел создать книгу для ребенка, которая должна была кардинальным образом отличаться от аналогичных изданий того времени внешним обликом и выбором литературных произведений. Молодой поэт лично просил М. Горького включить его стихотворение «Воробышко» в «Голубую книжку». Оформить сборник должны были два стипендиата Академии художеств, проходившие обучение в пензенской поездке в Италии, – В. Д. Фалилеев и И. И. Бродский.

К сожалению, идеям авторов нового сборника только отчасти суждено было осуществиться. Издание товарищества О. Н. Поповой, напечатанное в типографии М. М. Стасюлевича, оказалось скромным. Издание мало могло заинтересовать юного читателя по причине невыразительного внешнего вида и отсутствия красочных иллюстраций. Возможно, название сборника было дано по единственному цветку, использованному при печати и никак не связанному с графическими изображениями. Для сборника художник исполнил серию работ к рассказу «Красный камешек» Саши Черного и К. Милля «Как рыбы из верши ушли». Иллюстрации художника к произведению своего друга по итальянским путешествиям выглядят как набор отдельных рисунков, включенных в полосу набора и дублирующих текст.

Через два года в этом же издательстве будет выпущена еще одна детская книга с иллюстрациями художника. В издании «Цветы в подвале» М. Л. Моравской (СПб.: Т-во О. Н. Поповой, 1914) В. Д. Фалилеев передает пронзительные образы

детей из «нижнего» сословия русского общества начала XX в. В своих рисунках художник размышляет и подчеркивает социальный подтекст рассказов М. Л. Моравской. Дети бедняков, живущие в подвале и выдающие в своей жизни только ноги проходящих людей и темноту улиц, находят красоту и счастье в рисунках цветов («Цветы в подвале»). Мальчик находит себе истинного друга – птицу, живущую в клетке магазина («В зверином магазине»). По рисункам художника можно знакомиться с модой того времени. В. Д. Фалилеев не стремится к яркой образной характеристике каждого персонажа, но его типажи узнаваемы в каждом рисунке. Их черты лица несколько грубоваты и обобщены. Но в глазах-«пуговках» спрятаны большие эмоции и чувства, улавливаемые в жестах и позах, активном движении и гротесковой мимике персонажей.

В издании «Цветы в подвале» В. Д. Фалилеев подробно разрабатывает вопрос целостности художественного оформления печатного издания на основе соподчинения его отдельных элементов. Постраничные иллюстрации репродуцированы на тонированной бумаге охристого цвета. Как и в иллюстрациях к сборнику «Голубая книжка», художник создает иллюстрации в двух техниках. Он работает в свободной экспрессивной манере, обильно насыщая рисунок штриховкой и передавая глубокие тональные отношения, в отличие от «малой графики», созданной только контуром.

Две другие книги, оформленные В. Д. Фалилеевым в 1910-х гг., полностью принадлежали перу Саши Черного. Безусловно, самой выразительной по своему оформлению книгой является «Тук-тук» (М.: Изд. И. Д. Сытина, 1913). Она была отпечатана в собственной типографии Товарищества И. Д. Сытина (Пятницкая улица, собственный дом) и стоила 15 коп. Первая обложка интригует маленького читателя, приоткрывая завесу в мир детства. Какая-то тайна прячется за входной дверью в комнату, в которую надо постучать и услышать «тук-тук». На задней обложке изображена одинокая кукла как символ окончания повествования. Здесь обложка исполнена в полноцветной печати. Ее колористическое решение отвечает графическому силуэту рисунка в отличие от всех других изданий с рисунками В. Д. Фалилеева. Название книги аккуратно вписано в табличку, которую вешают на ручки дверей комнат.

К каждому произведению поэта для книги «Тук-тук» художник исполнил по одной иллюстрации, размещенной в книге перед началом текста. Стихотворения «Бобина лошадка» и «Про kota» дополнены тематическими концовками. В. Д. Фалилеев постоянно меняет форму и толщину штриховки, стремясь максимально передать эмоциональную составляющую произведений Саши Черного, как и в титульном листе, изобразив разлитую тушь из

чернильницы, перо, карандаш и заголовок рукописным шрифтом.

Преимущественно художник создает рисунки без подробной детализации (кроме стихотворения «Храбрлец»). Для них фоном становится открытое пространство страницы или разворота. В самых ярких иллюстрациях художник выражает основную идею стихотворений Саши Черного. Это праздник детства – игры, открытия, приключения, фантазии и сказочный взгляд на мир. В иллюстрации к стихотворению «Поезд» дети катаются на стульях, будто это поезд. Образы в рисунке к стихотворению «На Вербе» создают яркий мир русского базара в Вербное воскресенье на фоне Спаса на Крови. Наверное, это самая сложная и многофигурная композиция в иллюстративном опыте художника.

Тема игры продолжена художником в образах русского хоровода. Стихотворение «Вечерний хоровод» Саши Черного с иллюстрациями В. Д. Фалилеева уже было напечатано в сборнике «Голубая книжка» под названием «Хоровод». В «Тук-тук» вытянутый формат и едва заметное уменьшение размера иллюстрации относительно всего пространства листа придают характер завершенности и насыщают композицию разворота правильной эргономикой. Тема хоровода утверждается в другом стихотворении – «Костер».

Издание «Тук-тук» отличается целостностью архитектурной книжной композиции, как в отдельных иллюстрациях, так и в решении разворота. В. Д. Фалилеев наполняет свои иллюстрации деталями и яркими запоминающимися образами. Чувствуется резкий контраст с эпичностью и монументальностью его станковых гравюр данного периода. Этому способствует поэтический строй произведений Саши Черного. Неслучайно сразу же, в 1914 г., несколько стихотворений из «Тук-тук» были положены на музыку композитора Ю. Д. Энгелема («Вечерний хоровод», «На коньках» и «Поезд»).

В конце издания «Тук-тук» помещена реклама на другие детские книги издательства И. Д. Сытина, в том числе упоминается хрестоматия «Вербочки. Весенний альманах для детей младшего возраста» под редакцией В. Ленина с иллюстрациями Б. В. Зворыкина, А. Комарова, П. С. Соловьевой и В. Д. Фалилеева стоимостью 1 р. в переплете (1913). Сейчас сборник стал библиографической редкостью. В издание вошли иллюстрации В. Д. Фалилеева из «Тук-тук» («Бобина лошадка», «На Вербе», «Про кота»). Сравнение одних и тех же рисунков В. Д. Фалилеева в разных изданиях показывает всю остроту зависимости восприятия книжного искусства от условий воспроизведения в начале XX в.

Вторая книга В. Д. Фалилеева и Саши Черного – «Живая азбука» (Серия «Библиотека „Жар-птицы“». СПб.: Шиповник, 1914) – продолжает развитие темы азбуки в отечественном книгопечатании⁷.

Десятилетие разделяют выход «Азбуки в картинках» А. Н. Бенуа (СПб., 1904), «эстетической программы для детей, своеобразного манифеста мирискуснической детской книги»⁸, где впервые автор напрямую обращается к маленькому читателю через мир «игрушечного царства»⁹, и азбуку Саши Черного с рисунками В. Д. Фалилеева, предназначенную сугубо для обучения чтению.

Книга 1914 г. выпущена с прочным, толстым переплетом из картона с тканевым корешком и наклеенной иллюстрацией с изображением веселого слона, который еще не объелся слив и читает саму азбуку, как пишет Саша Черный. Страницы тоже выполнены из картона. На задней стороне переплета, в центре, нанесен логотип издательства в квадрате с изображением шиповника. Издание было напечатано в типо-литографии акционерного общества «Самообразование» (Санкт-Петербург, Забалканский пр., д. 75).

Важным организующим началом в создании книжного ансамбля выступает форзац. Он отвечает внешнему оформлению книги. На каждом из четырех его страниц помещена виньетка красного цвета с парящей Жар-птицей в овале, обрамленном цветами. Формат издания в четыре части типографского листа чаще использовался для книжек-картинок с картонными обложками. Он удобен для самых маленьких читателей и позволяет воспроизвести иллюстрации и напечатать текст в нужном масштабе.

После титульного листа помещен лист с вступлением Саши Черного к азбуке. Поэт от своего имени рассказывает историю написания данной книги, не забывая о своем «приятеле-художнике»:

Утром в дверь стучит художник
(Толстый, с черной бородой,
И румяный, как пирожник), –
Это был приятель мой.
Прочитал он, взял бумагу,
Вынул семь карандашей
И сейчас же всю ватагу
Срисовал для малышей.

В. Д. Фалилеев ответил Саше Черному рисунком, который помещен после вступления в конце страницы, – быстрая зарисовка толстой линией, где и изобразил себя по описанию поэта, сидящим на табурете и рисующим иллюстрацию к букве «А» рядом с мальчиком, который перед сном слушает стихотворения Саши Черного.

Структура построения книги проста. На каждой странице показан один герой или предмет, названия которых соответствуют выбранной букве. В печатном издании рисунки воспроизведены достаточно крупно без явных границ, кроме буквы «К», а в буквах «М» и «Ш» выстраивает компози-

цию иллюстраций в разворот. Художник строго следует действию, изложенному в тексте, помещая на один разворот фигурки детей, занятых какой-то профессией, на другой – изображение больших животных и т. д. Изображения можно назвать универсальными и понятными для любого поколения читателей. Книга заканчивается страницей с четырьмя виньетками цветов, в которые помещены буквы, оставшиеся без слов – ь, ы и ъ. На последнем развороте В. Д. Фалилеев собирает вместе все буквы алфавита. Последний аккорд в изобразительном ряде художник ставит пустой виньеткой, схожей по стилистике с аналогичным элементом на последней странице книги.

Композиционное решение иллюстраций отвечает задачам детской книги при обучении чтению. Простые и выразительные рисунки животных, растений или предметов доступно знакомят маленького читателя с их свойствами и отличиями. Но способ печати в несколько цветов с явно выраженной сеткой наложения и тусклыми цветами, смещение клише стали губительны для рисунков В. Д. Фалилеева. На титульном листе и в предисловии иллюстрации воспроизведены в один цвет, поэтому они интересные по силуэту и отличаются плавным и ясным контуром, свойственным графике художника.

Как это было принято в начале XX в., в критических заметках современников к изданию «Живой азбуки» отнеслись сдержанно. Художника упрекали в излишней карикатурности, ненужной маленькому читателю, отмечая высокое качество печати¹⁰. «Живая азбука» Саши Черного в оформлении В. Д. Фалилеева должна была стать одним из изданий новой серии детских книг издательства «Шиповник» – «Библиотека „Жар-птицы“»¹¹. Кроме «Живой азбуки», в свет вышли только три детские книги издательства: Книга В. Д. Фалилеева «Живая азбука» продолжает линию эксперимента, намеченную в первых детских книгах «Шиповника»¹².

Таким образом, впервые были проанализированы дореволюционные детские книги в оформлении замечательного графика Вадима Дмитриевича Фалилеева в контексте развития отечественного книжного искусства начала XX в. Исследование показало, что работы художника отличаются новаторскими для того времени композиционными решениями, интересными образными трактовками. В книжном оформлении В. Д. Фалилеева интересовали вопросы поиска единой стилистики и целостности книжного ансамбля и создания новой системы взаимодействий элементов книги. «Тук-тук» и «Цветы в подвале» следует отнести к разряду этапных изданий в истории книжного искусства XX в.

Облик двух этих книг повествует о незаурядных способностях художника в области книжного искусства и о его особом видении книжного пространства. Появление работ В. Д. Фалилеева в изданиях для детей связано с дружбой художника с поэтом Сашей Черным.

Сейчас можно только сожалеть, что деятельность художника в детской книге ограничилась лишь четырьмя изданиями, но неизученность творческого наследия художника в эмиграционный период указывает на необходимость развития данной темы в будущем.

Примечания

¹ Обложка журнала «Рабочий мир» (1919), гравюры для монографии В. Л. Волькенштейна «Паганини» (1920) и для книги М. Морозова «О-Тао» (1921), обложка к сборнику стихов Е. Я. Стырской «Мутное вино» (1922).

² Романов Н. И. В. Д. Фалилеев: библиогр. и перечень работ / сост. В. Я. Адарюков. М.; Пг., 1923.

³ Иванов А. С. «Не упрекай за то, что я такой»: к истории портретов Саши Черного // Панорама искусств. М., 1987. Вып. 10. С. 380–394.

⁴ Письмо В. Д. Фалилеева А. М. Горькому, 1912 г. // Горький и художник: воспоминания, переписка, ст. М., 1964. С. 29.

⁵ Горький и его эпоха: исслед. и материалы. М., 1989. Вып. 2. С. 29.

⁶ «Счастливое искусство! Краски да штрихи, все спокойно, все ясно» (Черный С. Собр. соч.: в 5 т. / сост., подгот. текста и коммент. А. С. Иванова. М., 2007. Т. 5. С. 532).

⁷ Подробнее об истории «Живой азбуки» и ее переизданиях: Черный С. Собр. соч.: в 5 т. / сост., подгот. текста и коммент. А. С. Иванова. М., 2007. Т. 5. С. 565–566.

⁸ Васильев Н. М. Вступительная статья // Бенуа А. Н. Азбука в картинках. М., 1990. С. 70.

⁹ Бенуа А. Н. Выставка «Искусство в жизни ребенка», 26 нояб. (9 дек.) 1908 г., № 289 // Художественные письма, 1908–1917. Газета «Речь». СПб., 2006. С. 27.

¹⁰ Новости дет. лит. 1916. № 8. С. 25.

¹¹ В каталоге издательства «Шиповник» от 1 июля 1907 г. значатся следующие издания: И. Билибин «Терем-теремок»; Н. Гарин «Маирины сказки» с ил. И. Билибина; С. Городецкий «Стихи для детей» с ил. Б. Кустодиева; К. Сомов «Детская книжка»; Ю. Диц «Картинки»; Б. Ансфельд «Сказки»; «Сказки» – сборник сказок и картинок, написанных Городецким С., Дымовым О., Куприным А., Серафимовичем А., Сологубом Ф. и др. с ил. А. Ансфельда, И. Билибина, А. Бенуа, А. Гауш, Т. Гейне, З. Гржебина, Ю. Дица, М. Добужинского.

¹² Были изданы: А. Ремизов «Морщинка» с ил. М. В. Добужинского (1907), А. Серафимовича «Детские рассказы» с ил. Б. М. Кустодиева (1907), «Жар-птица. Сборник первый» (1911).