

Check for updates

Искусствоведение

УДК 7.071.1, 7067.4, 769.1, 7.046.1

EDN SSLIPN

<https://www.doi.org/10.33910/2687-1262-2023-5-2-131-143>

Иллюстрированная сказка в творческом наследии И. Т. Богдеско. К столетию художника

О. Ю. Кошкина ¹

¹ Галерея современного искусства «Матисс Клуб», 190068, Россия,
г. Санкт-Петербург, Никольская пл., д. 6

Для цитирования:

Кошкина, О. Ю. (2023) Иллюстрированная сказка в творческом наследии И. Т. Богдеско. К столетию художника. *Журнал интегративных исследований культуры*, т. 5, № 2, с. 131–143. <https://www.doi.org/10.33910/2687-1262-2023-5-2-131-143> EDN SSLIPN

Получена 26 июня 2023; прошла рецензирование 20 октября 2023; принята 20 октября 2023.

Финансирование: Исследование не имело финансовой поддержки.

Права: © О. Ю. Кошкина (2023). Опубликовано Российским государственным педагогическим университетом им. А. И. Герцена. Открытый доступ на условиях лицензии CC BY-NC 4.0.

Аннотация. В статье, приуроченной к празднованию столетнего юбилея выдающегося книжного графика Ильи Трофимовича Богдеско (1923–2010), на основе обширного творческого наследия рассматривается ветвь художественного дарования мастера, относящегося к иллюстрированию сказки. Первым успешным и давшим уверенность в силах стало издание книги Д. Н. Мамина-Сибиряка «Рассказы и сказки», которая выдержала две редакции. Особое место в творческом наследии Богдеско занимает работа над сказкой И. Крянгэ «Кошелек с двумя денежками». График дважды работал над иллюстрациями и книжным дизайном к «Кошельку...»: в 1962 и 1977 гг. вышли различные варианты оформления. Оба издания — художественная ценность и настоящие Книги художника, поскольку не только иллюстрации, но и рукописный текст исполнен художником. В первом оформлении сказки печатные иллюстрации (линогравюра) сочетаются с рисованным шрифтом, буквицами, графическими восклицаниями, виньетками. В издании «Кошелька...» 1977 г. текст вновь написан от руки, но измененным шрифтом и с иными сказочными образами, исполненными перовым рисунком. Сменив технику, Богдеско ушел от гравюрного лаконизма изображений героев притчи и резких черно-белых контрастов, предпочтя линейное изящество сочному и живописному штриху. В 1990-х, получив заказ на иллюстрации к «Сказкам братьев Grimm», художник возвращается к рисунку как основе иллюстрации. Работа в смешанной технике — гуашь, цветная акварель, тушь, сангина — увлекла мастера: рисунок стал легче, изящнее. Рожденные образы — яснее. Богдеско, зрелый и опытный мастер, несколько лет работал над этой серией иллюстраций, увлекшись сказочной темой. Он стремился достигнуть совершенства в каждом листе, добываясь эмоции непосредственной радости. «Сказки братьев Grimm» задумывались как очередная Книга художника: помимо рисунков, сохранились каллиграфические листы и макетные разработки. К сожалению, издание не состоялось, но, благодаря фондам Государственного Русского музея и собраниям частных коллекционеров, можно насладиться частицей книжного дизайн-проекта блестящего рисовальщика.

Ключевые слова: книжная иллюстрация, И. Т. Богдеско, графика, печатная графика, шрифт, каллиграфия, художественный образ, метафора, детская книга, рукотворная книга

An illustrated fairy tale in the creative heritage of I. Bogdesko: To mark the centenary of the artist

O. Yu. Koshkina ✉

¹ Matisse Club Contemporary Art Gallery, 6 Nikolskaya Sq., Saint Petersburg, 190068, Russia

For citation: Koshkina, O. Yu. (2023) An illustrated fairy tale in the creative heritage of I. Bogdesko: To mark the centenary of the artist. *Journal of Integrative Cultural Studies*, vol. 5, no. 2, pp. 131–143. <https://www.doi.org/10.33910/2687-1262-2023-5-2-131-143> EDN SSLIPN

Received 26 June 2023; reviewed 20 October 2023; accepted 20 October 2023.

Funding: The study did not receive any external funding.

Copyright: © O. Yu. Koshkina (2023). Published by Herzen State Pedagogical University of Russia. Open access under [CC BY-NC License 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract. The article marks the centenary of the outstanding book graphic artist Ilya Bogdesko (1923–2010). The author relies on Bogdesko's extensive creative heritage to examine the branch of his artistic talent related to illustrating fairy tales. The publication of *The Stories and the Tales* by Mamin-Sibiriyak was the artist's first success that gave him confidence. The work on the fairy tale *The Wallet with Two Coins* by I. Creanga occupies a special place in Bogdesko's oeuvre. Bogdesko worked on the illustrations and book design for *The Wallet* twice: the fairy tale was published in 1962 and 1977 with various designs. Both editions are of artistic value and are real Artist's Books, since not only the illustrations, but also the handwritten text were executed by the artist. In the first edition, printed illustrations (linocut) are combined with hand-drawn type, drop caps, graphic exclamations and vignettes. In the second edition, the text is again written by hand, but in a different font and with different fairy-tale images which are pen drawn. Having changed his technique, Bogdesko moved away from the engraving laconicism of images of the heroes of the parable and sharp black-and-white contrasts, preferring linear elegance to the juicy and picturesque touch. In the 1990s, Bogdesko was commissioned to make illustrations for *Grimms' Fairy Tales* and again relied on the drawing as a basis for illustration. Working in mixed media — gouache, colored watercolor, ink, sanguine — fascinated the master: the drawing became lighter and more elegant. The images that are born are clearer. Bogdesko, a mature and experienced master, worked on this series of illustrations for several years, fascinated by the fairy-tale theme. He strove for perfection in every sheet, achieving the emotion of spontaneous joy. *Grimms' Fairy Tales* were conceived as another Artist's Book: in addition to drawings, there have been preserved calligraphic sheets and layout designs. Unfortunately, the book was not published, but thanks to the funds of The State Russian Museum and the collections of private collectors, one can enjoy a part of the book's design project of a brilliant draftsman.

Keywords: book illustration, I. Bogdesko, graphic arts, printed graphics, font, calligraphy, artistic image, metaphor, children's book, handmade book

В апреле 2023 г. имя выдающегося мастера, книжного иллюстратора, гравера, каллиграфа, народного художника СССР Ильи Трофимовича Богдеско (1923–2010) вспыхнуло и засияло вновь как в былые времена советского прошлого, бурного периода активного «книгочейства» — яркому представителю Ленинградской школы графики исполнилось 100 лет. Многочисленные поклонники таланта художника — коллеги, ученики, любители графики и коллекционеры — создавали мероприятия различного уровня, на которых с теплом вспоминали мастера. В этой статье прикоснемся лишь к одной странице таланта И. Т. Богдеско — умению переводить образы сказочных героев в повествовательный визуальный рассказ, филигранно выстроенный технически и целостно скомпонованный, что чрезвычайно важно в искусстве книжной иллюстрации.

Богдеско — блестящий представитель молдавской культуры, т. к. родился в Молдавии и несколько десятилетий в зрелом возрасте прожил в Кишиневе, — вполне обоснованно занимает видное место в пантеоне Ленинградской графической школы. Первые профессиональные уроки были получены в Кировском физкультурно-художественном педагогическом училище¹, где преподавателями служили выпускники факультета живописи ленинградского ИнЖСА А. А. Потехин, Ф. Д. Пестов, А. П. Широков, Ф. А. Шпак, а также художник-живописец С. С. Двинин, окончивший Строгановское училище. Вынужденное прекращение занятий в училище в 1942 г. было обусловлено призывом в ряды Красной Армии. Демобилизация

¹ Ныне — Вятское художественное училище имени А. А. Рылова.

по окончании войны стремительно сменилась учебой в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (ИнЖСА). Богдеско с теплом вспоминал учителей, удивительно разных в своем творчестве, но одинаково заботливых и требовательных, ценящих студенческое трудолюбие и любознательность, стремящихся «научить нас относиться к искусству с великой взыскательностью, отдавая его постижению все свое время» (Богдеско 2014, 37), — К. И. Рудакова, С. В. Приселкова, А. Ф. Пахомова, Г. Д. Епифанова, В. М. Конашевича, Л. Ф. Овсянникова, С. М. Мочалова.

Дипломная работа выпускника графического факультета Богдеско (1951) — иллюстрации к повести Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка», руководитель М. А. Таранов, — не просто произвела благоприятное впечатление на государственную комиссию (оценка «отлично»), а была опубликована в журнале «Огонек», привлекая внимание образным психологическим анализом произведения. В следующем году в «Гослитиздате» вышла первая книга с иллюстрациями молодого художника (Гоголь 1952).

В выпускном году после успешной защиты Богдеско приняли в члены Ленинградского отделения Союза художников РСФСР — очевидное признание таланта. Но вступление в Союз не означало автоматического получения мастерских и заказов. Нужно было жить, работать и ждать заказов. По счастью, ожидание не затянулось: «Детгиз» выдал заказ на иллюстрации к «Рассказам и сказкам» Д. Н. Мамина-Сибиряка, и вскоре молодой дипломированный художник, решив не искать предшественников как опору, уехал с изобразительной практикой на Вологодчину.

Месяц работы над «сказочным» циклом Мамина-Сибиряка прошел в селе Воскресенском Вологодской области. Богдеско квартировал в уютном доме у милой бабушки Дуни, живущей одиноко. Утренний ведерный самовар неспешно выпивался за разговорами к обеду. Далее — работа, пленэр: художник бродил по близлежащим селам, заходил в дома, рисовал крестьян, интерьеры, утварь и пр. Вечерами в избе собирались девушки: «На своих “станках” они ловко плели кружева и пели. Иногда на них находила смешинка, они что-то шептали друг другу, поглядывая в мою сторону, не прерывая работу. Коклюшки звенели и тоже будто переговаривались. Я постоянно рисовал» (Богдеско 2014, 47).

По воспоминаниям художника, он долго «возился» с иллюстрациями к сказкам Мамина-Сибиряка. Привычный к длительным пешим прогулкам, Богдеско в поисках натурального мате-

риала и новых наблюдений исходил многие деревеньки Вологодчины: «Со страниц альбомов вставал неповторимый Русский Север с его рублеными избами, покрытыми узорочьем резных наличников, “полотенец” и других деталей крестьянского дома» (Богдеско 1977, 4). Итогом стали 30 листов в технике перового рисунка тушью. Это были полосные работы, заставки, концовки (23 × 18,8 или 18,7 × 5). Беспокойство не оставляло до посещения издательства, однако волнение было напрасным — работу приняли сразу. Богдеско, по его воспоминаниям, ободрился.

Отдельные рисунки к сказкам Мамина-Сибиряка экспонировались в Государственной Третьяковской галерее на Всесоюзной художественной выставке 1951 г., как, к примеру, рисунок «Серая шейка» (рис. 1). Несмотря на то что вышедший тремя годами ранее одноименный рисованный мультипликационный фильм («Серая шейка» 1948) имел большой зрительский успех, Богдеско удалось сохранить творческую индивидуальность, создав отличный от фильма

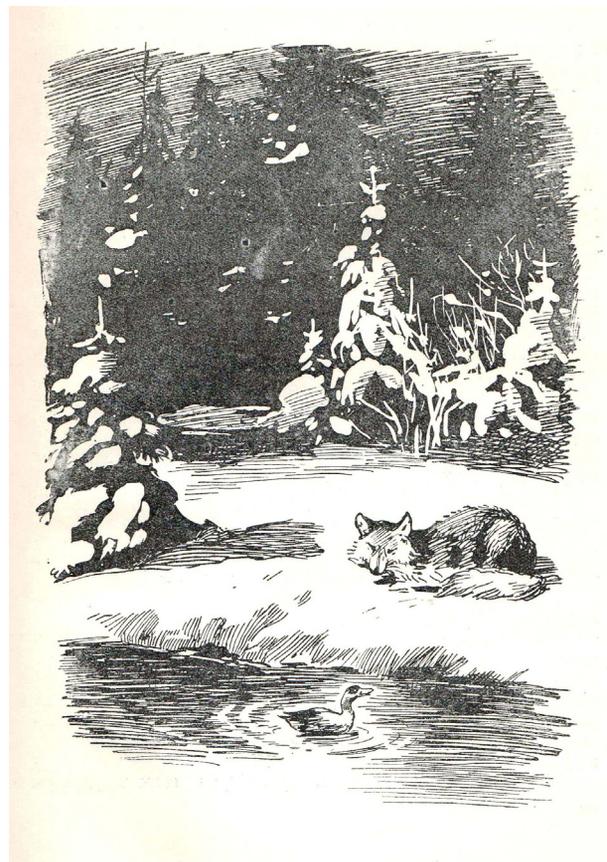

Рис. 1. Богдеско И. Т. 1952. Серая шейка. Полосная иллюстрация. — Мамин-Сибиряк Д. Н. Рассказы и сказки. М.; Л.: Детгиз. [Ленингр. отд.], 1952

Fig. 1. Bogdesko I. 1952. Gray neck. Stripe illustration. In Mamin-Sibiryak D.N., *Stories and Tales*. Moscow–Leningrad: Detgiz Publ. (Leningrad Dept.), 1952

визуальный ряд. Иллюстративные образы необычайно реалистичны — в серии к сказке ярко проявлена жизнь леса и ее обитателей: их типажность достигнута доскональным настойчивым изучением природы и фауны Русского Севера. Дисциплинированность, упорство и объективное изучение среды породили вдохновение, идущее от работы. Важно то, что уже в 1952 г. вышла книга с иллюстрациями художника (Мамин-Сибиряк 1952).

В самом начале профессионального пути Богдеско обращает внимание художественной критики новаторством решений. Действительно, на защите дипломных работ графического факультета конца 1940-х — начала 1950-х гг. в ИнЖСА отмечались недостатки, характерные многим выпускникам: иллюстрации были разрозненными, выглядели отдельными станковыми листами без учета их расположения в макете издания; в то же время форме книги — изобразительному ряду, взаимодействию изображений в пространстве, шрифту и шрифтовому знаку, макетированию — художниками-книжниками уделялось мало внимания. Книга «Рассказы и сказки» с иллюстрациями Богдеско разительно отличалась выверенностью оформления.

Несомненно, молодой иллюстратор был знаком с трудами художника и теоретика искусства В. А. Фаворского, интересовавшегося, в частности, законами восприятия визуальной формы нашим глазом и отмечавшего, что «в реалистической книге стилевая тема данного произведения и будет тем, что в первую очередь должно быть изображено всей книгой — шрифтом, макетом, иллюстрацией» (Фаворский 1988, 285). Мэтр ратовал за материализацию синтеза искусств: «...макет и шрифт передают основные ритмы произведения; форзац, виньетка — тот фон, ту почву, на которой все происходит; иллюстрация в тексте — развитие идеи, фабулы, движения; фронтиспис — чисто пространственный, чисто зрительский синтез всего временного произведения в целом, как бы взгляд вдоль линии движения» (Фаворский 1988, 286).

Макет книги Мамина-Сибиряка тщательно продуман Богдеско: холодная цветовая гамма обложки и форзаца погружает в нелегкое бытие северных деревень, а строгое построение рисунка форзаца — диагональ едва различимых по рисунку возрастных елей двойным штампом в зеленом цветовом градиенте создает строгое плоскостное построение, подчеркивает материальность и плотность бумажного листа, утяжеленного цветом. Рисунок елей с грузными,

тянущимися к земле нижними густыми ветвями визуальным рефреном следует с читателем по всем страницам книги. Зачастую иллюстрации воспринимаются «окнами» — перспективное изображение лошадиной повозки на заставке, прибывающего поезда в концовке, малыша, удаляющегося в метель на лыжах; изображение «уводит» за плоскость страницы.

Издание, признанное успешным, было повторено в 1957 г. (Мамин-Сибиряк 1957) несколько преобразованным: изменилось оглавление — убраны одни, введены другие сказки. К сожалению, общее оформление приобрело скучно-скудный оттенок: исчезли рисунок форзаца, тональная окрашенность титула. Но некоторые рисунки обновились — были введены из пленэрных зарисовок. В целом, с этими изданиями к Богдеско пришел опыт, а с ним — и вера в свои силы.

Интересно, что 2022 г. на родине писателя был объявлен годом Мамина-Сибиряка в честь 170-летия со дня рождения прозаика и драматурга. В 2023 г. в Российской национальной библиотеке открылась выставка «Меня оценят в будущем», посвященная жизни и творчеству писателя. Однако выставочные пространства не предъявляют материала или информации о послевоенных изданиях произведений Мамина-Сибиряка, ограничиваясь его эпохой. Напрасно: двойной выпуск «Рассказов и сказок» с иллюстрациями Богдеско, присутствующий в фондах РНБ, демонстрирует не только выверенную социальную политику СССР в области материнства и детства, направленную, в частности, на издание широкого корпуса детской литературы, но являет искусство молодого художника, умеющего подчинять художественные средства цели выразительного решения образа.

Особое место в творческом наследии Богдеско занимает работа над народной притчей в обработке известного молдавского сказочника И. Крянгэ «Кошелек с двумя денежками». Дизайн и иллюстрации к «Кошельку...» изданий 1962 и 1977 гг. представляют различные варианты оформления, имея художественную ценность как полноценные Книги художника.

Богдеско всегда держался корнями, дорожил малой Родиной — его визуальные образы подпитывались от впечатлений детства, от молдавских Ботушан: «А в работе над сказками Крянгэ я уже чувствовал себя настолько в своей стихии, что неведомо как стали оживать и лучившиеся добротой глаза бабушки Анастасии, и чарующий голос тети Ани, и крестьянские шумные застоля, церковные праздники с колокольным звоном, базары в Журе и, наконец,

обстановка деревенских хат, где все сияло чистотой, где всегда было прохладно и пахло свежим сеном, постеленным на глиняном полу...» (Богдеско 2014, 19).

Цели оригинального оформления каждой новой книги художник достигал всесторонним изучением периода времени, в котором действуют герои. Окрыленность в работе наступала тогда, когда удавалось пройти долгий и увлекательный путь наблюдения за окружающими: через разговоры, беседы с друзьями и присмотр за недругами. Этому также способствовали и удачливая фиксация будущего типажа, и воображение. А как же в работе над сказкой? Богдеско писал: «...задаваясь целью раскрыть в иллюстрациях существо литературного произведения, я много времени трачу на то, чтобы найти в пределах своей художественной концепции единственно возможный, но наиболее близкий к данной теме, изобразительный язык. Каким он должен быть, диктует сама книга... Должен подчеркнуть: я ни на минуту не забываю, что делаю книгу. Даже если до настоящего времени эта книга выдержала сотни изданий, все равно для меня она — прежде всего рукопись, которую будто впервые предстоит превратить в книгу, несущую в себе конкретный, многоликий образ, созданный писателем» (Гольцов 1987, 6).

Издание сказки «Кошелек с двумя денежками» 1962 г. (Крянгэ 1962) — почти квадратного формата в суперобложке, в которой печатные иллюстрации сочетаются с рукописным шрифтом. Выбрав технику гравюры на линолеуме, мастер решал задачу обращения к «первозданной форме книгопечатания», а также проявления колорита страны и народного творчества в своем высказывании. Линогравюра, обладая несомненными достоинствами, — выразительное сочетание динамических линий и живописных пятен, — менее чувствительна к языку резца (Виппер 2004, 52). Богдеско решает графический конфликт, применяя разнообразные художественные средства — сочетания линий, пятен, штрихов, тональных контрастов и переходов.

Нарочито-прямолинейная интонация текста сказки здесь созвучна резкому контрасту черного и белого. В ином случае эта антитеза цвета и света выглядит недостатком, «нарушающим единство книжной страницы и заставляющим буквы казаться слишком слабыми» (Виппер 2004, 53). Но здесь прямолинейная речь притчи и острохарактерные образы героев — старика и старухи, прописанные в ней, необычайно созвучны визуальному воплощению без полутонов (рис. 2).

Рис. 2. Богдеско И. Т. 1962. Подготовительный рисунок к сказке И. Крянгэ «Кошелек с двумя денежками». Б., перо, кисть, черн. тушь. Национальный музей изобразительного искусства Республики Молдовы

Fig. 2. Bogdesko I. 1962. Preparatory drawing for I. Creanga's fairy tale *The Wallet with Two Coins*. Pen, brush, black ink. National Museum of Fine Arts of the Republic of Moldova

Задача поиска шрифта для текста решилась синтезом характера старомолдавских шрифтовых знаков и нововведения художника: ширококонечное перо, черная тушь, красная гуашь, полуустав (стилизированный старославянский шрифт). Несмотря на то что в старину писали иными инструментами, ширококонечное стальное перо помогло создать такие алфавитные знаки, цифры, знаки препинания, которые не только фонетически визуализировали «речь» петуха и курицы, но помогли найти ритмическое и пластическое сродство в плоскости изобразительного пространства. В итоге все это обогатило книгу, сделало ее нарядной и веселой.

Богдеско, не останавливаясь на возникающих проблемах построения макета, чередования рисунков, выделения различных изобразительных и иных акцентов, внимательно следил за тем, чтобы у читателя всегда было ощущение цельности каждого разворота, гармоничности

шрифта и рисунков, а также сочетания толщины букв и штрихов. К примеру, помещая рисунок «Старик» (рис. 3) на странице в формате «обтекание текстом», художник словно «вжимает» деда в угол, создавая тому максимум дискомфорта, что соответствует сюжету, — крупные полууставные буквы теснят, насаждают, жмут, однако не уничтожают деда — некой свободой высказывания проявляется прямая речь героя, выделенная красной гуашью.

В подготовительном рисунке к гравюре «Старуха» (рис. 4) строгий, несколько угловатый и грубоватый стиль, выбранный художником, склонный к гиперболе и стилизации, тяготеющий к острому и сочному изображению, необычайно созвучен образу хитрой и завистливой бабы. Черты ее лица едва прорисованы и сильно обобщены, но при этом не потеряли индивидуальности. Эта иллюстрация Богдеско по внутренней экспрессии не уступает блестящим

образцам творчества немецких ксилографов Ф. Марка, Л. Фейнингера или художникам из «Товарищества пролетарского искусства» Ф. Брасса. Сопоставление не случайно: впервые дерево как основу для гравюры в 1905 г. заменили линолеумом художники немецкой группы «Мост», прочно заняв нишу в выборе техник гравирования мастеров Европы.

Близок изобразительный рассказ Богдеско и «Роману в картинках» Ф. Мазереля своим последовательным рядом лаконичных, быстро прочитываемых гравюр-эпизодов — как зрительное повествование, не слишком нуждающееся в словесном сопровождении. Иллюстрация здесь становится «графическим текстом» — неотъемлемой частью повествования, играя определяющую роль. В этой маленькой книжке, созданной Богдеско, каждая линогравюра, обладая своей внутренней ценностью, объединена с последующей своеобразной связью, заложенной

Рис. 3. Богдеско И. Т. 1962. Шрифтовая страница к сказке И. Крянгэ «Кошелек с двумя денежками». Б., перо, кисть, черн. тушь, красная гуашь. Национальный музей изобразительного искусства Республики Молдовы

Fig. 3. Bogdesko I. 1962. Font page for I. Creanga's fairy tale *The Wallet with Two Coins*. Pen, brush, black ink, red gouache. National Museum of Fine Arts of the Republic of Moldova

Рис. 4. Богдеско И. Т. 1962. Шрифтовая страница к сказке И. Крянгэ «Кошелек с двумя денежками». Б., перо, кисть, черн. тушь, красная гуашь. Национальный музей изобразительного искусства Республики Молдовы

Fig. 4. Bogdesko I. 1962. Font page for I. Creanga's fairy tale *The Wallet with Two Coins*. Pen, brush, black ink, red gouache. National Museum of Fine Arts of the Republic of Moldova

в сюжете сказки, выявляя и утверждая объединяющую идею.

Молдавский книготорг опасался, что издание сказки Крянгэ пролежит на складе или прилавках магазинов, но все кончилось благополучно — ее быстро раскупили. Одновременно на V Всесоюзном конкурсе на лучшую по художественному оформлению и полиграфическому исполнению книгу этой работе были присуждены медаль и диплом первой степени как одной из лучших книг 1962 г. Это было первое столь высокое отличие, которого удостоилось издательство «Картя Модавенияскэ» за годы своего существования.

Отметим, что первый вариант книги «Кошелек...» был оценен государством, удостоившим в 1966 г. Богдеско Государственной премии Молдавской ССР за серию графических работ, в том числе иллюстрации к книге Крянгэ.

Возможно, шумный успех требовал подтверждения. Причины переиздания сказки Крянгэ молдавским издательством ищем в письме Богдеско своему учителю Г. Д. Епифанову после посещения им академической выставки в Москве в 1976 г.: «Мне было чрезвычайно приятно быть рядом с Вами на выставке, хоть, конечно, мои работы были более чем скромны. Особенно меня огорчила плохая экспозиция, прямо скажем, провинциальная, да у нас и то лучше делают... На этой академической выставке у меня была пара листов к сказке “Кошелек с двумя денежками”, которая не должна была быть, но так уж получилось. После сильного огорчения, что вынес с этой выставки, и особенно от этого злополучного моего “Кошелька”, я сильно обозлился на себя. И решил заново сделать всю эту книгу, а тут и заказ издательства вовремя подвернулся» (Письмо 1976). Упомянутое в письме издательство — «Литература артистикэ».

В издании «Кошелька...» 1977 г. (Крянгэ 1977)² текст вновь написан от руки, но несколько измененным шрифтом, а сказочные образы выполнены пером. Книга опять полностью оформлена Богдеско — от суперобложки до текста колофона и цены («3 коп.»). Сменив технику, Богдеско ушел от гравюрного лаконизма изображений и резких черно-белых контрастов, предпочтя линейное изящество сочному и живописному штриху.

Смена техники иллюстрирования привела к изменению стилистики — изменился формат,

² Помимо изданий на молдавском и русском языках в мягкой обложке было выпущено несколько сот миниатюрных, в размер спичечной коробки, экземпляров в улучшенном оформлении — с суперобложкой, в твердом переплете.

характер связи между текстом и изображением. На первое место вышел образ старика — количество рисунков с ним 5 из 17. Мастер искал новое визуальное воплощение крестьянина — сотни эскизов, заполняющих страницы рабочего блокнота: «Если хотя бы несколько дней мне не удастся порисовать специально приглашенную натуру, то это время считаю для себя потерянным» (Богдеско 2014, 81).

Художественная задача была одна, и глобальная: единство решения книги в целом. Инструмент — перо: для рисунков — гусиное, шрифт — ширококонечное, — обеспечивал простоту восприятия перевода литературного языка на язык линии. Богдеско выстраивал макет издания так, чтобы визуальное повествование вело читателя по канве незамысловатого рассказа, оставаясь при этом в художественной форме, близкой характеру сказки, полной народного юмора и одновременно поучительной. Чрезвычайно удачным синтезом шрифта и рисунка, например, выглядит разворот книги с полетом петуха (рис. 5). Левая страница изящной вязью каллиграфии сплетена в некий энергетический заряд, придающий острыми выступающими элементами букв определенное направление движения петуху. И птица, подхваченная вихрем слов, летит за пределы рисунка, теснит поля страницы, готова вырваться из формата и потребовать свои две денежки.

Подпитываясь от народных корней, художник представлял книжный макет просторным, как каза маре — самое большое, светлое, нарядное, богато украшенное и красивое помещение в жилом доме молдаван, одно из трех основных, наряду с сенями и спальней. В переносе на типографику — издание должно иметь большие поля вокруг шрифта и рисунков, а каждая буква «говорит» по-своему; каждая страница — индивидуальна, скомпонована иначе, чем предыдущая. Богдеско считал, что все графические компоненты должны быть разнообразными и одновременно тесно связанными с литературным повествованием. Художник всегда оставлял простор интриге: «В конце сказки придумал нарисовать деда, выглядывающего из своего дома, осмысляющего только что произошедшие события, случившиеся не то с ним и его петухом, не то с каким-то другим дедом. И эта концовка как бы говорит: “сказка ложь, да в ней намек”...» (Богдеско 2014, 56).

Заключительная страница текста, обрамленная рукописным шрифтом в виде сходящегося в точку треугольника (буквы стекают по сосудам песочных часов — антропологический символ краткосрочности бытия), оборачиваются лишь

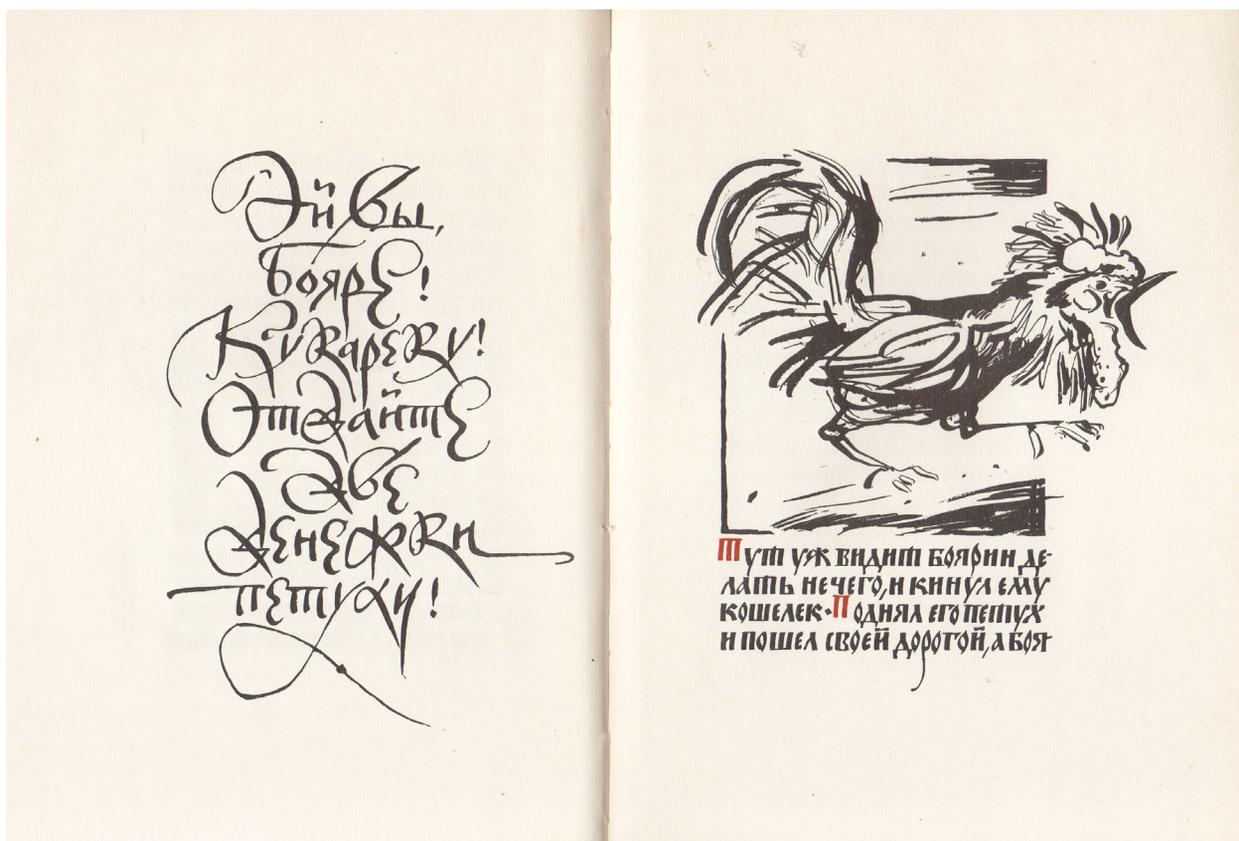

Рис. 5. Богдеско И. Т. 1977. Разворот. Шрифтовая страница. Перо, черн. тушь, красная гуашь. — Крянгэ И. Кошелек с двумя денежками. Кишинев: Лит. артистикэ, 1977

Fig. 5. Bogdesko I. 1977. Open pages. Font page. Pen, black ink, red gouache. In Creanga I., *The Wallet with Two Coins*. Chisinau: Lit. artistic, 1977

текстовым эпилогом. На следующем развороте через пустую четную страницу, в проеме окна видим грустного ссутулившегося деда с потухшими глазами, тяжело подпирающего обессиленной рукой поникшую голову — запоздалое сожаление об утраченном. Да, счастье было так близко... У художника: «Возврат к действительности. И в то же время — мечта о счастье, о лучшей доле. Но у деда... лишь грусть в глазах» (Рабочая тетрадь 1976).

Замыкающая визуальный ряд иллюстрация со стариком, смотрящим назад, в глубь притчи, — эпилог, переключается с первой страницей — зачином, портретом автора Крянгэ. Образ писателя, помещенный на авантитул, предлагает естественное повествование, вперед и вправо, предвкушая разворачивающееся действие. Эти иллюстрации смыкают круг повествования.

Комплексное оформление и иллюстрации к «Кошельку» стали первой работой Богдеско над задуманной серией к сказкам Крянгэ (рис. 6). Художник планировал ежегодно оформлять по одной сказке из обширного наследия мол-

давского классика. К сожалению, серия не осуществилась.

Свежие по образному строю, точные и запоминающиеся иллюстрации были созданы художником к главе творческого наследия классика молдавско-румынской литературы К. Негруци — сказкам, впервые в 1970-е гг. переведенным на русский язык (Негруци 1973).

Здесь упоминалось, что Богдеско с почитанием относился к художникам-педагогам Академии художеств, сохраняя трепетное отношение к отечественным мэтрам графики и книгоискусства всю свою творческую жизнь. Особенно ему дорог был К. И. Рудаков — рисовальщик, тонко чувствующий пластическую красоту формы. Из уроков наставника Богдеско вынес знание, что при работе над книгой нельзя быть рабом ее текста и что литературные образы надо подчинять своей воле, решая задачу как соавтор: «Зеркальный перевод литературного текста на изобразительный язык ему был глубоко чужд. В созданных им художественных образах всегда прочитывается чисто рудаковское отношение к персонажам, отпечаток

Рис. 6. Богдеско И. Т. 1976. Из иллюстраций к сказкам И. Крянгэ. Б., тушь, перо, сепия, кисть.
Частное собрание

Fig. 6. Bogdesko I. 1976. From illustrations to I. Creanga's fairy tales. Ink, pen, sepia, brush.
Private collection

пристального внимания тонкого, доброжелательного наблюдателя жизни. Даже злодеи в его иллюстрациях совсем не страшные, как, например, в иллюстрациях к «Сказкам» братьев Гримм»³ (Литовченко 1979, 284).

Внимательно вглядываясь в творческое наследие Богдеско, можно найти неоднократные примеры визуального созвучия с обаятельным искусством К. И. Рудакова — образы Дон Кихота, героев комедии «Ревизор», романов «Анна Каренина» и «Евгений Онегин», портреты отечественных писателей или дружественные шаржи на приятелей-живописцев.

Естественно, что, получив в начале 1990-х заказ на иллюстрации к «Сказкам братьев Гримм», художник, оживив в памяти рудаковские «ска-

зочные» образы, возвращается к рисунку как основе иллюстрации. Работа в смешанной технике — гуашь, акварель, тушь, сангина — увлекла мастера: рисунок в целом стал легче, изящнее (рис. 7). «Высидившая» (терминология художника) заказ, Богдеско задержал выпуск, но так случилось лишь потому, что ему «не хотелось выпускать из рук ни одного листа, который бы самому не приносил радости», думая при этом: «... пусть будет поздно, но сделаю так, чтоб и люди радовались. Если не напечатают сейчас, когда-нибудь кто-нибудь увидит же, а увидев, пусть скажет доброе слово» (Богдеско 2014, 69).

Интересно, что никогда художник как автор не был так близок детям, как в конце своей жизни. Первые «сказочные» иллюстрации к Мамину-Сибиряку носили все же академический характер исполнения, без оттенка яркой индивидуальности. Работа Богдеско над «Кошельком с двумя денежками» принесла первую славу. Художник осознал и принял мощь своего таланта, но визуальное изложение обоих изданий носило отчетливо философский характер, в большей степени направленный

³ Иллюстрации К. И. Рудакова к «Сказкам братьев Гримм» (1930-е гг.; цветная литография) есть в фондах Музея изобразительных искусств г. Комсомольск-на-Амуре, Великоустюгского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Новгородского государственного объединенного музея-заповедника, Музея «Царскоелеськая коллекция» г. Пушкин. Ряд перовых рисунков тушью к сказке «Бременские музыканты» хранятся в Ярославском художественном музее.

Рис. 7. Богдеско И. Т. Первая половина 1990-х. Титул. «Разбойник и его сыновья». Из иллюстраций к «Сказкам братьев Гримм». Б., перо, кисть, акварель, тушь, гуашь. Частное собрание

Fig. 7. Bogdesko I. First half of the 1990s. Title. The Robber and His Sons. From the illustrations for Grimms' Fairy Tales. Pen, brush, watercolor, ink, gouache. Private collection

на взрослую аудиторию; по сути для него это была, скорее, притча, чем сказка в обычном понимании. «Избранное» другого молдавского писателя Негруци, оформленное Богдеско, содержало сказки писателя, при этом концепция издания состояла в аккумуляции лучших художественных произведений автора. В этом ряду сказки — лишь литературный эпизод. Но виртуозность графической манеры, раскованное отношение к слову, рождающее точные ассоциации, проявили выразительность манеры и виртуозную отточенность решения — лаконизм визуального изложения подкрепляет и усиливает иронию и сарказм писателя. И только цикл к «Сказкам братьев Гримм» несет в себе непосредственное обращение к детям, вольное, свободное, легкое (рис. 8).

Завершив работу над «Сказками братьев Гримм» к середине 1990-х гг., мастер реализовал этот проект как очередную Книгу художника,

Рис. 8. Богдеско И. Т. Первая половина 1990-х. «Барабанщик». Из иллюстраций к «Сказкам братьев Гримм». Б., перо, кисть, акварель, тушь, гуашь, белила. Частное собрание

Fig. 8. Bogdesko I. First half of the 1990s. The Drummer. From the illustrations for Grimms' Fairy Tales. Pen, brush, watercolor, ink, gouache, whitewash. Private collection

свидетельством чему являются множественные каллиграфические листы, рабочие наброски и готовые к выпуску в печать иллюстрации, среди которых — титул сборника «Сказки», отдельный титул сказки «Разбойник и его сыновья», каллиграфическая вязь начала сказок «Храбрый портняжка» — «Однажды, летним утром, сидел портняжка у окна...» и «Разбойник...» — «Жил когда-то на свете разбойник...». Наконец, маленький шедевр каллиграфии (рис. 9) — оглавление сборника сказок, сплетенный в овал список сказок, исполненный итальянским наклонным маюскулом с декоративными выносными элементами — украшениями в виде росчерков.

К сожалению, это издание сказок с иллюстрациями Богдеско не состоялось по неизвестной причине. Часть работ из данного иллюстративного цикла принята в фонды отдела рисунка Государственного Русского музея, часть — рассеяна по частным коллекциям (рис. 10).

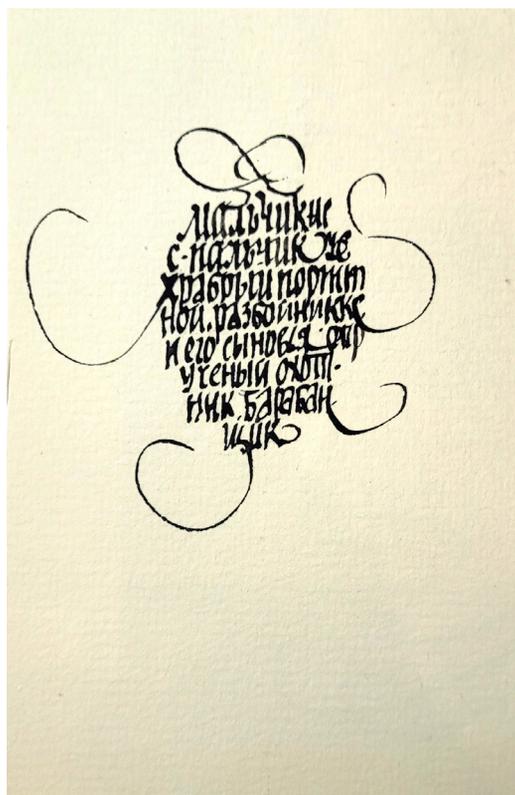

Рис. 9. Богдеско И. Т. Первая половина 1990-х. Шрифтовая страница. Оглавление. Из иллюстраций к «Сказкам братьев Гримм». Б., перо, тушь. Частное собрание

Fig. 9. Bogdesko I. First half of the 1990s. Font page. Table of contents. From the illustrations for Grimms' Fairy Tales. Pen, ink. Private collection

Рис. 10. Богдеско И. Т. Первая половина 1990-х. Подготовительный рисунок к иллюстрации к «Сказкам братьев Гримм». Б., перо, кисть, акварель, тушь, гуашь. Частное собрание

Fig. 10. Bogdesko I. First half of the 1990s. Preparatory drawing for an illustration for Grimms' Fairy Tales. Pen, brush, watercolor, ink, gouache. Private collection

Примечательно, что самая жизнерадостная и внутренне свободная, по-настоящему «небывальщина» и по-детски непосредственная серия рисунков пришлось на сложную пору личной жизни художника. Несмотря на оптимистичные ожидания от переезда в Ленинград из любимого Кишинёва в тот непростой политический момент (перестройка, вызвавшая в Молдавии экономические сложности и высокий градус национального самоопределения), обстоятельства почти вытолкнули художника из привычной социальной среды, Богдеско не был радостно встречен своими коллегами в Северной столице — поле искусства не предполагает совершенной конкуренции. Именно поэтому горько читать карандашные записи художника на обороте ярких сочных сказочных рисунков: «Чувствую себя как актер, которому не дают ролей. Спутник славы — одиночество. Нужно искать в себе Бога. Гений — это талант умершего. Фразу надо чистить, как зубы»⁴. «Сказки братьев Гримм» оказались очередным

рубежом осмысления жизни, на какое-то время став метафорой сценария жизни.

Творческий путь Богдеско — дорога, наполненная поисками и свершениями. Его труд был высоко оценен государством и тепло принят читателями. В созданной им галерее литературных образов герои сказок — значительный эпизод творчества, раскрывающий многие грани универсального и яркого таланта — рисовальщика, гравера, каллиграфа, истинную оценку которого раскроет время. Будем ждать.

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии потенциального или явного конфликта интересов.

Conflict of Interest

The author declares that there is no conflict of interest, either existing or potential.

Источники

- Гоголь, Н. В. (1952) *Сорочинская ярмарка*. М.: Гослитиздат, 71 с.
- Крянгэ, И. (1962) *Кошелёк с двумя денежками*. Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 30 с.
- Крянгэ, И. (1977) *Кошелёк с двумя денежками*. Кишинёв: Литература артистикэ, 44 с.
- Мамин-Сибиряк, Д. Н. (1952) *Рассказы и сказки*. М.; Л.: Детгиз, 160 с.
- Мамин-Сибиряк, Д. Н. (1957) *Рассказы и сказки*. Л.: Детгиз, 120 с.
- Негруци, К. (1973) *Избранное*. Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 260 с.
- «Серая шейка». (1948) [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=6rgDELEQX_k (дата обращения 20.03.2023).
- Письмо И. Т. Богдеско Г. Д. Епифанову, 11.07.1976. (1976) *Архив Н. Г. Багровой*. Ф. 1. Оп. 1. Д. 14-2. Л. 8.
- Рабочая тетрадь к «Кошелёку с двумя денежками». 18.03.1976–29.03.1976. (1976) *Архив В. П. Третьякова*. Ф. 1. Оп. 1. Д. 20. Л. 21.

Литература

- Богдеско, И. Т. (1977) *Книжная графика*. Кишинёв: Лумина, 56 с.
- Богдеско, И. Т. (2014) *Круг за кругом*. Кишинёв: [б. и.], 135 с.
- Виппер, Б. Р. (2004) *Введение в историческое изучение искусства*. 3-е изд. М.: В. Шевчук, 368 с.
- Гольцов, Д. Д. (сост.). (1987) *Илья Богдеско: иллюстрация, каллиграфия, станковая графика, рисунок, монументальное искусство*. М.: Советский художник, 148 с.
- Литовченко, Е. Н. (сост.). (1979) И. Т. Богдеско. В кн.: *Константин Иванович Рудаков: Воспоминания о художнике*. Л.: Художник РСФСР, с. 269–285.
- Фаворский, В. А. (1988) *Литературно-теоретическое наследие*. М.: Советский художник, 586 с.

Sources

- Gogol, N. V. (1952) *Sorochinskaya yarmarka [The fair at Sorochintsi]*. Moscow: Goslitizdat Publ., 71 p. (In Russian)
- Creangă, I. (1962) *Koshelek s dvumya denezhkami [The Wallet with Two Coins]*. Kishinev: Kartya moldovenyaske Publ., 30 p. (In Russian)
- Creangă, I. (1977) *Koshelek s dvumya denezhkami [The Wallet with Two Coins]*. Kishinev: Literatura artistike Publ., 44 p. (In Russian)

⁴ Государственный Русский музей. Инв. № РС-26134.

- Mamin-Sibiriyak, D. N. (1952) *Rasskazy i skazki [Stories and Tales]*. Moscow; Leningrad: Detgiz Publ., 159 p. (In Russian)
- Mamin-Sibiriyak, D. N. (1957) *Rasskazy i skazki [Stories and Tales]*. Leningrad: Detgiz Publ., 120 p. (In Russian)
- Negruci, K. (1973) *Izbrannoe [Selected works]*. Chisinau: Kartya moldovenyaske Publ., 260 p. (In Russian)
- “Seraya shejka” [“Gray neck”]. (1948) [Online]. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=6rgDELEQX_k (accessed 20.03.2023). (In Russian)
- Pis'mo I. T. Bogdesko G. D. Epifanovu, 11.07.1976 [Letter from I. T. Bogdesko to G. D. Epifanov, July 11, 1976]. (1976) *Arkhiv N. G. Bagrovoj [Archive of N. G. Bagrova]*. F. 1. In. 1. D. 14-2. L. 8. (In Russian)
- Rabochaya tetrad' k “Koshel'ku s dvumya denezhkami”. 18.03.1976–29.03.1976 [Workbook for “The Wallet with Two Coins”. 18.03.1976–29.03.1976] (1976). *Arkhiv V. P. Tret'yakova [Archive of V. P. Tretyakov]*. F. 1. In. 1. D. 20. L. 21. (In Russian)

References

- Bogdesko, I. (1977) *Knizhnaya grafika [Book graphics]*. Kishinev: Lumina Publ., 56 p. (In Russian)
- Bogdesko, I. T. (2014) *Krug za krugom [Circle after circle]*. Kishinev: [s. n.], 135 p. (In Russian)
- Favorskij, V. A. (1988) *Literaturno-teoreticheskoe nasledie [Literary and theoretical heritage]*. Moscow: Sovetskij khudozhnik Publ., 586 p. (In Russian)
- Gol'tsov, D. D. (comp.). (1987) *Il'ya Bogdesko: illyustratsiya, kalligrafiya, stankovaya grafika, risunok, monumental'noe iskusstvo [Ilya Bogdesko: Illustration, calligraphy, easel graphics, drawing, monumental art]*. Moscow: Sovetskij khudozhnik Publ., 148 p. (In Russian)
- Litovchenko, E. N. (comp.). (1979) I. Bogdesko [I. Bogdesko]. In: *Konstantin Ivanovich Rudakov: Vospominaniya o khudozhnike [Konstantin Ivanovich Rudakov: Memories of the artist]*. Leningrad: Khudozhnik RSFSR Publ., pp. 269–285. (In Russian)
- Vipers, B. R. (2004) *Vvedenie v istoricheskoe izuchenie iskusstva [An introduction to the historical study of art]*. 3rd ed. Moscow: V. Shevchuk Publ., 368 p. (In Russian)

Сведения об авторе

Ольга Юрьевна Кошкина

SPIN-код: [1389-6482](#), ORCID: [0000-0002-1990-4814](#), e-mail: olga_koshkina@bk.ru

Кандидат искусствоведения, руководитель научного направления галереи современного искусства «Матисс Клуб»

Author

Olga Yu. Koshkina

SPIN: [1389-6482](#), ORCID: [0000-0002-1990-4814](#), e-mail: olga_koshkina@bk.ru

Candidate of Sciences (Art History), Head of Research, Matisse Club Contemporary Art Gallery