

УДК 761.071(410)Бьюик Т.
ББК 85.153(4Вел)-8Бьюик Т.
DOI 10.25281/2072-3156-2023-20-5-526-535

И.С. БОЛДЫРЕВА

ТОМАС БЬЮИК — ГРАВЕР, ИЗДАТЕЛЬ, ИННОВАТОР

Ирина Сергеевна Болдырева,

Библиотека по естественным наукам
Российской академии наук,
отдел комплектования информационными ресурсами,
главный библиотекарь-каталогизатор
Знаменка ул., д. 11/11, Москва, 119991, Россия

кандидат педагогических наук
ORCID 0000-0003-1992-1662;
SPIN 5592-2059
E-mail: I-Boldyreva@mail.ru

Реферат. Статья посвящена проблеме пересмотра оценки творчества выдающегося британского гравера и издателя Томаса Бьюика. Традиционно оно рассматривается в русле общей истории развития гравюры, в основном не связанной ни с анималистикой, ни с научными изданиями. В связи с этим произведения Т. Бьюика, обладающие художественной значимостью, относятся к естественно-научным иллюстрациям и включены в научно-популярные издания. Ошибочность оценки его работ связана с распространенным стереотипом, в рамках которого научная иллюстрация считается чем-то низкохудожественным. В задачи настоящего исследования входит рассмотрение генезиса творчества Т. Бьюика с опорой на анализ его основных работ. Особый интерес представляет изучение художе-

ственных особенностей техники торцовой гравюры, которая благодаря Т. Бьюику обрела новую жизнь. Прослежена эволюция творчества гравера, начиная с раннего этапа и заканчивая зрелым периодом, отмечена многогранность таланта Т. Бьюика в качестве не только гравера книжных иллюстраций, но и владельческих книжных знаков. Приведена характеристика техники торцовой гравюры, раскрываются инновационные приемы, благодаря которым Т. Бьюик вывел данный вид книжного иллюстрирования на новый уровень. Опираясь на мемуары Т. Бьюика, автор прослеживает историю создания его основных книг — «Всеобщей истории четвероногих» и «Истории британских птиц». Показано, что несмотря на использование собственных эскизов, дополнительными источниками при составлении Т. Бьюиком «Истории британских птиц» послужили иллюстрации из книг Ж. Бюффона и Г. Уайта. Дается анализ гравюр из этих изданий, которые хранятся в фондах научно-исследовательского отдела редких книг (Музея книги) Российской государственной библиотеки. Рассмотрены структурные особенности очерков «Всеобщей истории четвероногих». Особое внимание уделено стилю виньеток, которые являются неотъемлемой частью творческого кредо Т. Бьюика. Раскрываются такие черты иллюстраций Т. Бьюика, как реалистичность и использование юмористических жанровых сценок и шуток. Автор отмечает, что на позднем этапе творчества

Т. Бьюик редко применяет черную перекрестную штриховку, используя вместо этого сочетание широких полей и тщательно выгравированных белых пятен. Выявлены наиболее существенные черты гравирования Т. Бьюика: принцип «белой линии», штриховка перекрестными и параллельными линиями, создание полутонов с помощью тончайших штрихов и мельчайших точек. Подчеркивается, что несмотря на то что иллюстрации Т. Бьюика публиковались в научно-популярных изданиях, благодаря высокохудожественному исполнению они оказали влияние на развитие научной иллюстрации. Делается вывод о том, что техника торцовой гравюры позволила моделировать объем изображения посредством белого штриха.

Ключевые слова: Т. Бьюик, торцовая гравюра, Великобритания, искусство книги, оформление книги, иллюстрация, анималистика, Российская государственная библиотека.

Для цитирования: Болдырева И.С. Томас Бьюик – гравер, издатель, инноватор // Обсерватория культуры. 2023. Т. 20, № 5. С. 526–535. DOI: 10.25281/2072-3156-2023-20-5-526-535.

Творчество выдающегося британского гравера и издателя Томаса Бьюика (Thomas Bewick, 1753–1828) традиционно рассматривается в русле общей истории развития гравюры, в основном не связанной ни с анималистикой, ни с научными изданиями. В силу этого произведения Т. Бьюика, бесспорно обладающие художественной значимостью, относятся к естественно-научным иллюстрациям и включены в научно-популярные издания. Ошибочность оценки его работ связана с распространенным стереотипом, в рамках которого научная иллюстрация считается чем-то низкохудожественным [1, с. 79–80]. Однако благодаря высокому изобразительному мастерству и большому количеству произведений, Т. Бьюик сыграл значительную роль в истории научной иллюстрации. В его работах великолепно сочетаются искусство и ремесло высокого уровня – совершенная техника торцовой гравюры.

Одним из первых, кто подробно рассмотрел жизнь и творчество Т. Бьюика, стал влиятельный британский арт-дилер и художественный критик Д.К. Томсон (1855–1930). В своей книге [2] он пишет об эпизодах жизни художника и гравера, в которых отчетливо прослеживается становление его профессионального мастерства. Биограф Т. Бьюика В.Н. Масютин дает критический анализ работ гравера [3], в котором он уделяет особое внимание технике и композиционным особенностям. Историк искусства Д. Дональд [4], сравнивая иллюстративную

технику Т. Бьюика с другими художниками в области естествознания, подчеркивает, что гравер совершил существенный прорыв в области масштаба при изображении птиц и окружающего пейзажа. В своей диссертации Е.В. Коровкина [5] анализирует основные работы Т. Бьюика, рассматривая при этом преимущества тоновой гравюры.

В задачи настоящего исследования входит рассмотрение генезиса творчества Т. Бьюика с опорой на анализ его основных работ. Кроме того, особый интерес представляет изучение художественных особенностей техники торцовой гравюры, которая благодаря Т. Бьюику обрела новую жизнь.

РАННИЙ ПЕРИОД

Томас Бьюик родился на семейной ферме Черриберн, в деревне Микли (графство Нортамберленд) [6] близ Ньюкасла 10 или 11 августа 1753 г., хотя его день рождения всегда празднуется 12 августа [7, р. 7]. В раннем возрасте у мальчика проявились способности к рисованию, а в возрасте четырнадцати лет он был отдан на обучение к Р. Бейлби (1743–1817), тогда единственному граверу на меди в Ньюкасле. У Р. Бейлби он учился гравировке по дереву и металлу, в частности, имен и фамильных гербов на ювелирных украшениях и столовых приборах. Серия гравюр к «Трактату об измерении» математика Ч. Хаттона (Ньюкасл, 1770) стала для юного Т. Бьюика работой, которую он впервые выполнил без помощи своего наставника.

Спустя четыре года он получил награду на конкурсе Общества поощрения искусств, мануфактур и торговли за лучшую иллюстрацию. Задача заключалась в том, чтобы найти способ, предусматривавший совершенное изготовление рельефных клише и получение оттиска с одной печатной пластины (дерево и металл могли служить материалом). Жюри выбрало гравюру Т. Бьюика «Охотник и старая гончая» из книги «Избранные басни покойного господина Гэя». Уже здесь – на раннем этапе – художник уверенно и свободно владеет резцом, однако композиция рисунка носит традиционный характер и художественность преимущественно не прослеживается. Т. Бьюику была присуждена награда прежде всего за инновационный способ исполнения гравюры [5, с. 67]. После этого он, по-видимому, целиком посвятил себя торцовой гравюре на дереве.

Резьбу на торце эпизодически практиковали и до Т. Бьюика, но только он довел ее до совершенства и превратил из репродукционной техники в настоящее искусство [8, с. 38–39]. Им использовалась не грушевая древесина, как раньше, а более твердые сорта (пальма, бук, самшит). Ствол дерева раз-

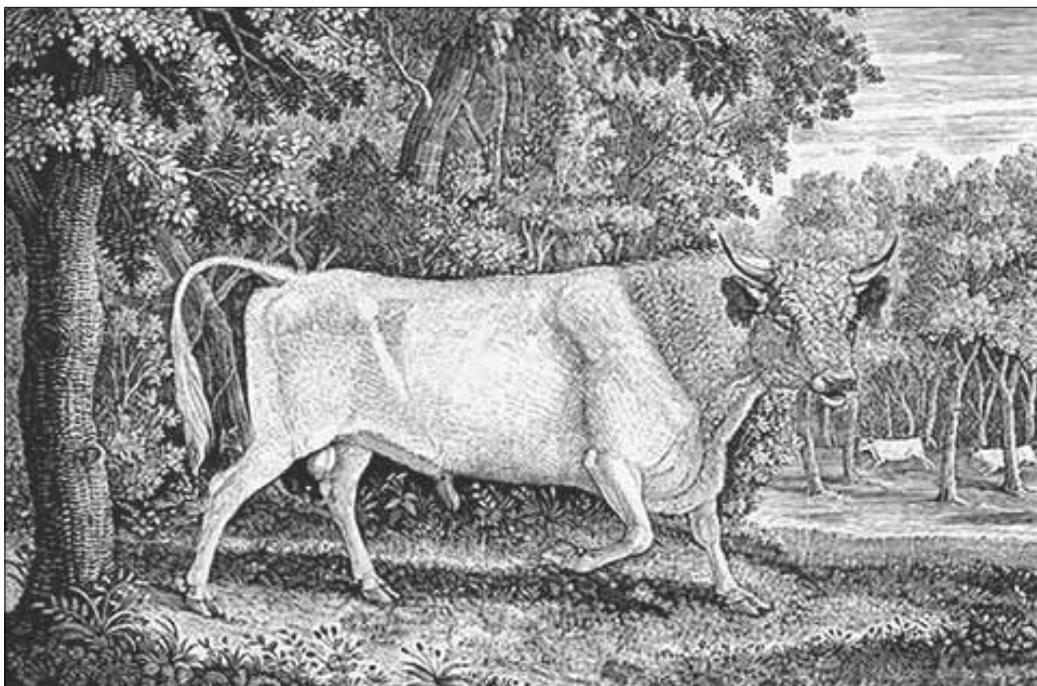

Рис. 1. Т. Бьюик. Дикий бык старой каледонской породы, который находится в парке замка Чиллингем, Нотамберленд. 1789. Торцовая ксилография. 18,6 × 23. Йельский центр британского искусства, Нью-Хейвен (США). Инв. № В1980.2. Источник: URL: <https://collections.britishart.yale.edu/catalog/tms:9256>

резался поперек волокон, и поскольку у этих пород деревьев ствол тонкий, то, чтобы получить доску большого размера, склеивались несколько маленьких, тщательно подгонялись и полировались. Мастер работал на этой доске резцом, добиваясь не только черно-белых контрастов, а плавных переходов от темного к светлому тону. Рисунок при этом получался аккуратный и тонкий, был виден каждый крошечный штрих. За счет мелких штрихов формировался объем, а сетка, состоявшая из белых штрихов, прекрасно передавала изменение яркости и четкости предметов [9, с. 64].

В 1776 г. Т. Бьюик стал партнером Р. Бейлби в мастерской, которая впоследствии превратилась в ведущую в Ньюкасле, с репутацией высококачественной работы. Мастерская выпускала многочисленную эфемерную печатную продукцию, которая включала бланки писем, торговые карточки, книжные экслибрисы. Последние сохранились лучше всего, поэтому в настоящее время насчитывается несколько сот экслибрисов, выгравированных мастерской Р. Бейлби, Т. Бьюика и Р. Бьюика с 1760 по 1849 г. [10, р. 1].

В том же году он в течение восьми месяцев жил в Лондоне, который характеризовал как «лживый и жестокий» город из-за бросающегося в глаза контраста богатства и бедности. Т. Бьюик вернулся в Ньюкасл, как только смог, и с тех пор уже никогда не покидал его, но во время пребывания в столице он получил деловой опыт и знания о новых веяниях в искусстве [11, р. 265].

В 1789 г. он издает гравюру «Чиллингемский бык» (рис. 1), которая по праву считается одним из его шедевров. Ее полное название — «Дикий бык старой каледонской породы, который находится в парке замка Чиллингем». Благодаря данной гравюре, Т. Бьюик показывает потрясающие художественные возможности новой тоновой ксилографии, обнаруживая прекрасное умение рисовать, глубокое понимание композиции как в смысле размещения рисунка, так и распределения пятен. Дальний план, на котором гравер старался дать впечатление воздушной перспективы, исполнен технически слабее остальных участков гравюры: в нем есть какая-то нечеткость, подчеркиваемая трактовкой деревьев ближнего плана и всей фигуры быка. Превзойденный позднейшими более совершенными гравюрами, этот лист, однако, является своего рода обобщением достижений мастера как в трактовке его различных частей (зелени, листья, коры, почвы, шерсти и т. д.), так и в распределении, а также в сопоставлении пятен. Здесь Т. Бьюик соединяет черные пятна со светлыми местами посредством выгравирования белого рисунка, делая их почти незаметными, кажущимися лишь сгущенной тенью [3, с. 59].

В ходе работы над данной гравюрой после получения нескольких оттисков доска разломилась на части, поскольку гравер не вполне овладел мастерством изготовления составных досок. В 1817 г. он возобновил эту работу, склеил фрагменты доски и напечатал новый тираж, но гравюра вышла без де-

коративной рамки. Мастер выгравировал свое имя, место изготовления гравюры и оригинальную дату внизу слева: Т. Bewick Newcastle, 1789 [5, с. 69].

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРОНОГИХ

Славу Т. Бьюику принесла книга «Всеобщая история четвероногих» (*A General History of Quadrupeds*), к изготовлению гравюр для которой он приступил в 1785 г., а уже через пять лет в Ньюкасле вышло ее первое издание. Источником вдохновения для Т. Бьюика послужила значительная неудовлетворенность грубо иллюстрированными книгами по естествознанию, которые он помнил из детства. К задаче составления и издания «Всеобщей истории четвероногих» Т. Бьюик подошел со всей основательностью и, не имея представления о книгоиздании, он вместе с Р. Бейлби проконсультировался по этому поводу с известным печатником Соломоном Ходжсоном, позже ставшим редактором газеты «Хроника Ньюкасла». С. Ходжсон досконально ознакомился с планом, настойчиво убеждая компаньонов не ограничиваться скромными представлениями об издании школьного учебника, настояв также на том, чтобы книга приобрела более respectable форму [2, р. 110]. Было решено, что Т. Бьюик изготовит гравюры для книги, а Р. Бейлби составит текст к гравюрам.

В своих мемуарах Т. Бьюик вспоминал о том, что Р. Бейлби, «будучи книгочеем, предложил дома по вечерам составлять описания, но, не зная многого о естествознании, мы раздобыли книги на эту тему, чтобы дать ему возможность составить лучшее представление об этих вопросах»; <...> мне оставалось делать немного, кроме как снабжать его во многих беседах и письменных заметках тем, что я знал о животных, и вычеркивать из его рукописи то, что не соответствовало истине»¹ [цит. по: 6]. Над гравюрами Т. Бьюик работал по вечерам, когда у него заканчивался рабочий день. Наиболее успешными анималистическими сюжетами были те, с которыми он был лучше всего знаком и мог рисовать с натуры. Некоторых экзотических животных Т. Бьюик мог увидеть на «выставках диких зверей» (передвижных зверинцев) Г. Пидкока и С. Полито, которые, в свою очередь, заказывали ему гравирование больших репродукций для своих плакатов и рекламных проспектов.

Книга пользовалась популярностью и выдержала восемь изданий, став английским аналогом «Жизни животных» немецкого ученого А. Брема. Первое издание, напечатанное в 1790 г. для С. Ходжсона, Р. Бейлби и Т. Бьюика тиражом

¹ Здесь и далее перевод цитируемого фрагмента с английского языка выполнен автором статьи.

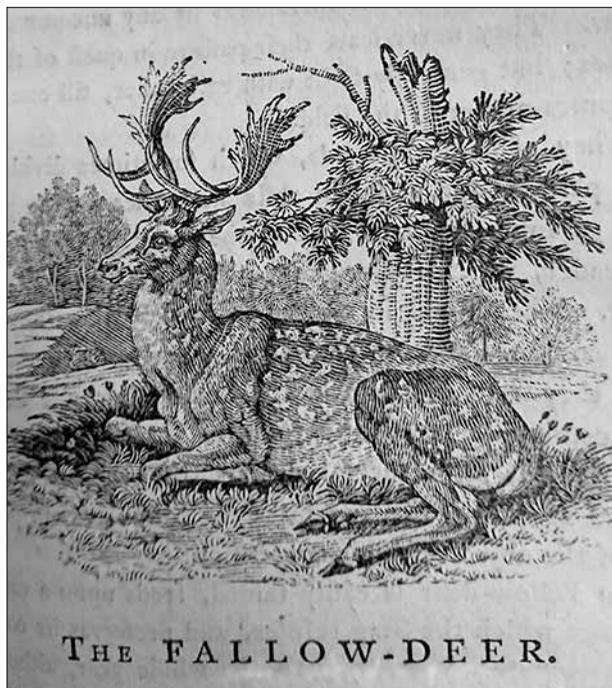

Рис. 2. Т. Бьюик. Европейская лань. Торцоваяксилография. Всеобщая история четвероногих, 1791 [13, р. 129].

1600 экземпляров, было распродано в том же году. Второе издание вышло в 1791 г. тиражом 1800 экземпляров, а последнее — в 1824 г. [12, р. 29].

В научно-исследовательском отделе редких книг Российской государственной библиотеки (Музей книги РГБ) хранятся два экземпляра второго издания «Всеобщей истории четвероногих» [13]. Книга включает 200 гравюр животных размером 41 × 70 мм и 104 виньетки в конце каждого очерка.

В иллюстрациях, отличающихся реалистичностью, Т. Бьюик изображает животных, помещая их в привычную среду обитания. Кроме того, он показывает четвероногих, которые живут рядом с людьми, и представляет юмористические сценки из их жизни. Животные на гравюрах чрезвычайно естественны — складывается впечатление, что художник верен природе вплоть до мельчайших деталей. С особым мастерством Т. Бьюик изобразил животных на фоне лесного пейзажа. Этот ландшафт, использованный с отличным творческим умением и знанием растительного мира, является отличительной чертой рассматриваемых гравюр. Торцовая гравюра и здесь оказалась незаменимой: посредством этой техники возможно выполнить мельчайшую штриховку, которая применяется мастером для передачи травы и листвы. Кроме того, благодаря тональной штриховке перекрестными и параллельными линиями, а также вкраплению пятен, Т. Бьюику удается передать сложные нюансы окраса животных, рисунок на их шкурах (рис. 2) или на оперении птиц.

Рис. 3. Т. Бьюик. Концовка. Торцовая ксилография. Всеобщая история четвероногих, 1791 [13, р. 211].

Небольшие виньетки являются несложными жанровыми сценками, часто представляющими собой растительную орнаментуку. Нередко они носят лишь декоративный характер: легкое цветное пятно, помещенное в конце текстовой полосы. Однако лишь некоторые концовки действительно принадлежат Т. Бьюику, некоторые же состоят из элементов рококо, заимствованных им из иностранных книг. Так, на странице 192 помещено изображение колчана со стрелами, лука и венка, которое является полностью французским. Напротив, изображение кошки, собаки и рыбака на странице 211 — квинтэссенция шутиливой оригинальной концовки самого Т. Бьюика (рис. 3).

Справочный аппарат издания представлен указателем животных, включающий 394 очерка. Структурная организация каждого очерка отличается единообразием. Сначала приводятся особенности внешнего вида животного, нередко сопровождаемые сравнением с родственным подвидом. Кроме того, очерк может содержать описание повадок животного, наконец, читатель знакомится с ареалом обитания подвида. Важно отметить, что авторы «Всеобщей истории четвероногих» цитируют европейских натуралистов, подчеркивая тем самым их вклад в науку.

ИСТОРИЯ БРИТАНСКИХ ПТИЦ

В то время как «Всеобщая история четвероногих» успешно продавалась, Т. Бьюик обратился к идее создания «Истории британских птиц» (*A History of British Birds*). Работы натуралиста Т. Пеннанта давали много фактической информации, поэтому Т. Бьюик уделил им больше всего внимания [14, р. 133–134, 138]. После выхо-

да в свет «Всеобщей истории четвероногих» его известность настолько возросла, что, когда публика узнала о его новом проекте, он без труда получил достаточно материала для иллюстрирования. Друзья писали, предлагая всевозможную помощь с описаниями птиц, многие присылали ему редкие экземпляры только что подстреленных особей. В своих мемуарах Т. Бьюик пишет, что в начале работы над «Историей британских птиц» он принял решение ничего не копировать из работ других людей, а придерживаться природы настолько близко, насколько это возможно.

С этой целью господин У. Констебл, тогдашний владелец музея в Уиклиффе (Йоркшир) пригласил Т. Бьюика посетить обширный музей, собранный его покойным сводным братом М. Танстеллом², чтобы сделать рисунки птиц. Как только мастер вернулся в Ньюкасл, он сразу же начал гравировать по рисункам птиц, сделанным в Уиклиффе, однако занимался этим недолго, пока не обнаружил, что между сохранившимися чучелами и «образцами» из природы есть очень большая разница [15, р. 116]. Это было связано с тем, что первоначально не уделялось внимания ни фиксации чучел в правильном положении, ни тому, чтобы расположить различные фрагменты перьев так, чтобы они правильно леглись друг на друга.

Кроме того, значительную трудность для Т. Бьюика представляло распознавание окраски взъерошенного оперения. Занимаясь этим, художник прикладывал величайшие усилия, но никогда не чувствовал себя удовлетворенным результатом. По этой причине он был вынужден ждать только что подстреленных или принесенных живыми птиц, а в перерывах заниматься разработкой и гравировкой концовок или виньеток. Таким образом, единственная польза, которую Т. Бьюик получил от пребывания в Уиклиффе, заключалась в углубленном изучении окраски перьев различных птиц, а также голов и когтей, рисунки которых окажутся впоследствии полезны.

Из-за необходимости ждать образцов, с которых он мог бы сделать рисунки, соответствующие естественным очертаниям птицы, при подготовке издания возникали задержки, и в течение нескольких лет публике ничего не сообщалось. Что

² Мармадук Танстелл (Marmaduke Tunstall, 1743–1790) — британский орнитолог и коллекционер, автор «Британской орнитологии» (1771), член Общества антикваров Лондона (с 1764 г.) и Лондонского королевского общества (с 1171 г.).

касается времени, которое требовалось Т. Бьюику для выполнения отдельных блоков гравюр, то иногда он мог закончить один блок за день, а иногда за несколько часов, когда листы было мало (или когда ее вообще не было). Но поскольку художник редко работал целый день, то даже ему самому было трудно точно сказать, сколько времени заняла бы гравюра, если бы он продолжал трудиться не отвлекаясь [16].

Как правило, акварели, изображавшие птиц, были соразмерны гравюре; пером выполнялась штриховка, которая затем тщательно раскрашивалась акварелью. Здесь хорошо прослеживается иллюстративная традиция XVIII в. (М. Кейтсби, Д. Эдвардса), наносивших краску поверх штрихового черно-белого оттиска с металлической доски [1, с. 79–80]. Хотя Т. Бьюик основывал свои иллюстрации преимущественно на собственных эскизах, сделанных с натуры, однако избежать обращения к книгам, содержащим работы других мастеров, ему не удалось. Так, рисунки из изданий Ж. Л. Л. Бюффона дали ему много информации о тех видах птиц, с которыми он не был полностью знаком, книга «Естественная история и древности Селборна» Г. Уайта, по словам Т. Бьюика, была чрезвычайно интересной [2, р. 163–164].

Однако у Т. Бьюика птица больше не является отдельным объектом, как на рисунках Ж. де Сева, сделанных для книги Ж. Бюффона, она стала неотъемлемой частью непрерывных природных процессов. Пейзажи Т. Бьюика значительно выходят за рамки обрывочных фрагментов и вырезанных «декораций», которые изображались многими предыдущими иллюстраторами. Он очерчивал поверхность деревянных блоков так, чтобы они отпечатывались темнее или светлее (в соответствии с запланированным эффектом пространственной перспективы), и пространство сокращалось из-за сближения близлежащих и отдаленных объектов [17, р. 36]. Эти эффекты увеличивались благодаря формату виньеток за счет выцветших краев изображения на странице. Благодаря подобным средствам ему удалось передать не только естественную среду обитания каждой птицы, но и воздушные дали, через которые ее обычно наблюдают. Подобный подход к пейзажам и подлеску решил старую техническую проблему иллюстраторов в области естествознания: это установление относительного масштаба птицы и ее окружения, а также усиление, а не отвлечение от основного объекта, что также означало более фундаментальные изменения [4, р. 53].

Тонкое определение Т. Бьюиком блеска, полусвета и тональных градаций перьев передает,

Рис. 4. Т. Бьюик. Обыкновенная оляпка. Торцовая ксилография. История британских птиц, 1804 [20, р. 16].

даже без использования цвета, гармонию между отдельной птицей и всеми изменчивыми проявлениями природы. Некоторые из этих изменений можно заметить на рисунке обыкновенной оляпки. Здесь отчетливо видны ее пышная белая грудка, сужающийся контур, «обрубленный» хвост, переданы покачивающиеся движения птицы, когда она садится на камень в середине потока. Концовка также изображает типичное месторасположение птицы в прерывистой воде чуть ниже мелкого падения, где повышенное насыщение воды кислородом увеличивает количество личинок (рис. 4).

Изображенные миры-концовки Т. Бьюика в «Истории британских птиц» настолько мелкие, что требуется увеличительная лупа, чтобы изучить их в деталях. Каждая сцена, как писал художественный критик Э. Серл, «представляет собой небольшое и часто комическое открытие, каждое крошечное изображение доставляет огромное удовольствие. Бьюик был настолько же изобретателен, насколько наблюдателен, настолько же смешон и мрачен, насколько требователен и верен тому, что видел вокруг себя» [18].

Первый том «Истории британских птиц» — «Сухопутные птицы» — был выпущен издателями Р. Бейлби и Т. Бьюиком в Ньюкасле в 1797 году. Позже Р. Бейлби было отказано в праве авторства, поскольку большую часть текста написал Т. Бьюик. Книга стала популярной сразу же после публикации и, учитывая ее успех, Т. Бьюик приступил к работе над вторым томом «Водоплавающие птицы». Однако разногласия относительно авторства привели к окончательному разрыву с Р. Бейлби. Партнерство завершилось в судебном порядке, в результате чего Т. Бьюик остался с собственной мастерской. В 1804 г. с помощью своих подмастерьев Т. Бьюик выпустил второй том «Водоплавающие птицы»

Рис. 5. Т. Бьюик. Торцовая ксилография. Поэмы Голдсмита и Парнелла, 1795. Иллюстрация. [22, р. 27]

как единственный автор. Ему постоянно приходилось сталкиваться с трудностями в управлении типографией, но второй том имел такой же успех, как и первый.

Первый том насчитывает 117 иллюстраций, выполненных в технике ксилографии, размером 48 × 78 мм и 91 виньетку, в то время как во второй том вошла 101 иллюстрация аналогичного размера с изображениями сценок из жизни пернатых и 139 с виньетками [19, р. 12]. В фондах научно-исследовательского отдела редких книг РГБ хранится второй том издания [20].

Эта работа принесла Т. Бьюику еще большую известность, чем «Всеобщая история четвероногих». Труд много раз переиздавался как при жизни автора, так и после его смерти. Знаменитая викторианская писательница Ш. Бронте упоминает эту книгу в своем романе «Джен Эйр», поскольку издание 1804 г. хранилось в семейной библиотеке и входило в круг детского чтения сестер Бронте. Так, в первой главе главная героиня, будучи маленькой девочкой, в доме Ридов «унылым ноябрьским днем» поглощена чтением знаменитой книги: «Затем я снова начинала просматривать книгу — это была «История британских птиц» Бьюика. Собственно говоря, сам

текст мало интересовал меня, однако к некоторым страницам введения я, хоть и совсем еще ребенок, не могла остаться равнодушной: там говорилось об убежище морских птиц, о пустынных скалах и утесах, населенных только ими; о берегах Норвегии, от южной оконечности которой — мыса Линденеса — до Нордкапа разбросано множество островов... Под впечатлением этих вступительных страниц приобрели для меня особый смысл и виньетки в тексте: утес, одиноко стоящий среди пенящегося бурного прибоя; разбитая лодка, выброшенная на пустынный берег; призрачная луна, глядящая из-за угрюмых туч на тонущее судно» [21, с. 16–17].

Революционный подход Т. Бьюика к технике гравюры, заслужил признание современников благодаря иллюстрациям к сборнику поэм О. Голдсмита и Т. Парнелла (1795) [22], которые были выполнены им совместно с братом Джоном Бьюиком. Наиболее интересные фрагменты поэм демонстрировались на гравюрах и были выполнены чрезвычайно детально. Поэтому тонкие эффекты, достигнутые печатью с деревянных блоков, не могли не приводить читателей в восторг. Благодаря новой технике появились и новые приемы оформления книжной полосы. Так, полностраничные иллюстрации размещаются на отдельных листах издания (рис. 5), что позволяет провести аналогию с иллюстрированием книг с помощью гравюр на металле. Кроме того, иллюстрации расположены в начале сборника. Одна из них — фронтиспис, остальные четыре идут после шмуцтитула в разделе, который посвящен биографии О. Голдсмита.

Плавные, иногда абсолютно незаметные смены полутонов в виньетках достигаются здесь благодаря тому, что толщина белого моделирующего штриха постепенно меняется. В исключительных случаях использует Т. Бьюик черную перекрестную штриховку, которая уходит своими корнями в прежнюю продольную гравюру. Но здесь он мастерски применяет сочетание широких полей и тщательно выгравированных белых пятен. Данный прием создает настрой, подчеркивая суть рисунка. Создание гравюр для сборника поэм О. Голдсмита и Т. Парнелла стало одной из последних масштабных работ Т. Бьюика. Умер мастер в 1828 г. в своем доме в Гейтсхеде.

Научная историография имеет тенденцию приносить значение Т. Бьюика для натуралистов. Парадоксально, что преклонение перед Э. Уодсвортом и Д. Рёскином, а также многими другими признанными деятелями культуры XIX в. позволило легко относиться к его книгам как к своего рода «обходному пути» в истории зоологии, представляющему скорее эстетический, чем научный интерес. Так, Д. Аллан в своей книге «Натуралист в Британии» говорит о том, что Т. Бьюик был «прежде всего художником, чье участие в фиксировании научных фактов

не велико... временами бесцеремонно, несмотря на то, что “Британские птицы” стали учебником поколения, которое не имело ничего лучше» [23, р. 100].

Однако бесспорно, что иллюстрации Т. Бьюика отличаются насыщенностью визуальных знаний. Те самые ограничения черно-белой графической техники оказались своеобразной проверкой самостоятельного перфекционизма и единообразия художника. Так, в рецензии, посвященной «Истории британских птиц» и опубликованной в журнале *Annual Review* за 1804 г., подчеркивался вклад Т. Бьюика в историю естественно-научных иллюстраций: «Бьюик обнаружил, что пластичная структура дерева лучше подходит, чтобы передать непринужденность, свободу и дух которые должны характеризовать портреты одушевленных существ, чем неподатливая поверхность металлического вещества, т. е. медная пластина. Он достиг самоуверенности в рисунке, точности контура и позы, а также разграничения общего образа, передавая с первого взгляда истинную и живую сущность каждого отличающегося животного. Это то, к чему в наши дни никто не стремится и чего наиболее знаменитые художники до сих пор не превошли» [цит. по: 2, р. 133].

Таким образом, благодаря своим колоссальным изобразительным возможностям, произведения Т. Бьюика стали примечательным средством популяризации научных идей. В отличие от сухих, анатомических рисунков, преобладавших в научной литературе того времени, иллюстрации Т. Бьюика, включенные в научно-популярные издания, отличаются достоверностью и динамичностью изображения птиц и животных. Достижению подобных эффектов способствовала техника торцовой гравюры, которая позволила моделировать объем изображения посредством белого штриха. Несомненным достоинством этой техники стало то, что, варьируя толщину и протяженность штриха, Т. Бьюик смог передать тон в многочисленных вариантах интенсивности от черного к белому.

Список источников

1. Келейников И.В. Художественные особенности анималистической гравюры : историческая эволюция, теоретические аспекты : дис. ... канд. искусствоведения. Москва, 2002. 133 с.
2. Thomson D.C. The life and works of Thomas Bewick being an account of his career and achievements in art with a notice of the works of John Bewick. London: The Art Journal, 1882. 276 p.
3. Томас Бьюик художник-гравер : опыт характеристики мастерства гравюры и критический обзор произведений Т. Бьюика / сост. В. Масютин. Берлин : Нева, 1923. 109 с.
4. Donald D. Picturing animals in Britain, 1750–1850. New Haven ; London : Yale University Press [for] The Paul Mellon Centre for Studies in British Art, 2007. 377 p.
5. Коровкина Е.В. Иллюстрация в английской печати XVII–XIX веков: дис. ... канд. филол. наук. Москва, 2005. 276 с.
6. Bain I. Bewick, Thomas (1753–1828), wood-engraver // Oxford Dictionary of National Biography. May 26, 2005. Oxford University Press. DOI: 10.1093/ref:odnb/2334.
7. Uglow J. Nature’s Engraver: A Life of Thomas Bewick. London : Faber and Faber, 2006. 320 p.
8. Бесчастнов Н.П. Основные этапы развития пейзажной графики // Вопросы культурологии. 2007. № 9. С. 36–40.
9. Турова В.В. Что такое гравюра. Москва : Советский художник, 1963. 64 с.
10. Tattersfield N. Bookplates by Beilby & Bewick: A Biographical Dictionary of Bookplates from the Workshop of Ralph Beilby, Thomas Bewick & Robert Bewick, 1760–1849. London ; New Castle : The British Library and Oak Knoll Press, 1999. 384 p.
11. Dixon H. Thomas Bewick and the North-Eastern Landscape // Northern Landscapes: Representations and Realities of North-East England. Woodbridge, 2010. P. 261–278.
12. Reynolds G. Thomas Bewick. London : Art and technics, 1949. 96 p.
13. Bewick T. A general history of quadrupeds. The figures engraved on wood by T. Bewick. Newcastle upon Tyne : printed by and for S. Hodgson, R. Beilby, & T. Bewick..., 1791. X, 483 p.
14. Bewick T. My Life / ed. by I. Bain. London : The Folio Society, 1981. 192 p.
15. Weekley M. Thomas Bewick. London : G. Cumberledge ; Oxford University Press, 1953. 224 p.
16. Atkinson G.C. Sketch of the life and works of the late Thomas Bewick // Transactions of the Natural History Society of Northumberland. Durham, and Newcastle upon Tyne. 1831. № 1. P. 132–159.
17. Bain I. Thomas Bewick: An illustrated record of his life and work. Newcastle upon Tyne: The Laing Gallery, Tyne and Wear County Council Museums, 1979. 112 p.
18. Searle A. Thomas Bewick’s cheeky woodcuts // The Guardian. 2009, 16 April. URL: <https://www.theguardian.com/artanddesign/2009/apr/16/thomas-bewick> (дата обращения: 11.10.2023).
19. Robinson R. Thomas Bewick : his life and times. Newcastle : Robinson, 1887. 328 p.
20. Bewick T. History of British birds / The figures engraved on wood by T. Bewick : [in 2 vol.]. Newcastle : printed by Edward Walker, for T. Bewick, 1797–1804. Vol. 2. 1804. 400 p.
21. Бронте Ш. Джен Эйр / пер. с англ. В. Станевич. Москва : Правда, 1988. 512 с.
22. Poems by Goldsmith and Parnell. London : printed by W. Bulmer and Co, 1795. 76 p.
23. Allen D.E. The naturalist in Britain : A Social History. Harmondsworth: Penguin Books, 1978. 292 p.

Thomas Bewick — Engraver, Publisher, Innovator

Irina S. Boldyreva

Library for Natural Sciences of Russian Academy
of Sciences, 11/11 Znamenka str., Moscow,
119991, Russia
ORCID 0000-0003-1992-1662; SPIN 5592-2059
E-mail: i-boldyreva@mail.ru

Abstract. *The article is devoted to the problem of revising assessment of the work of the outstanding British engraver and publisher Thomas Bewick. Traditionally, it is considered in the context of the general history of engraving development, mostly not connected with either animalistics or scientific editions. In this regard, T. Bewick's works of artistic significance belong to natural-scientific illustrations and are used in popular science editions. The erroneous assessment of his works is associated with a widespread stereotype in which scientific illustration is considered as something of low artistic value. The purpose of this research is to study the genesis of T. Bewick's creativity by analyzing his main works. Of particular interest is the research of the artistic features of woodcut technique, which, thanks to T. Bewick, has found a new life. It is traced the evolution of the engraver's work from his early period to mature one. The complexity of Bewick's talent is noted not only as an engraver of book illustrations, but also as an engraver of bookplates. The characteristic of the technique of cutting a design into hardwood cut across is given, the innovative methods thanks to which Bewick has brought this type of an engraving to a new level of book illustration are revealed. Based on the memoirs of Bewick, the author traces the history of the creation of his main books — "A General History of the Quadrupeds" and "A History of British Birds". It is noted that illustrations by G. Buffon and H. White served as additional sources for "A History of British Birds" despite the use of his own sketches. The author analyses the illustrations and engravings from these books, which are kept in the collections of the Research and Scientific Department of Rare Books (Museum of Book) of the Russian State Library. The structural features of the brief descriptions of "A General History of the Quadrupeds" are considered. Particular attention is paid to the style of the vignettes, which present an integral part of Bewick's creative credo. Such features of Bewick's illustrations as realism, as well as the depiction of humorous genre scenes and jokes are revealed. The author notes that at a late stage of Bewick's art work he rarely uses black cross-hatching, using instead combinations of the wide fields and carefully engraved white spots. The most essential features of Bewick's engraving are revealed: the principle of "white line", hatching with crossed and parallel lines, creation of halftones with very thin strokes and tiny dots. It is emphasized that although Bewick's illustrations have been*

published in popular scientific publications, they have influenced the development of scientific illustration through their highly artistic execution. It is concluded that woodcut technique allowed to simulate the volume of an image by means of a white stroke.

Key words: T. Bewick, wood engraving, Great Britain, book art, book design, illustration, animalistics, Russian State Library.

Citation: Boldyreva I.S. Thomas Bewick — Engraver, Publisher, Innovator, *Observatory of Culture*, 2023, vol. 20, no. 5, pp. 526–535. DOI: 10.25281/2072-3156-2023-20-5-526-535.

References

1. Keleinikov I.V. *Khudozhestvennye osobennosti animalisticheskoi gravyury: istoricheskaya ehvolyutsiya, teoreticheskie aspekty* [Artistic Features of Animalistic Engravings: Historical Evolution, Theoretical Aspects], Cand. art sci. diss. Moscow, 2002, 133 p.
2. Thomson D.C. *The Life and Works of Thomas Bewick Being an Account of His Career and Achievements in Art with a Notice of the Works of John Bewick*. London, The Art Journal Publ., 1882, 276 p.
3. Masyutin V. (ed.) *Tomas B'yuiik khudozhnik-graver: opyt kharakteristiki masterstva gravyury i kriticheskii obzor proizvedenii T. B'yuiika* [Thomas Bewick the Artist-Engraver: The Experience of Characterizing the Engraving Skill and a Critical Review of the Works of T. Bewick]. Berlin, Neva Publ., 1923, 109 p. (in Russ.).
4. Donald D. *Picturing Animals in Britain, 1750–1850*. New Haven, London, Yale University Press Publ. for The Paul Mellon Centre for Studies in British Art, 2007, 377 p.
5. Korovkina E.V. *Illyustratsiya v angliiskoi pechati XVII–XIX vekov* [Illustration in the British Press of 17th–19th Centuries], Cand. philolog. sci. diss. Moscow, 2005, 276 p.
6. Bain I. Bewick, Thomas (1753–1828), wood-engraver, *Oxford Dictionary of National Biography*. DOI: 10.1093/ref:odnb/2334.
7. Uglow J. *Nature's Engraver: A Life of Thomas Bewick*. London, Faber and Faber Publ., 2006, 320 p.
8. Beschastnov N.P. The Main Stages of Landscape Graphics Development, *Voprosy kul'turologii* [Issues of Cultural Studies], 2007, no. 9, pp. 36–40 (in Russ.).
9. Turova V.V. *Chto takoe gravyura* [What Is Engraving]. Moscow, Sovetskii Khudozhnik Publ., 1963, 64 p.
10. Tattersfield N. *Bookplates by Beilby & Bewick: A Biographical Dictionary of Bookplates from the Workshop of Ralph Beilby, Thomas Bewick & Robert Bewick, 1760–1849*. London, New Castle, The British Library and Oak Knoll Press Publ., 1999, 384 p.
11. Dixon H. Thomas Bewick and the North-Eastern Landscape, *Northern Landscapes: Representations and Realities of North-East England*. Woodbridge, 2010, pp. 261–278.

12. Reynolds G. *Thomas Bewick*. London, Art and Technics Publ., 1949, 96 p.
13. Bewick T. *A General History of Quadrupeds. The Figures Engraved on Wood*. Newcastle upon Tyne, Printed by and for S. Hodgson, R. Beilby, & T. Bewick Publ., 1791, X, 483 p.
14. Bewick T. *My Life*. London, The Folio Society Publ., 1981, 192 p.
15. Weekley M. *Thomas Bewick*. London, G. Cumberledge, Oxford University Press Publ., 1953, 224 p.
16. Atkinson G.C. Sketch of the Life and Works of the Late Thomas Bewick, *Transactions of the Natural History Society of Northumberland*. Durham, and Newcastle upon Tyne, 1831, no. 1, pp. 132–159.
17. Bain I. *Thomas Bewick: An Illustrated Record of His Life and Work*. Newcastle upon Tyne, The Laing Gallery, Tyne and Wear County Council Museums Publ., 1979, 112 p.
18. Searle A. Thomas Bewick's Cheeky Woodcuts, *The Guardian*, 2009, April 16. Available at: <https://www.theguardian.com/artanddesign/2009/apr/16/thomas-bewick> (accessed 11.10.2023).
19. Robinson R. *Thomas Bewick: His Life and Times*. Newcastle, Robinson Publ., 1887, 328 p.
20. Bewick T. *History of British Birds. The Figures Engraved on Wood by T. Bewick: in 2 volumes*. Newcastle, Printed by Edward Walker Publ., for T. Bewick, 1797–1804, vol. 2, 1804, 400 p.
21. Bronte Ch. *Jane Eyre*. Moscow, Pravda Publ., 1988, 512 p. (in Russ.).
22. *Poems by Goldsmith and Parnell*. London, Printed by W. Bulmer and Co Publ., 1795, 76 p.
23. Allen D.E. *The Naturalist in Britain: A Social History*. Harmondsworth, Penguin Books Publ., 1978, 292 p.

НОВИНКА

Кравцов А.Н. Русские издания Австралии (1912–2012) : библиографический указатель / А.Н. Кравцов ; [под ред.: Н.В. Рыжак, Н.Ю. Бутиной] ; Российская гос. б-ка. Москва : Пашков дом, 2023. 207, [1] с. : ил.

Библиографический указатель содержит сведения о книжных и периодических изданиях русской эмиграции, опубликованных на территории Австралии за сто лет (1912–2012). Издание дает представление о приоритетах в культурной жизни русской диаспоры, о формировании литературных жанровых предпочтений соотечественников на пятом континенте. Предназначено историкам, библиографам, книговедам, коллекционерам, а также всем интересующимся книжной культурой русской эмиграции.

Подробная информация:

Российская государственная библиотека,

Издательство «Пашков дом»

119019, Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5

Тел.: +7 (495) 695-59-53, +7 (499) 557-04-70, доб. 26-46

E-mail: Pashkov_Dom@rsl.ru, sale.pashkov_dom@rsl.ru

Сайт: www.rsl.ru/pashkovdom