



*Искусствоведение*

**УДК 76.01**

**Л.А. Заикина**

**Заикина Любовь Анатольевна**, студентка 3 курса группы ТИИА-18 факультета дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: [zknlubov@gmail.com](mailto:zknlubov@gmail.com)

Научный руководитель: **Дмитриева Светлана Леонидовна**, кандидат искусствоведения, доцент кафедры академического рисунка и живописи факультета дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: [sveta.italy@mail.ru](mailto:sveta.italy@mail.ru)

### **СЕРИЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ МАКСФИЛДА ПЭРРИША «ВАЛЕТ ЧЕРВЕЙ»**

В статье изучается графическое оформление книги «Валет Червей», выполненное Максфилдом Пэрришем, рассматриваются сюжетные иллюстрации и композиции, служащие для оживления повествования, выявляются стилистические особенности данных работ.

**Ключевые слова:** творчество Максфилда Пэрриша, Луиза Сондерс «Валет Червей», графика XX века, американская иллюстрация, графика.

**L.A. Zaikina**

**Zaikina Lyubov Anatolyevna**, 3rd year student of TII-18 group of faculty of design, fine arts and humanities of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: zknlubov@gmail.com

Research supervisor: **Dmitrieva Svetlana Leonidovna**, candidate of art history, associate professor of department of academic drawing and painting faculty of design, fine arts and humanities of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: sveta.italy@mail.ru

## **MAXFIELD PARRISH SERIES OF ILLUSTRATIONS**

### **« THE KNAVE OF HEARTS »**

The article examines the graphic design of the book "The Knave of Hearts", made by Maxfield Parrish, examines the plot illustrations and compositions that serve to enliven the narrative, reveals the stylistic features of these works.

**Key words:** creativity of Maxfield Parrish, Louise Saunders «Knave of Hearts», graphics of the XX century, American illustration, graphics.

Расцвет американской иллюстрации связывают с именами множества интересных мастеров, одним из которых заслуженно называют Максфилда Пэрриша (1870–1966). Этот художник в своих работах изображал волшебные миры, герои и атмосфера которых не могли оставить равнодушным ни одного зрителя, здесь были фантастические девы и рыцари, эльфы, гномы и многие другие знакомые всем с самого детства сказочные персонажи.

Знаменитый иллюстратор родился в семье художника, получил достойное образование в Академии изящных искусств Пенсильвании. Максфилд Пэрриш был увлечен изображением пейзажей, значительное место среди его работ занимают «женщины на камнях», но большую часть художественного наследия составляют иллюстрации для книг и журналов.

Со временем художник выработал свою уникальную узнаваемую технику, которая наполняла его работы мягким золотистым светом. Яркие, необычные произведения очень полюбились публике, что принесло мастеру популярность и коммерческий успех.

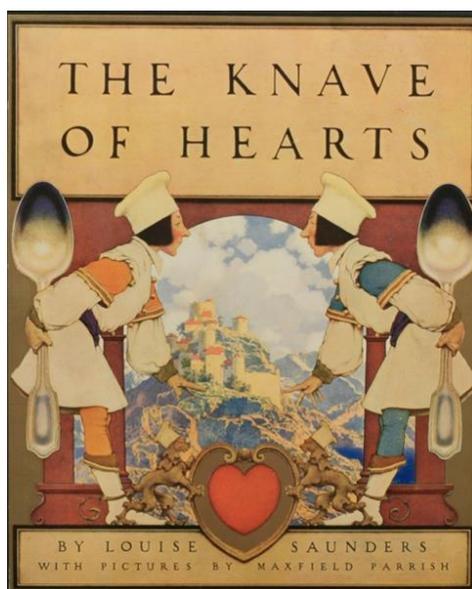
Творчество этого мастера освещалось зарубежными исследователями, среди которых следует выделить труды Гилберт А.М. [1]; Катлер Д.Г., Катлера Л. С.[2]; Людвига К. [3]; Янт С. [4]. Но в отечественном искусствознании нет работ, посвященных художественному наследию Пэрриша. Данная статья является первым опытом осмысления, что повышает ее актуальность. Автор исследования ставит целью своей работы выявление стилистических особенностей почерка художника в серии «Валет Червей» (1925).

Эффекта «свечения» мастер добивался благодаря последовательному нанесению и межеванию лаком ярких слоев краски. В качестве основы художник обычно наносил синий подмалевок, далее добивался нужного оттенка добавлением желтого, сиреневого, черного и белого цветов. Сам Пэрриш писал, что благодаря этому методу «вы получите то, что вам нужно, у вас будет богатство и сияние одного цвета, сияющего сквозь другой, но не путем их смешивания» [3, с. 47] (перевод автора).

В поздний период творчества Максфилд Пэрриш выполняет серию иллюстраций для детской книги Луизы Сондерс «Червовый Валет». Сюжет таков: история разворачивается вокруг Леди Виолетты, которая, как говорит автор, делает чудесные пироги. Молва доходит до Червового Короля, он, захотев отведать лучшее в королевстве лакомство, посылает за Виолеттой Червового Валета, чтобы та продемонстрировала свой талант. Во дворце устраивают пышное представление, главным украшением которого должны стать именитые пироги. Но в это время на кухне гостья признается Валету, что она совсем не умеет готовить, и угощение будет просто ужасным. Желая защитить девушку от разгневанного обманом и испорченным пиром царя, герой решает сказать, что это он съел все пироги и понести за это наказание.

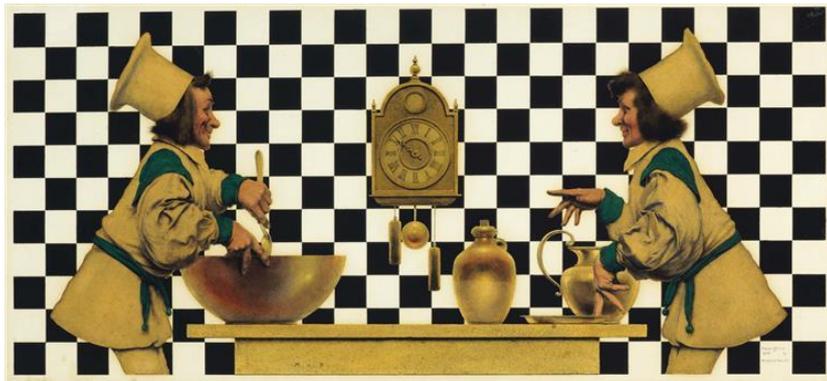
История заканчивается хорошо, как и положено сказке: Валет избегает кары, а Виолетта спокойно отправляется домой [5].

Именно для этой незатейливой истории художником создано двенадцать красочных изображений, оживляющих историю. Открывает серию рисунок с двумя юными поварами, стоящими друг напротив друга (рис. 1).



*Рисунок 1. Обложка книг Л. Сондерс «Валет Червей».*

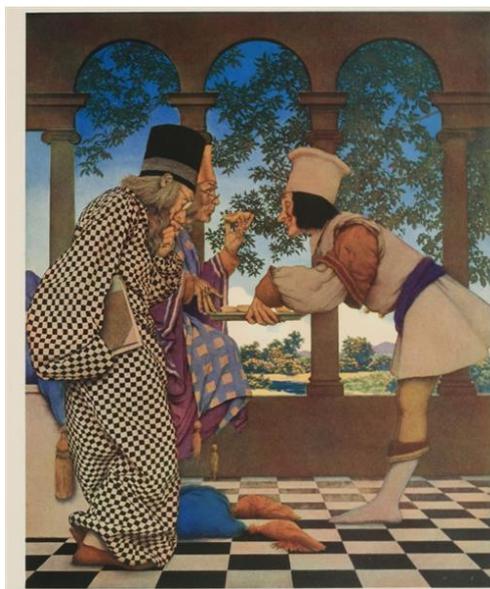
Обе фигуры замерли в поклоне, однако полной симметрии и согласия между ними нет. Так, один из них абсолютно спокоен, на его лице едва заметная улыбка, а другой очень удивлен и растерян. Внимание на этом сосредоточивают контрастные одеяния героев. Эмоции повара готовят к не такой простой, на первый взгляд, истории, которая оставит такие же смешанные чувства у читателя. На фоне иллюстратор изображает спокойный романтический пейзаж королевства в нежном розоватом освещении. На авантитуле располагается похожая композиция. Интересной частью оформления становятся иллюстрации с геометрическим фоном. Такой фон – один из излюбленных приемов Пэрриша, также благодаря которому его произведения были легко узнаваемы. Подобный шахматный узор был использован им для нескольких журнальных обложек (рис. 2).



*Рисунок 2. «Повара за столом».*

В данном случае рисунок задает строгий ритм и фокусирует внимание смотрящего на детально проработанных элементах кухонной утвари и увлеченных беседой уже знакомых нам поварах. Схожие небольшие композиции встречаются на протяжении всего повествования всей книги, они не содержат особенного сюжета, а лишь демонстрируют тягу художника к экспериментам с положением фигур в пространстве и различным орнаментам.

Отдельного внимания заслуживают рисунки, сообщающие нам части истории. Иллюстрации, на которых изображен советник Червового Короля, отражают особый подход художника к работе с нарядами героев (рис. 3).

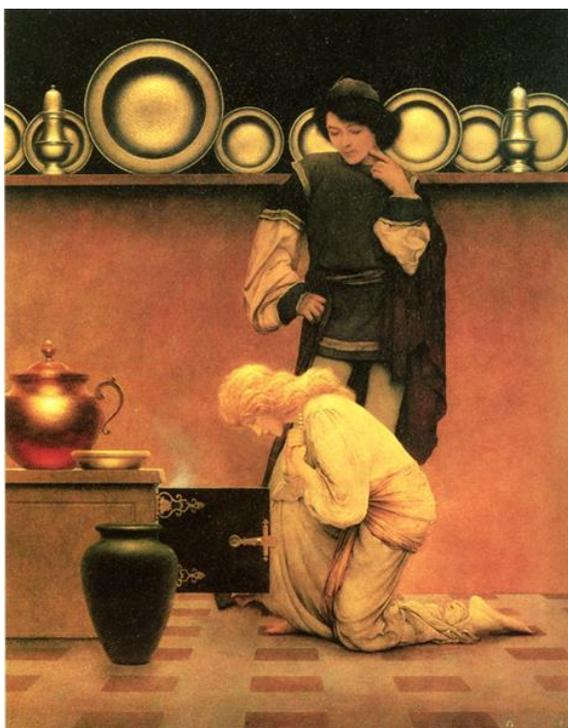


*Рисунок 3. «Советник и Король пробуют пироги».*

Мастер фотографировал моделей в костюмах с задуманным узором, а затем проецировал изображение на свою работу. Это позволяло увидеть искажение рисунка на драпировках одежды предполагаемого персонажа.

Пэрриш использует один и тот же, вероятно, излюбленный им геометрический шахматный рисунок на полу всего дворца, платьях советника и самого Короля. Это прослеживается на многих листах серии. Не сливаясь этим схожим элементам позволяют разномасштабность квадратов и вариации цвета.

Часть иллюстраций выполнены в узнаваемом стиле художника. «Леди Виолетта и Валет осматривают пироги» (рис. 4) залита золотым светом, исходящим из всех уголков рисунка.



*Рисунок 4. «Леди Виолетта и Валет осматривают пироги».*

Это свечение подчеркивает блеск дорогой королевской посуды, оно обращает внимание на шелковистые золотые волосы Виолетты, на ее обеспокоенное, тревожное лицо и боязливо прижатые к груди руки. Освещение делает белое платье героини болезненно желтого и грязно-серого цвета, что также отражает ее внутреннее состояние. Она подобна красавицам на полотнах прерафаэлитов. Девушка, припав к полу, проверяет пироги, на ее

фоне выгодно выделяется фигура Валета. Молодой человек стоит свободно и легко, его занимает состояние Виолетты. Противоположные настроения героев дополняются контрастом черного и белого одеяний, позами персонажей.

Рисунок «Валет Червей наблюдает за отъездом Леди Виолетты» Пэрриш выполняет в привычных для себя тонах. Лучи заходящего солнца плавно ложатся на холмистые окрестности королевства. Изображение природы в этот поздний период творчества все более занимает художника. Эта серия является последней из книжных работ, в дальнейшем мастер работает исключительно с пейзажами. Мягкое розоватое освещение и живописные кучевые облака на сиренево-голубом небе отражают мечтательное сентиментальное настроение Валета. Сидя на массивной холодной оgrade, герой задумчиво смотрит вслед Виолетте. Завершающие пьесу иллюстрации проникнуты духом элегизма.

Наиболее полно стремление художника запечатлеть красоту природы и сосредоточиться именно на ней можно видеть в иллюстрации «Валет на лугу» (рис. 5).



*Рисунок 5. «Валет на лугу».*

Эта работа является также одной из часто репродуцируемых среди других произведений мастера. На рисунке Валет мечтательно сидит на лугу, усыпанном цветами. Юноша напоминает идеального героя куртуазного романа. Он находится в полной гармонии с окружающей его красотой. Художник очень тщательно и детально прорабатывает шелестящие кроны деревьев, их ветвистые изогнутые стволы. За аркой моста виднеются острые, изрезанные водопадом скалы. И все это снова погружено в чарующее спокойствие разливающегося мягкого розово-золотого света.

Проведенный анализ серии М. Пэрриша «Валет Червей» позволяет сделать следующие выводы. Основное внимание художника занимает освещение работ, каждую он наполняет спокойным умиротворяющим светом. Он предпочитает использовать оттенки розового и желтого для своего «свечения». Наряду с этим, иллюстрации изобилуют мастерски исполненными геометрическими узорами, полиритмия подчеркивает выразительность композиции. Не менее тщательно иллюстратор прорабатывает детали интерьеров, высвечивая их. Важной особенностью является изображение идеализированных невинных образов, которые подобны героям полотен прерафаэлитов. Дополнительная мечтательность и легкость в работах появляются с использованием в затейливых архитектурных элементах плавных мелодичных линий. По иллюстрациям видно, что художника все больше увлекает изображение природы, что в последующем скажется на дальнейшем творчестве – художник полностью откажется от выполнения иллюстраций.

### **Список используемой литературы:**

1. *Gilbert A.M.* Maxfield Parrish: Master of the Make-Believe. – Konecky and Konecky, 2007. – 136 p.
2. *Cutler L. S., Cutler J. G.* Maxfield Parrish: A Retrospective. – Pomegranate, 1996. – 164 p.
3. *Ludwig C.* Maxfield Parrish. – Schiffer Publishing, 1997. – 224 p.

4. *Yount S.* Maxfield Parrish: 1870–1966. – Harry N Abrams, 1999. – 160 p.
5. *Saunders L.* The Knave of Hearts. – N.Y.: Cella Editions, 2008. – 33 p.