

Творчество Ф.М. Достоевского

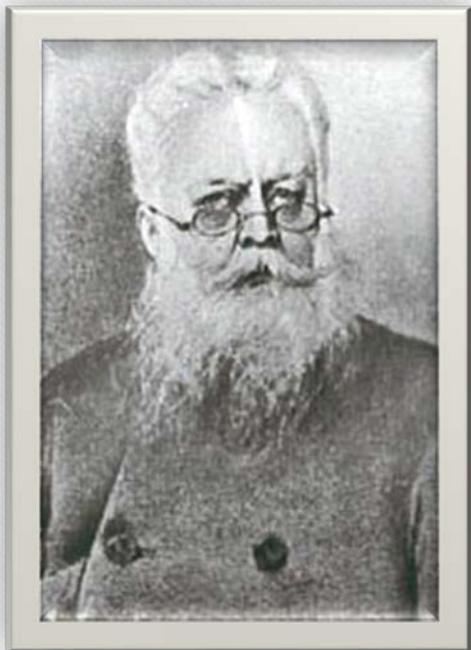

**в иллюстрациях
русских и советских художников**

Книжная иллюстрация превращает художника в соавтора писателя. В случае с Фёдором Достоевским на мастерах-иллюстраторах лежала и лежит особенная миссия. Дополнить всемирно известные многоплановые шедевры достойным визуальным рядом, выразить себя через образы книги — это вызов! К 200-летию со дня рождения великого писателя предлагаем вспомнить наиболее интересные графические интерпретации его произведений и их создателей.

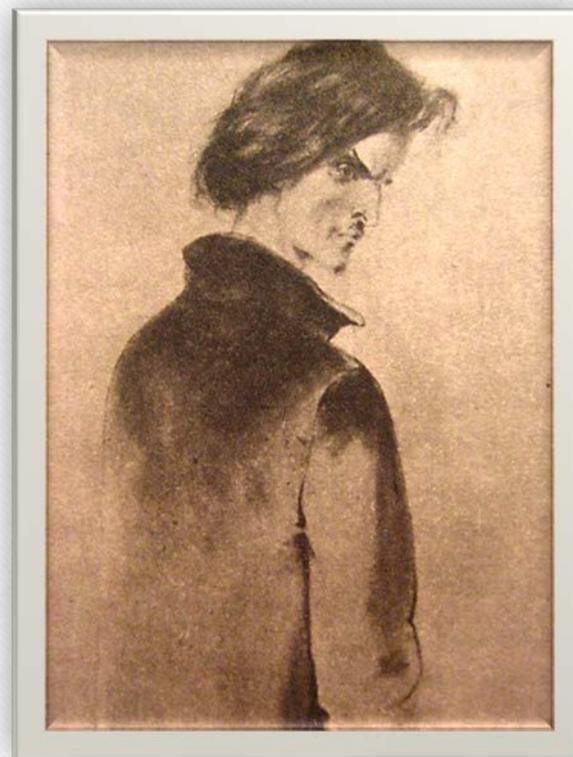
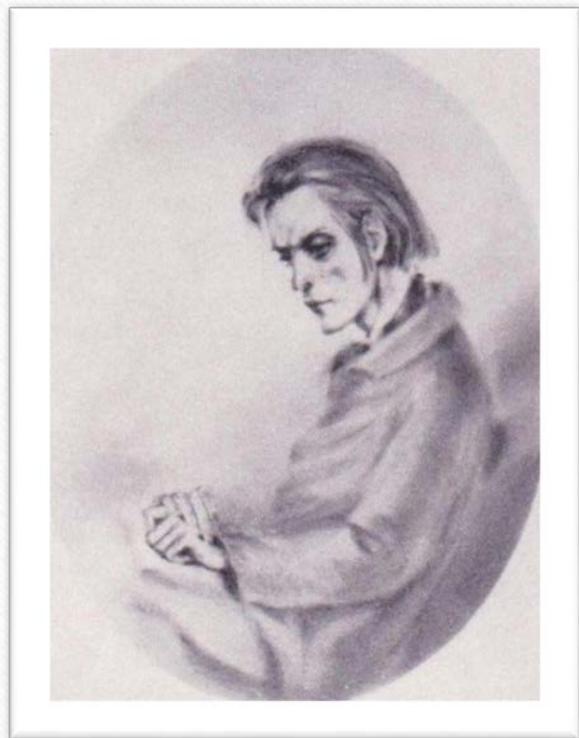

**Боклевский
Пётр Михайлович**

Один из крупнейших русских художников-иллюстраторов XIX в. Наибольшую известность получили его литографские иллюстрации к «Ревизору» Н. В. Гоголя (1863), серия «типов» из гоголевских «Мертвых душ» (1860-е), иллюстрации к произведениям И. С. Тургенева (1869), Ф. М. Достоевского (1881) и П. И. Мельникова-Печерского (1882).

Известность Боклевскому принесли выпущенные альбомом литографские иллюстрации к «Ревизору» Н. В. Гоголя (1863). В них знаменитая комедия явилась поводом для резкого обличения язв российской действительности: недаром через пять лет они были переизданы под публицистическим названием «Бюрократический катехизис». Ободренный успехом, Боклевский создал серию «типов» из гоголевских «Мертвых душ» (1860-е).

Художник работал над иллюстрациями практически до самой смерти. В 1880-е годы им были проиллюстрированы «Бедные люди» и «Преступление и наказание», а также сделаны отдельные рисунки к «Братьям Карамазовым».

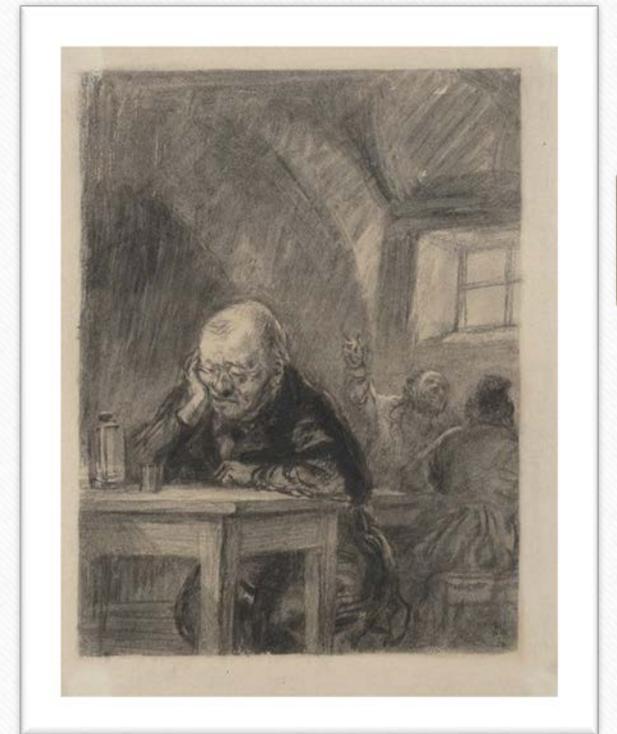

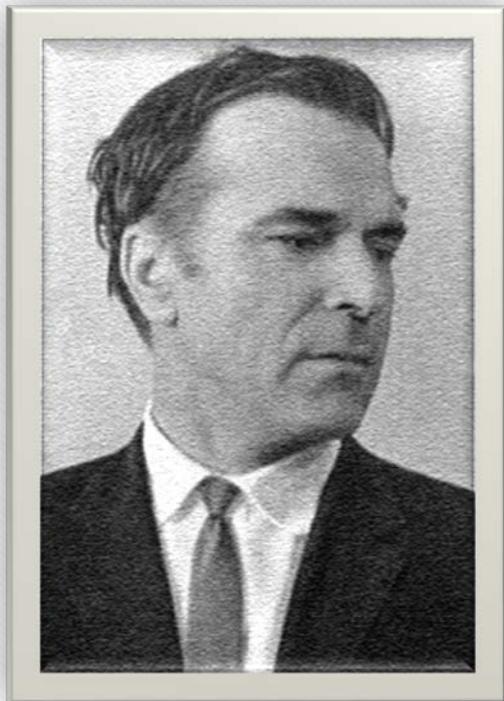

**Шмаринов
Дементий Алексеевич**

Творческий характер искусства Дементия Шмаринова отличают тонкость восприятия окружающего мира, благородность и честность художнического взгляда на историю. Страстный путешественник, художник объездил всю Россию, заглянул в ее самые дальние уголки: на Камчатку, Чукотку, побывал в Арктике. География его зарубежных странствий охватила Италию, Францию, Германию, Индонезию, Вьетнам, Индию, Египет. Так мир вокруг нас подвергся сложному, глубокому осмыслению художника, а его красота и незащищенность подвигли мастера создать циклы литографий, своей острой публицистичностью призывающие прекратить наносить вред природе, рубить сук, на котором «гнездится» человечество. В особую художественную тему в творчестве мастера сложились произведения, посвященные России. В многочисленных сериях иллюстраций проходят вехи истории Древней Руси: Куликовская битва, Задонщина, памятные имена героев русского народа.

Художника Щмаринава знают немногие, но его работы знакомы даже тем, кто далёк от искусства графики: его иллюстрации к классике русской литературы, выполненные углём и акварелью, воспроизводились в школьных учебниках. Одна из вершин творчества Щмаринава и советской книжной графики в целом — иллюстрации к роману Достоевского «Преступление и наказание», которые вышли на вклейках издания 1941 года.

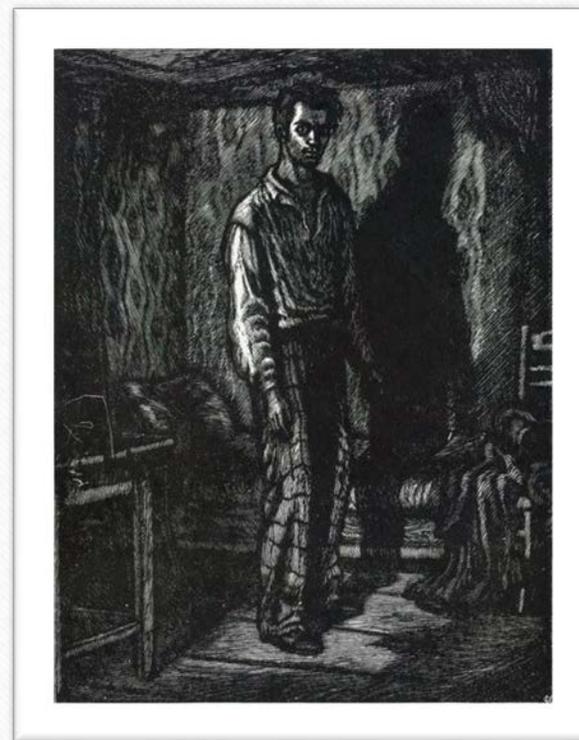
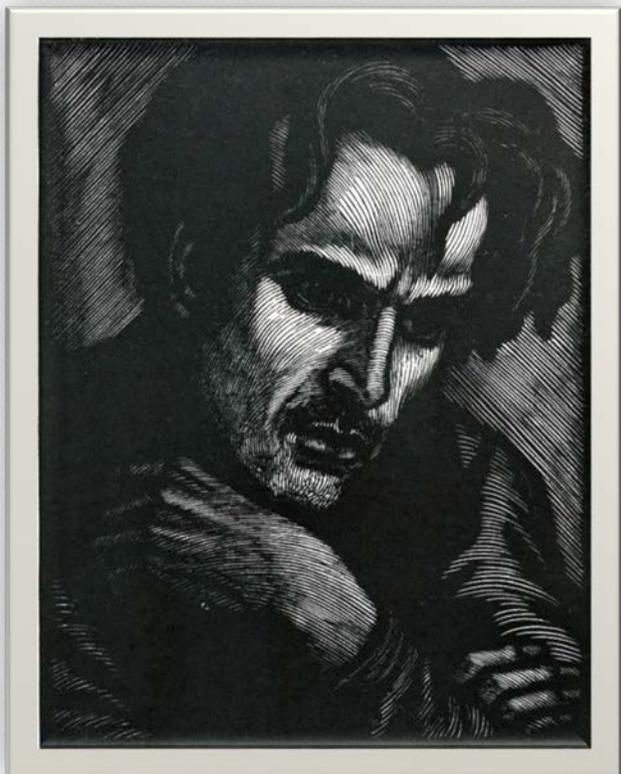

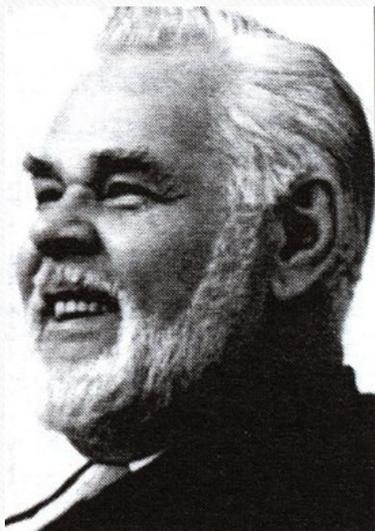
**Константинов
Федор Денисович**

График, гравёр, Народный художник СССР.

Особого внимания заслуживают гравюры Константинова к созданиям русских классиков, всегда удивительно точно передающие дух и стиль их произведений. Тут, в первую очередь, следует отметить портрет и заставки к стихотворениям Ф.И. Тютчева (1946), иллюстрации к роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (1948), пейзажи и композиции к «Евгению Онегину» (1950-1951), к «Мцыри» Лермонтова, и, наконец, новое обращение к Пушкину в последние годы. «Маленькие трагедии» с иллюстрациями Константинова (1977) – настоящий подарок всем ценителям Пушкина, всем любителям книги... Бог даровал великому русскому художнику Фёдору Денисовичу Константинову долгую жизнь, но ему всё равно не хватило и 87 лет, чтобы утолить творческую жажду и в полной мере реализовать свой грандиозный творческий потенциал. Работал Мастер до смертного часа, продолжая гравировать на исходе девятого десятка лет! Поразительнее всего, что у Константинова остались недогравированные доски. Особенно этот факт поражает, если сказать, что Ф.Д. Константинов оставил около 7000 одних только гравюр.

Народный художник СССР Фёдор Константинов работал над оформлением романа «Преступление и наказание» на протяжении многих лет со времён Великой Отечественной войны до конца 1950-х. Блестяще выполненные экспрессивные иллюстрации признаны одним из высоких образцов книжной графики.

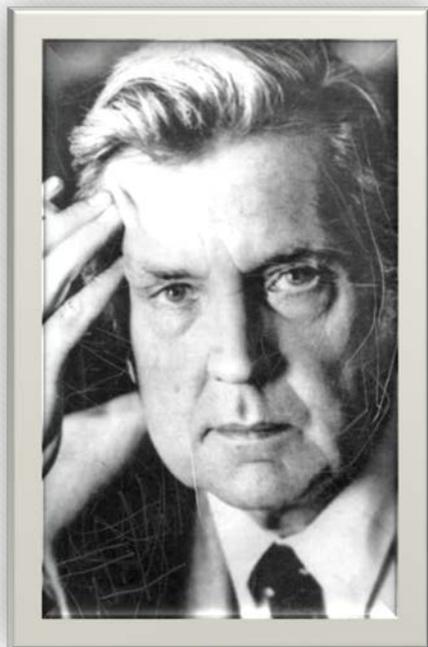

Горяев
Виталий Николаевич

Особая глава в творчестве Виталия Горяева - иллюстратора – работа над произведениями Николая Васильевича Гоголя и Федора Михайловича Достоевского. В 1963-1965 годах Горяев работает над иллюстрациями к «Петербуржским повестям» Н.В. Гоголя. Мир гоголевских фантазмагорий, сочетающийся с истинным драматизмом жизни «маленького человека», его великолепная ирония и горечь переживаний – всё отразилось в иллюстрациях художника. Они были отмечены в числе лучших работ на Международной выставке книги в Москве, а в 1967 году художнику присудили за эту работу Государственную премию СССР. Впоследствии, в 1976 году была закончена работа над иллюстрациями к поэме Гоголя «Мертвые души», когда Горяев создал совершенно новую изобразительную концепцию, заставив всех по-новому взглянуть на известный текст. Много лет работал Виталий Горяев и над иллюстрациями к произведениям Достоевского. Серию рисунков, иллюстрирующих роман «Идиот» (1966 – 1971 г.г.) можно назвать одним из высших достижений мировой книжной графики. Последней крупной графической работой явились иллюстрации к роману Ф.М. Достоевского «Подросток», которые еще раз утвердили за Горяевым славу одного из лучших интерпретаторов произведений великого писателя.

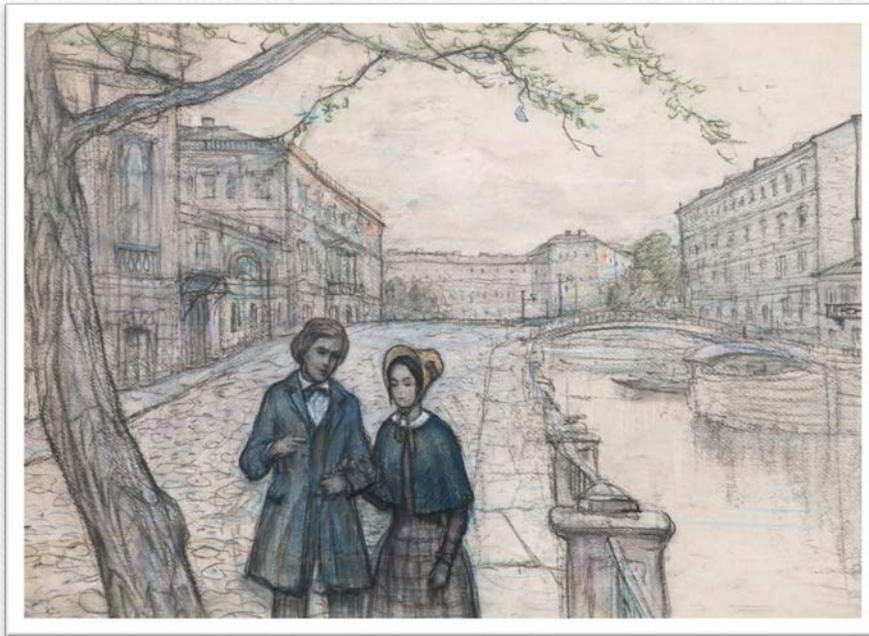
Глазунов
Илья Сергеевич

Федор Михайлович Достоевский со студенческих лет был любимым писателем Ильи Глазунова, с которым у него много общего во взглядах и мировоззрении. Художника нередко называют «Достоевским в живописи» за разработку созвучных философии писателя нравственных идей.

В равной степени художника и его любимого писателя волновала тема вечной борьбы добра и зла, где поле битвы – сердце человека. Несмотря на нередкий трагический исход произведений Ф.М. Достоевского, художник называл его самым оптимистичным автором, потому что философия писателя утверждает, что человеческая душа может через покаяние обрести спасение, даже дойдя до крайней черты вседозволенности.

Портреты великого классика Ильи Глазунов создавал многократно, и неизменно на фоне Санкт-Петербурга – города, где жили и страдали униженные и оскорбленные герои Ф.М. Достоевского. Образ писателя в живописных и графических работах Ильи Глазунова точно соответствует описанию, которое художник дал ему на страницах автобиографической книги «Россия Распятая»: *«Большой лоб с могучими, как у новгородских соборов, сводами надбровных дуг, из-под которых смотрят глубоко сидящие глаза, исполненные доброты и скорби, глубокого раздумья и пристального волевого напряжения. Болезненный цвет лица, сжатый рот, скрытый усами и бородой. Его трудно представить смеющимся».*

После выхода издания «Белых ночей» в 1970 году художник начал работу над произведением Ф.М. Достоевского «Неточка Незванова». В книге «Россия Распятая» Илья Сергеевич Глазунов описывал, как долго искал образ главной героини повести. В поисках модели он долго стоял возле школы, находящейся вблизи его мастерской, всматривался в лица школьниц. Так, на Арбате, он увидел девочку лет 7-8 с мамой, которую и попросил позировать. Так иллюстрация появилась на свет.

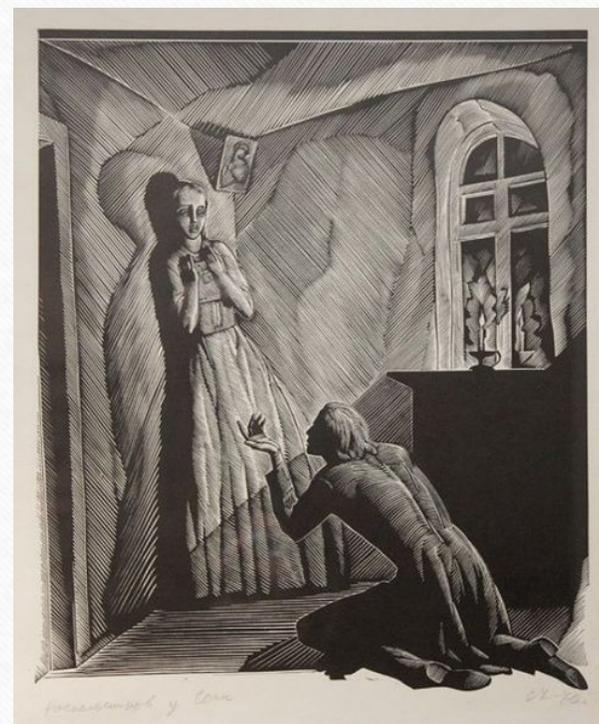
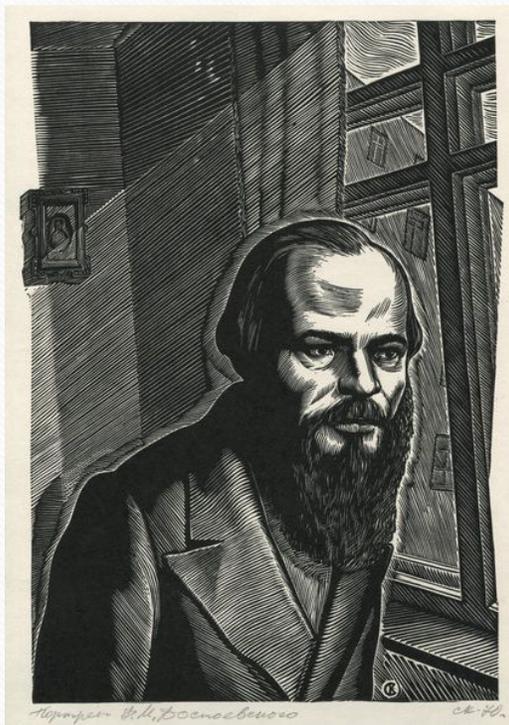

Косенков
Станислав Степанович

Именно Достоевский был в жизни художника Косенкова, пожалуй, самым главным писателем. Можно смело сказать, что с момента знакомства с творчеством писателя начался Косенков как художник, со своим почерком, со своим пониманием пространства листа, со своей философией творчества. Именно Достоевскому посвящена значительная часть его дневниковых записей.

И именно за иллюстрации, «сделанные для себя», к первому прочитанному роману Достоевского «Преступление и наказание» молодой художник Станислав Косенков получил две золотые медали: в 1971 году в Германии в Лейпциге и в 1976 году в Чехословакии в Брно. «Господи! Достоевский! Какое он наслаждение мне доставляет каждой своей фразой, словом, буквой даже! Он мой, или я его — до мозга костей, и в этом все», — так сформулировал Косенков свою «одержимость» Достоевским в дневниковой записи в 1980-м году.

Уроженец села Рождественка Белгородской области Станислав Косенков проиллюстрировал повесть «Двойник», романы «Бедные люди» и «Игрок». Несколько десятков иллюстраций к «Преступлению и наказанию» принесли ему мировую славу. За эту серию художник получил золотые медали на международных биеннале искусства книги в Лейпциге и Брно. Он считается лучшим советским иллюстратором Достоевского.

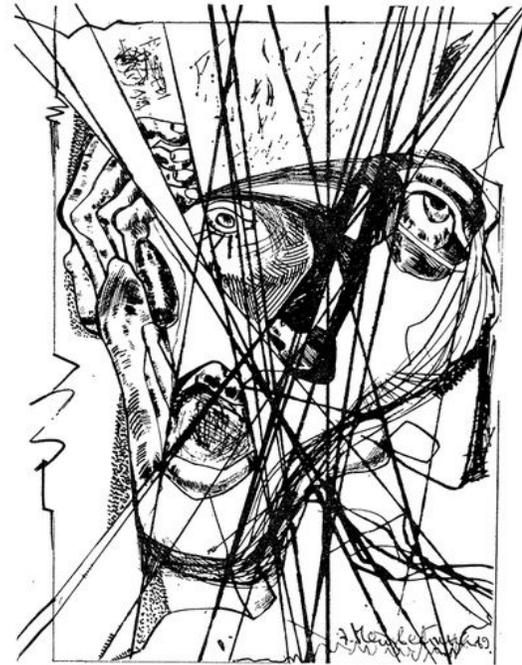

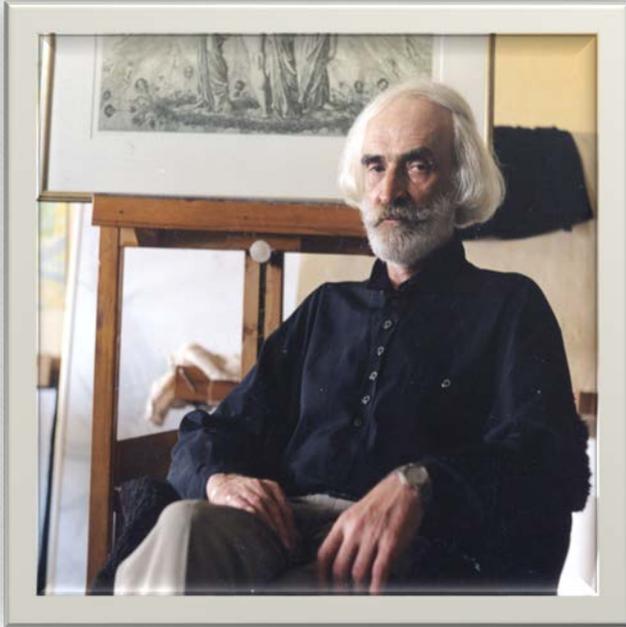

**Неизвестный
Эрнст Иосифович**

«Как я иллюстрировал Достоевского? (В 1970 году в издательстве «Наука» вышел роман Федора Достоевского «Преступление и наказание с иллюстрациями Эрнста Неизвестного. По моему глубокому убеждению, у Достоевского нет того, что называется отдельными романами, отдельными рассказами, отдельными заметками, а есть поток. Почему я изучал Достоевского? Потому, что для меня как для художника, собирающегося сделать огромное сооружение – древо жизни, важен симфонический поток. Что я имею в виду, когда говорю «поток»? Т.е. дело художников, конечно это условно, и безусловно для остроты понимания, как всякое деление, всякий анализ имеет условный характер. Я делю художников на художников шедевра и художников потока, независимо от рангов таланта. Это свойство темперамента. Например, Флобер, бесспорно художник шедевра; его «Саламбо» писалась, как шедевр, а скажем Бальзак или Диккенс – художники потока. Вот художником потока был и Достоевский. То есть он двигался вместе с жизнью, не создавая отдельного шедевра, а как бы создавал опредмеченные медитации своих состояний, идей, спроецированных как сквозное движение через всю жизнь, от первого толчка до бесконечности. И в этом движении намечено им несколько грандиозных тем, которые пронизывают как сквозные идеи его романы».

Иллюстрируя «Преступление и наказание», Эрнст Неизвестный не просто следовал сюжету, но интерпретировал текст, обнажал внутренний механизм романа в стиле «сюрреалистического натурализма». Мучительное состояние внутренней раздвоенности героя романа художник передал с помощью профилей, обращённых друг к другу.

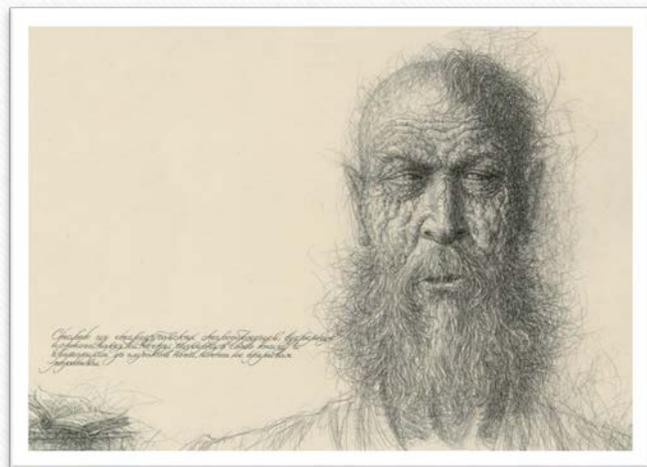

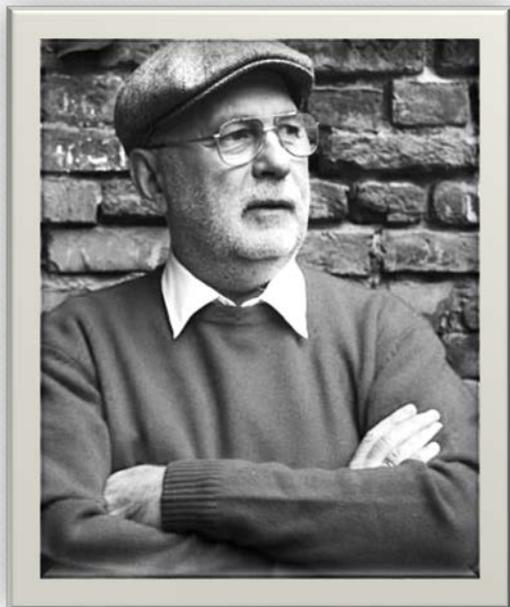

**Непомнящий
Борис Львович**

Народный художник России и член-корреспондент Российской академии художеств Борис Непомнящий более трёх десятилетий работает над образами, заданными Достоевским. Одна из вершин его творчества — серия иллюстраций к повести «Записки из мёртвого дома», затрагивающих тему пограничного состояния человека в неволе.

Народный художник России и член-корреспондент Российской академии художеств Борис Непомнящий более трёх десятилетий работает над образами, заданными Достоевским. Одна из вершин его творчества — серия иллюстраций к повести «Записки из мёртвого дома», затрагивающих тему пограничного состояния человека в неволе.

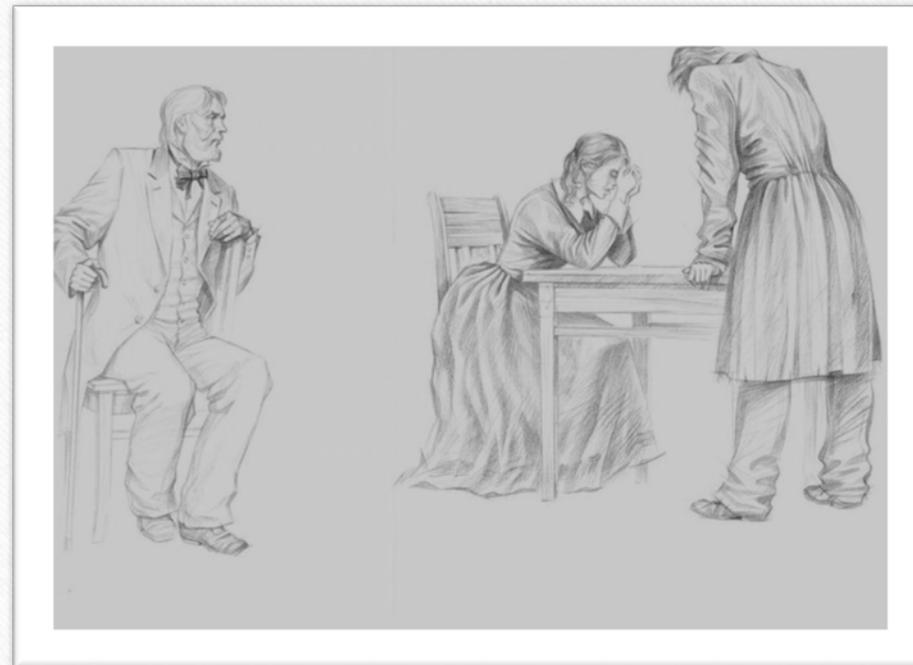
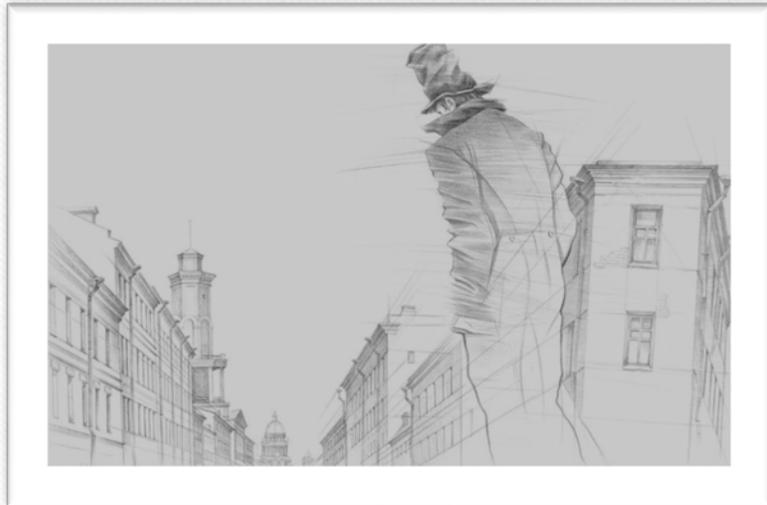

Харшак
Андрей Александрович

Андрей Александрович Харшак родился в Ленинграде 17 июня 1950 года в семье художника. Окончил среднюю Художественную школу и в 1969 году поступил на графический факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, который окончил в 1975 году по мастерской книжной графики, под руководством профессора Г. Д. Епифанова. Им были созданы серии иллюстраций к повести А. С. Грина «Алые паруса» (1977–1978), балладе Р. Л. Стивенсона «Вересковый мед» (1980).

Наряду с книгой А. Харшак много работает в области станковой графики, в технике цветного офорта, литографии и гуаши. А. Харшак принимал участие в работе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1985 году, где им была создана серия портретов деятелей мировой культуры и других почетных гостей фестиваля.

Заслуженный художник России и известный петербургский график Андрей Харшак создал цикл иллюстраций для издания романа «Преступление и наказание», выпущенного издательством «Вита Нова». Литературный текст дополнен целой графической серией в традициях петербургской академической школы, однако отличается своеобразной авторской стилистикой.

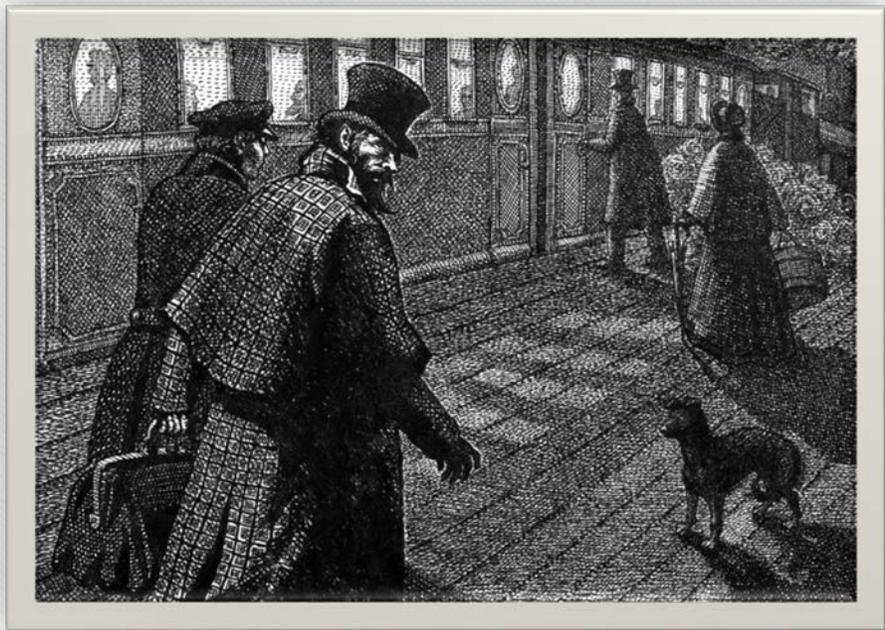

Гавричков
Михаил Алексеевич

Михаил Алексеевич Гавричков родился в 1963 году в Ленинграде. В 1987 году окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (факультет графики). Член Союза художников России. Участник всемирных конгрессов экслибриса в Чехии (1996), России (1998), США (1999). С 1996 по 2000 год преподавал в РГПУ им. Герцена рисунок, композицию, офорт, линогравюру. Стипендиат Фонда попечителей Мариинского театра за 1995 г. и Президентского фонда за 1997 г. Живописец, график, иллюстратор, экслибрисист, создатель изобретательных скульптур-ассамбляжей, Михаил Гавричков отдает предпочтение сложной технике офорта. Его гравюры многодельны, наполнены значимыми деталями, каждая из которых несет свою смысловую или художественную нагрузку. Его излюбленные герои в станковой графике — циркачи, музыканты, обитатели городского дна и окраин.

Любитель мистики и гротеска, ленинградский и петербургский художник Михаил Гавричков известен иллюстрациями к Гофману. Но и Достоевский закономерно входит в круг его творческих поисков. В своих работах на тему романов «Бесы» и «Идиот» художник стремится выйти за рамки быта и при соблюдении точности деталей нащупать мистический второй план, который стоит за текстом.

**Шемякин
Михаил Михайлович**

Михаил Михайлович Шемякин — скульптор, сценограф, живописец, график, каллиграф, экслибрисист, книжный иллюстратор, историк и исследователь искусства. Член Нью-Йоркской академии наук, доктор искусств нескольких университетов и академий США и Европы, кавалер французского ордена «Рыцарь искусств и литературы». Сквозной темой творчества Шемякина, соединившего в себе черты символизма и сюрреализма, стал карнавал, космически-всеохватный маскарад. Отдельные мотивы слагались в большие, многолетние циклы, такие как «Карнавалы Санкт-Петербурга» и «Чрево Парижа», часто исполненные в технике литографии.

Позднее развивал принцип всеобщего «метафизического синтеза» форм. Читателям, книголюбам Шемякин знаком как издатель и книжный график: первые книги с его иллюстрациями были изданы еще до изгнания художника из СССР и давно стали библиографической редкостью.

Работы советского, американского и российского художника и скульптора Михаила Шемякина на тему сочинений Достоевского не спутать ни с чьими другими. Иллюстрации выдержаны в особой технике, построенной на тончайших переходах текстур и светотени с долей театральности. В серии рисунков к «Преступлению и наказанию», выполненных с 1964 по 1969 год, Шемякин «препарировал» важнейшие события романа в снах и видениях Раскольникова.

