Тетяна Кормакова

(Київ, Україна)

ГРАФІЧНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗУ БОРИСА ГРІНЧЕНКА В УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ 60-70-х РОКІВ ХХ СТ.

«Життя може стати мистецтвом,

якщо спочатку воно стане роботою» (Р.М.Рильке)

Цього року вся прогресивна світова громада відзначає 160- річчя від дня народження видатного українського письменника, громадського діяча, публіциста, автора «Словника української мови». Образ цієї видатної постаті є цікавим і досліджується в останні роки у вітчизняній мистецтвознавчій та культурологічній науці. В мистецькій спадщині України значне місце займають роботи художників – графіків, в роботах яких простежується прагнення до візуалізації видатних постатей вітчизняної культури.

Серед таких творів - графічна серія класиків української літератури, виконана у 60-рр. відомим графіком, заслуженим діячем України, лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка – Василем Чебаником.

Працюючи з матеріалом до статті, автору було важливо на конкретному прикладі простежити роботу митців та втілення образу відомих діячів в жанрі портрету. В статті подано маловідомі факти, спогади про те, як в непростий час працювали художники, як формувалася і досягла розквіту вітчизняна школа графічного мистецтва.

Попри всі складності, що переживає сьогодні Україна у економіці, культурі, пов’язані з російсько – українською війною, сучасна книговидавнича справа продовжує розвиватися, дає можливість читачу отримати цікаву літературу, в якій важливе місце займає архітектура книги, її оформлення, ілюстрації, якість поліграфії.

В Україні, в контексті розвитку графічного мистецтва 60-70 –х рр,, відбувалися важливі культурні процеси, що проходили на тлі змін у радянській історії: проблема політичного лідерства, взаємозв’язок ідеології, політики, культури, проведення реформ. Більшість істориків, дослідників цього періоду відзначають, що в усіх сферах мистецтва відбувалося національне відродження, після нищення вітчизняної культури тоталітарним режимом упродовж 30 -50-х рр. Один з дослідників українського мистецтва О. Голубець вважає, що «послаблення ідеологічного пресингу справило в Україні надзвичайний ефект, який можна порівняти з дією раптово звільненої могутньої пружини» [1. с.230].

Час, про який піде мова – це період, що охоплює усі галузі мистецтва: живопис, графіку, скульптуру, театр, кіно. Якщо зосередити увагу на книжковій графіці, то її стрімкий розвиток пояснюється збільшенням українських видавництв, що сприяли підготовці та випуску книг, художньої літератури, листівок, нот, плакатів. Першочерговим завданням було відновлення знищених книжкових фондів України, розроблення і втілення національних програм систематизації видань української та світової класики [2.c.3].

Так, видавництво «Дніпро» був провідним державним спеціалізованим видавництвом художньої літератури. Із 250 томів на той час було видано 100, серед яких «Систематизоване видання української дожовтневої літератури», куди було внесено чимало імен після десятиліть замовчування. Українська класика перевидавалася масовими накладами у серіях «Шкільна бібліотека» (від 1966 р.), «Бібліотека української класики «Дніпро» (від 1963 р., понад 40 томів), «Перлини світової лірики», «Вершини світового письменства»

(з 1969 р.), серії «Романи й повісті», «Літературні портрети», «Бібліотека світової класики» (1957 – 1974 рр.). Від 1971 р. видавництво випускало твори українських письменників і українського фольклору іноземними мовами

[2.с.290].

До багатотомних видань - антологій було вироблено наукові засади, а також забезпечено аналітичні коментарі дослідників Д. Наливайко, Й. Котіва,

К. Шахова.

У серії «Вершини світового письменства», починаючи з 1969 року, було надруковано і видано кращі твори української (І. Франко, Б. Грінченко,

Л. Українка) та світової класики (В. Гюго, Дж. Свіфт, Д. Дефо, О.де Бальзак)

[2.с. 43-52].

Поруч із знаними майстрами в українському графічному мистецтві почесне місце зайняла молодь, запропонувавши більш досконалі та сучасні варіанти рішення графічної мови у вигляді макету книги, верстки, розміщенні ілюстрацій, кардинально змінивши мову і природу українського графічного мистецтва.

В колах тогочасної української художньої інтелігенції було прийнято спадщину називати «культурними цінностями», коли демократична частина суспільства через осмислення та дослідження народної творчості, багатства та розмаїття народного фольклору, через культуру XVII – XVIII ст. – т.з. культуру «козацької старшини», приходила до розуміння цінності власної культури, традицій, а отже, значимості свого народу, нації. Для більшості графіків визначальним в цьому процесі було звернення до традицій стародруків, відроджене ще у 20 – х рр. ХХ ст., такими корифеями -новаторами книги, як: Г. Нарбут, І. Кирнарський, В.Кричевський,

С. Налепинська – Бойчук, О. Середа, І. Падалка, Л. Хижинський. Розмаїття стильових підходів, переосмислення народного мистецтва стало близьким молодому поколінню українських ілюстраторів.

На міжнародних та всесоюзних виставках – ярмарках в Лейпцігу, Києві, Москві з’явилися книги в оформленні С. Герчук – Баранецької. А. Губарева, В. Ненадо, В. Касіяна, літографії В. Куткіна, З. Толкачова. Графіка вражала зверненням художників до різноманітних технік, якими більшість віртуозно володіла, демонструючи високий технічний рівень.

Серед таких графічних робіт слід згадати: С. Адамовича (іл. до повісті

О. Кобилянської «У неділю рано зілля копала»), О. Базилевича (іл.. до твору Г. Квітки – Основ’яненка «Пан Халявський»), М. Компанця (іл. до п’єси

М. Старицького «За двома зайцями», І. Котляревського «Наталка – Полтавка»), Г. Самутіної (іл. твору Т. Шевченка «Назар Стодоля»),

В. Ул’янової (іл. до п’єси О. Кобилянської «В неділю рано зілля копала»),

О. Данченко (іл. до поеми І. Котляревського «Енеїда»), Г. Якутовича (іл. до повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»), В. Чебаника (іл. до п’єси Л. Українки «Кам’яний господар»).

Значна частина художників тісно співпрацювала з видавництвом, беручи не тільки «вигідні» замовлення, але виконуючи ту роботу, яка мала назву т.з. «малої літератури». Такі художники як: Л. Іванова, Г. Ковпаненко, Г. Тетьора (художній редактор видавництва «Дніпро»), В. Савадов, А. Шоломій формували культуру ілюстрування, закладаючи стійкі традиції національного графічного мистецтва. Збереження свого «мистецького обличчя» в зазначений період, поставило Україну на пік розквіту талантів в мистецтві і культурі.

1969 року художник Василь Чебаник починає працювати над замовленням видавництва «Дніпро» - серією листівок - портретів класиків української літератури. Видання портретів класиків української літератури планувалося не тільки для України, але і за її межами, оскільки визначальною тенденцією видавництва «Дніпро» в 60 –х рр. було формування тематичних і жанрових бібліотек, серій, щорічників, а також різного типу поліпшених видань – сувенірних, ілюстративних. Основна мета полягала в тому, щоб краще ознайомити іноземного читача з літературною спадщиною українських письменників, поетів, надати візуальні образи видатних діячів.

Згадуючи те замовлення під час зустрічі з автором статті, художник підкреслював, що ця робота не була випадковою. Тоді, наприкінці 60 – х роках, Василь Чебаник був молодим, але вже знаним майстром гравюри, ілюстратором книги, роботи якого входили до переліку кращих робіт українських художників [7. С.3.].

Майстер високої графічної культури, учень видатних представників української графіки І. Плещинського та В.Касіяна, він стояв на традиціях громадянськості й народності. Саме в цей період українська графіка стала повніше використовувати виражальні можливості графічних технік таких як: різновиди офорту, дереворит, літографія. Графіки звертаються до лінориту, виконують кольорові та чорно – білі гравюри на лінолеумі, пластику, дереві.

Це замовлення в значній мірі змінило світогляд, визначило напрям подальшої діяльності.. Як і письменник Грінченко митець розділяв і був близьким у поглядах на розвиток української мови, абетки, культури. Без перебільшення і по сьогодні, краще ніхто не створив таку інтерпретацію портретів письменників – класиків української літератури, зокрема, портрету Бориса Грінченка.

Під час особистої бесіди з Василем Яковичем [8] неодноразово було підкреслено, що робота художника над класичною літературою завжди складна і відповідальна, бо має на меті глибоку зацікавленість художника вивчати твори письменника, розуміти її сутність і значення. Може тому, портрети, ілюстрації видатних письменників стають класичною метафорою тексту книги.

Тільки мистецтво здатне розкривати явища дійсності комплексно – у їх багатоплановості, глибині, асоціативності, взаємозв’язку й взаємозалежності, тобто, формуючи світогляд особистості.

Історія фотографії в Україні, розвиток якої почався влітку 1839 р. у Львові свідчить про чимало знімків, зроблених в різних містах України, де часто бували українські літератори, художники, музиканти. Перші відділення фотоательє відкрилися у Миколаєві (1869 р.), в Києві, Одесі (1871 р.), Харкові (1879 р.) та інших містах України.

Переглядаючи малюнки, ескізи стає зрозумілим, як художник Василь Чебаник мислив зобразити письменника, створити свій особистий, “пластичний модуль”, в якому в повній мірі міг виявити індивідуальність письменника як особистості та громадянина. Борис Грінченко належав до прогресивної творчої інтелігенції з дворянської родини, але як людина своєї епохи, мав притаманний внутрішній ритм, що визначається у манері триматися, позі, жестах, душевному стані.

Портрет Бориса Грінченка – це відображення переломної і важкої доби, коли глибока, мисляча людина постійно шукала і намагалася знайти рішення основних соціальних проблем. У портреті залишено значний простір, що організує всі частини зображення на площині аркушу, підкреслює пластику обличчя письменника – людини, яка зосереджена на своїх думках.

Фізична недуга не зламала письменника і він працював «без віддиху». За працездатністю Борис Грінченко переважав хіба що Івана Франка: рівних їм за титанічністю праці на Україні не було.

Київська фабрика кольорового друку, на чолі з відомим друкарем Ігорем Михайловичем Романовим, могла виконати на той час найскладніші поліграфічні завдання: коректування і виконання більшості видань, підбір і робити над пробними відбитками, повне відтворення оригіналів, що не повинні були програвати під час друку. Тож завдяки єдиній професійній роботі від художника до працівників поліграфічних друкарень, залежав успіх реалізації творчого задуму художника.

До ліногравюри зверталися візуалізуючи літературну спадщину Бориса Грінченка такі художники як: М.Стороженко, В.Євдокименко, К.Щепкіна [9].

Українська графіка середини ХХ ст. пройшла складний шлях утвердження національної ідентичності, вікових традицій, що формувалися на прикладах народного мистецтва. Це дає зрозуміння цінності, значимості мистецького надбання, що творилося різними поколіннями митців, творчість яких стала не тільки національною гордістю, але вийшла далеко за межі нашої держави.

В останні десятиліття знову набувають актуальності станкова, книжкова графіка, плакат.Швидкий розвиток «диктують» вимоги часу, потреби книжкового ринку, де значно збільшилась частка україномовних видань. Без сумніву, ці жанри активізують сучасного глядача до подальшого вивчення і дослідження різновидів графічного мистецтва.

Графіка - це не тільки мистецтво, але і медитація, філософія, експерименти, пошуки і відкриття. Вивчаючи спадщину українського графічного мистецтва розумієш досягнення сьогодення, що не змогло сформуватися в українській графіці без багатого мистецького минулого.

Література:

1. Роготенко О. Унікальність вітчизняної мистецької непокори. *Художня культура* Актуальні проблеми: наук. вісник [Текст]/ Ін-т проблем сучас. мистец. НАН України; редкол.: В.Д.Сидоренко /голов.редкол.), О.К.Федорук (гол. ред.), А.О.Пучков (заст. голов. ред.) та інш. – Київ.: Фенікс, 2015.- Вип. 11. – 320 с.

2. Літературознавча енциклопедія: у 2-х томах: Т. /Авт – уклад. Ю.І.Ковалів. – Київ.: ВЦ «Академія», 2007.- 608 с.//Енциклопедія ерудита/

3. Даниленко В. Політичні зміни в СРСР І В Україні в період хрущівської «відлиги». Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Київ.: Інститут історії України НАН УРАЇНИ, 2008. Вип. 14. – 412 с.

4. газ. «Культура і життя» від 16.червня 1977 р. № 48. – С.3

5. Педагогічний процес: теорія і практика. Наук. жур. 2016. Вип. 4 (55). – Київ.: 2016.- С.267-277.

6. Безклубенко С. Мистецтво: терміни та поняття: у 2-х т. Київ: Казка, 2010.Т.1. (А – Л), 240 с.

7. Літературознавчий словник –довідник /за ред.: Р.Г.Гром’яка, Ю.І. Ковалів, В.І.Теремкa. Київ: Академія: 2006. - 752 с.

8. З особистої зустрічі з художником, лютий 2021 р.

9. Грінченко Б. Зернятка: вірші, поеми, оповідання: для старшого шкільного віку /укладач, автор передмови В.В.Яременко; ред. Г.Т.Ткаченко. Київ: Веселка, 1989. – 272 с.