

УДК 766

ББК 76.100.5+85.153(2)6-8Самокиш Н. С.

Борцова Екатерина Александровна,

аспирант,

*Харьковская государственная академия дизайна и искусств,**ул. Краснознаменная, д. 8, 61002 Харьков, Украина*

E-mail: bortsova@inbox.ru

**ДРЕВНЕРУССКИЕ МОТИВЫ
В КНИЖНОМ ТВОРЧЕСТВЕ Н. С. САМОКИША
(на примере издания Н. И. Кутепова «Великокняжеская,
царская и императорская охота на Руси)**

Аннотация: Николай Семёнович Самокиш (1860–1944) — художник-баталист, академик, действительный член Императорской Академии художеств, прославившийся своими работами на темы из русской истории и великолепным мастерством изображения лошадей. Большую часть своей творческой жизни художник прожил в Санкт-Петербурге, плодотворно сотрудничая практически со всеми крупными российскими издательствами, а также исполняя работы на заказ Императорского двора. В советское время эти произведения были незаслуженно забыты. Самой известной книжно-графической работой Н. С. Самокиша являются многочисленные иллюстрации к изданию Н. И. Кутепова «Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси» (в четырёх томах). При анализе оформления издания становится понятно, что художник хорошо знал историю книжного оформления на Руси и опирался на его традиции. В издании мастер использовал не только различные виды древнерусских шрифтов, но и большое количество древнерусских орнаментов. Н. С. Самокиш применяет единое стилистическое решение для первого и второго тома, выдерживает их в похожей колористической гамме, поддерживая при этом связь со старинными аналогами. Синтезируя различные подходы в оформлении книги, используя историографический подход, Н. С. Самокиш превращает каждый из томов в отражение определённого интервала из жизни страны, и вместе с тем издание служит ярким примером развития отечественного книгоиздания.

Ключевые слова: книга, Н. С. Самокиш, иллюстрация, оформление, обложка.

В истории книжной графики существует немало достойных имён, заслуженное место среди них занимает Николай Семёнович Самокиш (1860–1944). Творчество художника интересовало искусствоведов как при его жизни, так и после смерти. Уже с середины 1880-х гг. Н. С. Самокиш находился в поле зрения художественной критики. К сожалению, в советское время многие книжно-графические работы мастера были забыты или просто замалчивались.

Среди них многочисленные издания, выполненные по заказу Императорского дома. За последнее десятилетие эти недостойно забытые работы были переизданы, стали хитами продаж и получили высокую оценку у современных искусствоведов.

Ещё в годы учёбы в Санкт-Петербургской академии художеств на работы Н. С. Самокиша обратил внимание конференц-секретарь П. Ф. Исеев. После чего они были представлены наследнику, который «приказал рекомендовать его» [6, с. 67]. Благодаря этому молодой художник был рекомендован к военному ведомству и впоследствии получил серьёзные заказы от императорской семьи: «...и вот я вступил на путь иллюстративной работы, не подозревая как втянусь в это дело и буду отдавать этой работе большинство моего времени, изредка только принимаясь писать картины для выставок» [6, с. 103].

Как иллюстратор книг и журнальных изданий, Н. С. Самокиш в это время стал значительнее, чем живописец-баталист, и настоящую популярность в 1890–1900-е гг. приносят ему многочисленные рисунки к разным изданиям: «...для изданий, журналов и вообще иллюстраций потребовались именно рисунки пером, а пером я владел хорошо. Так что быстро приобрёл известность в этой области и был завален предложениями от разных журналов и издательств, и всё это оплачивалось хорошо. Я увлекся этим делом и проработал над разными изданиями и для разных журналов лет 15...», — писал потом в своём дневнике Н. С. Самокиш [6, с. 103].

Самой известной книжно-графической работой Н. С. Самокиша являются многочисленные иллюстрации к изданию Н. И. Кутепова «Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси». Посвящённая памяти императора Александра III книга состоит из четырёх томов, каждый из которых имеет собственное название. Это знаковая для издательского дела России книга публиковалась в течение пятнадцати лет — с 1896 по 1911 гг., была забыта в советское время, а сейчас, благодаря переизданию, она возвращает себе былую славу. В этом издании содержится не только уникальный исторический материал, но и непревзойдённые работы многих российских художников. Эта книга является отражением своей эпохи: перемены в оформлении каждого из томов позволяют проследить многочисленные изменения в культурной и социально-политической жизни общества на пересечении двух веков.

Когда в 1895 г. встал вопрос об оформлении и иллюстрировании первого тома «Великокняжеской, царской и императорской охоты на Руси», Н. И. Кутепов пригласил именно Н. С. Самокиша. Художник, к тому времени уже академик, обладал полным набором необходимых качеств: владел виртуозной техникой рисунка пером, отличным знанием особенностей различных видов охоты, анатомии лошадей, собак. Н. С. Самокиш практически полностью оформил первый том, вышедший в свет в 1896 г. Уместно отметить, что в оформлении и иллюстрировании различных томов книги приняли участие А. П. Рябушкин, И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. М. Васнецов, Ф. А. Рубо, Л. С. Бакст, А. К. Беггров, А. Н. Бенуа, Е. Е. Лансере, В. А. Серов. Использовались литографии с произведений Дж. Доу, Ф. Г. Солнцева, А. Д. Литовченко.

Особенностью книжной графики является её тесная связь с полиграфией, зависимость от уровня типографии. Издание «Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси» было осуществлено «Экспедицией заготовления государственных бумаг», считавшейся лучшей типографией того времени в Российской империи. Как государственное учреждение, неограниченное в средствах, «Экспедиция заготовления государственных бумаг» имела возможность оснащать свои мастерские самым современным оборудованием. Высокий уровень технического оснащения и наличие в штате ведущих специалистов в области полиграфии позволили изготовить всё для роскошного издания: прекрасные шрифты, серебряные углы в виде двуглавых орлов, высококачественную бумагу, которая за столетия практически не изменила цвет, превосходные воспроизведения акварельных, темперных рисунков.

Многоцветные внетекстовые иллюстрации воспроизведены хромолитографией на бумаге особого сорта с рельефной поверхностью. Виньетки Н. С. Самокиша, украсившие все четыре тома издания, — автотипией [3, с. 27]. Ещё одно из средств фотомеханической передачи оригинала, использованное в книге, — фототипия. Она оказалась хотя и не такой тиражной, однако позволяла передать с высокой точностью сложные художественные оригиналы [8, с. 433]. С возникновением цифровой графики эти технологии исчезли. К тому же издание, сделанное с использованием таких способов передачи рисунков, требует много средств, ведь такие иллюстрации являются аналогом оттиска с оригинальной работы. Привлечение наиболее современных на то время технологий подчёркивает значимость этого издания для истории книгоиздания в Российской империи и делает его уникальным отражением своей эпохи.

На рубеже XIX–XX вв., в период расцвета библиофилии, были сделаны нумерованные экземпляры издания с использованием дорогих материалов. Всего нумерованных экземпляров было не менее 150 [3, с. 29]. Такой небольшой тираж связан с тем, что книги были рассчитаны не на массового читателя, а на библиофилов или высокопоставленных лиц. Даже современное переиздание (2006 г.), созданное при помощи современных технологий, хотя и пользовалось спросом, было больше ориентировано на знатоков и ценителей искусства. Появление каждого нового тома «Великокняжеской, царской и императорской охоты на Руси» сопровождалось одобрительными отзывами в прессе. Наибольший интерес представляет рецензия П. П. Полевого на первый том и появление издания вообще, опубликованная в журнале «Исторический вестник». В ней автор отметил высокую культуру художественного оформления книги, но при этом не сказал о том, что эта работа принадлежит Н. С. Самокишу [5, с. 676].

Издание Н. И. Кутепова экспонировалось на нескольких выставках, наиболее представительные из которых — выставка «Искусство в книге и плакате», проходившая в рамках Всероссийского съезда художников в Санкт-Петербурге в декабре 1911 – январе 1912 гг. (был показан третий том издания), и Международная выставка печатного дела и графики в Лейпциге (1914 г.), где экспонировались все четыре тома [3, с. 27].

В четырёх томах «Великокняжеской, царской и императорской охоты на Руси» Н. С. Самокишу принадлежат 173 иллюстрации, среди них много пейзажей, виньеток, заставок, концовок, украшений на полях страниц. На большинстве из них изображены охотничьи сцены, оружие, лошади, собаки, звери и птицы. Своими работами для издания Н. С. Самокиш ещё раз подтвердил свой статус выдающегося художника-анималиста. Изображённые им животные поражают исключительным знанием природы. Особенно удачными у художника вышли изображения старинных украшений и оружия, археологических находок и древних предметов. Работая над воссозданием определённой исторической эпохи, мастер полностью погружался в неё.

Совершенство своё мастерство в создании виньеток, художник рисует множество «батальных натюрмортов» на основе изученных им археологических материалов. В собрании Симферопольского художественного музея находятся два рисунка тушью «Старинное русское оружие» и «Старинное украинское оружие», оба они недатированные. Эти две работы воспроизведены в первом томе «Великокняжеской, царской и императорской охоты на Руси» в виде заставок [2, с. 59, 166]. Таким образом, выясняется дата их создания — до 1896 г. Названия, которые дали рисункам в Симферопольском художественном музее, не соответствуют указанным в книге: первая иллюстрация значится в издании как «Древнее оружие», к тому же она была опубликована не вертикально, как её сейчас экспонируют в музее, а горизонтально, ведь так она воспринимается более естественно. Графический лист «Старинное украинское оружие» в книге значится как «Пищаль и пороховница конца XVI в.» В нём нет признаков указывающих на украинское происхождения изображённого оружия. При тщательном рассмотрении на пороховнице виден двуглавый российский герб. Учитывая это, работы должны получить новые атрибутивные характеристики.

Во время работы над оформлением «Великокняжеской, царской и императорской охоты на Руси» Н. С. Самокиш сделал много зарисовок с древнерусских предметов, хранившихся в то время в музеях и частных коллекциях России. Так, в собрании Харьковского художественного музея находятся примечательные акварельные рисунки «Колчан со стрелами» и «Восточный халат», относящиеся к историко-археологическим зарисовкам художника, сделанными во время работы над этим изданием. На них Н. С. Самокиш тщательно воспроизводит все элементы, изучает каждую мелочь: от орнамента на колчане и халате до острия стрелы. Следовательно, даже зарисовкам художника предшествовало глубокое историческое исследование.

В творчестве Н. С. Самокиша часто встречается сюжет с изображением сокольничего XVI–XVII вв. Этот характерный образ художник изображал в разных техниках и различных ракурсах. Одно из серии этих изображений вошло во второй том книги «Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси» — это офорт «Царский сокольничий». В коллекции Харьковского художественного музея хранится ещё одна акварель «Сокольничий на коне», почти полностью повторяющая офорт. Но по манере, технике и подписи художника видно, что это повтор, сделанный гораздо позже. Повторение или вариации сюжетов являются типичными для творчества Н. С. Самокиша. В частных коллекциях, на аукционах за последнее

десятилетие было обнаружено ещё несколько подобных сюжетов — рисунок тушью «Сокольничий» из частного собрания харьковских коллекционеров, этюд масляной краской, выставленный на аукционе «Christie's. Russian» в 1998 г. Последний датирован 1942 г., что подтверждает факт обращения художника к этому сюжету в течение всей своей жизни.

Вместе с изданием «Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси» отдельной книгой вышла поэма Л. Мея «Избавитель» (1900 г.), являющаяся частью второго тома издания и посвящённая охоте и чудесному спасению царя Алексея Михайловича. Для поэмы «Избавитель» Н. С. Самокиш создал 15 миниатюр-иллюстраций, выполненных в эклектичной манере. Рисунки не являются самостоятельными картинами, а окаймляют текст и служат его дополнением. Они выполняют ту функцию, которую всегда несла в себе древнерусская книжная миниатюра. Иллюстрация представляет собой комбинацию графических или акварельных рисунков, орнаментальных обрамлений и текста поэмы, написанного шрифтом на основе полуустава [1, с. 78]. Художник хорошо знал историю книжного оформления на Руси и опирался на его традиции: «Трудно установить хотя бы примерное время, когда впервые появились работы пером. Вероятно, прежде всего, они появились в рукописных книгах, в которых заглавные буквы, а иногда и целые страницы покрывались завитками, где фантазия художника причудливым образом соединяла орнаменты, цветы, фигуры людей и животных в одной декоративной композиции [7, с. 8]».

Книга Н. И. Кутепова и поэма Л. Мея подтолкнули Н. С. Самокиша не только к переосмыслению и использованию старинных орнаментов при работе над книжным оформлением, но также к созданию рукописной книги в соответствии с понятиями и восприятиями конца XIX в. Для оформления издания мастер использовал не только различные виды древнерусских шрифтов, но и большое количество древнерусских орнаментов. Он соединил самые разные мотивы: «плетёнку», стилизованные ветви, цветы и тератологические элементы. Фольклорные традиции, христианское вероучение, наследие восточных и западноевропейских стран — всё это повлияло на формирование древнерусского орнамента. Н. С. Самокиш в своих орнаментах, соединяя разнородные элементы, обогащает и трансформирует классические образцы в новые формы. Богатство и разнообразие форм и видов орнамента свидетельствует о творческом мышлении мастера и о высоком художественном вкусе.

Следуя традиции древнерусского искусства оформления книги, художник придаёт большое значение растительным мотивам в орнаменте. Особого внимания заслуживают буквицы, созданные Н. С. Самокишем для этого издания. В них много как растительных мотивов, так и тератологических. Звериная голова, лапы, хвост становятся логическим продолжением буквы, а иногда настолько её видоизменяют, что букву трудно узнать. Причудливые звериные формы встречаются и в миниатюрных заставках. Художник располагает их симметрично, головой к центру композиции или по верхнему краю заставки. В миниатюрах на общем фоне «плетёнки» можно различить голову зверя, его хвост, лапы. Образ зверя становится акцентом в непрерывной линии орнамента.

На Н. С. Самокиша была возложена задача создать общий целостный вид книги. Поэтому художник использует единое стилистическое решение для первого и второго тома, выдерживает их в похожей колористической гамме, поддерживая при этом связь со старинными аналогами. Обращение к яркой цветовой гамме с акцентом на красный цвет связывает работу мастера с древнерусскими миниатюрами. Во втором томе книги почти каждая заставка, концовка или иллюстрация обрамляется орнаментом именно красного цвета. Так художник сочетает буквы, орнаменты, древнерусские шрифты и иллюстрации в трактовке XIX в.

Меньше всего Н. С. Самокиш был занят в работе над оформлением третьего тома «Великокняжеской, царской и императорской охоты на Руси» (1902 г.), который был посвящён XVII–XVIII вв. Над этой книгой в основном работали художники популярного в то время объединения «Мир искусства». Представители «Мира искусства» работали в новом стиле модерн, их произведения привнесли декоративность, линейность, новые цвета. Н. С. Самокиш с уважением относился к этому объединению, об этом свидетельствуют воспоминания, записанные в его мемуарах: «Надо сказать, что группа эта была собранием художников с выдающимися способностями и высокоталантливых людей, это были в большинстве люди сравнительно молодые и энергичные. “Мир искусств” в сравнительно короткое время завоевал себе внимание и симпатию общества и ценителей искусства, такие имена как Рерих, Добужинский, Билибин, Богаевский и другие своими прекрасными и оригинальными произведениями невольно привлекали внимание к “Миру Искусств”, ряд выставок показал, что это товарищество представляет серьёзную художественную силу, все молодое и талантливое устремилось в “Мир Искусств”» [6, с. 158].

Несмотря на высокое мастерство и талант представителей объединения «Мир искусства», в частности Е. Е. Лансере и А. Н. Бенуа, оформивших третий том книги, он выделяется на фоне остальных. Но это лишь подтверждает тезис, что на этом многотомном издании отразились все перемены, произошедшие в культурном пространстве страны. В третьем томе, в отличие от предыдущих, большое количество вклеенных иллюстраций с самостоятельными картинами известных русских художников. Н. С. Самокиш, согласно требованиям общей концепции и стиля представленной эпохи, тоже несколько изменил композиционные решения своих иллюстраций — добавил завитки к оформлению заставок и концовок, линия и штриховка в его произведениях становятся более округлой, он уделяет большее внимание галантным сценам прогулок. Таким образом, его иллюстрации и сюжетно, и стилистически соответствуют характеристикам стиля «модерн».

По изяществу оформления (пурпурный переплёт с золотым тиснением, в стиле ампир, позолоченный обрез, полихромные иллюстрации-вклейки) последний том «Великокняжеской, царской и императорской охоты на Руси», изданный при участии А. А. Кутеповой, ничем не уступает своим предшественникам. Из её писем к А. Н. Бенуа становится известно, что рисунки для четвёртого тома она обсуждала непосредственно с императором Николаем II: *«...я ждала от Г. И. Франка письма, где он мне, по моей просьбе, сообщил бы о том, что картину он от Вас получил, но до моего возвращения в Петербург её бы не воспроизводил, так как я картины ещё*

не видала и может быть я найду нужным её показать Его Величеству, как я делаю со всеми картинами, которые я получила после смерти моего мужа» [4].

Анализируя общее оформление издания, можно сделать вывод, что, решая главную задачу создания стилистического единства, Н. С. Самокиш разработал интересные рисунки всех обложек. Выложенные в хронологическом порядке четыре тома демонстрируют стилистические перемены в изобразительном языке искусства и являются отражением новейших художественных тенденций, существовавших в конце XIX – начале XX вв. Так, обложки первого и второго тома созданы в древнерусской стилистике: изображение Георгия Победоносца и Ярилы, орнаментальное плетение, буквицы, заглавные надписи выполнены уставом и полууставом. Уже на обложке третьего тома сразу ощутимо влияние искусства модерна и символизма — силуэты двух соколов на фоне лучей солнца, как образ императорской власти, название, написанное шрифтом в стиле модерн. Изображение на обложке четвертого тома книги, сделанное тиснением золотом, полностью соответствует изменениям, произошедшим в книгоиздании и стилистических предпочтениях издателей в начале XX в. — от реализма до модерна. Таким образом, синтезируя различные подходы в оформлении книги, используя историографический подход, Н. С. Самокиш превращает каждый из томов в отражение определённого интервала из жизни страны, и вместе с тем издание служит ярким примером развития отечественного книгоиздания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Аксенова Г. В. Книжная графика Николая Самокиша // Библиотекосведение. 2010. № 1. С. 72–79.
- 2 Кутепов Н. И. Великокняжеская и царская охота на Руси с X по XVI век. СПб.: Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1896. Т. 1. 212 с.
- 3 Пиггот Е. Изящная, роскошная, художественная... (о книге Н. И. Кутепова «Царская охота на Руси») // Антиквариат. Предметы искусства и коллекционирования. 2002. № 3. С. 26–31.
- 4 Архив ГРМ. Ф. 137. Ед. хр. № 1120/3, 22 июля 1908 г.
- 5 Полевой П. Великокняжеская и царская охота на Руси с X по XVI век. Исторический очерк Николая Кутепова. Издание иллюстрировано профессором В. М. Васнецовым и академиком Н. С. Самокишем // Исторический вестник. СПб., 1896. № 5. С. 676–678.
- 6 Самокиш Н. С. Мемуары / сост. Л. Н. Абраменко. Харьков: Золотые страницы, 2010. 182 с.
- 7 Самокиш Н. С. Рисунок пером. М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1959. 24 с.
- 8 Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона: в 86 т. / сост. Ф. А. Брокгауз, И. А. Эфрон. СПб.: Семеновская типолитография, 1890–1907. Т. 76, 1903. 497 с.

* * *

Bortsova Ekaterina Aleksandrovna,

PhD. student,

Kharkov State Academy of Design and Art,

Krasnoznamyonnaya Str., 8, 6100 Kharkov, Ukraine

E-mail: bortsova@inbox.ru

OLD RUSSIAN MOTIVES IN BOOK WORKS OF N. S. SAMOKISH (based on edition of N. I. Kutepov «Royal hunting in Russia»)

Abstract: Nikolay Semenovich Samokish (1860–1944), a painter of battle scenes, Academician of the Imperial Academy of Arts, was famous for his works on the theme of Russian history and magnificent artistic skills in creating images of horses. The artist lived most of his life in St. Petersburg, and collaborated fruitfully with almost all major Russian publishing houses, as well as worked to order by the Imperial Court. In Soviet times these works were underrated and forgotten. The most famous book and graphic work of N. S. Samokish is his numerous illustrations for the publication of N. I. Kutepov «Royal hunting in Russia» (in four volumes). When analyzing the design of the book, it becomes clear that the artist knew the history of book design in Russia and relied on its traditions. In the edition the artist used not only different kinds of ancient fonts, but a large number of Old Russian ornaments. N. S. Samokish used the uniform stylistic decision for the first and the second volumes; he followed a similar color range, while keeping in mind old Russian versions. In the design of the book N. S. Samokish synthesized different approaches by using an historiographical approach. He turned each of the volumes into the reflection of a certain period in the life of the country and at the same time made the publication a vivid example of the Russian book publishing.

Keywords: book, N. S. Samokish, illustration, design, cover.

REFERENCES

- 1 Aksenova G. V. Knizhnaya grafika Nikolaya Samokisha [Book graphics of Nicholas Samokisha]. *Bibliotekovedeniye* [Librarianship], 2010, no 1, pp. 72–79.
- 2 Kutepov N. I. *Velikoknyazheskaya i tsarskaya okhota na Rusi s X po XVI vek* [Royal hunting in Russia from X till XVI century]. St. Petersburg, Ekspeditsiya zagotovleniya gosudarstvennykh bumag Publ., 1896. Vol. 1. 212 p.
- 3 Piggot Ye. Izyashchnaya, roskoshnaya, khudozhestvennaya... (o knige N. I. Kutepova «Tsarskaya okhota na Rusi») [Elegant, luxurious, artistic... (about the book by N. I. Kutepov «Royal Hunting in Russia»)]. *Antikvariat. Predmety iskusstva i kollektionirovaniya* [Antiques. Art objects and collectibles], 2002, no 3, pp. 26–31.
- 4 *Arkhiv GRM* [Archive of the State Russian Museum]. F. 137. Yed. khr. № 1120/3, 22 iyulya 1908 g. (In Russian, unpublished).
- 5 Polevoy P. Velikoknyazheskaya i tsarskaya okhota na Rusi s KH po KHVÍ vek. Istoricheskii ocherk Nikolaya Kutepova. Izdaniye illyustrirovano professorom V. M. Vasnetsovym i akademikom N. S. Samokishem [Royal hunting in Russia from X till XVI century. Historical Sketch of Nicholas Kutepov. The publication is illustrated by Professor

- V. M. Vasnetsov and Academician N. S. Samokish]. *Istoricheskiy vestnik* [Historical bulletin]. St. Petersburg, 1896, no 5, pp. 676–678.
- 6 Samokish N. S. *Memuary* [Memoirs], compiled by L. N. Abramenko. Khar'kov, Zolotyie stranitsy Publ., 2010. 182 p.
 - 7 Samokish N. S. *Risunok perom* [Pen drawing]. Moscow, Izd-vo Akademii khudozhestv SSSR Publ., 1959. 24 p.
 - 8 *Entsiklopedicheskiy slovar' Brokgauza i Efrona: v 86 t.* [Encyclopedic Dictionary of Brockhaus and Efron: in 86 volumes.], compiled by F. A. Brokgauz, I. A. Efron. St. Petersburg, Semenovskaya tipolitografiya Publ., 1890–1907. Vol. 76, 1903. 497 p.