

На правах рукописи

Рыжкина Елизавета Николаевна

**Эволюция творческого метода В. Н. Горяева
в контексте развития советской графики
середины XX века**

Специальность 5.10.3. Виды искусства
(изобразительное и декоративно-прикладное искусство архитектура)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Москва 2024

Диссертация выполнена на кафедре истории и теории декоративного искусства и дизайна ФГБОУ ВО «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г.Строганова»

Научный руководитель: **Евгений Васильевич Жердев**

доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры промышленного дизайна ФГБОУ ВО «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова»

Официальные оппоненты:

Элеонора Михайловна Глинтерник

доктор искусствоведения, профессор по кафедре искусствоведения и культурологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»

Юлия Сергеевна Смирнова

кандидат искусствоведения, и.о.декана факультета информационных технологий АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Ведущая организация:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н.Косыгина. (Технологии. Дизайн. Искусство)»

Защита состоится «_____» _____2024 года в 12:00 часов на заседании диссертационного совета 24.2.440.01 на базе Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г.Строганова по адресу: 125080 Москва, Волоколамское шоссе, 9.

С диссертацией можно ознакомиться на официальном сайте

<https://академия-строганова.рф> и в библиотеке РГХПУ им. С. Г. Строганова. Просим принять участие в защите диссертации и направить отзыв в двух экземплярах по указанному адресу.

Автореферат разослан «____» _____2024 года.

Ученый секретарь
кандидат философских наук

Диссертационного совета,
Н. Н. Ганцева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Виталий Николаевич Горяев (1910–1982) — советский художник-график, летописец своего времени, зарекомендовавший себя как блестящий карикатурист, иллюстратор книг для детей и юношества. Творческий путь мастера неразрывно связан с яркими и трагическими событиями XX века, в эпицентре которых он жил и работал. В контексте актуальных художественных задач, политических и социальных изменений в обществе оттачивался его творческий метод художника-публициста. Его имя наряду с Д. Моором, В. Дени, Н. Малютиным, Кукрыниксами, Л. Сойфертисом, Л. Бродаты, Бор. Ефимовым, К. Ротовым и другими входит в золотую плеяду советских карикатуристов середины XX века, определивших лицо журнала «Крокодил», одного из самых популярных сатирических изданий этого времени.

В данной работе рассматриваются этапы формирования творческого метода мастера, выявляются ключевые особенности его профессионального подхода к визуальному воплощению темы.

Начало творческого становления В. Горяева связано с именами прославленных художников, ставших его наставниками и педагогами, — Владимира Маяковского, Дмитрия Моора, Александра Дейнеки, Николая Куприянова, Владимира Фаворского. Каждый из них способствовал развитию его таланта и формированию творческого метода. Участие В. Маяковского предопределило судьбу молодого художника, он направил его для обучения во ВХУТЕИИ. Н. Куприянов привил наблюдательность, умение видеть натуру и подмечать жизненную остроту образа. Д. Моор и А. Дейнека на примере собственных работ объяснили, как наделять изображение энергетикой плаката. В. Фаворский научил тонкому соотношению черного и белого, значению выразительного контура, ответственному отношению к материалу рисунка, заложил основы искусства книги прежде всего как пространственно-временного организма, как целостной визуально-графической системы. Не менее важной школой для В. Горяева стали работа в агитбригадах 1930-х годов, опыт работы в журнальной периодике и сатирической публицистике. Именно синергия разнообразных художественных возможностей, сформировавшихся благодаря разноплановому творческому опыту, полученному художником, позволила В. Горяеву ярко заявить о себе в работах военного

времени: плакатах «Окон ТАСС», антифашистских карикатурах журналов «Фронтовой юмор» и «Крокодил». Утрированная точность и приемы гиперболлизации в создании изображения, умноженные на четкие идеологические задачи, привели к сложению авторского метода, появлению собственного набора гротескных приемов, которые с успехом были реализованы им как при создании агитплакатов, так и на страницах сатирической периодики. Этот опыт В. Горяев в дальнейшем развил и использовал при создании «мягкой карикатуры» — в книжной иллюстрации.

Гротескный рисунок и жанровые зарисовки для В. Горяева способ выразить свое отношение к действительности. Он преобразует реальность посредством своего графического инструментария, соотносясь со спецификой художественных задач эпохи.

Предельно острая, идеологически отточенная подача образа, характерная для 1930-х и многократно усиленная в годы Великой Отечественной войны, сменяется в эпоху оттепели тонкой моментальной зарисовкой, иронией и одновременным любованием бытовыми, повседневными подробностями жизни, глубоко личными переживаниями мастером образов своих героев. В эпоху оттепели карикатуры журнала «Крокодил» и точно подмеченные жизненные сценки, виртуозно отрефлексированные художником, становятся одним из эталонов графики 1960-х, предметом подражания для следующего поколения иллюстраторов и графиков-станковистов. Подобное сходство прослеживается в циклах набросков и у живописцев (например, у В. Попкова, И. Обросова, О. Филатчева и других).

Иллюстративные серии В. Горяева к произведениям Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, А. С. Пушкина, выполненные в зрелый период его творчества, демонстрируют глубину его философского мироощущения. Работа над выразительностью линии и штриха, использование приемов гротеска не только в сатирическом, но и в драматическом контексте позволяют говорить о В. Горяеве как о выдающемся мастере книжной иллюстрации. Глубина прочтения и многослойность изображения одновременно с подчеркнутой реалистичностью и характерностью сцен и персонажей позволяют оставаться им актуальными в современном искусстве.

Актуальность исследования обусловлена растущим интересом к советскому искусству в попытке осмыслить этот творческий опыт не только в контексте времени и политики, но и выявить специфику художественного метода отдельных авторов. В. Горяев — разноплановый художник: мастер карикатуры, сатирического рисунка, автор острохарактерных жанровых и бытовых зарисовок, журналист и публицист, иллюстратор и живописец. Его творческий путь охватывает разные эпохи — предвоенное и военное время, оттепель, что позволяет проследить эволюцию художественного метода в общем контексте изменений в искусстве и культуре на протяжении 1930–1980-х годов.

Изменение политической ситуации в мире на данном историческом этапе заставляет задуматься о необходимости восстановления сатирической и агитационной публицистики. Глава Союза журналистов России В. Соловьев, выступая на форуме «Вся Россия — 2023», озвучил предложение возродить журнал «Крокодил». В витринах выставочного зала МОСХ России (ул. Беговая, 7/9) на протяжении нескольких месяцев весной 2023 года экспонировалась выставка политических плакатов «Окна МОСХа», что можно считать возрождением традиций «Окон РОСТА». Растущий интерес к традициям советской карикатуры дает возможность предположить, что творческий опыт предшествующих поколений художников способен стать основой формирования новой русской художественной сатиры.

Наследие В. Горяева остается актуальным и для искусства книги и графического дизайна. Современные тренды в книжной иллюстрации для детей и юношества, плакатной графике опираются на традиции наброска, культуру карандашного и перьевого рисунка. В РГХПУ им. С. Г. Строганова на курсе Д. Ю. Горельшева (дисциплина «Академический рисунок») набросок и короткий рисунок введены не только как сопутствующие задания к длительным постановкам, но и как самостоятельные серии рисунков, призванные уже в рамках другой дисциплины — «Иллюстрация» на кафедре «Коммуникативный дизайн» выработать навык создания острого и точного образа предмета и героя. Короткие зарисовки становятся впоследствии основой для заданий по проектированию знака, упаковки, плаката.

Степень научной разработанности темы. Личность данного художника, его творческий путь, работы попали в поле

исследований искусствоведов его времени. Так, в 1961 году в издательстве «Советский художник» вышел художественный альбом В. И. Костина «Виталий Николаевич Горяев». Это наиболее полное собрание иллюстративных работ, рассчитанное на массового читателя и содержащее информацию о творческой биографии художника. Виталий Николаевич лично принимал участие в отборе иллюстраций для публикации, поэтому можно предположить, что выбранные работы сам художник считал «знаковыми» и удачными. Однако данная монография, вышедшая в 1961 году, отразила в основном ранний этап творчества художника — в этот период он только начинал работу над большими сериями иллюстраций к литературным произведениям, ставшими впоследствии вершиной его творчества. В том же издательстве «Советский художник» в 1979 году вышел альбом, приуроченный к 70-летию юбилею В. Н. Горяева «Графические серии: Пушкин, Гоголь, Достоевский», автор и составитель текста В. Воронов. В альбоме представлены три графические серии, ставшие отражением философских размышлений художника в зрелый период его работы.

В настоящем исследовании впервые рассматривается творческий путь В. Н. Горяева в искусстве как единый и последовательный процесс, в контексте формирования творческого метода мастера проанализированы неразрывность и взаимопроникновение опыта сатирической графики и книжной иллюстрации.

Специфика учебного процесса ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа, заложившая основы профессионального мастерства в ранний период творчества В. Н. Горяева, отражена в работах С. О. Хан-Магомедова, А. Н. Лаврентьева, Н. Л. Адаскиной. Сборник авторов-составителей Т. Рейн и В. Костина «Художник, судьба и Великий перелом» дает альтернативный взгляд на искусство этого периода и рассматривает историю преобразования полиграффака, от ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа до Полиграфинститута. Столетие ВХУТЕМАСа в 2020 году повлекло организацию выставок и конференций, по итогам проведения которых был выпущен ряд изданий, позволивших ввести в научный оборот некоторые ранее неизвестные факты и материалы, касающиеся образовательных методик (сборник конференции «ВХУТЕМАС 100» на базе РГХПУ им. С. Г. Строганова; каталог выставки «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда», изданный Музеем Москвы; исследование Л. И. Черткова «ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН.

Полиграфический факультет. 1920–1930», давшее большую и разнообразную информацию об истории факультета, преподавателях, внутренних взаимоотношениях и укладе жизни студентов, о сложении методической программы и одновременно об интересах и предпочтениях в искусстве вхутемасовцев).

Большую роль в методологии построения данного исследования как пример разностороннего подхода к рассмотрению и подаче темы сыграло исследование Д. В. Фомина, посвященное искусству книги в контексте культуры 1920-х годов, а также работы Ю. Я. Герчука, научные интересы которого позволяют выявить взаимосвязи в искусстве разных эпох, от авангарда до оттепели.

В части исследования, затрагивающей как тему перехода от авангарда к соцреализму, так и предпосылки формирования целого пласта художников-карикатуристов среди студентов ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа через их совместную работу в кружках, стенгазетах и художественной самодеятельности, которая впоследствии послужила началом их профессионального развития в газетной и журнальной карикатуре, опираться мы можем прежде всего на воспоминания участников процесса, их собственные выводы и обобщения (книга воспоминаний Кукрыниксов «Втроем», 1975; искусствоведческое исследование Н. Н. Соколовой «Кукрыниксы», 1962).

Изучению теории искусства карикатуры посвящено множество фундаментальных исследований. Они крайне важны как определение в целом «смешного в искусстве» и разбор выразительных средств сатирического рисунка, гротеска. В этом контексте базовыми являются философские исследования М. М. Бахтина. Его принцип карнавализации бытия дает возможность вписать агитационное искусство 1920–1930-х годов в единый контекст. В ряду книг и статей о сатире революционного периода особое место принадлежит теоретическим воззваниям и практическим манифестам Д. С. Моора. Он, страстный борец революции, поборник классовой борьбы, апологет советской карикатуры, описал постулаты советской сатиры, которым следовали следующие поколения карикатуристов, в том числе его прямые ученики, среди которых и В. Н. Горяев.

В монографиях Р. Кауфмана 1937 года «Моор» и «Кукрыниксы» автором не только дана периодизация творчества художников, чье творчество оказало доминирующее влияние на

развитие всего направления изобразительной сатиры, но и отмечены основные характерные черты карикатуры и определены средства образной выразительности. Теоретические исследования методов работы художника-карикатуриста принадлежат Б. Е. Ефимову, который, будучи одним из самых востребованных и знаковых художников сатиры, одновременно постоянно анализировал принцип воздействия их на человека, искал секрет невероятной востребованности и популярности жанра. В своем исследовании Ефимов выделил «химическую формулу карикатуры», главными компонентами которой он определил публицистичность, художественность и смех. Ефимов написал за свою долгую жизнь сотни статей, книг, выпустил ряд методических пособий, среди которых «Основы понимания карикатуры», изданные Академией художеств СССР в 1971 году, «XX век в карикатурах» и другие.

Отдельным блоком выступают работы, посвященные искусству Великой Отечественной войны. Важным источником исследования в области советской агитационной и сатирической графики стали исследования Л. Я. Ельковича, в которых он дает оценку творчеству В. Н. Горяева в контексте общего направления работы советских художников-карикатуристов и в рамках общего процесса развития сатиры как отдельного жанра. В кандидатской диссертации 1948 года по теме «Советская карикатура Великой Отечественной войны» (научный руководитель — профессор Б. Йоффе) Л. Я. Елькович рассматривает карикатуру военных лет в целом, предлагая систематизацию по тематическим группам и периодам, а не по пути индивидуальной эволюции отдельных художников. Библиографическим открытием, сделанным в рамках представленного исследования, стал ранее не изученный текст монографии, являющийся не допущенной к защите докторской диссертацией Л. Я. Ельковича по теме «Карикатура советских сатирических журналов на современном этапе ее развития» 1979 года, из фондов библиотеки РГХПУ им. С. Г. Строганова. В данном исследовании Л. Я. Елькович формулирует определение художественного метода Л. Бродаты, основанного на активном, внимательном, точном, предельно реалистическом рисовании и последующем обострении найденных образов, деталей и типажей посредством приемов сатирического рисунка, определяя его как метод Бродаты. В работе, которая, несмотря на уникальный материал исследования, по неустановленной причине так и не была защищена,

искусствовед прослеживает дальнейшее развитие карикатуры в периодической печати СССР. Впервые в искусствоведческом поле Л. Я. Ельковичем выводится понятие «школа Бродаты», объединяющее круг художников по принципу общности их творческих поисков. Отдельно подчеркивается роль и значимость В. Н. Горяева как ученика, развивающего художественный метод Л. Г. Бродаты через пластическую выразительность линейного языка рисунка.

Искусству карикатуры, агитационного плаката, фронтовой публицистики периода Великой Отечественной войны уделено значительное место в исследованиях профессора А. А. Сидорова, где сатирическое искусство рассматривается в контексте исторической эпохи параллельно с этапами развития станковой и иллюстративной графики. Имена ведущих карикатуристов и плакатистов впервые в искусствоведческой литературе приравнены по величине и значимости к художникам-графикам.

Работы В. Н. Горяева периода Великой Отечественной войны также анализируются в книгах и статьях Н. Соколова, Ф. Сыркина, Р. Бахтиярова, В. Дажиной, И. Селиванова, П. Суздалева, Е. Литовченко.

Исключительно важно отметить анализ работ В. Н. Горяева в исследованиях таких искусствоведов, как А. Д. Чегодаев и М. А. Чегодаева, посвященных советской иллюстрации, где творчество художника изучается в контексте общих тенденций графического искусства своего времени. В том числе стоит отметить объемный труд А. Д. Чегодаева 1956 года «Пути развития русской советской книжной графики», в котором искусствовед фиксирует переходный этап творчества В. Н. Горяева, давая характеристику и оценку изменению направления работы художника с сатирического изображения на реалистичные, образные рисунки. В работе, ставшей программным трудом по искусству иллюстрации советского времени, «Искусство которое было. Пути развития русской книжной графики 1936–1980» М. А. Чегодаева дает высокую оценку В. Н. Горяеву как иллюстратору, личным замечанием автора является сетование о том, что, к сожалению, нет «школы Горяева, а могла бы быть».

Период творческой командировки В. Н. Горяева в Америку в 1948 году и серия последовавших за этим творческих работ, в том числе цикл «Американцы у себя дома», иллюстрации к

произведению И. Ильфа «Одноэтажная Америка», карикатуры периода холодной войны рассмотрены в кандидатской диссертации А. С. Курляндцевой «Художественные связи США и СССР в 1950–1970-е годы», защищенной в 2021 году. На работы В. Н. Горяева опирается данный исследователь в главах, посвященных художественным командировкам советских художников в США и в главе «Образы Америки», в которой в том числе рассматривает иллюстрации В. Горяева к «Приключениям Тома Сойера» М. Твена.

Советскому искусству периода хрущевской оттепели, особенностям изменения изобразительного начала соответственно философии времени, феномену неофициального искусства посвящены работы крупнейших российских искусствоведов, среди которых особенно важными для данного исследования стали труды Ю. Я. Герчука, А. К. Флорковской, А. А. Каменского, В. Е. Лебедева, А. Ф. Шклярука, Н. Ю. Кононихина.

В настоящее время большой труд по сохранению и популяризации наследия В. Н. Горяева проводится членом-корреспондентом РАХ искусствоведом Н. И. Аникиной. Являясь частью семьи, она курирует проекты, направленные на освещение творчества В. Н. Горяева. Под ее руководством за последние годы неоднократно были организованы выставки художника, вызвавшие волну живейшего интереса ввиду их острой актуальности в области сатирического искусства, а также благодаря возможности познакомиться с неизвестными работами автора. В 2020 году вышел альбом Н. И. Аникиной «Сергей и Виталий Горяевы в Абрамцево», задачей которого было установить вклад семьи Горяевых в историю культурного арт-пространства поселка художников.

Для выявления массива печатных изданий с иллюстрациями В. Н. Горяева использовались каталоги РГБ, РГАЛИ, а также ряд библиографических источников — каталоги художественных выставок и антикварно-библиографических аукционов. Для точного понимания исторических, литературных и художественных контекстов произведений было привлечено богатое наследие эпистолярного и мемуарного творчества участников художественного процесса сатирических изданий: Кукрынисов, Б. Ефимова, Н. Абрамского, Н. Денисовского и других. На основе воспоминаний членов редакций и участников объединений прослеживается неповторимая атмосфера сатирических изданий и

редакционных коллегий, принцип их работы, непосредственно влияющий на итоговый результат печатного издания.

Границы исследования определяются границами хронологического пути художника от первых рисунков и публикаций 1930-х годов до иллюстративных серий и графики начала 1980-х годов, созданных в конце жизни В. Н. Горяева.

Объект исследования — творческое наследие художника: журнальная графика, сатирические рисунки и карикатуры, шаржи, портреты, книжная иллюстрация, эскизы, акварели и натурные зарисовки, живописные работы.

Предмет исследования — эволюция художественного метода В. Н. Горяева в контексте развития советского искусства 1930–1980-х годов и личного становления мастера.

Цель исследования — выявить специфику творческого метода В. Н. Горяева в контексте развития искусства 1930–1980 годов и личного становления мастера. Данной цели соответствуют следующие **задачи**:

— определить место творчества В. Горяева в истории советской графики середины XX века;

— провести систематизацию и атрибуцию разрозненных рисунков, набросков, эскизов и вариантов работ, как графических, так и живописных;

— на основе биографических точек отсчета — документов, дневников, публикаций в прессе продемонстрировать эволюцию развития художественного метода художника в контексте развития советского искусства 1930–1980-х годов и личного становления мастера;

— определить взаимовлияние творчества В. Н. Горяева и его художественного окружения;

— установить значение практического и теоретического опыта В. Н. Горяева для современной отечественной графики.

Источниковая база исследования. За долгую и успешную творческую жизнь Виталий Горяев создал тысячи рисунков, набросков, карикатур, иллюстраций, станковых графических листов, живописных работ. Еще при жизни художника его произведения заняли достойное место в экспозициях крупнейших российских музеев, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Государственном историческом

музее, Курганском областном художественном музее, Тверской областной картинной галерее, Государственном историко-художественном и литературном музее-заповеднике «Абрамцево», Государственном музее А. С. Пушкина, Новосибирском государственном художественном музее, Музее политической истории России, Новосибирском государственном художественном музее, Национальном художественном музее Республики Саха (Якутия), Нижнетагильском музее изобразительных искусств и других. А также в частных коллекциях России, Франции, Австрии, США. Несмотря на столь широкую географию, работы были разрознены. Значительная часть творческого наследия произведений художника находится в коллекции некоммерческого фонда «Музей художника В. Н. Горяева», расположенного в бывшей мастерской художника (Москва, ул. Беговая, 7/9). С. В. Горяев, народный художник, академик РАХ, сын Виталия Николаевича, инициировал работу автора данного исследования с творческим наследием В. Н. Горяева — предоставил доступ к фондам и архивам мастерской. Удалось разобрать несистематизированные архивы художника, атрибутировать множественные разрозненные графические листы, восстановить блоки поисковых эскизов и вариантов к иллюстративным сериям. На основании данных Госкаталога и проведенной переписки с музеями, галереями, библиотечными фондами по всей стране автор данного исследования существенно дополнил каталог работ художника, получил фото редких, неизвестных до настоящего времени произведений, позволивших восполнить знания о целых периодах творчества мастера.

Неоценимую помощь в проведенной работе оказала семья художника, предоставившая для работы личные семейные архивы. Наряду с графическими и живописными работами оцифрованы и подготовлены к печати не изданные ранее рукописи и дневники мастера, фотографии, исторические документы, частная переписка и даже книги из личной библиотеки художника с авторскими заметками и комментариями. Столь богатый фонд источников позволил максимально аккуратно и приближенно к авторскому слову установить нить рассуждений В. Горяева в процессе его поисков, творческих экспериментов и контекстов, сопровождающих художественную работу. В них Виталий Горяев выступает как серьезный теоретик, сформулировавший на основе своего

творческого опыта концепцию иллюстрирования литературных произведений. Также представляются ценными рассуждения об особенностях и специфике печатной графики, несомненно методологическая ценность открытых материалов для художников-графиков и иллюстраторов.

В данном исследовании рассмотрены как общеизвестные работы, так и произведения разных периодов, не опубликованные ранее материалы и поисковые эскизы, а также документальные материалы, дневники и письма, помогающие осветить атмосферу, идеи и решения живых участников художественного процесса, так как многие переплетения творческих судеб зависят от личных встреч и конфиденциальных разговоров, от дружеских посиделок и совместных поездок, описанных в дневниках и мемуарах. Великие люди: художники, писатели, журналисты, окружавшие Виталия Горяева, в контексте больших исторических эпох, пересекавших его жизненный путь, нашли свое место и отражение в творчестве. В не опубликованном ранее личном архиве сохранилась как рабочая переписка В. Н. Горяева с музеями, так и частная переписка с друзьями и коллегами, среди которых А. Твардовский, А. Барто, Кукрыниксы, Рокуэлл Кент и другие.

В. Н. Горяев всегда был активным участником выставочной деятельности. Его работы экспонировались как на персональных, так и на большинстве крупных групповых выставок художников-графиков с 1930-х годов. В процессе автором этой работы была решена задача по восстановлению хронологии выставочной деятельности художника на основании найденных каталогов групповых выставок с подтвержденным участием В. Н. Горяева, что позволяет, во-первых, проследить изменение творческих интересов художника от политического плаката и сатиры к журнальной и литературной иллюстрации, а во-вторых, определить круг коллег-художников, совместная работа и выставки с которыми повлияли на развитие творческого метода В. Н. Горяева.

Научная новизна исследования. В настоящей работе впервые вводится в научный оборот графический материал, включающий многочисленные работы художника. До настоящего времени творческое наследие В. Н. Горяева не было изучено как целостная творческая система. В данном исследовании собраны воедино данные из ранее не публиковавшихся семейных архивов, запасников музеев, архивов печатных изданий, давших возможность

полноценного описания творческого пути художника. Предложена основа для систематизации различных направлений творчества В. Н. Горяева, выявлены отдельные циклы работ и сопоставлены их выразительные формы и графические приемы, обозначено взаимовлияние разных направлений художественной деятельности мастера.

В процессе исследования обнаружены нигде прежде не упоминавшиеся ранние иллюстрации художника в периодической печати. Собран единый список произведений В. Н. Горяева, находящихся более чем в 100 российских музейных коллекциях, заключены договоры на предоставление фотоматериалов для последующей работы над монографией по творчеству В. Горяева. Найдены в библиотечных фондах и задокументированы материалы редких изданий журналов «Смена» и «30 дней» довоенного периода с работами В. Н. Горяева и журнала 2-го Белорусского фронта «Фронтowej юмор». Большинство сохранившихся выпусков в данный момент находятся в плохой сохранности, из-за чего, несмотря на несомненную библиографическую и архивную ценность, не были знакомы широкому кругу зрителей. Многие значительные произведения выпали из поля зрения предшествующих исследователей, а именно они подчас позволяют проследить наиболее последовательно эволюцию творческого метода художника. Отмечая исключительную важность многолетней работы В. Горяева в журнале «Крокодил» и понимая необходимость отдельно рассмотреть направление журнальной сатирической графики мастера, автор данного исследования подготовил к печати альбом «Горяев в “Крокодиле”», включающий все рисунки и карикатуры Горяева, опубликованные на страницах издания по годам выпуска с 1936 по 1979 год (том 2, приложение 1).

Теоретическое значение работы. Впервые графическое наследие В. Н. Горяева вводится в научный оборот комплексно, с учетом развития его художественного метода. Данная диссертация позволяет расширить спектр исследований, затрагивающих проблемы формирования языка советской карикатуры 1920–1960 годов, вводит в оборот ранее неизвестные широкому кругу искусствоведов работы и рукописи художника, что дает возможность более точно сформировать представление о творческом методе В. Горяева, а также установить закономерности развития художественных принципов, характерных для целой плеяды

советских художников. Открыть новые темы и вопросы в научном искусствознании, в том числе касающиеся ранее не изученного творчества художников-сатириков золотой эры журнала «Крокодил», агитационного искусства периода Великой Отечественной войны и сатиры периода холодной войны.

Практическое значение работы. Выявленный художественный метод В. Н. Горяева может послужить базой для формирования нового актуального сатирического искусства, определив основные приемы стилизации, действенные графические техники в остроактуальной публицистике и в контексте задач, стоящих перед современными художниками. Материал данной диссертации может быть востребован в кураторской практике при реализации выставок книжной и сатирической графики, а также быть использован в качестве основы для лекционного курса по истории искусства советского периода, базы для создания методического пособия для студентов-графиков.

Методологической основой для данного исследования является комплексная методика. Культурно-исторический подход позволил проанализировать творческие поиски В. Н. Горяева в контексте общекультурных стилевых направлений, продиктованных мировыми историческими событиями. Использование формально-стилевого анализа позволило проследить эволюцию творческого метода художника, сопоставить этапы и значимые творческие достижения каждого периода. Сравнительно-сопоставительный анализ позволяет максимально полно захватить изобразительный материал и провести работу по систематизации и обобщению полученных выводов и результатов.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. ВХУТЕИН и Московский полиграфический институт сыграли определяющую роль в формировании и становлении актуального направления агитационной сатирической графики советского периода.

2. На базе творческого коллектива журнала «Крокодил», основанной на преемственности художественного метода ключевых представителей советской сатиры (Д. С. Моор, Л. Г. Бродаты, Кукрыниксы, Б. Е. Ефимов, В. Н. Горяев, Л. Соифертис, Е. Шукаев и другие) была сформирована школа сатирической иллюстрации.

3. Методика создания художественного образа в советской карикатуре строится на принципе активного рисования и реалистической наблюдательности (острые жанровые зарисовки).

4. Карикатура как отдельный жанр графической коммуникации развивается в контексте историко-социальных и культурных особенностей времени.

5. Становление советской карикатуры отражает преимущество методов работы, художественных образов, приемов сатирической графики художников агитационной сатиры «Окон РОСТА» и «Окон ТАСС» военного времени.

6. Гротескный метод создания образа и специфические приемы сатирической иллюстрации журнала «Крокодил» определили развитие книжной иллюстрации и станковой графики 1960-х годов.

Результаты исследования:

1. Комплексно введено в научный оборот художественное наследие В. Н. Горяева.

2. Проанализирован творческий путь художника в контексте советской эпохи и личностного становления мастера.

3. Рассмотрена сатирическая, журнальная, станковая, репортажная и иллюстративная графика мастера как единая творческая система, подчиняющаяся общим стилистическим, философским и образно-художественным направлениям развития В. Н. Горяева как мастера гротескного рисунка.

4. Выделены и перечислены художественные приемы, характеризующие авторский стиль В. Н. Горяева.

5. На примере творчества В. Н. Горяева выявлена преимущество сатирической графики, жанрового рисунка и иллюстрации в контексте развития искусства книги и графического дизайна рубежа XX–XXI веков.

Апробация результатов исследования. Автором исследования опубликованы 12 работ по теме диссертационного исследования в различных изданиях, в том числе в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из 2 томов. Первый том — диссертация объемом 190 страниц, состоит из введения, трех глав, соответствующих творческому пути В. Н. Горяева и отражающих последовательность развития и этапы

совершенствования метода мастера, заключения и библиографии. Второй том содержит иллюстративный материал к исследованию и приложение № 1 ко второму тому «Горяев в “Крокодиле”».

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается выбор темы исследования, сформулированы его цели и задачи.

Глава 1. Начало творческого пути и художественная жизнь Москвы 1920–1940-х годов.

Первая глава посвящена довоенному периоду работы художника. На основании восстановленных биографических данных рассматриваются персоналии и события, повлиявшие на сложение авторского метода В. Н. Горяева. Проанализированы место и роль В. В. Маяковского в творческой судьбе Виталия Горяева, в том числе протекция поэта для поступления на плакатное отделение ВХУТЕИНа и последующее участие молодого художника в работе над экспозицией юбилейной выставки «20 лет работы Маяковского». Рассмотрены контексты студенческой жизни и работы художника, ранние иллюстрации в журнальной публицистике, агитационное и сатирическое творчество В. Горяева.

1.1. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН как школа формирования советской графической культуры, ее жанров и видов (роль института в творческой личности художника)

Виталий Горяев как творческая личность всесторонне формируется именно в рамках художественной школы ВХУТЕИНа — Полиграфического института. С одной стороны, это непосредственное обучение у профессоров, каждый из которых являлся сложившимся мастером со своими художественными принципами, — у Н. Куприянова, Д. Моора, А. Дейнеки, В. Фаворского. Виталий Горяев перенял у них теории поиска новых форм, концепцию метафорического значения цвета, построения конструктивного пространства. Через многие годы эти идеи будут им применены в контексте собственного творческого метода, однако в начале 1930-х годов он становится приверженцем реалистического искусства. Одновременно на становление личности В. Н. Горяева оказывает влияние непосредственное окружение — друзья-художники, однокурсники, коллеги. Авангардные приемы и принцип функционально-аналитической трактовки формы не стал близок

В. Горяеву. Он занят поиском индивидуального художественного языка на основе натурной зарисовки, стремится к реалистической достоверности образа.

1.2. Проекты В. Н. Горяева в области агитационно-массового искусства середины 1930-х годов.

Агитационно-массовое искусство в 1930-е годы по-прежнему занимает значительное место в общественной и культурной жизни Советской страны, а для В. Н. Горяева становится школой, где оттачивается его умение создавать емкое и точное визуальное сообщение на злобу дня, начинается его становление как художника-публициста. Победа над внешним и внутренним врагом, укрепление государства и развитие производства нашли свое отражение в визуальной подаче агитационного материала. Преобладающими темами становятся развитие экономики на всех направлениях, ориентация на ежедневный трудовой подвиг. Агитационные мероприятия по сравнению с предыдущим десятилетием 1920-х годов становятся более локальными, ориентированными на конкретный круг зрителей и читателей. Художник находит формы диалога, близкие каждой конкретной аудитории. Исчезают условные и устойчивые образы буржуев, попов, белогвардейцев, характерные для времени Гражданской войны. Гротеск и жесткость подачи революционной сатиры Д. С. Моора, С. В. Малютина, В. Н. Дени сменяются остросюжетными натурными зарисовками. Меняется принципиальный настрой сатирического искусства: доминирует не разящая сатира, а скорее предупреждающая и нравоучительная. Значительно вырастает интерес к юмористическим, шутливым сценкам и текстам.

Впервые вводятся в научный оборот ранее не публиковавшиеся рисунки художника, исполненные в 1936–1937 годах, из коллекции некоммерческого фонда «Музей художника В. Горяева», посвященные внутреннему быту и работе агитпарохода «Пропагандист». В. Н. Горяев демонстрирует искрометное чувство юмора, профессионально соединяет проблематику темы с сатирической интерпретацией, создавая не только портретный шарж на персонажа, но и вводя острый комический комментарий через сопутствующие события и ситуации.

В этот период авторская графика В. Горяева характерна и узнаваема, художник нарабатывает определенный художественный прием: он соединяет легкий, выющийся штрих, как будто

наматывающийся на объем, и тонкую, изящную линию, которая оформляет общую тоновую массу. Портрет-шарж, гротескно искажающий черты лица модели, но не обогащенный другими смыслами, не прижился далее в творчестве В. Н. Горяева. В этом прослеживается основа для формирования характерной для автора не смешной, а точной карикатуры зрелого периода. Однако он заимствует гротескные приемы стилизации у классиков этого жанра О. Домье, Ф. Гойи, перенимая свободу обращения с линией, которой отдается доминирующее значение в работе.

1.3. Творчество В. Н. Горяева в периодической печати и журнальной иллюстрации 1930–1940-х годов

В данном параграфе рассматриваются работы, выполненные художником для московских периодических изданий. Культурная революция потребовала воспитания социальной осознанности, взаимодействия со всеми группами общества и повлекла за собой массовый выпуск разнообразной печатной продукции. Именно в иллюстративной деятельности в полной мере раскрывается графический талант В. Н. Горяева. В работах прочитываются предпосылки сложения авторской пластики рисунка, основанной на точности попадания в характер персонажа. В этот период она проявляется острой наблюдательностью, повышенным значением силуэта и контура в рисунке. Начиная от небольших, довольно условных, несколько схематичных рисунков в журналах «Смена» и «Пионер» 1932–1934 годов, он переходит к работам более сложным по композиции, интересным по психологическим характеристикам. В лучших рисунках В. Горяева фигуры становятся четче, острее, линия — выразительнее, а тональное пятно определяет психологическое звучание графики. Прослеживается отголосок плакатности, проявившийся в еще некоторой скованности фигур, условности решения пространства изобразительного поля. Фиксируется влияние на иллюстрации В. Н. Горяева характерных черт графической манеры Д. Моора одновременно со схемами, повторяющими композиционное построение живописных полотен А. Дейнеки.

Значительный графический прорыв в творчестве В. Н. Горяева происходит уже после окончания вуза, поскольку рамки академических требований некоторым образом сдерживали художника. Карикатуры В. Горяева в журнале «Крокодил», где он начинает работать с 1936 года, уже имеют авторский, узнаваемый

почерк, выраженный особенной взвинченностью движения. Непокойный, сотканный из множества линий рисунок подкупает зрителя свежестью трактовки и вполне уместен в сочетании с графической шаржированностью персонажей. Яркий творческий темперамент, незаурядное чувство юмора, неистощимость фантазии при невероятной работоспособности демонстрирует В. Н. Горяев в иллюстрациях к произведениям, печатающимся в это же время на страницах ежемесячного литературного журнала «30 дней». Рисунок В. Н. Горяева все еще излишне подвижен и нестабилен, отмечается избыточность штриха, однако постепенно она уступает место найденным, подсмотренным в жизни, более лаконичным и точным по образным характеристикам портретам и композициям.

Ключевыми в этот период становятся выполненные в 1937 году В. Н. Горяевым иллюстрации к произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина, в которых он соединил свое понимание двух сфер творчества — художника-иллюстратора и художника-сатирика. Обращение к классике литературной сатиры в творческой биографии художника не случайно: именно в этом синтезе философского понимания и сатирического восприятия рождается особенно острый, характерный рисунок. Прослеживается появление новых приемов за счет использования художником того лучшего, что он нашел в процессе работы над карикатурой. И несмотря на то, что иллюстрации В. Горяева не были опубликованы, они экспонировались на выставках и получили очень высокую профессиональную оценку. Многие исследователи, в том числе Д. Моор, А. Чегодаев и В. Костин, отмечают высокий художественный уровень данной серии.

Выводы по 1 главе

К началу 1940-х годов фактически складывается основная сфера художественных интересов В. Н. Горяева. В первую очередь это сатирический рисунок, карикатура и журнальная иллюстрация. Будучи учеником изобразительной школы ВХУТЕИНа, В. Горяев перенял традиции художников советской сатиры революционного периода — Д. Моора, Л. Бродаты, приняв за основу принцип наблюдательности, позволяющей максимально приблизиться к реалистическому отображению действительности, не переходя при этом в автоматическое перечисление всех деталей сюжета. В. Н. Горяев ориентируется на постоянную рисовальную практику, набирая в творческий багаж образы, сюжеты, типажи и детали,

необходимые для выразительного рисунка, что отражает общий вектор ценностей изобразительного искусства этого периода. Карикатура и сатирический рисунок в целом вписываются в общую систему развития визуальных искусств. Современность реалистического прочтения в жанровых зарисовках возводит их в ранг актуальных и своевременных, востребованных направлений искусства. В работах Виталия Горяева прочитываются предпосылки сложения авторской рисовальной пластики, основанной на точности попадания в характер. В этот период она проявляется острой наблюдательностью, повышенным значением силуэта и контура в рисунке. Можно утверждать, что именно создание иллюстраций к сатирическим произведениям, гротескным литературным сценкам (в журнале «30 дней», а затем работа над иллюстрациями произведений Салтыкова-Щедрина) сформировали сатирическую манеру рисунка В. Горяева. Стремясь наиболее точно и одновременно лаконично ухватить образ, он прибегает к приемам гротеска и гиперболизации, оттачивает мастерство в создании острохарактерных действующих лиц рисунка. Через описание персонажа он учится визуализировать наиболее эффектные черты героя, прогнозируя тем самым к нему отношение зрителя, положительное или отрицательное, что, без сомнения, важно для карикатуры как средства формирования общественного мнения.

Глава 2. Художественные особенности творчества В. Н. Горяева в системе агитационной и сатирической графики Великой Отечественной войны (1941–1945-х годов) и послевоенного периода.

2.1. «Окна ТАСС» — наследие и развитие агитационного искусства. Великая Отечественная война с первых дней мобилизовала все творческие силы. В. Н. Горяев выступает как автор «Окон ТАСС», параллельно являясь сотрудником журнала «Крокодил». Важно отметить, что язык советской карикатуры, меткий, хлесткий, безжалостный к врагу, формируется как противопоставление агрессивной геббельсовской пропаганде. В самые тяжелые, страшные в своей неопределенности дни лета и осени 1941 года художники обратились к проверенному и отработанному приему агитпропаганды — выпуску плакатных «Окон ТАСС», печатавшихся многосотенными тиражами бригадами трафаретчиков. В исследовании отмечен принцип коллективного поиска карикатурного и гротескного образа, когда удачно найденная

выразительная характеристика, особенно обидная и неприятная для врага, разнообразно и изобретательно повторялась в работах и рисунках разных авторов. Единство художников усиливало мощь нанесенных сатирических ударов. На основании документов очевидцев описывается принцип работы бригад, основанный на командной работе, что определило движение в общем направлении, взаимоподдержку и действенность совместной работы всех причастных к созданию плаката — художников, авторов текстов, исполнителей-трафаретчиков.

Несколько месяцев войны серьезно изменили манеру В. Н. Горяева. При рассмотрении агитационных плакатов «Окон ТАСС» видно, как повзрослел и оформился его стиль. Линейная избыточность графики уступает место тем лучшим рисовальным качествам, которые характерны для В. Горяева, умению точно попадать в образ персонажа. Набранный за несколько лет работы в сатирических изданиях опыт репортажного рисования помогает мастеру. В условиях тотального дефицита выразительных средств, продиктованных ограничениями ручной трафаретной печати «Окон ТАСС», В. Н. Горяев достигает максимальной чистоты и точности соотношения информативной части и художественного образа. Можно проследить, как в лучших образцах проявляется та самая линия, которая в последующем станет авторским стилем рисунков В. Н. Горяева. Богатейший опыт работы карикатуристом, сложившаяся графическая манера повлияли на художника, позволив в столь краткий срок (с июня 1941 до февраля 1942 года) говорить о сложении авторского метода Горяева, среди основных черт которого мы можем выделить выразительность линии, отказ от излишней гиперболизации и от излишнего гротеска. Точность попадания диктовала заведомую условность образа, идеально переданный жест тела говорил сам за себя, не требуя эмоционального дополнительного усиления.

Впервые введены в искусствоведческий оборот авторские плакаты «Окон ТАСС» авторства В. Н. Горяева, датированные 1941 — началом 1942 года. В том числе редкие экземпляры из коллекций российских музеев, в том числе Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Тверского государственного объединенного музея, Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, Пермской государственной художественной

галереи, многие из которых находятся в руинированном состоянии и на данный момент не подлежат экспонированию.

2.2. Политическая сатира в периодических изданиях (на примере журналов «Фронтовой юмор» и «Крокодил»). Жанровое своеобразие станковой графики В. Н. Горяева периода Великой Отечественной войны.

Одним из важнейших этапов развития карикатуры военного времени становится создание специализированной прессы, примером которой является сатирический журнал 2-го Белорусского фронта «Фронтовой юмор», главным редактором которого с весны 1942 года становится В. Н. Горяев. Художнику удается создать узнаваемый облик журнала, ставшего близким и жизненно необходимым военно-полевым органом печати для сотен тысяч советских бойцов. Литературным материалом стали заметки, фельетоны, рассказы и стихи как профессиональных авторов, так и самих солдат и офицеров. Основой рисунков в этом издании становится подстрочная карикатура, незатейливая, но особенно злая, едкая и от этого максимально доходчивая и смешная. Издания «Фронтового юмора» были нерегулярны, многое зависело от возможностей печати, поэтому номера отличаются качеством бумаги, объемом и даже форматом. В таких условиях линия и штрих исходного рисунка должны быть максимально контурными и чистыми, а цветовые и тональные заливки просты по схеме. Понимая это, В. Горяев виртуозно демонстрирует навык линейной карикатуры, его рисунки гравировались на дереве и на линолеуме, затем печатаются максимально возможным тиражом. К работе во «Фронтовом юморе» В. Н. Горяев привлекает своих коллег Кукрыниксов, Л. Сойфертиса, П. Соколова-Скаля, в редакции журнала работал и А. Твардовский, ставший близким другом художника. Каждый номер — это часть исторической хроники, живой участник событий. Хлесткие, выразительные графические карикатуры становятся реальным оружием, беспощадно разящим страшного врага.

В. Горяев даже на войне остается верен своей тяге к жанровому рисунку. Помимо карикатур, остросатирических, гротескных, он делает серии акварельных пейзажей, набросков, захватывая жизненные, бытовые сюжеты, вкладывая в них все природное жизнелюбие и присущий ему мягкий, насмешливый, внимательный ракурс взгляда на окружающую жизнь. Основой

сатирической графики, актуальным инструментом художника становятся зарисовки с натуры, где оттачиваются искусство графики, наблюдательность, умение точно и молниеносно запечатлеть образ. В. Горяев рассматривает их как летопись войны, фронтовые рисунки позиционируются как документы истории. Сценки солдатского быта полны пронзительной реалистичности, многие листы впоследствии художник дорабатывает, делая по ним литографии, станковые рисунки, и экспонирует на выставках, публикует под общим названием «По дорогам войны».

2.3. Развитие художественных приемов сатирической и репортажной графики послевоенного периода

В параграфе рассматривается работа В. Горяева в печатных изданиях, в том числе как ведущего художника крупнейшего советского сатирического журнала «Крокодил», а также серии репортажной графики, выполненные им в зарубежных поездках в Америку, Европу и на Цейлон. Жанровые сюжеты на темы бытовой повседневности сменяют агитационную графику. Художник обращается к зрителю посредством языка образов, он не стремится старательно и правдоподобно изобразить сценку, а эскизно формирует ситуацию, подталкивает воображение зрителя к самостоятельной интерпретации сюжета. Внешняя этюдность графики в действительности является результатом сложной поисковой работы художника. В. Горяев совершенствует свой изобразительный метод, дополняя его теоретическими рассуждениями и поисками. В послевоенный период графическая манера мастера приобретает оформленные черты, легко узнается его авторский рисовально-легкий почерк без излишнего преувеличения и гротеска. Подчеркнутая реалистичность и предельно точное попадание в натуру приравнивают сатирические рисунки В. Горяева к высокой классике работ П. Федотова и образам передвижников. Интересным аспектом, выявленным в процессе исследования, представляется логическая связь журнальной сатиры с темами, характерными для работ передвижников, — это момент, доказывающий преемственность развития русского искусства, неожиданную связь жанров искусства (живописи и графики) через морализаторство, наставнический характер. Также этот факт доказывает в том числе и самобытность развития русской карикатуры, ее поучительный и социально ориентированный подтекст. Основой карикатуры, ее истоком становится диалог,

бытовая сценка, ситуация, подсмотренная в реальности (звонкая и хлесткая фраза-анекдот). В. Н. Горяев, опираясь на максимально реалистическое отражение действительности, работает фактически по методу передвижников, делая бытовую повседневность основой творчества.

К началу 1950-х годов изменяется социальный статус художника, Виталия Николаевича принимают в члены КПСС, что позволяет ему продвигаться по карьерной лестнице и открывает перспективу управленческой работы в творческих союзах и объединениях. Виталий Горяев всегда занимал активную жизненную позицию, поэтому естественным для него становится участие в общественной художественной деятельности. Он избирается членом правления Московской организации Союза художников (МОСХ) и членом секретариата Союза художников СССР, работает во множестве жюри и комиссий. Иностранные поездки по Италии, Франции, знакомство с иностранными коллегами вдохновили художника и способствовали особенной широте мировоззрения, он работает как художник-журналист. В командировках в Америку и на Цейлон В. Н. Горяев разрабатывает новое направление советской журнальной графики — визуальную журналистику. Творческий графический метод художника трансформируется, оформляясь в серии быстрых натуральных рисунков и композиций, работающих как жанр путевых заметок.

Выводы по 2 главе

Утверждается вклад Виталия Николаевича Горяева в искусство Великой Отечественной войны. Благодаря разнообразию направлений работы художника его творчество охватывает и плакатно-агитационное искусство «Окон ТАСС», и карикатуры журнала «Крокодил», где его лучшие рисунки отличаются высоким уровнем графического мастерства и подлинной драматической силой. Его тип несмешной карикатуры, отражающей моменты личных переживаний простых людей в странах фашизма, свидетельствует о высоких гуманных человеческих качествах художника. Но главный подвиг В. Горяева как художника и как человека — это издание регулярного выпуска журнала 2-го Белорусского фронта «Фронтной юмор». Лаконичность рисунка усилена точностью эмоциональных характеристик. Технологические ограничения печати заставляют В. Н. Горяева использовать упрощенный, наглядный тип сатирического рисунка. Линия строится

на едином, непрерывном штрихе, пятне и образе, отсюда особенная сконцентрированность на тематике. Устанавливается связь эволюции сюжетов и образов периодической сатиры непосредственно с этапами самой войны: 1941 год — мобилизация народа, тема героического подвига, личностный призыв к каждому защититься, отомстить врагу, воодушевить на великое противостояние и вдохнуть веру в победу. 1942–1943 годы — переломный период в ходе войны, время тяжелейших боев, а затем, с 1944 года, победоносного освобождения от фашизма. Создание специализированной прессы отвечало требованиям и нуждам конкретного времени, поэтому знаковым является то, что последний номер «Фронтового юмора» вышел в мае 1945 года и был посвящен Победе. Послевоенный период отмечен особенно плодотворной работой как в периодических изданиях и журналах, так и работой художника в жанре графической журналистики.

К концу 1960-х годов В. Н. Горяев практически полностью отдается иллюстрации, его работа в периодической печати отходит на второй план. Однако связь с редакцией журнала «Крокодил» не прерывается. Мастер экспонирует свои работы на выставках, входит в состав редколлегии журнала. Следующее, молодое поколение сатириков формируется под впечатлением от личного образа и под влиянием творческого метода В. Н. Горяева. Особенно четко влияние мэтра прочитывается в работах Е. А. Шукаева, пришедшего в редакцию в 1955 году и в последующие годы ставшего ведущим художником. В. Н. Горяев поддерживает своего младшего коллегу, отдавая дань его несомненному сатирическому таланту. В 1965 году в серии «Мастера советской карикатуры» под редакцией В. Н. Горяева выходит сборник «Евгений Шукаев. Карикатуры». В 1970-х годах на 12-м этаже здания журнального комплекса «Правды» организована студия молодых карикатуристов «Крокодила», в которой начинают творческий путь В. Мочалов, Е. Жердев, В. Полухин, С. Репьев и многие другие художники-сатирики.

Глава 3. Эволюция авторского стиля В. Н. Горяева в художественной иллюстрации. От изобразительного от жанрового рисунка к философии образа (1945–1982-х годов)

Рассматривается развитие творческого метода В. Н. Горяева в иллюстрации. Анализируется прямая зависимость стиля и характера рисунка от этапов развития образной системы искусства в парадигме истории. За изменением политической ситуации

последовало изменение системы ценностей, ставшее основой для переосмысления образа героя в искусстве периода 1960–1970-х годов. Для В. Н. Горяева это время философских размышлений о языке рисунка, его образной выразительности. Тома дневников В. Н. Горяева, множественные цитаты и реплики, которые приводятся в этом исследовании, содержат глубокие рассуждения, основанные на анализе своего творческого опыта, фундаментального наследия предыдущих эпох, оценке работ коллег, а также выводы, в которых отражается его позиция по отношению к штриховому, тональному, линейному рисунку — ее он и воплощает в своих листах. Сосредоточенное и углубленное изучение литературного материала, возможность выбирать авторов привели к развитию синестезии в творческом методе мастера — теперь он воспринимает иллюстрацию как результат взаимного пересечения текста визуального и вербального.

3.1. Изобразительные приемы в детской и подростковой литературе

В преддверии 1950–1960-х годов все большее внимание в своем творчестве художник уделяет книжной иллюстрации, работает над рисунками к произведениям детской и юношеской литературы С. Маршака, В. Маяковского, В. Инбер, В. Катаева, Л. Лагина, к рассказам О’Генри. Его легкие, острые графические зарисовки, подобные наброскам и одновременно тщательно отработанные по композиции, образу, сюжету, становятся органичным дополнением к детской литературе. В это время В. Горяев начинает работу с А. Л. Барто. В графической манере художника органично отразились неподдельно детские и искренние стихи поэта. Творческий тандем оказался очень гармоничным, оба автора дорожили одинаковым взглядом на детскую литературу, видя ее не как искусственно созданную взрослыми «литературу для детей», а литературу, впитавшую детский мир с его чаяниями, заботами, тревогами и радостями, такими же важными и сложными, но не всегда понимаемыми взрослыми людьми. Это внимательное и уважительное отношение к природе детского мироустройства через лукавую улыбку и юмористическую насмешку одинаково прочувствовали В. Н. Горяев и А. Л. Барто. В последующие годы Виталий Николаевич оформляет более сорока книг А. Барто, многие из них переиздаются с иллюстрациями художника в сборниках и переводятся на иностранные языки. Несомненной удачей художника

становятся иллюстрации 1948 года к роману Марка Твена «Приключения Тома Сойера». В. Н. Горяев черпает вдохновение в своих воспоминаниях, личных образах. Рисунки, выполненные на основе авторского метода доработанной реальности, а именно соединения собственного жизненного и зрительного опыта, имеющего общечеловеческие и принципиально композиционные задачи с литературным контекстом произведения, позволили В. Горяеву максимально попасть в образ героев книги. Метод, основанный на аккумуляции и сборе базы художественных персонажей, сценок, деталей, характерных особенностей, безусловно, оправдал себя в иллюстрировании подростковой и детской литературы. Пластическое мастерство, знание детской психологии и наблюдательность художника помогли верно поймать облик, глубоко раскрыть внутренний мир героев. Создавая иллюстрации для детской и подростковой литературы, В. Н. Горяев использует всю гамму выразительных средств и художественных приемов, наработанных им в других сферах своего творчества. Это и жанровые, бытовые зарисовки, агитационные композиционные и цветовые решения, но особенно важным оказывается акцентное применение элементов сатирического рисунка — метафоры, гиперболы — при сохранении серьезности общей задачи и сложности художественной структуры. Органичное слияние возможностей разных жанров обогащает общее решение детской книги. В каждом произведении художник прежде всего старается подчеркнуть социально-общественную задачу, статус персонажа и через графические приемы выразить свое авторское отношение к нему. Гуманистическое начало произведения является ключевым стержнем построения всего ряда иллюстраций. Сложные моральные, этические и даже политические проблемы решаются художником через его героев. В. Н. Горяев особенно внимательно относится к социальным характеристикам персонажей, заостряя их классовую принадлежность. Об особенном интересе художника к этим проблемам свидетельствует даже сам выбор иллюстрируемого материала: острополитическая сказка Ю. Олеси «Три толстяка», сборники фельетонов, выходящие в серии «Библиотека “Крокодила”», требующие злобных гротескных портретов героев сюжетов, политизированная литература западноевропейских и американских авторов — «Американская трагедия» Т. Драйзера, роман «Скорпион» датского автора Г. Шерфига, финская сатира

романа «Четвертый позвонок» М.Ларни. Даже в детской иллюстрации находится место остросоциальному контексту: А. Л. Барто «Черный новичок» — это история расового неравенства в американском обществе, Ю. Ким, «Девушка из Хиросимы», — программные произведения, демонстрирующие позицию и отношение советского общества к международным проблемам.

Художник работает над максимальной лаконичностью и выразительностью изображения, множество раз отработывая один и тот же рисунок, получает эффект легкого наброска, и только десятки сохранившихся вариантов работы говорят о сложной и напряженной невидимой кухне мастера. В. Горяев преодолевает стилизацию и унифицированность графических приемов 1950-х годов и приходит к обостренной характерности и реалистичности персонажей. Иллюстрация, по мнению В. Горяева, наравне с сюжетом сопровождает читателя по страницам книги, не пересказывая, дублируя сюжет, а подыгрывая ему, обогащает образный ряд текста. В работе отмечается, что графическая манера художника претерпевает метаморфозы на протяжении 1950–1960-х годов, при этом у него находится достаточно творческой смелости и фантазии, чтобы несколько раз обращаться к одному и тому же тексту, взглянуть на него по-новому, дать современную, особенно острую и актуальную интерпретацию текста. В. Н. Горяев, преодолевая себя, растет и развивается, не увязая в привычных схемах и наработках. Через свой опыт журнального и репортажного рисунка художник отыскивает максимально точные характеристики времени, эпохи и общества в нем, что важно для передачи исторического контекста эпохи, обстановки, в которой живут и действуют герои. В. Н. Горяев усложняет себе художественные задачи, стремится поймать и зафиксировать закономерности, характерные для каждого отдельного вида искусства, обогащая находками, экспериментами и возможностями, полученными в других областях. Именно в соединении и наполнении одного вида работы возможностями и принципами другой области искусства определяются особенные качества художественного метода Горяева.

1960–1970-е годы характерны тем, что художник повторно обращается к уже проиллюстрированным им ранее произведениям и работает с чистого листа, стараясь прочитать их принципиально по-новому. В этот период он формирует и проверяет на практике свою теорию не прямого следования рисунка тексту, а содружественного,

на равных диалога писателя и художника. В детских иллюстрациях 1960–1970-х годов, среди которых произведение М. Твена «Приключения Гекльберри Финна», стихотворные сборники А. Барто, новое издание «Трех толстяков», особенно заметно, какую важную роль играет багаж накопленных жизненных образов, особенно острых и звонких после столь плодотворной многолетней сатирической работы В. Горяева. Он сам отмечает, что использует свои детские воспоминания, бытовые зарисовки, портреты как библиотеку характеров персонажей. И они становятся плодородной почвой, на которой В. Горяев собирает точную композицию листа, больше внимания уделяя художественному, выразительному образу рисунка в целом. Работая полностью подчиненной ему линией, легко очерчивающей самые сложные ракурсы и формы, тоновые пятна и блоки, он использует все богатство цветовой палитры, то нарочито ограниченной и лапидарной, имитирующей театрально-цирковой свет, то распускающейся всем богатством оттенков, чтобы передать феерическую яркость южных пейзажей.

Детские иллюстрации позднего периода рассчитаны на подготовленного, чувствующего зрителя, что позволяет говорить о новой ступени развития самого художника.

3.2. Графическая трилогия «Гоголь — Достоевский — Пушкин». Адаптация авторских приемов сатиры к иллюстрированию классической литературы

В контексте творческих поисков В. Горяева органичным становится его интерес к классической русской литературе, обращение художника-сатирика к произведениям Н. В. Гоголя, развитие темы карикатуры в иллюстрации. Отражение отношения к героям классических произведений в контексте нового времени занимает художника. Богатство мысли и глубина чувств, духовные искания в литературе русских классиков находят непосредственный отклик в душе В. Горяева. Важным аспектом своего творчества В. Н. Горяев выделяет познание человеческой психологии, разнообразие типов и образов для большего эффекта воздействия на зрителя и читателя для морального усовершенствования его. Будучи обостренно восприимчив и умея создать пространство в присущей ему форме, художник приобщается через ритм и соразмерность к сущности художественного произведения. Принцип активного рисования, не иллюстрирующего текст, а сопровождающего размышления писателя, становится все более значимым в работах

художника. Он стремится к тому, чтобы довести до совершенства и стиль своей графики. Рисунки, выполненные темпераментно, лихо, как будто с первого раза, при внимательном рассмотрении поражают своей реалистической достоверностью благодаря точности пропорций и идеальному пониманию анатомического построения. Экономность и выборочность внешних изобразительных средств продиктована особенной избирательностью, в которой художник чувствует особое отношение к современному искусству.

Многослойность сюжета, внешне не комичного, но наполненного сатирическим подтекстом, а местами и доходящего до выражения большой человеческой трагедии, прочувствована и передана в рисунках. Возникает органичный принцип ассоциативно-эмоционального восполнения текста, что позволяет В. Н. Горяеву особенно тонко подмечать уровень понимания художником сути произведений Н. В. Гоголя. Человеческая, обыденная, бытовая драма литературного персонажа становится средоточием, смысловым центром иллюстративного цикла. Но именно эта обыденность происходящего становится поводом для общего переустройства всего окружающего мира, художник обращается к приему необычной работы с фоновым тоном, наполняя его энергетическим смыслом. Часто он использует светлый, как будто светящийся, центр листа, а вокруг — активную штриховую графику, как образ общей атмосферы сцены, наполненной смысловыми аллюзиями. Многоплановая, слоистая структура произведений Н. В. Гоголя очень точно подмечена и передана В. Н. Горяевым. Отражение литературного пространства и времени, то замирающего и остановленного в пустоте, то выделенного сиянием света вокруг персонажа. Холодная, пронизывающе острая, колкая и неудобная атмосфера Петербурга, внутри которой переживается драматическая трагедия маленького человека, передана колючей графической штриховкой. Листы рисунков «Петербургских повестей» наполнены драматизмом жизни, глубиной личного сопереживания. Подчеркнутая будничность, узнаваемость типажей в свободно исполненной, графически точной линии художника поднимается до уровня большого обобщения. Работа над «Петербургскими повестями» получила очень высокую оценку профессионалов и восторженную критику (он получает Государственную премию СССР в 1967 году, а весь блок иллюстраций был куплен Государственным Русским музеем в Ленинграде, теперь — Санкт-

Петербурге). В последующей работе — иллюстрациях к «Мертвым душам» Н. В. Гоголя художник еще глубже проникает в возможности изображения атмосферы, состояния места. В данном произведении это наполненность удушливой пошлостью и обыденностью. Он виртуозно и крайне деликатно применяет гротеск в иллюстрации, и даже сатирический подтекст несколько закамуфлирован, однако каждая деталь, каждое найденное движение обостряет психологические характеристики листа.

Работа над иллюстрациями к Ф. М. Достоевскому стала для Виталия Горяева апофеозом не только его философских исканий как художника, но и демонстрацией универсальности его творческого профессионального метода в области сатирического рисунка, разработанного в эпоху его работы в «Окнах РОСТА» и журнале «Крокодил». Горяев переносит его на другой жанр искусства и внедряет в условиях, где ирония автора иногда скрыта и идет как подтекст ко всему произведению. Посредством своей мягкой иронии В. Н. Горяев раскрывает дополнительные грани классики русской литературы, делает персонажей более рельефными, запоминаться за счет сознательного утрирования их образов. И одновременно такой метод укладывается в мышление нового времени — оттепели, приветствующей индивидуальность взамен идеологии культуры масс.

В начале 1970-х годов он начинает работу над иллюстрациями к четырехтомному изданию произведений А. С. Пушкина. Художник находит в образе самого поэта созвучие с ним самим, вступает в диалог с поэтом.

Работая в книжной иллюстрации, В. Н. Горяев создает индивидуальное прочтение текста, адаптирует свой профессиональный художественный метод, построенный на наблюдательности и способности коллекционировать, подмечать в своем окружении сценки и типажи, на умении создавать острые персоналии и выявлять главные акценты образа, к задачам другого жанра, а именно к книжной иллюстрации.

Выводы по 3 главе

В книжной иллюстрации В. Н. Горяев использует всю гамму выразительных средств и художественных приемов, отработанных им в других сферах своего творчества. Это и жанровые, бытовые зарисовки, агитационные композиционные и цветовые решения, но особенно важным оказывается акцентное применение элементов

сатирического рисунка — метафоры, гиперболы — при сохранении серьезности общей задачи и сложности художественной структуры. Органичное слияние возможностей разных жанров обогащает общее решение книжной иллюстрации. В каждом произведении художник прежде всего старается подчеркнуть социально-общественную задачу, статус персонажа и через графические приемы выразить свое авторское отношение к нему. Гуманистическое начало произведения является ключевым стержнем построения всего ряда рисунков. Сложные моральные, этические и даже политические проблемы решаются художником через его персонажей. Художник работает над задачей достижения максимальной лаконичности и выразительности изображения, множество раз отработывая один и тот же рисунок, достигая напряженным трудом эффекта легкого наброска. Иллюстрация, по мнению В. Горяева, наравне с текстом сопровождает читателя по страницам книги, не пересказывая, не дублируя сюжет, а подыгрывая ему, обогащает образный ряд текста. Через свой опыт журнального и репортажного рисунка художник отыскивает максимально точные характеристики времени, эпохи и общества в нем, что важно для передачи исторического контекста эпохи, обстановки, в которой живут и действуют герои. Возникает органичный принцип ассоциативно-эмоционального восполнения текста, что позволяет В. Н. Горяеву особенно тонко подмечать уровень понимания художником сути литературных произведений.

Иллюстративная трилогия «Гоголь — Достоевский — Пушкин» отмечена новым, особенно острым отношением к изобразительной фактуре. Листы наполнены легкой, прозрачной карандашной графикой с ярко выраженным штрихом, отмечающим метр и ритм в листе. Каждый герой становится частью общего диалога. За каждым закреплены образ и знак, внутренний смысл и аллегория. Горяев пытается проникнуть в глубины духа и разума каждого из великих писателей. Он постоянно вступает во внутренний диалог с ними, отслеживая этапы и ритмический строй работы, не пытаясь подстроиться под изобразительный ряд основных сцен, но становясь соавтором, проговаривая и дорабатывая дополнительными выразительными средствами идейную суть произведения.

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования.

В представленной работе комплексно рассмотрены наследие В. Н. Горяева и эволюция его творческого метода в контексте художественной культуры и исторических процессов середины XX века. Определено значимое место художника в публицистической сатире советского времени. Установлены основные этапы творческого пути В. Н. Горяева. В рамках исследования проведена работа по систематизации и атрибуции разрозненных рисунков, набросков, эскизов и вариантов работ, как графических, так и живописных, из архива художника и коллекций более чем 100 российских музеев.

На основании исследования карикатур, иллюстраций, жанровых зарисовок, документальных путевых заметок В. Н. Горяева, основанных на внимательном рисовании с использованием гротеска, характерного для сатирического рисунка, описываются и фиксируются творческие приемы художника и их развитие в области книжной иллюстрации, усложнение и углубление его за счет философии образов и семантики окружающего героев рисовального пространства. По результату проведенной работы предлагается описание творческого метода В. Н. Горяева:

— острая пронизательность в работе, позволяющая добиться акцентной реалистичности изображения;

— актуальным инструментом художника становятся зарисовки с натуры, где оттачиваются искусство графики, наблюдательность, умение точно и молниеносно запечатлеть образ;

— отказ от срисовывания, работа над умением видеть и воплощать на листе самое основное, характерное, воссоздающее самое существо изображаемой сцены или отдельных героев;

— основой карикатуры, иллюстрации, рисунка, истоком изображения становятся диалог, бытовая сценка, ситуация, подсмотренная в жизни;

— художник аккумулирует в изображениях типологические черты, лаконично фиксируя образ персонажа, для этого прибегает к приемам гротеска и гиперболизации, оттачивая свое мастерство в создании острохарактерных героев. Особенностью авторского рисовально-легкого почерка В. Н. Горяева становится не жесткая насмешка, преувеличенная и гипертрофированная действительность, а предельно точное соответствие изображению натуры;

— упор на выразительность и смысл изображаемого при использовании минимума графических средств, отсюда повышенное

значение силуэта и контура в рисунке. Линия становится для художника основным информативным средством;

— и главное: внешние этюдность и лихость зарисовки в графике В. Н. Горяева в действительности являются результатом сложной поисковой работы художника.

Именно в соединении и наполнении одного вида работы возможностями и принципами другой области искусства определяются особенные качества графического метода мастера.

Искусство В. Н. Горяева оказало влияние на художников последующих поколений и занимает значительное место в истории советской графики середины XX века.

Преимуществом художественного метода ключевых представителей советской карикатуры — Д. Моора, И. Малютина, М. Черемных, Л. Бродаты, В. Дени, Б. Ефимова, Кукрыниксов, В. Горяева, Л. Соифертиса, Б. Пророкова, Е. Шукаева сформировала устойчивую школу сатирической иллюстрации внутри коллектива редколлегии журнала «Крокодил», основанную на общности творческих поисков как в политической сатире, так и в области наставнического, морализаторского характера карикатуры. Что определяет в первую очередь самобытность развития русской сатирической иллюстрации, ее поучительный и социально ориентированный подтекст. При этом необходимо отметить, что сатирическая школа журнала «Крокодил» наследовала традиции и европейской карикатуры (в особенности специфические приемы художников журнала «Симплициссимус»), а также опыт русских сатирических изданий («Будильник», «Новый сатирикон», «Безбожник»). Выявленные в ходе исследования положения, характеризующие творческий метод В.Н.Горяева, отражают в том числе и программные черты школы, с учетом индивидуальности подхода к трактовке образа у каждого карикатуриста

Особенно важно отметить актуальность творчества мастера в контексте сегодняшнего дня, так как предложенный в результате исследования художественный метод В. Н. Горяева может послужить базой для формирования нового актуального сатирического искусства, определив основные приемы стилизации, действенные графические техники в остроактуальной публицистике и в контексте задач, стоящих перед современными художниками.

Апробация результатов исследования

Автором исследования опубликованы работы по теме диссертационного исследования в различных изданиях, в том числе в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:

1. Жердев Е.В. Рыжкина Е.Н. Эстетика стиля «модерн» в карикатурах «Симплициссимуса» и «Крокодила» // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА / Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г.Строганова.- МГХПА, 2016. №2.Часть 1. – с. 17-35.
2. Рыжкина Е.Н., Рыжкин А.Н. Иллюстрации В.Н.Горяева к роману Ф.М.Достоевского «Идиот». Концепция философского графического осмысления произведения // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА / Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г.Строганова.- МГХПА, 2021. №3.Часть 2. – с. 240-252.
3. Рыжкина Е.Н., Рыжкин А.Н. Особенности формирования тем и сюжетов антифашистских карикатур 1920-1940гг.// Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ / Московский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г.Строганова.- РГХПУ, 2022. №4.Часть 2. – с. 353-367.
4. Жердев Е.В. Рыжкина Е.Н. Особенности графического языка в детской иллюстрации. Стихи Агнии Барто в работах В.Н.Горяева // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ / Московский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г.Строганова - РГХПУ, 2023. №4.Часть 1. – с. 359-372.
5. Рыжкина Е.Н. Рыжкин А.Н. Академический рисунок в художественном образовании. Традиции и современность // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ / Московский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г.Строганова - РГХПУ, 2023. №4.Часть 3. – с. 144-151.
6. Рыжкина Е.Н. Сатирическая графика агитпароходов и агитпоездов 1920-30 х годов. Ранняя графика В.Н.Горяева // Сборник по материалам круглого стола Отделения искусствознания и художественной критики РАХ «Искусство и политика. Сатирические

произведения советских художников XX века», 15 ноября 2017 года. с.28-34.

7. Рыжкина Е.Н. Из истории иллюстраций к роману Ю.Олеши «Три толстяка», художник В.Н.Горяев // Материалы Международной научно-практической конференции РАХ, Ассоциации искусствоведов СХР «Дискурсы авангарда в советском официальном искусстве 2-й половины XX века», 19 марта 2017 года. с.137-146.
8. Рыжкина Е.Н. Рыжкин А.Н. Парадокс нонкорформизма в творчестве В.Н.Горяева // Научный сборник по материалам конференции РАХ «Советское искусство на переломе: от 1960-х к 1980-м», 4-5 июня 2022 года. с.239-246.
9. Рыжкина Е.Н., Рыжкин А.Н. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН как школа формирования советской сатиры. // Журнал Национальной ассоциации ученых (НАУ) №61/2020. Часть 4.- URL: [https:// national – science.ru](https://national-science.ru) – Текст. электронный.
10. Рыжкина Е.Н. Идентичность в селфи и графическом художественном портрете //Портрет в эпоху селфи. Проблемы идентичность в изобразительном искусстве, 2018. Сборник по материалам научно-практической конференции Отделения искусствознания и художественной критики РАХ и МОСХ России, 17 мая 2018 года. с.91-97.
11. Рыжкина Е.Н. Рыжкин А.Н. Графические материалы и техники в современном Строгановском рисунке // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА / Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г.Строганова.- МГХПА, 2018. №2. Часть 2. – с. 151-159.
12. Рыжкина Е.Н. Рыжкин А.Н. Академический рисунок в художественном образовании. Традиции и современность. // Коллективная монография по материалам международной конференции, октябрь, 2023. с.60-64.