

УКРАЇНСЬКА АБЕТКА

*МАЛЮНКИ
ГЕОРГІЯ
ЖАРЂУТА*

Видавець
Олександр
Савчук

Видавець Олександр Савчук
Харків • 2020

*Висловлюємо щиру подяку дирекції та колективам
Харківського художнього музею,
Національного художнього музею України (м. Київ),
Сумського обласного художнього музею імені Никанора Онацького,
Музею мистецтв Прикарпаття (м. Івано-Франківськ),
а також особисто пп.
Валентині Мизгіній, Вікторії Кацай, Ользі Денисенко,
Юлії Литвинець, Данилові Нікітіну, Надії Юрченко,
Василеві Романцю, Вікторові Доскалюку, Маркіяніві Філевичу,
Ірині Ходак, Сергієві Білоконю, Олексієві Чекалю, Богданові Завітію,
Андрієві Малишку, Надії Холявці, Вадимові Щербі та Олександрові Шевлюзі
за безкорисливе сприяння виходу у світ цього видання*

У 45 Українська абетка. Малюнки Георгія Нарбути / передм. М. Ю. Філевич ; упоряд. О. О. Савчук ; художн. оформлен. О. Г. Чекаль. — Харків : Видавець Олександр Савчук, 2020. — 64 с., [77 іл.].
ISBN 978-617-7538-35-5

За створення української абетки видатний український графік Георгій Нарбут (1886–1920) брався двічі: 1917 року (14 літер) та 1919 року (3 літери). Абетка — архітвір митця — не лише взірець бездоганної графіки, а й результат творчого шляху художника та його національної самоідентифікації. Ця книга — перше повне видання всіх відомих літер української абетки Георгія Нарбути, репродуктованих з оригіналів.

Видання здійснено до 100-ліття від дня смерті митця.

УДК 811.161.2:003.23+76.071.1НАРБУТ

ISBN 978-617-7538-35-5

©Нарбут Г. І., 1917, 1919
©Філевич М. Ю., передмова, 2020
©Чекаль О. Г., художнє оформлення, 2020
©Видавець Олександр Савчук, 2020

Аослідники творчості Георгія Нарбута однозначно стверджують, що «Українська абетка» посідає визначальне місце у творчості художника. Федір Ернст і Павло Нерадовський називали її «лебединим співом» Нарбутового петербурзького періоду¹⁾. Стефан Тарапанущенко вважав «Абетку» «пікантним сполученням української реальності з екзотикою та фантастикою»²⁾. «Українська абетка» є поворотним моментом у творчому та особистому житті художника. З одного боку, ця серія графічних робіт демонструє вершини, що їх сягнув Г. Нарбут упродовж десяти років своєї кар'єри художника-ілюстратора в столиці Російської імперії. А з другого боку, «Українська абетка» віщує переломний момент, що настав у творчості митця з його поверненням до України. Це перший масштабний твір Г. Нарбута, в якому він виразно виявив власну національну ідентичність.

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ, ВИДАННЯ ТА ЕКСПОНОВАННЯ

Можна припустити, що ідея створення абетки належить самому художнику, а надрукувати її йому запропонувало видавничє товариство «Р. Голіке і А. Вільборг»³⁾. До української теми та власної національної ідентичності Г. Нарбут ішов поволі. У свої перші петербурзькі роки він не підтримував жодних стосунків

¹⁾Ернст Ф. Георгій Нарбут. Життя й творчість // Георгій Нарбут. Посмертна виставка творів. Київ : Держ. вид-во України, 1926. С. 58; Нерадовський П. Г. И. Нарбут : каталог выставки произведений Г. И. Нарбута. Петербург : Комитет популяризации худож. изданий при рос. акад. истории материальной культуры, 1922. С. 23.

²⁾Тарапанущенко С. Мотиви старого українського мистецтва в творах Нарбута // Студії мистецтвознавчі. 2016. Чис. 2. С. 88–106.

³⁾Белецкий П. А. Георгий Иванович Нарбут. Ленинград : Искусство, 1985. С. 141.

з українською діаспорою. Митець обмежувався приватними контактами з чернігівськими земляками⁴⁾. За десять років проживання в Петербурзі Г. Нарбут подолав складний шлях національного самоусвідомлення: через зацікавлення етнографією, а ще більше козацькою старовиною, він по-волі приходить до питання створення сучасного українського національного мистецтва. Далеко не всі українські митці, опинившись у російській столиці, пройшли цей шлях (наприклад, можна згадати Нарбутового приятеля Віктора Замирайла, вихованця київської школи Миколи Мурашка, який у своїй творчості залишився російським графіком).

Саме тому варто відзначити «Українську абетку» як свідчення внутрішнього розвитку митця та ствердження його власної національної ідентичності. Це нове самоусвідомлення Г. Нарбута спонукало його також на наступний вирішальний крок — переїзд до Києва.

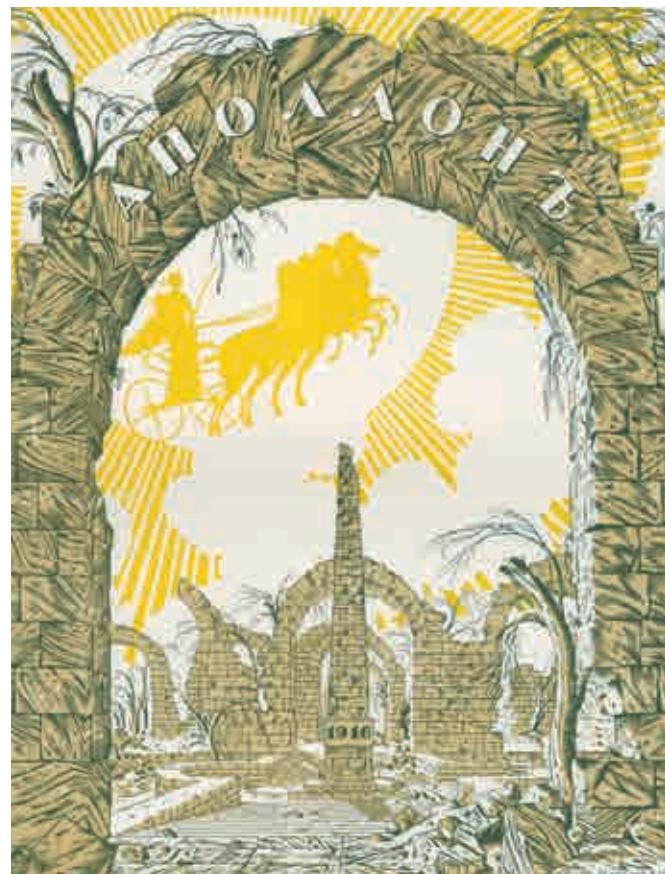
У видавничому товаристві «Р. Голіке і А. Вільборг» планували два видання «Абетки» — українськомовне й російськомовне⁵⁾. Цей задум двомовного видання пояснює вибір художником зображуваних предметів для окремих малюнків абетки — Г. Нарбут добирав слова, які в обох мовах починаються з однієї і тієї самої літери. Правопис українських слів у «Абетці» переважно базується на словникові Бориса Грінченка (саме цим можна пояснити дивне із сьогоднішньої точки зору написання слів «зіма», «оружжя», «ива» в нижніх полях відповідних композицій; чи не найдивніше слово «слін» нерідко трапляється в українських творах XIX ст., наприклад у байці Левка Боровиковського «Слін, свиня і звірі»).

⁴⁾Балицький П. Спогади про Нарбута // Бібліологічні вісті. 1926. № 3. С. 52.

⁵⁾Белецкий П. А. Георгий Иванович Нарбут... С. 141.

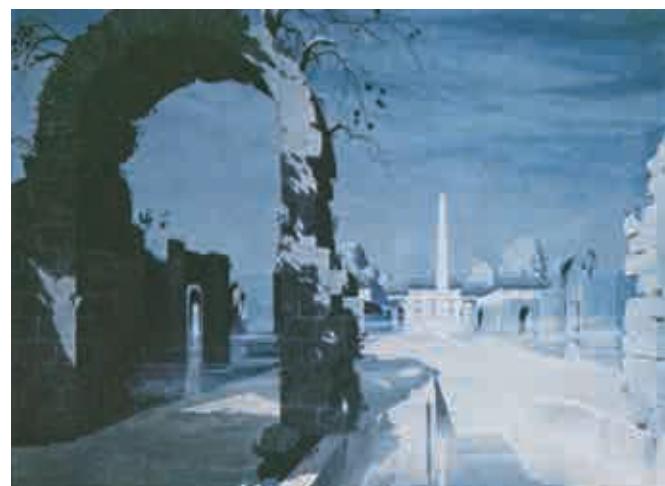
Іл. 3. Г. Нарбут. «Бомбардування Дарданел». Обкладинка до часопису «Лукоморье» (1916 р., чис. 28)

Іл. 5. Г. Нарбут. Фронтистіс до часопису «Аполлон», 1916 р.

Іл. 4. Г. Нарбут. «Церква в селі Хохловка», 1912 р.

Іл. 6. Г. Нарбут. «Місячна ніч», 1916 р.

ми геральдичного галльського півня також видніється невеликий аероплан (*іл. 3*).

За спорудою «Аптеки» в лівій частині композиції видніється шпиль церкви. П. Білецький інтерпретує його як фрагмент петроградської церкви Петра і Павла, поміщений у провінційний пейзаж з аптекою. На шпилі петроградського храму розташоване силуетне зображення ангела, якого не побачимо на малюнку Г. Нарбута. На основі невеликого архітектурного фрагмента важко стверджувати, про що тут ідеться: про культову споруду в столиці чи десь на Чернігівщині (наприклад, дзвіниця в с. Хохловка, що її малював Г. Нарбут, завершується схожим шпилем, *іл. 4*). Старовинна арка, обвита зарослим гіллям у правій частині малюнка, нагадує подібні архітектурні елементи в обкладинці до часопису «Аполлон» (*іл. 5*) та ак-

варелі «Місячна ніч» (*іл. 6*) (обидві роботи 1916 р.), а огорожа, розташована в його нижній частині, видається дещо дивним складником. Г. Нарбут включає такі зображення також в інші аркуші «Абетки» («О», «Н», «З»). Тут можна дошукувати символічних пояснень цього композиційного елементу. Ймовірно, його значення не було навіть до кінця зрозуміле й самому художнику. Можливо, у цьому разі йдеться про якесь підсвідоме відчуття рубежу, межі, яку потрібно перейти. Також огорожа тут може означати спробу відгородитися, відсторонитися від зображеного.

У контексті малюнка літери «А» варто згадати й силуетний автопортрет Г. Нарбута на повен зрист.

Постать на малюнкові розміщена між двома загородами з ножів (за ними видніється типовий для Г. Нарбута український пейзаж із хатками та вітряком), африканець перерізає нитку — усе вказує на зміну, перехід до чогось іншого. А саме цим і жив Г. Нарбут у літку 1917 р., готовучись до переїзду в Київ. Нині важко сказати, наскільки усвідомлював художник ці такі явні символи свого тодішнього внутрішнього стану. Водночас слід наголосити цілком гіпотетичний характер висловленого вище спостереження.

Можна зауважити й інший здогад: чорношкірий чоловік у літері «Н» є прихованим жартівливим портретом брата художника — поета Володимира Нарбута, який 1912 р. довго мандрував Ефіопією. На основі подорожі він створив цикл віршів «Абіссинія»⁸¹⁾.

Ще одним імовірним джерелом натхнення в роботі над літерою «Н» могло бути зображення чорношкірого хлопця з ятаганами на аркуші «А» («Арап») «Азбуки в картинах» О. Бенуа. Очевидно, саме цей малюнок справив відчутне враження на Г. Нарбута, оскільки композицію О. Бенуа для літери «А» художник повторить у своїй другій версії «Української абетки» 1919 р.

Oсновні елементи зображення розташовані в нижній та лівій частинах квадрата, унаслідок чого виникає відчуття незавершеності композиції. Порівнюючи чорно-білий друккарський відбиток та відбиток, який ілюмінував художник, можна побачити, що абетка була задумана як багатоколірне видання. У кольоровому варіанті малюнок має цілком завершений вигляд.

На прикладі цього аркуша ще раз можна переконатися у двомовному характері «Української абетки» — трапляються слова, які українською (згідно зі словником Б. Грінченка) та російською починаються з однієї й тієї самої літери: «огонь», «оружжя», «огорожа».

Зображення осла, що стрибає через огорожу, втікаючи від вогню, П. Білецький інтерпретує як можливу автокарикатуру Г. Нарбута, який на той час готувався до переїзду з Петрограда в Київ. Цей цікавий здогад усе ж таки можна піддати сумніву,

⁸¹⁾Бялосинская Н., Панченко Н. Косой дождь / Владимир Нарбут. Стихотворения / [вступ. ст. и примеч.: Н. Бялосинская, Н. Панченко]. Москва : Современник, 1990. С. 24, 420; Ерист Ф. Георгій Нарбут. Життя й творчість... С. 29.

оскільки українські хатки під стріхою розташовані по той самий бік огорожі, що й вогонь. Якби йшлося про приховану автокарикатуру, художник постарається б розмістити ці зображення у правій частині композиції (там, куди прямує осел). Також у цей політично насычений період (літо — осінь 1917-го), мабуть, було нелегко визначити, де саме був вогонь, — неспокійно було як у Петрограді, так і в Києві.

Імовірно, в основі композиції лежить задум якогось попереднього малюнка Г. Нарбута до байок І. Крілова (за змістом вона дещо нагадує байку «Осел и мужик»). Тут можна також добачати нереалізований задум алегорії на події Першої світової війни, що їх художник виконував для часопису «Лукоморье». Зображення зброї, бунчука та панцира-кіраси, почеплених на дереві, нагадує Нарбутові заставки до журналу «Гербовед», а особливо його фронтиспіс до книжки Г. Лукомського «Старинная архитектура Галиции» (1915) (л. 30): «...до римсько- античних атрибутів графік додає українську зброю: пистолі, рушницю, козацьку орнаментовану костянну натруську та гетьманську булаву. Натруську й булаву він дав тут за рисунками В. Кривчевського з експонатів музею Тарновського»⁸²⁾.

Cлітера Композиція виявляє вплив кілька-річної роботи Г. Нарбута над байками І. Крілова, адже літеру «С» можна розглядати ще як малюнок до байки «Слон и Мосыка». П. Білецький влучно зауважує, що гротескне звучання цього досягається поєднанням великого та малого, а також розташуванням найбільшої маси на задньому плані композиції⁸³⁾.

Компонування елементів літери «С» виявляє ряд подібностей до літери «О» — пагорб із нахилом у правий бік, тварина, що рухається зліва направо в центрі. Очевидно, відчуваючи близькість цих двох малюнків, художник пробує досягнути максимальної відмінності у їх кольорових варіантах, використовуючи дещо іншу кольорову гаму та по-різному зображаючи хмари на задньому плані.

На аркушах з літерами «О» та «С» Г. Нарбут відмовився від стилізованого зображення тварин. Реалістичне зображення гігантського слона разом з ялинами та недоречною скринею, порожніми

⁸²⁾Таранушенко С. Мотиви старого українського мистецтва в творах Нарбута... С. 94.

⁸³⁾Білецький П. А. Георгій Іванович Нарбут... С. 148.

покинутими стільцями й самоваром створює відчуття майже стихійного лиха — це не казковий слоник, а величезна тварина, що зайняла собою весь зображеній простір, налякавши товариство, яке полішило чаювання навколо самовара. Слон тут немовби уособлює грізну катастрофу, що насувається, і водночас це незрозуміле лихо приховане під личиною привабливої екзотичної тварини. З перспективи років цей твір звучить немов грізне передбачення подій 1917–1921 рр.

У малюнках до літер «Л» та «М» зображення тварин злегка стилізоване й нагадує радше іграшкових персонажів, тимчасом як до «О» та «С» тварини (осел, слон) цілком натуралістичні — тут ми бачимо, як у межах однієї серії Г. Нарбутові вдається створити доволі відмінні стилізації, не порушуючи водночас цілісності обраної ним візуальної мови.

Іл. 31. Г. Нарбут. Малюнок до байки «Волк на птарне» з видання «1812 год в баснях Крылова», 1912 р.

Літера Ф

Літера «Ф» належить до найбільш вдалих малюнків абетки. У центрі бачимо освітлений вогнями феєрверку палац Кирила Розумовського в Батурині, а перед ним — гостей свята, виконаних темним силуетом. Зліва на передньому плані — дві центральні фігури композиції: козак та вельможа, що розмовляють між собою. Літера обрамлена з обох боків зображеннями рослин — похмуре темне дерево з правого боку та деталізовано промальована рослина, що тягнеться вгору, з лівого.

Силуетні фігури на передньому плані нагадують прийом, яким Г. Нарбут послуговувався в малюнках до байки «Волк на птарне» з видання «1812 год в баснях Крылова» (1912 р.) (Іл. 31), — силути постатей, що ведуть бесіду на тлі нічного неба. Зображення зірок і комети підсилює цілісність композиції. Напруження тут створюється за рахунок контрасту між фігурами та їхньою виразною жестикуляцією. Цей прийом художник застосовував також на аркуші «Ф» — фігури відрізняються одягом і жестами. Очевидно, роботи до видання «1812 год в баснях Крылова» були важливими для Г. Нарбута — як свідчить тогочасна фотографія, вони висіли на стінах його петербурзького помешкання. Подальше осмислення малюнків до байки «Волк на птарне» вилилося в пишний образ літери «Ф».

Подібно до «ГГ», її зміст базується на подіях української історії. Дослідники творчої спадщини Г. Нарбута одностайні в тлумаченні цього зображення — йдеться про свято в батуринському маєтку останнього запорозького гетьмана К. Ро-

зумовського⁸⁴⁾. Цікаво зауважити, що в альбомі П. Білецького «Георгій Нарбут», виданого в Києві 1983 р., не знайдемо репродукцій малюнків літер «ГГ» та «Ф» (хоча всі інші аркуші «Абетки» відтворені). Мабуть, їх не включили в радянське видання саме через надто пряме відсилення до української історії.

С. Таранущенко, аналізуючи аркуш «Ф» «Абетки», порівнював його з малюнком до «З»: «В літері „Ф“ Нарбут дає другий нічний, не менш ефектний за „Зиму“ малюнок, але усьому першому протилежний. В „Зимі“ — композиції, побудованій на силі білого тону, маляр показує нам трудове село, залите сяйвом повного місяця. Все спить — мов вимерло; не сплять лише зайці. В другому малюнку густий чорний морок глупої літньої ночі прорізують сполохи феєрверку, на хвилю освітлюючи невірним близком бельманський баль...»⁸⁵⁾

Тим часом П. Білецький, розглядаючи цей аркуш, сплітає ціле мереживо значень літери «Ф»: фестиваль, фасад, фаворит, фельдмаршал, феєрверк⁸⁶⁾. Як уже згадувалося раніше, В. Кармазин-Каковський розвиває інтерпретацію малюнків в оповіді із життя Г. Нарбута, не вказуючи, однак, жодних документальних джерел своїх здогадів: «Незадовго до смерті Нарбута, друзі прийшли відвідати його, вже в постелі важко хворого. Хтось запитав: який задум автора був під час розроблення ілюстрації „Феєрверк“? Нарбут пожвавішав.

⁸⁴⁾Ернст Ф. Георгій Нарбут. Життя й творчість... С. 58; Белецкий П. А. Георгий Иванович Нарбут... С. 148.

⁸⁵⁾Таранущенко С. Motivi старого українського мистецтва в творах Нарбута... С. 91–92.

⁸⁶⁾Белецкий П. А. Георгий Иванович Нарбут... С. 148–149.

Іл. 32. О. Бенуа. Малюнок до літери «З» із «Азбуки в картинах», 1904 р.

Відчув, що його графіка дедалі більше захоплює не тільки досконалою технікою виконання, а ще й глибиною змісту. Просив присутніх подумати над цим і сказати через кілька днів⁸⁷⁾. Імовірно, В. Кармазин-Каковський послуговувався невідомими усними спогадами учня Г. Нарбута — Роберта Лісовського.

Окрім тлумачень змісту малюнка важливим залишається також розгляд мистецьких джерел, що вплинули на створення цього графічного шедевра. Зацікавлення епохою XVIII ст. було доволі поширеним серед мистецьких кіл Європи кін. XIX – поч. XX ст.: Адольф Менцель створив цикл ілюстрацій з життя Фрідріха II, Карл Ларссон працював над розписами, присвяченими шведським королям XVIII ст. Ця тема цікавила також художників товариства «Мир искусства», зокрема численні роботи Костянтина Сомова та О. Бенуа відображають епоху рококо⁸⁸⁾. Г. Нарбут уважно вивчав українську культуру XVIII ст., працюючи над оформленням виставки «М. В. Ломоносов и елизаветинское время» (1912), особливо зацікавившись гетьманським палацом у Батурині⁸⁹⁾. Літеру «Ф» можна також вважати плодом цього вивчення культури рококо. Слід відзначити ті твори, які, безперечно, були відомі Г. Нарбуту й до певної міри вплинули на створення цієї композиції.

⁸⁷⁾Кармазин-Каковський В. Юрій Нарбут // Нотатки з мистецтва. 1982. № 22. С. 33–34.

⁸⁸⁾Белецкий П. А. Георгій Іванович Нарбут... С. 149.

⁸⁹⁾Ернст Ф. Георгій Нарбут. Життя й творчість... С. 37.

Іл. 33. А. Шарлемань. «Святкування двадцятип'ятирічного ювілею царськосельської залізниці в павловському концертному залі», 1862 р.

Передусім варто згадати літеру «З» із «Азбуки в картинах» О. Бенуа (Іл. 32) — тут зображене товариство, що зібралося просто нічного петербурзького неба, розглядаючи зорі в телескоп. Хоча сама композиція суттєво відмінна від Нарбутової, усе ж таки загальний настрій твору передає подібні почуття — свято, але водночас і смуток, можливо, навіть приреченість. Тишу роботи О. Бенуа Г. Нарбут перетворює на бучне свято: невиразні тіні на землі змінюються на пишні силуети, меланхолійне зоряне небо в нього громить потужним феєрверком.

Іншим, не менш важливим твором, який варто згадати у зв'язку з літерою «Ф», є гуаш Адольфа Шарлеманя «Святкування двадцятип'ятирічного ювілею царськосельської залізниці в павловському концертному залі» (1862 р., приватна збірка) (Іл. 33). Імовірно, вона була відома Г. Нарбуту, адже знаємо, що він підтримував приятельські стосунки із сином художника, Осипом Шарлеманем, співпрацював з ним у журналі «Гербовед»⁹⁰⁾. Композиція цього твору нагадує малюнок Г. Нарбута: освітлений фасад палацу, обабіч високі дерева, перед палацом натовп, що зібрався на святкування, нічне небо контрастує зі штучним освітленням.

Обидва згадані твори Г. Нарбут міг використовувати не так для прямого цитування, як для переосмислення їх настрою та змісту, створивши один з найбільш виразних малюнків своєї «Абетки». Тут слід також згадати роботу К. Сомова до «Le livre de la Marquise» (Іл. 34) (упорядник Франц Бляй) — у ній чимало подібностей із твором Г. Нарбута. Невідомо, чи Г. Нарбут мав нагоду бачити цей малюнок або якісь попередні ескізи до нього, оскільки всі чотири видання книжки побачили світ у Німеччині та Франції, на території Російської імперії її було заборонено. Робота К. Сомова розвиває подібний сюжет нічної забави XVIII ст., виважена симетрія композиції тут сповнена погідного свят-

⁹⁰⁾Нерадовський П. Г. И. Нарбут... С. 19.

Іл. 34. К. Сомов. Малюнок до «Le livre de la Marquise», 1907 р.

кового спокою, тим часом як динамічна композиція Г. Нарбута створює враження драматичного напруження.

Порівняння згаданих творів з композицією Г. Нарбута виявляє хід його мистецького пошуку та можливості осмислення й опрацювання вивченого матеріалу. Роботи інших художників надихали Г. Нарбута, він рідко копіював когось, частіше бачимо в нього приклади автоцитування. Використовуючи свій попередній матеріал, митець щоразу надавав йому новогозвучання.

Ч

л і т е р а

В аркуші «Ч» Г. Нарбут створив нічне середовище, яскраво освітлене двома вуличними ліхтарями. Хоча самі фігури подано у свіtlі, навколо них панує темінь ночі. Подібний ефект художник використовував у роботах до казки Г. К. Андерсена «Старий вуличний ліхтар» (1913) (іл. 35).

Свіtlі силуети на темному тлі нічі дещо перегукуються з літерою «З», хоча сама композиція вирішена набагато динамічніше. На передньому плані та в центрі бачимо гротескні постаті чортів, які затяли нічну забаву перед будинком садиби в с. Рудка (нині село Рудка Гребінківського району Полтавської області)⁹¹⁾. Цей будинок у сяйві місяця Г. Нарбут зобразив також на відомій акварелі 1915 р. «Ніч у панській садибі» (іл. 36) (Ф. Ернст називав цю роботу «Феєрверк»)⁹²⁾. Описуючи малюнок до літери «Ч», П. Білецький помилково назвав зображеній будинок садибою в селі Круглик, звідки походила перша дружина художника⁹³⁾.

Забава чортів навколо будинку має вигляд однієчасно веселій і моторошний. Ця композиція немов просякнута настроем гоголівських оповідань. Тут доречно пригадати слова Ф. Ернста про Г. Нарбута: «„Чорта“ намальовано Нарбутом з усім властивим йому гумором і смаком, з щирою вірою в істоту цього чорта»⁹⁴⁾. За свідченням Степана Яремича, на одній з гостин у домі О. Бенуа Г. Нарбут розповідав про свою зустріч із чортом: «Він змалював чудову картину української літньої ночі, як він під'їздить до його любого Глухова й раптом бачить у свіtlі блимаючого з-за дерев місяця біля краю греблі рябого „чортяку“. Не витримала нечиста сила наближення возу „й у воду бовть“. Оповідання це дуже розсмішило присутніх. Але не я один лише пам'ятаю, що Нарбута сердило недовір'я багатьох присутніх до його оповідання, видко було, що він дійсно переконаний у реальності свого випадку»⁹⁵⁾.

Чому Г. Нарбут вибирає місцем нічної чортячої забави саме садибу в Рудці? Можливо, у такий спосіб хоче показати занепад славного колись містечка — дружина художника згадувала про те, яке враження справляла руйна під час відвідин цього маєтку в 1916 р.: «Широкие окна по фасаду дома и остатки разрушенной деревянной галереи очень понравились Нарбуту, но в то время он ничего не зарисовывал. Позже в его архитектурных акварелях, а также в иллюстрациях к детской азбуке я узнала поразительно точное изображение и окон старого дома, и галереи в д. Рудка»⁹⁶⁾.

⁹¹⁾Таранушенко С. Мотиви старого українського мистецтва в творах Нарбута... С. 92.

⁹²⁾Ернст Ф. Георгій Нарбут. Життя й творчість... С. 40.

⁹³⁾Белецький П.А. Георгий Иванович Нарбут... С. 149.

⁹⁴⁾Ернст Ф. Георгій Нарбут. Життя й творчість... С. 58.

⁹⁵⁾Яремич С. Місце Нарбута в українському мистецтві... С. 38.

⁹⁶⁾Нарбут-Лінкевич В. П. Георгий Нарбут. Неизвестные страницы личной жизни... С. 99.

«Абетка» 1917 р. була останнім твором петербурзького періоду в творчості Г. Нарбута: з одного боку, вона акумулювала в собі увесь попередній досвід становлення художника, а з іншого — цей цикл розкриває розуміння ним країни свого походження напередодні повернення. Образ України, що з'являється в «Абетці» 1917 р., суттєво відрізняється від того, який можна побачити у трьох композиціях «Абетки» 1919 р. У першому циклі Г. Нарбут зобразив той край, який був відомий йому з відвідин дому та подорожей українськими селами й містечками. Тут домінує носталгійне замилування руїнами, курйозно доповнене найнесподіванішими предметами, жартівливе протиставлення столичного та провінційного, європейського та українського.

В «Абетці» 1917 р. можна натрапити на безліч архітектурних деталей, зібраних художником під час подорожей Україною (малюнки до літер «А», «ІІ», «М», «Л», «Ф») або ж відомих з окремих публікацій (літера «З»), тож в «Абетці» можна побачити церкву із села Хохловки на Чернігівщині, Батуринський палац, Миколаївську церкву в Глухові, дзвіницю з Дрогобича та Мгарський монастир біля Лубен. Також у цій серії можна натрапити на окремі присвяти історичним особам (літери «Г» і «Ф») та приховані натяки на біографію самого художника («Г», «Л», «Н», «Ч»).

В «Абетці» 1919 р. вже немає занедбаних руїн. Старовинні споруди постають у всій своїй могутності та величині. На місце нагромадження дрібних предметів й уваги до окремих деталей приходить декоративне узагальнення та виразний орнамент. Водночас художник уважний до архітектурних пам'яток давнини, тож у двох із трьох аркушів «Абетки» 1919 р. бачимо зображення конкретних історичних споруд (Могилянська академія в Києві та Луцька брама в Острозі).

Слід зазначити, що в «Абетці» 1919 р. важко відіграти графіка з товариства «Мир искусства». Цей цикл виказує підхід монументаліста, який допасовував свій декоративний стиль до вимог книжкової графіки. За два роки Г. Нарбуту вдалося цілком переосмислити власну візуальну мову й показати на прикладі однієї й тієї самої теми абсолютно інший підхід. Такий розвиток своєї творчості художник передбачав ще 1917 р., напередодні переїзду до Києва. У розмові з Яковом Ждановичем про власний графічний стиль Г. Нарбут зауважив: «Ампір я й тепер люблю, але-ж підоїди, Ждан, років через два я тобі покажу браму Заборовського¹¹²⁾. Саме ці слова спадають на думку під час порівняння двох «Абеток».

Як уже неодноразово зазначалось, обидві серії до «Абетки» становлять вершину творчості художника. Для того щоб зрозуміти їх місце у графіці початку ХХ ст., важливо не лише побачити ці

Іл. 54. Луцька надбрамна вежа з фронтона в Острозі. Світлина кін. XIX ст.

літера Якщо в літерах «А» та «Б» Г. Нарбут цілком відкидав композиції відповідних аркушів «Абетки» 1917 р., то в літері «В» бачимо певне переосмислення композиції з попереднього варіанта «Абетки». Тут є вітряк та виноград, однак домінантне місце посідає відьма. Через увагу до декоративного рішення фігури втрачається динаміка руху, відьма немовби зависла в повітрі. Також бракує відчуття єдності окремих елементів композиції. Можна сказати, що серед трьох аркушів «Абетки» 1919 р. літера «В» композиційно найменш переконлива.

Подібно до обох інших малюнків «Абетки» 1919 р., художник особливої уваги надавав орнаментуванню одягу та інших зображеніх об'єктів — прикрашенні свита й запаска відьми доповнюють детальне трактування ягід винограду в нижній частині композиції. Зображення вітряка майже цілком повторене на задньому плані відомого малюнка до «Енеїди», що був створений того самого року.

¹¹²⁾ Ернст Ф. Георгій Нарбут. Життя й творчість... С. 58.

«УКРАЇНСЬКА
АБЕТКА»

1919 р.

ІЛЮМІНОВАНІ
ДРУКАРСЬКІ ВІДБИТКИ
«УКРАЇНСЬКОЇ
АБЕТКИ»
1917 р.

Слін
САМОВАР
СКРИНЯ

С . С

С