

РСФСР

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ПЕЧАТЬ И РЕВОЛЮЦИЯ

Ж У Р Н А Л

ЛИТЕРАТУРЫ ИСКУССТВА
КРИТИКИ И БИБЛИОГРАФИИ
ПРИ БЛИЖАЙШЕМ УЧАСТИИ

А. В. ЛУНАЧАРСКОГО, Н. Л. МЕЩЕРЯКОВА,
М. Н. ПОКРОВСКОГО, В. П. ПОЛОНСКОГО,
И. И. СТЕПАНОВА-СКВОРЦОВА.

КНИГА ШЕСТАЯ
СЕНТЯБРЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1926.

В. Ватагин.

Пума (автолитография).

ХУДОЖНИК-АНИМАЛИСТ — В. А. ВАТАГИН.

Конст. Кузьминский.

І.

Большая потребность в книжных иллюстрациях из мира животных не способствовала появлению достаточного количества талантливых художников-анималистов; у всех культурных народов, за исключением японцев и китайцев, всегда чувствовался недостаток в художниках-зверошисцах. В данном случае у некоторых народов, несмотря на то, что их художественная культура стояла высоко, наблюдалось весьма интересное явление — почти полное отсутствие таких художников. В этой области особенно бедно русское искусство, не давшее до начала двадцатого века ни одного выдающегося художника-анималиста. Лишь некоторые из наших талантливых художников-жанристов дали ряд выдающихся произведений из мира животных.

С большим трудом мы еще можем насчитать нескольких художников, которые изображали преимущественно собак и лошадей, но мы не знаем на протяжении XVIII—XIX вв. ни одного выдающегося русского иллюстратора-анималиста.

Лишь начало XX века неожиданно дало нам двух крупных художников и иллюстраторов-анималистов — В. А. Ватагина и И. С. Ефимова, которые одновременно являются и выдающимися скульпторами, тоже, главным образом, анималистами.

Настоящая статья посвящена исключительно деятельности В. А. Ватагина как рисовальщика, графика и иллюстратора ¹⁾, и хотя мы не

¹⁾ Василий Алексеевич Ватагин родился в 1883 г. в семье Шереметьевских в Москве, где и получил художественное (сначала в школе Мартынова, а потом в школе Юона) и высшее образование (естественный факультет Московского университета).

может останавливаться на Ватагине - скульпторе, но должны сказать, что его скульптурные работы, особенно на последних выставках, обратили общее внимание. Прирожденный скульптор сказался во всех живописных и рисовальных работах, не только позднейших, но и более ранних (исполненных еще до увлечения скульптурой), и это придало его произведениям особенный характер.

В. Ватагин.

Оцелот (рисунок).

II.

Несомненно, что Ватагин с самых юных лет больше всего мечтал о том, чтобы сделаться живописцем, и, можно сказать, девять десятых своей сознательной жизни употребил на то, чтобы не ограничиться срав-

нительно узкой сферой деятельности художника-анималиста, а тем более художника-зоолога, и стать художником, который при помощи красок решает более широкие художественные задачи. И с этой целью с удивительным трудолюбием, особенно после поступления в школу Юона, он написал огромное количество пейзажей. Изредка писал он и жанровые сцены, но не с такой настойчивостью и без особой любви.

Вся эта масса написанных им пейзажей и жанровых картин — вещи посредственные. Прежде всего это объясняется тем, что Ватагин не колорист. Он чрезвычайно скуп на краски, и на его палитре чаще всего вы найдете две-три краски, которыми он и пользуется для писания своих картин. Но эти картины обла-

В. Ватагин.

Рысь (рисунок).

В. Ватагин.

Тигр (рисунок).

дают и значительными достоинствами: рисунок в них четок и правилен, общая архитектура своеобразна. Если художественной природе Ватагина мало присуще живописное начало, то элементы, характеризующие его, как рисовальщика, налицо и притом полностью. Ватагин — ри-

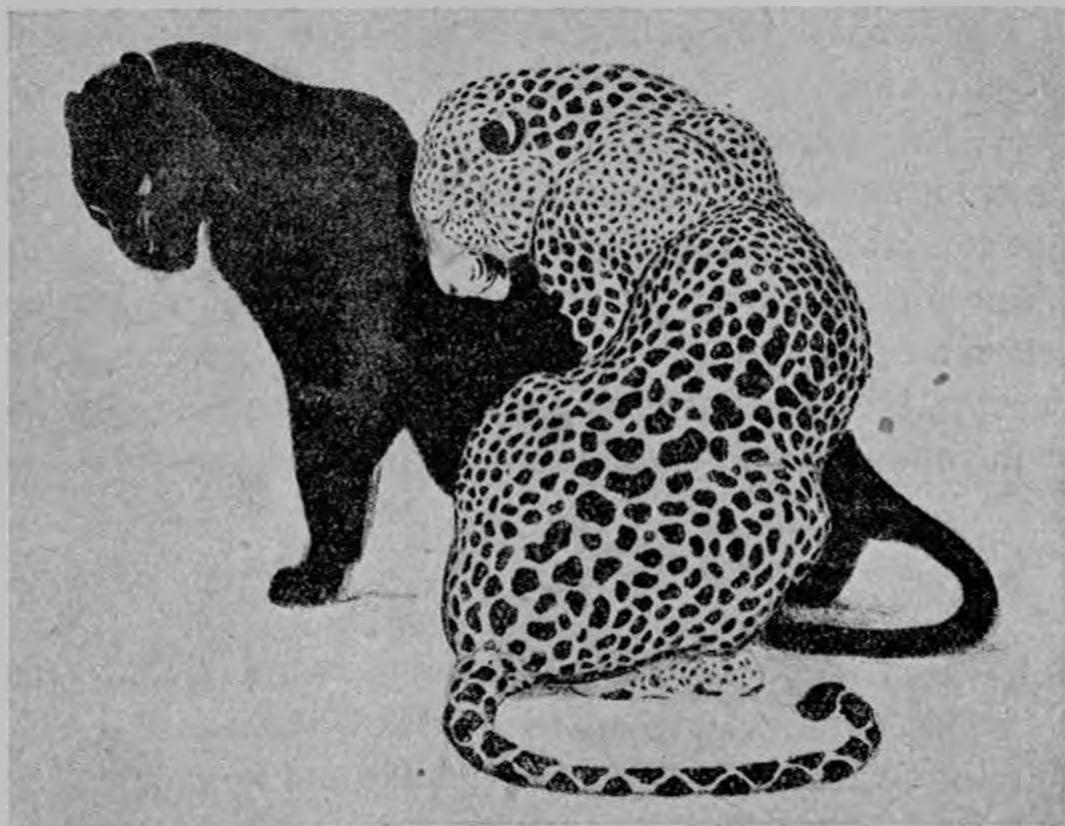
совальщик по преимуществу. Он великолепно владеет карандашом и тушью.

Как и в живописных произведениях, Ватагин и в рисунках прежде всего реалист: зритель чувствует, что в его рисунке — одна правда. Эта добросовестность в передаче изображаемого сюжета есть одна из лучших черт Ватагина. Тут, несомненно, сказалось влияние полученного им строго научного образования.

Его рисунки превосходны и в техническом отношении. У Ватагина прекрасный, быстро схватывающий глаз и покорно, четко действующая рука. Чуть не с кинематографической быстротой и точностью он может зарисовать все движения играющих медвежат или прыжки и ужимки обезьян. И немногие художники могут сравниться с ним в умении передать самые сложные движения весьма немногими линиями. Будь то пейзаж, или *nature morte*, или сцена из жизни животных, Ватагин часто лишь одними контурами передает самый сложный сюжет, опускавая иногда самые существенные его части.

Скупость в линиях — это характернейшая особенность художественной манеры Ватагина. В этом с самых ранних лет сказалась та художественная специальность, к которой он был предназначен от рождения и которой он занялся так поздно.

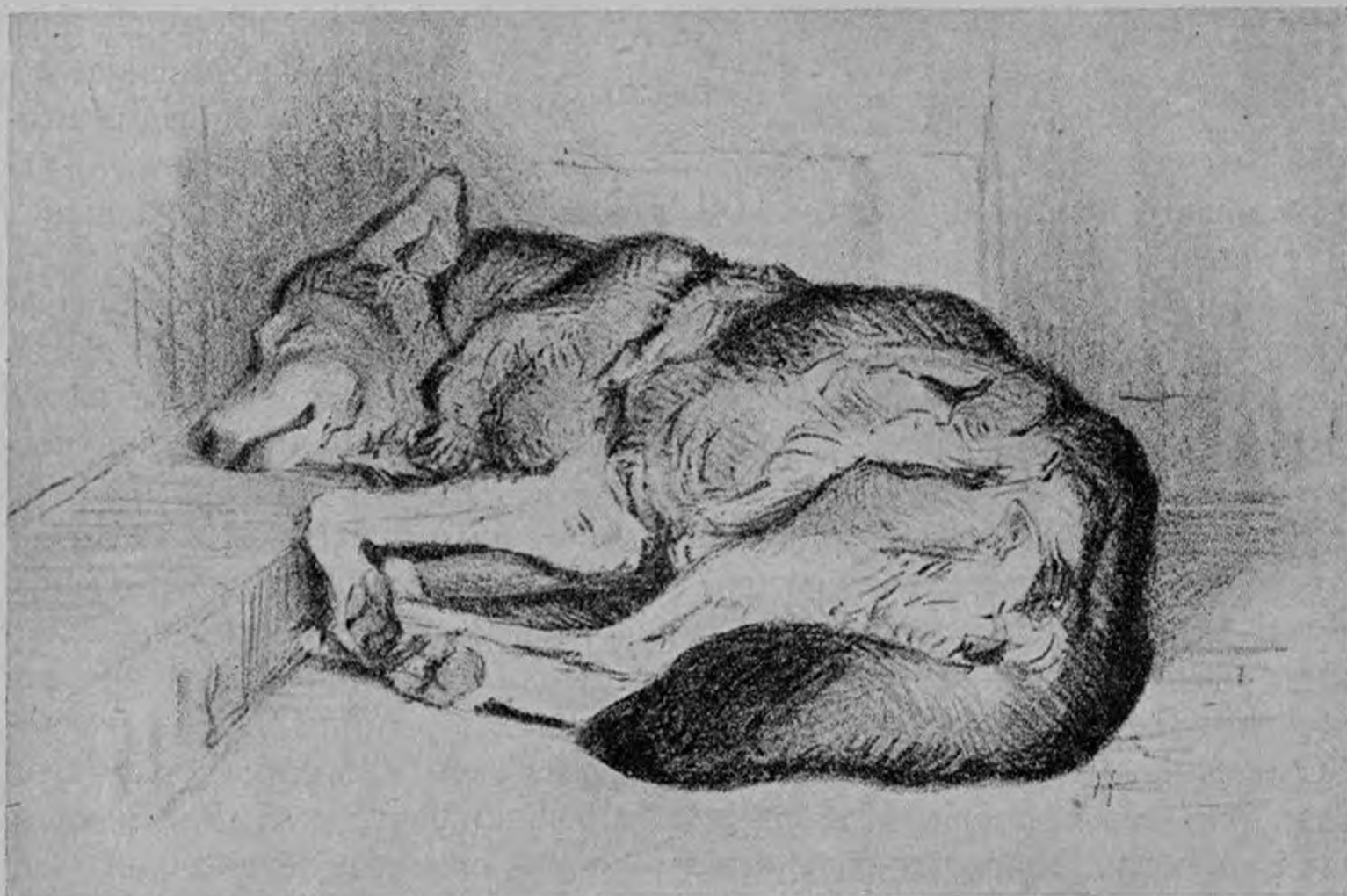
Если Ватагин в своих масляных

В. Ватагин.

Пантеры (автолитография).

и акварельных картинах часто любит выписывать детали, то в карандашных рисунках он, наоборот, их избегает. В рисунке у него на первом плане форма, и в передаче ее он, можно сказать, достиг виртуозности. Однако не все ему удается. Больше всего постигает его неудача, когда он принимается изображать человека. Лучше всего ему удаются звери, но и среди них есть целые семейства, которые не поддаются изображению. Он не любит и почти никогда не изображает домашних животных, а из них он особенно избегает изображать лошадей.

В. Ватагин.

Спящий волк (автолитография).

Ватагин, как художник-анималист, уже вследствие избранной им специальности, должен был посвятить значительную часть своей художественной деятельности иллюстрации. В этой области, в научных изданиях он является художником-зоологом, преследующим исключительно научные задачи. В иллюстрациях к произведениям литературным он отступает от этого принципа и становится художником-анималистом, у которого на первом плане стоят задачи художественные.

III.

Два вида научных иллюстраций даны Ватагиным.

Во-первых, это иллюстрации для книг и таблиц профессора Мензбира и Огнева, целого ряда учебников географии и книг по зоологии. Тут Ватагин является исключительно *художником-зоологом*. В отношении научного изображения зверей он далеко ушел от Шнехта и даже Кун-

перта: он добросовестно изображает зверей, как они есть, стремясь только к тому, чтобы зверь был представлен по возможности точнее, возможно ближе к природе. Русские ученые—Мензбир, Огнев, Богоявленский и др.—высоко ценили это качество Ватагина. Очень характерно то обстоятельство, что новое издание сочинений Брема, в части, посвященной русским зверям, немецкий издатель поручил Ватагину. Очевидно, и в Германии Ватагина оценили как широко образованного, чуткого изобразителя зверей, идущего рука об руку с ученым в разрешении поставленной научной задачи.

В. Ватагин.

Рисунок.

Из научно-иллюстрационных работ Ватагина отметим главнейшие: 1) Зоогеографический атлас, под ред. Мензбира, 2) Стенные таблицы по зоологии в изд. Сытина, 3) Таблицы по физической географии, в изд. Кушнерева, 4) Стенные таблицы по зоогеографии в изд. Кнебеля, 5) Иллюстрации к учебнику географии Крубера и Чефранова, 6) Таблицы по зоологии в изд. Госиздата и 7) Иллюстрации к ряду брошюр по зоологии в издании Кнебеля.

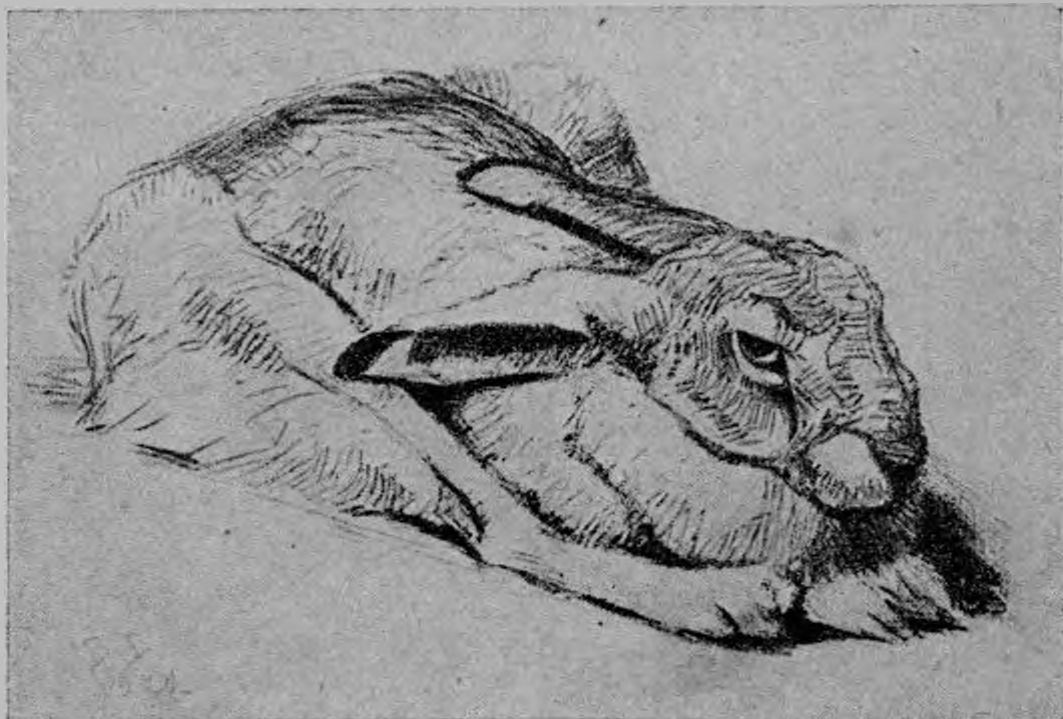

В. Ватагин.

Голова тигрицы (рисунок).

Крупнейшим достижением Ватагина в области научного иллюстрирования являются также живописные и скульптурные работы в Дарвиновском Музее (при 2-м Московском университете). Вот эти иллюстрации и созданы, почти исключительно, Ватагиным

и вряд ли могли бы быть созданы кем-либо другим. Для составления таких иллюстраций художник должен обладать не только даром художественного таланта, но и быть научно-образованным специалистом в области естествознания. Каждая научная теория поддается иллюстрированию лишь тогда, когда художник на-

В. Ватагин.

Заяц (автолитография).

столько тонко чувствует ее, что может воплотить ее в конкретных образах. Ватагин, несомненно, обладает даром научного обобщения. Та или иная научная теория воспринимается им конкретно и притом вполне объективно. Пребывание на естественном факультете Московского университета способствовало выработке в Ватагине научного понимания животных форм. Этим и объясняется, главным образом, то обстоятельство, что им блестяще выполнен ряд палеонтологических реконструкций.

Начиная с 1909 года, Ватагиным исполнено в Дарвиновском Музее более 200 акварелей, масляных картин и рисунков, а также несколько десятков скульптур. Таблицы по палеонтологии, ряд панно по зоогеографии, картины, рисующие жизнь первобытного человека, изображение зве-

В. Ватагин.

Верблюд (рисунок).

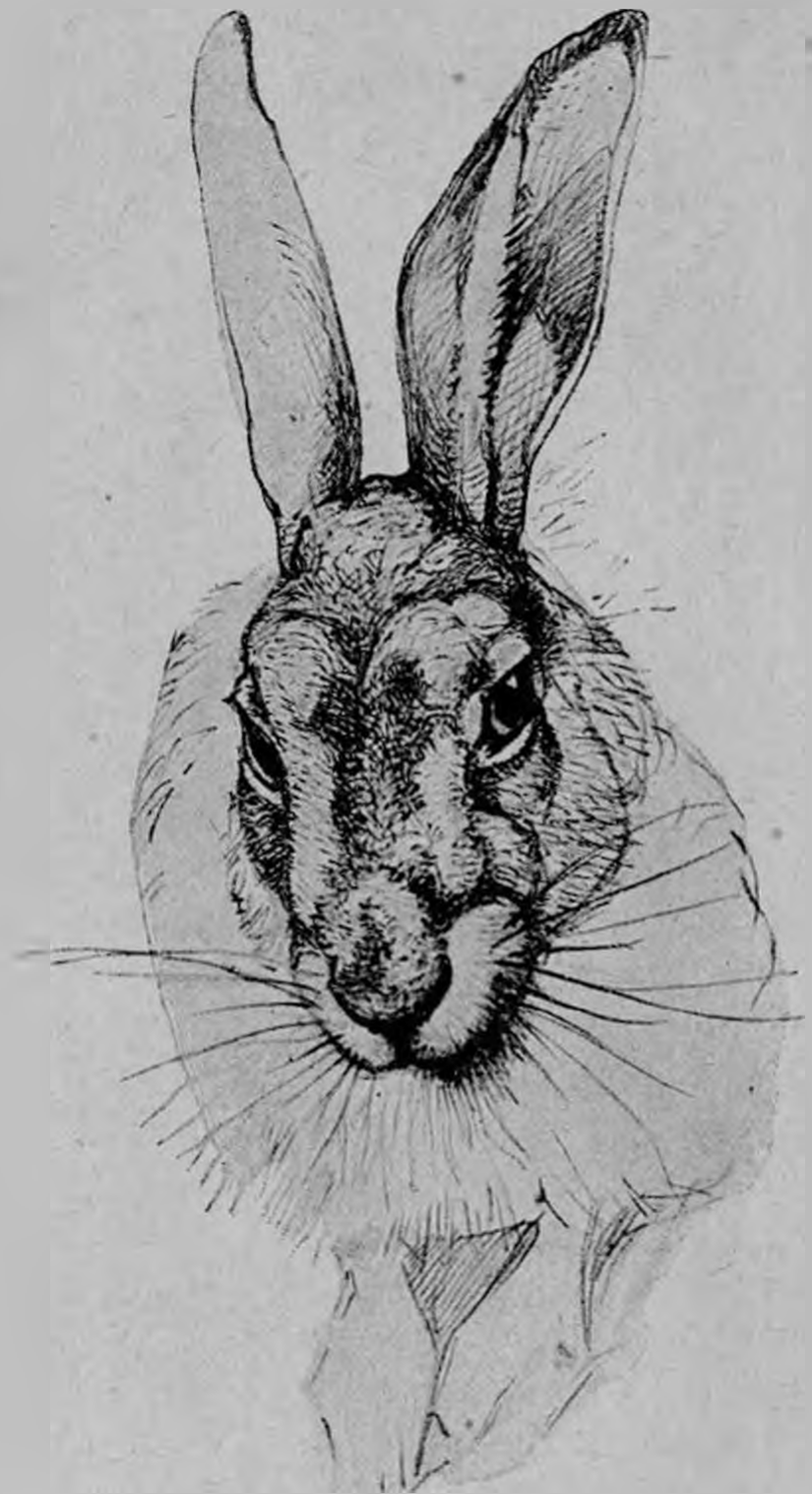
рей, птиц и обезьян в различные моменты их жизни и в моменты различных настроений — вот темы этих картин-иллюстраций. Одних картин, посвященных изображению настроений поугая, дано до 40. И во всех этих картинах Ватагин проявил не только наблюдательность, но и величайшее терпение при изучении этих настроений.

Другой подход — подход чисто художественный — находим мы в иллюстрациях Ватагина к литературным произведениям. Он иллюстрирует только те произведения, в которых главным героем является зверь. Ни мертвая природа, ни человек его не интересуют. В произведениях этого рода пейзаж почти отсутствует, а человек всегда находится на втором плане.

Ватагиным иллюстрировано огромное количество литературных произведений, особенно за последние 5 лет. Лучшими иллюстрациями являются его рисунки к «Джунглям» Киплинга. Он сделал к этому произведению до 200 рисунков и массу эскизов и набросков. Поездка в Индию помогла Ватагину дать не только художественное, но и правдивое изображение сцен и отдельных зверей.

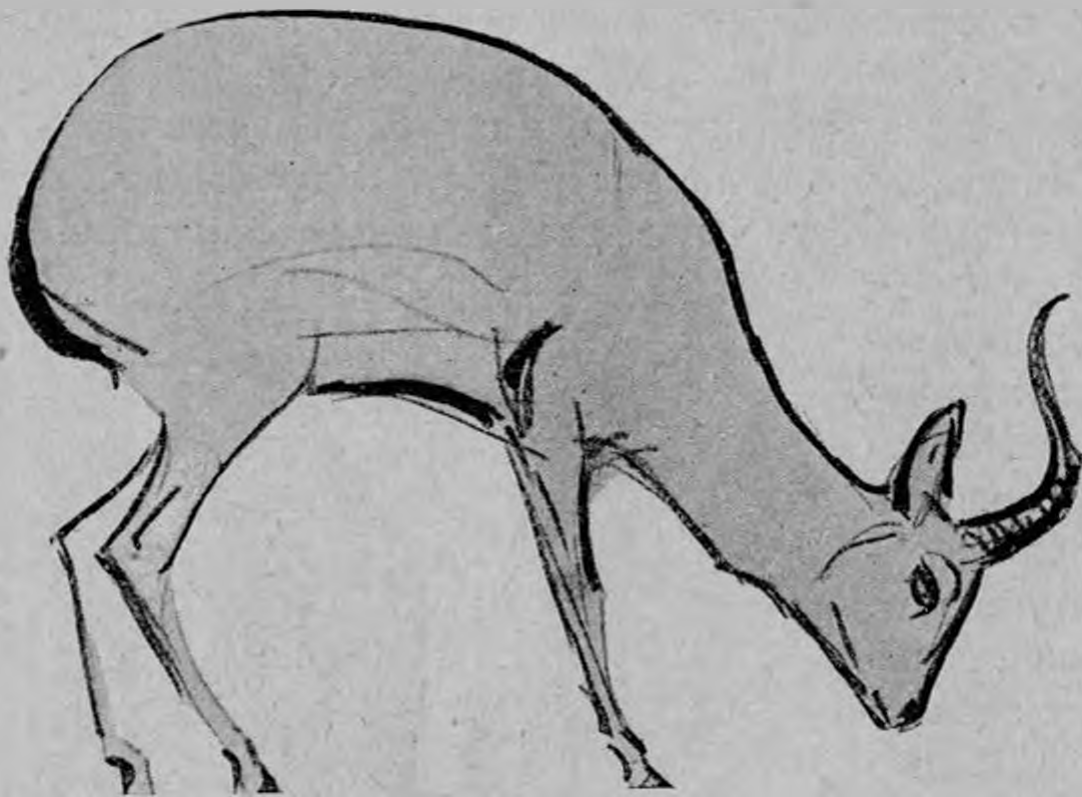
Иллюстрации к «Джунглям» исполнены в разной манере. Часть из них является лишь набросками, другие разработаны с большой тщательностью. Интересно отметить, что лишь в 3—4 иллюстрированных Ватагиным сценах действие происходит на фоне пейзажа. Джунгли — эти дикие субтропические, необычайно богатые растительностью леса — совсем отсутствуют. Все сцены, группы и отдельные фигуры изображены на фоне... воздуха. Часто под ногами зверей нет земли, или она намечена лишь тремя-четырьмя былинками, следами ног или падающей от животных тенью. Ватагин

стремится выразить даже очень сложные сцены, изображающие высоко драматические положения, самыми простыми средствами. Вот, например, сцена, изображающая момент, когда тигр Шир-Хан пытается проникнуть в логовище волков, чтобы похитить Маугли. Пещера, в которой находилось логовище, совсем не изображена. Нарисовано лишь отверстие в эту пещеру с просунутой головой тигра, и хотя волки с волчатами и голым мальчиком, находящиеся внутри пещеры, расположены на плоскости без всякой видимой опоры, а между тем ясно

В. Ватагин.

Заяц (рисунок).

В. Ватагин.

Козуля (рисунок).

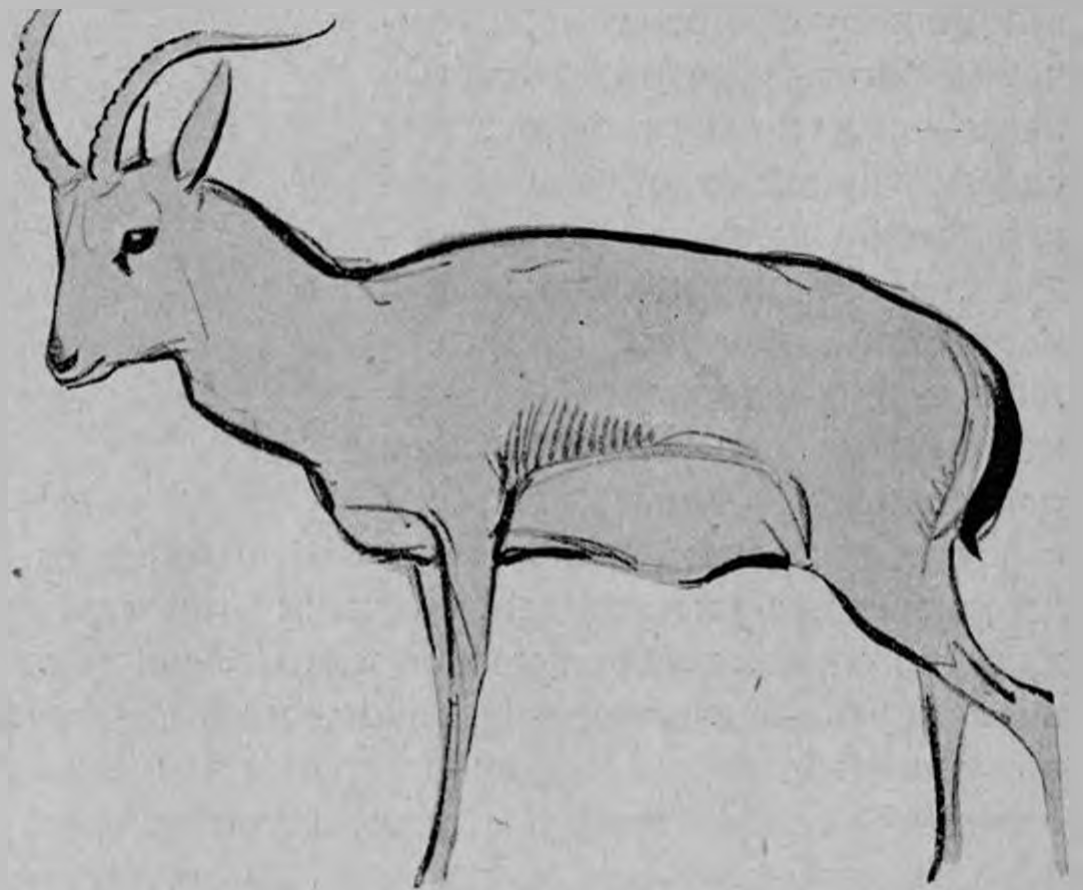
чувствуется, что вся сцена разыгрывается именно в пещере, и волки находятся внутри, а тигр вне ее.

Отсутствие пейзажа придает всем изображениям скульптурность, которая еще более усиливается от излюбленной манеры Ватагина — давать рисунок лишь контурами и темными линиями.

В этой скульптурности и изображении зверей и людей без фона чувствуется японское влияние, хотя и в значительной степени видоизмененное.

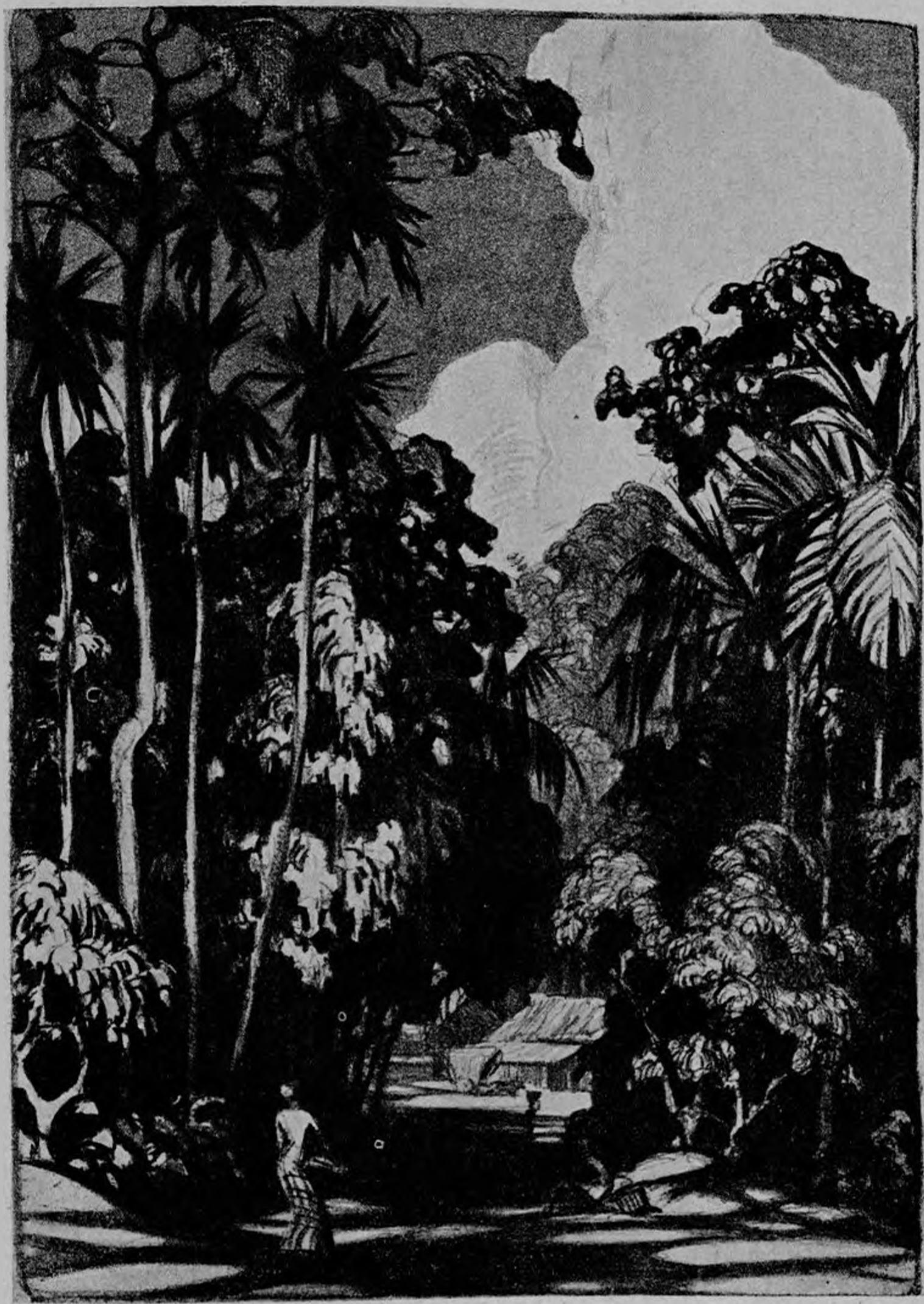
Иллюстрации к «Джунглям» являются завершением задачи, которую поставил себе Ватагин при иллюстрировании других рассказов Киплинга — «Маленький Тумай», «Рикки-Тикки-Тави» и «Белый тюлень». Особенно интересны рисунки к «Маленькому Тумаю», где главную роль играет слон, а слоны особенно хорошо удаются нашему художнику. Несколько слабее иллюстрации к «Рикки-Тикки-Тави», где мальчик изображен в неприятно-слащавом виде.

Весьма выгодное впечатление производят иллюстрации Ватагина к произведениям Киплинга по сравнению с иллюстрациями к тем же произведениям отца автора и художника Дрека. Рисунки этих художников банальны по исполнению, значительно уступают в экспрессии и, чаще всего, иллюстрируют не наиболее

В. Ватагин.

Джебран.

В. Ватагин.

Дорога в лесу (автолитография из альбома «Индия»).

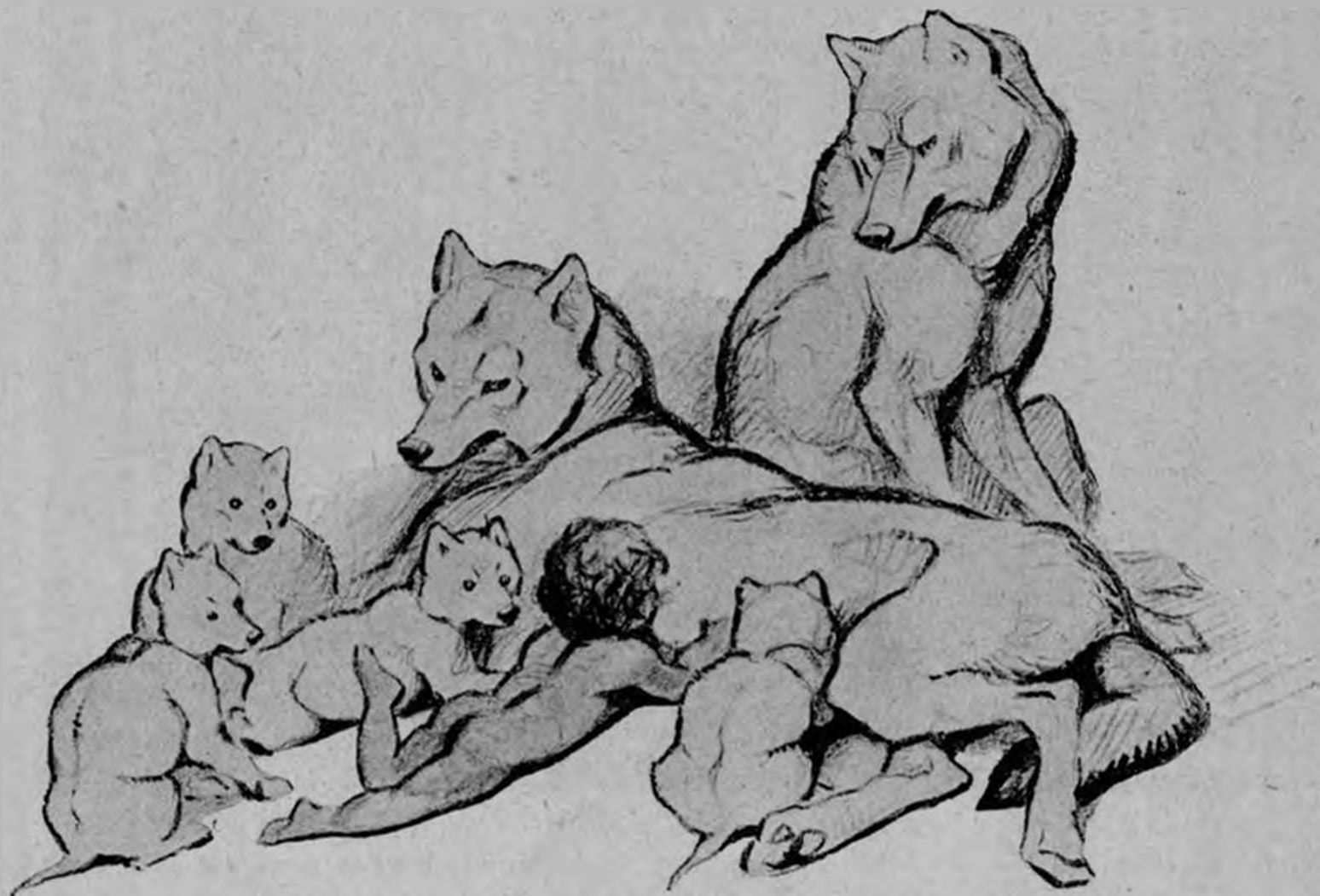
В. Ватагин. Туркестанские типы (набросок).

характерные моменты. Впрочем, и количество иллюстраций значительно меньше.

Кроме произведений Кишлинга, Ватагин иллюстрировал много других литературных произведений, предназначенных, главным образом, для детей.

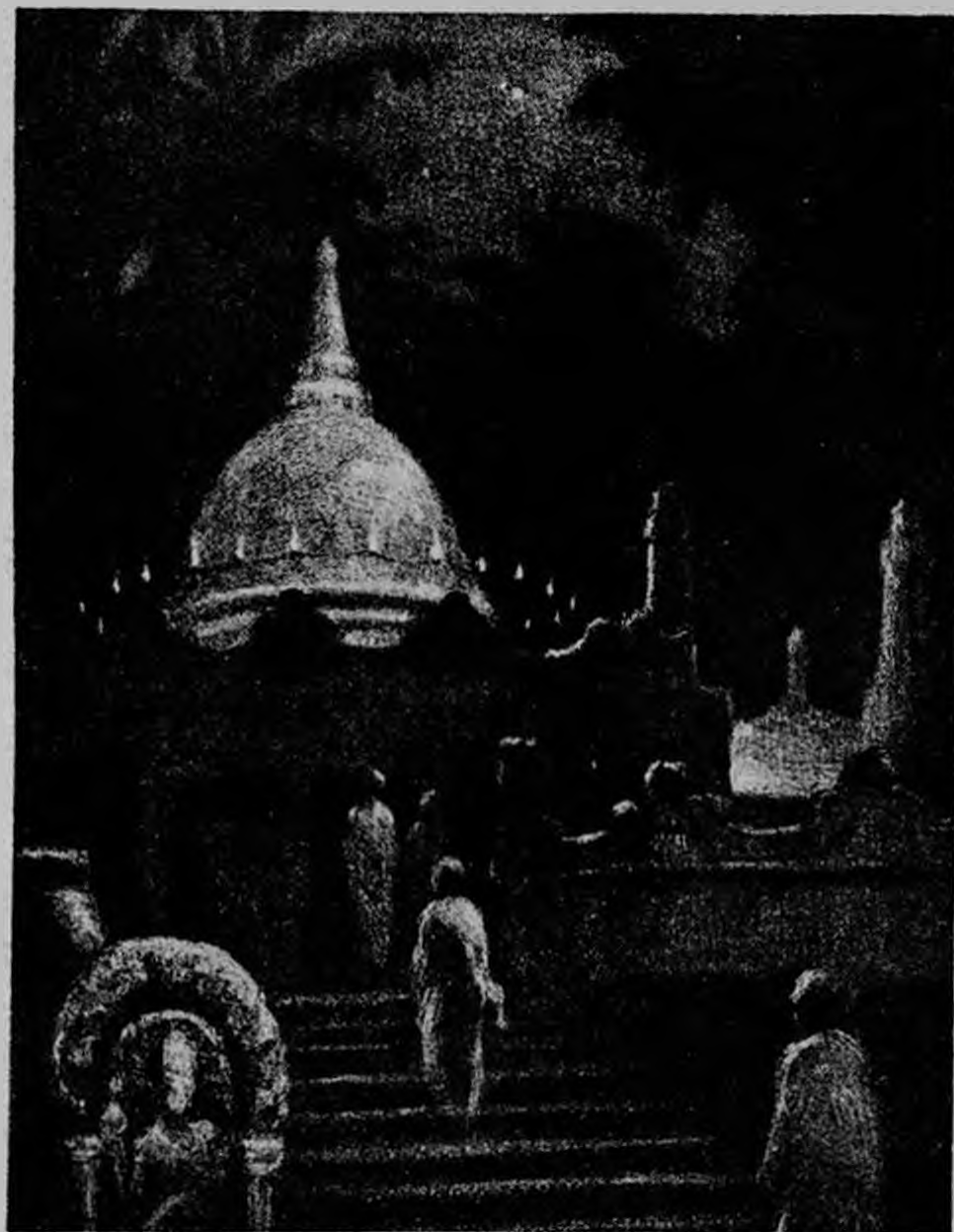
Очень хороши, например, иллюстрации Ватагина к сказкам Мамина-Сибиряка. Особенно интересны рисунки к «Сказке про козла-упрямого». Петух, собака и особенно упрямый козел исполнены чрезвычайно

жизненно. В «Сказке про воронушку черную головушку и желтую птичку канарейку» — ворона хороша, но далеко уступает вороне Серова, в изображении которой вряд ли кто из художников его превзошел.

В. Ватагин.

Иллюстрация к «Маугли» Р. Кишлинга.

В. Ватагин.

Вечерняя молитва (автолитография из альбома «Индия»).

В. Ватагин.

Башня храма (автолитография из альбома «Индия»).

Из иллюстраций, вышедших в нынешнем году, особенно интересны картинки к рассказу В. Инбер «Его животные» (изд. «Никитинские субботники»).

Из других иллюстрированных Ватагиным книг необходимо упомянуть рассказ Покровского «Желтоухий» из жизни ужей и брошюру Штамма «А червяки летают?» — про гусениц, червей и бабочек.

Вся эта масса иллюстраций Ватагина к литературным произведениям — а их не менее 500 — свидетельствует о знании звериного быта, звериных повадок и умения подметить наиболее характерные черты. Ватагин избегает придавать своим зверям человеческие черты,

что так часто делали и делают другие художники (например, Гартман — в «Кузнечике-музыканте» Полонского). Он не навязывает зверям человеческую психологию, а, наоборот, стремится раскрыть человеку

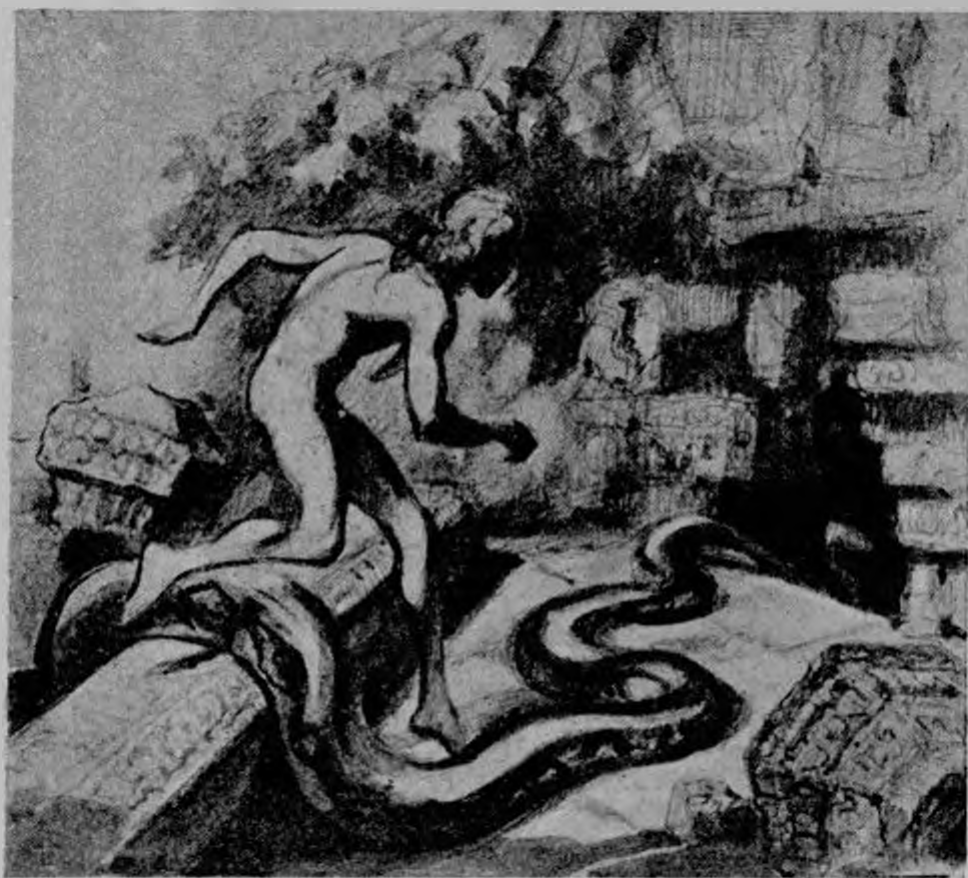
психологию того или другого зверя. Изображая зверей строго реально, Ватагин в литературных иллюстрациях дает, однако, не фотографию, а жизненно-художественные образы, озаренные поэтическим претворением.

Однако, при всех достоинствах, иллюстрации Ватагина часто обладают одним недостатком: они не связаны в композиционном отношении со страницей книги. Оригиналы его иллюстраций гораздо луч-

В. Ватагин.

Обложка.

В. Ватагин.

Иллюстр. к «Маугли» Р. Киплинга.

ше, чем воспроизведения в книге. Она теряет в книге многие хорошие качества, так как Ватагин часто не принимает во внимание репродукционную технику. Особенно много теряют те иллюстрации, которые в оригинале даны карандашом и тушью одновременно.

IV.

Особое место в творчестве Ватагина занимает автолитография, которой он пользуется и для иллюстрации. Этот вид искусства мало культивирован в России, и лишь в самые последние годы целый ряд наших художников своими автолитографиями вновь доказал всю законность существования автолитографии, как самостоятельного вида живописной техники.

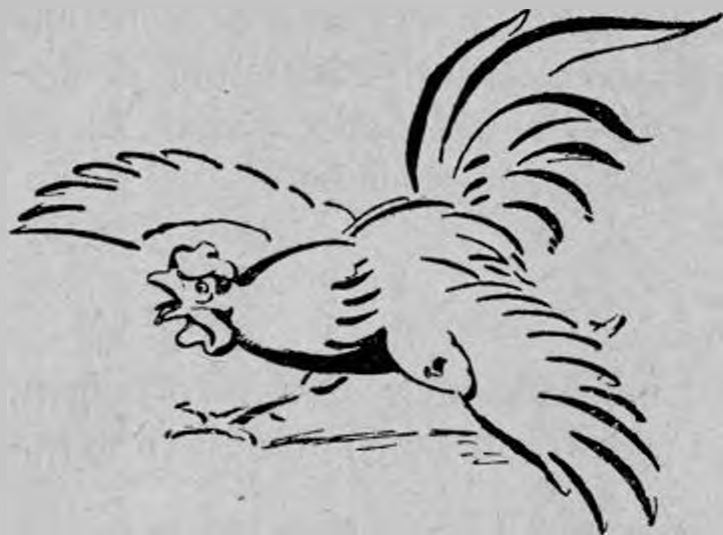
В годы революции ряд лучших художников (Павел Кузнецов, Добужинский, Остроумова-Лебедева, Кустодиев, Юон, Верейский и др.) увлеклись автолитографией и дали ряд действительно великодушных произведений. В эти годы и Ватагин отдал дань общему увлечению русских художников автолитографией. Однако надо отметить тут же, что отно-

В. Ватагин. Аллея пальм (автолитография).

шение к литографии упомянутых художников и Ватагина — различно.

Этим видом живописной техники он интересовался и раньше. Еще в 1910 году он изучает литографию в Берлине у Каиштейна, но пользуется ею редко вследствие невозможности использовать свои знания в России. Лишь в 1919 году, пользуясь своим пребыванием в качестве преподавателя в 1-х государственных мастерских, Ватагин возвращается к литографии, сам рисует на камне и сам печатает 24 индийских эскиза. В 1921 году Ватагин начинает преподавать литографию на печатном факультете высших художественно-технических мастерских, а в 1922 году, по заказу Госиздата, он рисует на камне в б. литографии Сытина 14 лито-

графий «Индия» и 20 литографированных рисунков зверей («Рисунки в автолитографиях»). В том же году он дает литографированные рисунки-иллюстрации к рассказу Томсона-Сэттона «Кутенейский баран» (изд. «Синяя птица»). Кроме этих изданных в портфеле художника имеется еще несколько неизданных автолитографий.

Появление всех этих работ является результатом увлечения Ватагина литографией не как средством репродукции, а как совершенно самостоятельным видом графических искусств, позволяющим художнику дать свои произведения в такой манере, которая никаким другим способом не могла бы быть передана именно так, как этого хотел автор. В отличие от других художников, которые чаще всего для своих работ пользуются автографской бумагой, Ватагин рисует на камне, применяя специфические технические, мало известные приемы — и прежде всего асфальт в комбинации с кистью и рисунок в соединении с выскребанием.

Автолитографии Ватагина принадлежат, несомненно, к числу его лучших работ. Замечательно, что та особенность, которой отличается большинство его рисунков и картин — скульптурность — в автолитографии не производит неприятного впечатления. Альбом «Индия» является отголоском поездки Ватагина в Индию, — поездки, которая чуть не стоила ему жизни. Виденное и пережитое в Индии претворилось в этих автолитографиях, вследствие тяжелой, полной кошмаров болезни —

в картины мрачные, полные таинственности и светобоязни. []

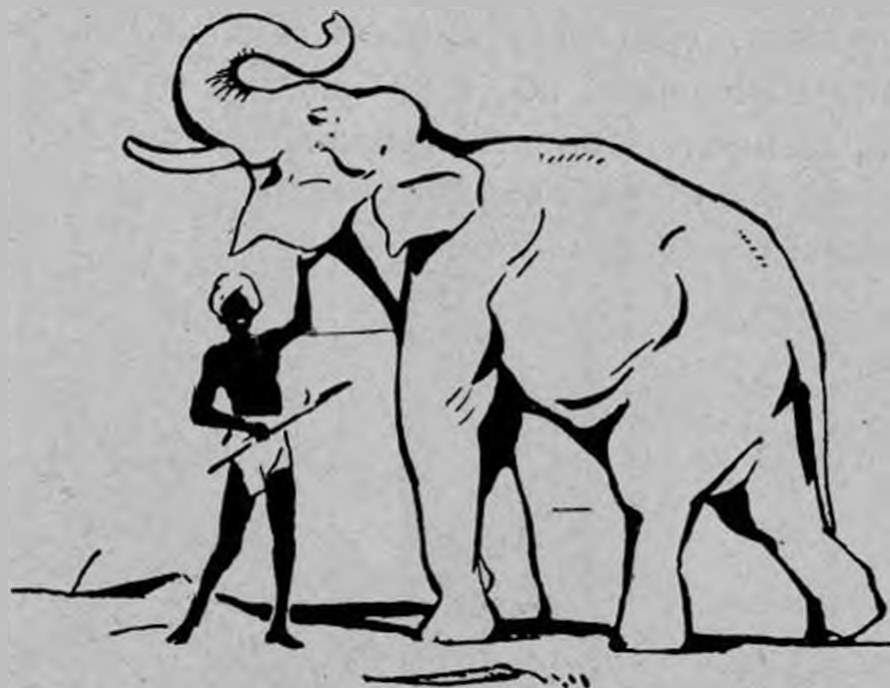
Другая тема разработана нашим художником в альбоме «Рисунки в автолитографиях». Здесь изображены звери в движении, — в моменты смены настроений, в моменты проявления

В. В а т а г и н.

Иллюстрации к «Сказке про козла упрямого» Д. Мамина-Сибиряка.

особенно характерных для них черт. Тут сказались не только изучение и знание зверя, но и талант художника-анималиста, умеющего подметить и художественно передать то, что он в изображаемом звере считает самым характерным и достойным внимания искусства. Ватагин много лет изучал зверей в лучших зоологических садах, во время путешествий на север, в Индию, в Туркестан и на Кавказ. Он любит изображать только диких зверей. Домашних животных он избегает. Даже лошадь, которую так опоэтизировали Клодт, Сверчков, Лансере и Степанов, он не считает достойной живописного изображения. Его внимание привлекают звери свободные, и он подходит к ним как к существам, заслужившим своей непокорностью, своей любовью к свободе, своим стремлением уйти от рабского служения человеку, — быть предметом внимания живописца.

В. Ватагин.

Иллюстрация к «Маленькому Тумаю» Р. Киплинга.

В. Ватагин.

Иллюстрация к книге «Звери дедушки Дурова».

Автомолитографии к «Кутенейскому барану» не все являются иллюстрациями в прямом смысле этого слова. Это очень живые рисунки из жизни животных, упоминаемых в рассказе Томсона. Тут дано несколько набросков из жизни горных овец и хищников, охотящихся за ними. Вкладные иллюстрации (их 10), из которых две цветные, а остальные двухтоновые, исполнены автомолитографией. По своему характеру двухтоновые иллюстрации напоминают рисунки в выше упомянутом альбоме под заглавием «Рисунки в автомолитографиях».

Таковы результаты деятельности Ватагина в области автомолито-

В. Ватагин.

Иллюстрация к «Его животным» В. Инбер.

графин. Приходится высказать сожаление, что он так редко пользуется этим способом, ибо в работах этого рода он проявил большое дарование и умение пользоваться литографией, как средством, дающим возможность создавать оригинальные произведения в манере, которая свойственна только литографской технике.

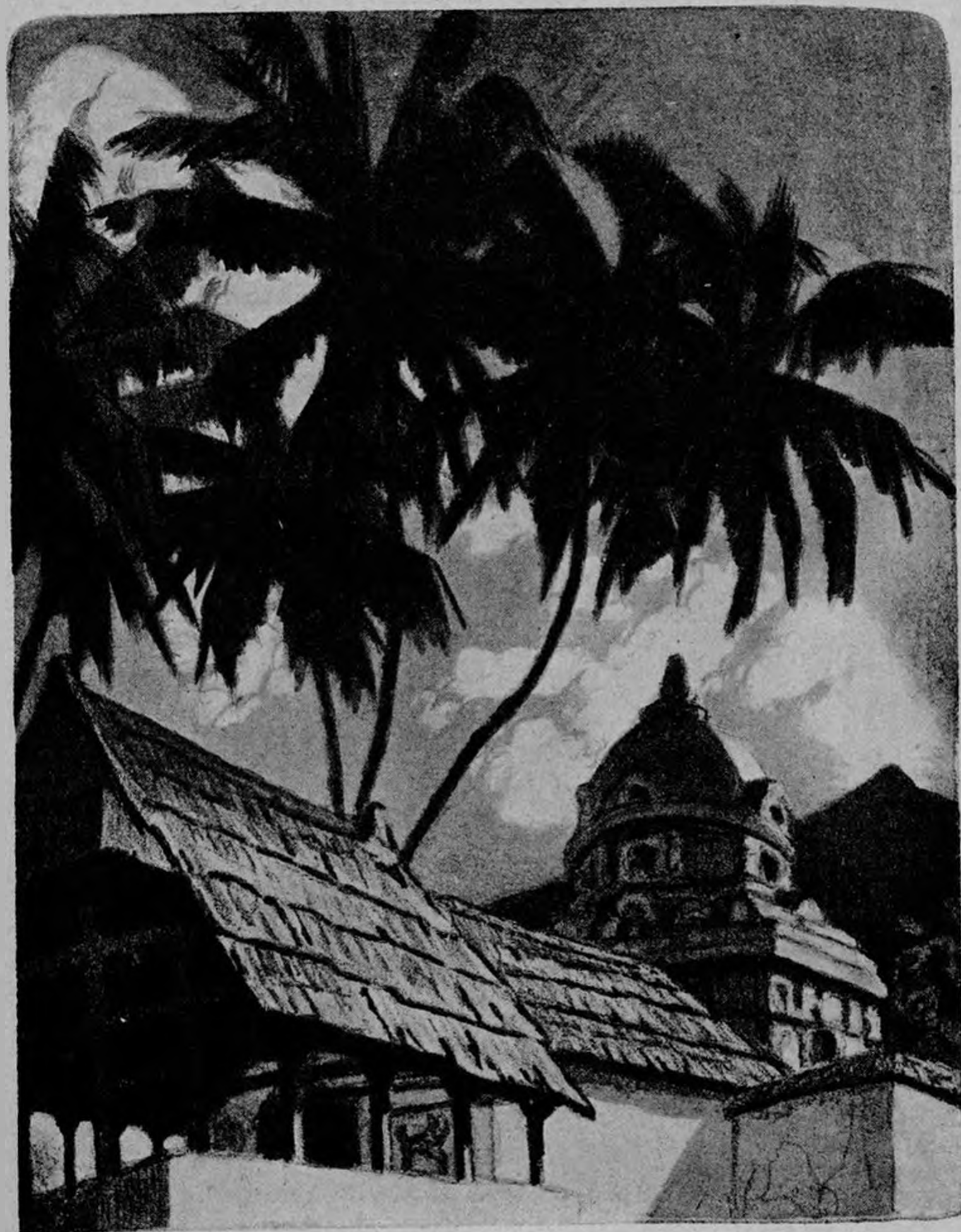

В. Ватагин.

В Коломбо (автолитография
из альбома «Индия»).

Несомненно, что главной причиной столь редкого появления у нас автолитографий является отсутствие маленьких литографий, где художники могли бы заняться этим видом графического искусства.

Давая в настоящей статье очерк деятельности Ватагина лишь в области рисунка и иллюстрации и не касаясь его деятельности, как скульптора, мы сознаем, что наша характеристика этого выдающегося художника недостаточно полна. В другой статье и другом месте мы дадим его характеристику, как скульптора, а сейчас подведем краткие итоги вышесказанному.

В. В а т а г и н.

Храм под пальмами (автолитография из альбома «Индия»).

В лице Ватагина русское искусство получило, наконец, своего художника-анималиста, дарование которого особенно значительно не в области живописи, а в области рисунка и иллюстрации. В этой области он пока не имеет соперников, ибо другой анималист — И. С. Ефимов, — обладая более высокими качествами в других областях искусства, конкурирует с ним лишь в области скульптуры. Самое ценное в Ватагине в рассматриваемой области — это умение схватывать и передавать движение, подмечать в животном его характерные особенности и немногими линиями, чрезвычайно просто, давать реальное изображение животного. Только природный художественный талант и хорошая научная подготовка в соединении с огромным трудолюбием могли дать такие исключительные результаты, какие дала в сравнительно немногие годы деятельность Ватагина.

В. Ватагин.

Дерево (автолитография).