

ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГОРЯЕВ

Заслуженный художник РСФСР (1966)

Народный художник РСФСР (1976)

Народный художник СССР (1980)

Родился 1(14) апреля 1910 г. в Кургане.

Детство провел в Кургане (до 11 лет).

1921 - переехал с родителями в Читку.

1929 - переехал в Москву.

1930 - учился в Высшем художественно-техническом институте (ВХУТЕИНе).

1931-1934 - учился в Московском Полиграфическом институте.

1934-1935 - работал в ИЗОГИЗе.

С весны 1935 по осень 1936 года - работал художником на агитпароходе «Пропагандист».

1937 - начал сотрудничать с журналом «Крокодил».

1941-1945 – принимал участие в выпуске плакатов «Окна ТАСС».

1942-1945 - главный художник и ответственный секретарь журнала «Фронтовой юмор».

1955-1981 - член редколлегии журнала «Юность».

1967 - присвоена Государственная премия СССР за серию иллюстраций к «Петербуржским повестям» Н.В. Гоголя.

Умер в Москве в июне 1982 г.

Награжден: Орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», словацким орденом «Дружба» (1974).

В 1969 году - награжден Золотой медалью Чехословацкого союза международных связей за заслуги в деле развития дружбы и сотрудничества с Чехословакией. В 1975 году - награжден почетной плакеткой «Золотое яблоко» за участие в организации и проведении Международной биеннале детской книги (БИБ) в Братиславе; большой золотой медалью на международной выставке книжного искусства (ИБА) в Лейпциге за серию иллюстраций к роману Ф.М. Достоевского «Идиот». Обладатель Дипломов I степени на Всесоюзных конкурсах «Лучшие книги» в 1962 году («Приключения Гекльберри Финна»), в 1965 году («Петербуржские повести»), и Диплома II степени на Международной выставке книги в Братиславе в 1967 году («Петербуржские повести»).

Участник около ста выставок (в том числе, персональных) с 1931 года: в СССР, Праге, Лондоне, Бухаресте, Берлине, Коломбо, Нью-Йорке, Париже, Варшаве, Брно, Братиславе, Лейпциге, Мюнхене, Констанце. В основном работал в книжной графике, иллюстрируя книги для издательств «Детгиз», «Госиздат», «Правда», «Мир», «Советский писатель». Автор иллюстраций в журналах: «Смена», «Крокодил», «Юность», «30 дней», «Огонек», «Иностранная литература» и других. Автор значительных серий станковой графики и живописных полотен, находящихся в Третьяковской галерее, Русском музее, в музеях Перми, Курска, Екатеринбурга, Одессы, Абрамцево, Иваново и других.

Большая часть произведений в Курганском областном художественном музее является даром вдовы художника – Таисии Борисовны Лобач-Жученко, другие – переданы от центра «Росизопропаганда» или Дирекции выставок СХ РСФСР.

Будучи школьником, **ВИТАЛИЙ ГОРЯЕВ** уже рисовал карикатуры для газеты «Забайкальский рабочий», занимался живописью под руководством художника И.П. Сверкунова, писал декорации, плакаты, программы. С 17 лет пробовал стать актером, служил в оперетте и цирке. Писал стихи, дружил с местными поэтами и даже был принят в члены Читинской ассоциации пролетарских писателей.

После окончания школы Горяев поступил в Московское высшее техническое училище (МВТУ). Случайная встреча с Маяковским в коридоре Дома писателей изменила его судьбу. Поэт заинтересовался рисунками Горяева. По его рекомендации Горяев после дополнительного экзамена стал студентом ВХУТЕИНА (Высшего художественно-технического института). Знакомство с Маяковским переросло в дружбу. Именно Горяев оформил выставку **«20 лет работы Маяковского»**, которая состоялась незадолго до трагической смерти поэта.

Сначала Горяев занимался рисунком у С.В. Герасимова, затем у Д.С. Моора на плакатно-литографском отделении полиграфического института. Еще в годы учебы он делал иллюстрации в журналах **«Смена»**, **«Пионер»**, **«Безбожник»**, участвовал на выставке молодых художников.

После окончания ВУЗа Горяев был направлен в «ИЗОГИЗ». Здесь он сделал несколько плакатов, двум из которых были присуждены премии (не изданы). Затем Горяев работал в журнале **«Крокодил»**, где в течение нескольких лет возглавлял художественный отдел и долгие годы был одним из ведущих художников. Одновременно публиковал рисунки в журналах **«Смена»** и **«30 дней»**. В 1937 году сделал серию иллюстраций (не изданы) к **«Дневнику провинциала»** и **«Господам ташкентцам»** М.Е. Салтыкова-Щедрина. Перед самой войной иллюстрировал книгу **«Наша улица»** С. Михалкова (не издана, рисунки утеряны в годы войны) и рассказы в литературных журналах. Работал как акварелист и живописец. А в 1939 году состоялась первая выставка работ Горяева совместно с А.Н. Варновицкой.

С первых дней Великой Отечественной войны Горяев работал в московских **«Окнах ТАСС»** (около 80 плакатов за 4–5 месяцев), затем возглавлял Куйбышевское отделение **«Окон ТАСС»**. Здесь он сотрудничал с Н. Соколовым (один из знаменитого содружества художников Кукрыниксов), сделал множество плакатов. Самый известный из них – карикатура на Гитлера **«Ворона в павлиньих перьях»**.

С февраля 1942 года работал в журнале **«Фронтовой юмор»**. Став его ответственным секретарем и художественным руководителем, привлек к участию в нем и мастеров сатиры, и живописцев – А. Бубнова, П. Соколова-Скаля, П. Шухмина. Рисунки и тексты для журнала гравировались на дереве и линолеуме, и с них печатался весь тираж в два-три цвета, порой не только в городских типографиях, но и прямо в поездах, блиндажах. Этот журнал удобного небольшого формата мог уместиться в походной сумке. В архиве музея есть экземпляры журнала **«Фронтовой юмор»** с иллюстрациями Виталия Горяева. Они являются ценным документальным свидетельством того, что даже в самое суровое время люди не теряли задора и чувства юмора.

Продолжал работать Горяев и для журнала **«Крокодил»**. В мае 1943 года шесть таких рисунков, объединенных в серию **«Новый порядок в Западной Европе»**, были показаны на выставке **«Великая Отечественная война»**. В экспозиции представлены два подобных рисунка.

В условиях походной жизни Виталий Горяев не только работал в области сатиры, но и непрерывно рисовал с натуры, делал жанровые зарисовки, вошедшие впоследствии в разные серии: **«По дорогам войны»**, **«Бездомные»**, **«По следам отступающего врага»**. Несколько таких рисунков представлено в коллекции музея: **«Попутчики»**, **«Пленный немец»**, **«Спящие в вагоне»** и другие, даже не имеющие названия. Они выполнены теми доступными средствами, которые были возможны – рисунок карандашом, акварель. Они не выглядят законченными произведениями. Это было в тот момент не главное. Важно было успеть запечатлеть образ, ситуацию. Позже некоторые из подобных документальных зарисовок были выполнены в технике литографии и представлены в 1944 году на выставке в Москве.

Активная творческая работа в годы войны во многом определила дальнейший творческий путь художника. Он всегда отличался способностью быстро реагировать на ситуацию, передать в рисунке характерные особенности персонажей и событий.

Впоследствии это умение пригодилось во время работы над художественными и публицистическими книгами.

В послевоенные годы большое место в творчестве **ВИТАЛИЯ ГОРЯЕВА** занимает книжная иллюстрация для детей.

Самая значительная работа – рисунки к произведениям Марка Твена **«Приключения Тома Сойера»** и **«Приключения Гекльберри Финна»**.

Иллюстрации к роману «Приключения Тома Сойера» Горяев выполнил в 1946-1948 годах. Они еще весьма традиционны для подобных приключенческих произведений. Но одновременно в них присутствует свойственный этому художнику добрый юмор. «Приключения Гекльберри Финна» Горяев иллюстрировал уже в 1960-1961 годы. Это произведение Марка Твена, представляющее своеобразную энциклопедию жизни Северной Америки конца XIX века, Виталий Николаевич увидел в более саркастических тонах - иллюстрации выразительны, точны по штриху, пластике фигур, композиции, немногочисленным «говорящим» деталям. Впоследствии обе книги не раз переиздавались с иллюстрациями Горяева, ставшими классикой этого жанра.

С 1946 года началось многолетнее сотрудничество художника с Агнией Львовной Барто. Он иллюстрировал многие ее книги - **«Качели»**, **«Дом переехал»**, **«Стихи детям»**, **«Петя рисует»**, **«Краснокожие»** и другие. Представленные в коллекции музея варианты иллюстраций к стихотворениям – **«У меня веснушки»**, **«Хищница»**, **«По дорожке, по бульвару»**, **«Настенька»**, **«Грибной поезд»** и другим – говорят о том, как кропотливо работал Горяев над образом. Он корректировал отдельные детали, пробовал различные техники – тушь, перо, кисть, акварель. При этом добивался впечатления легкости, сиюминутности возникновения каждого рисунка, почти экспромта. Эти книги также переиздавались с иллюстрациями Горяева. Многие из них вошли и в двухтомное издание стихотворений Агнии Львовны, наряду с рисунками А. Каневского, Е. Мешкова, Н. Цейтлина.

Большой творческой удачей Виталия Горяева представляется и оформление книги Юрия Карловича Олеши **«Три толстяка»**. Хранящиеся в собрании музея иллюстрации к этой чудесной повести-сказке также представляют варианты, в которых автор ведет поиск внешнего облика и взаимоотношений главных персонажей – канатоходца Тибула и циркачки Суок. Он опять пробует разную технику рисунка - тушь, гуашь, белила, и даже цветную бумагу. Очень интересно сравнить их с «цирковыми сериями» Пабло Пикассо, где в многочисленных картинах и рисунках живут одни и те же персонажи.

Иллюстрации к роману Валентина Катаева **«Белеет парус одинокий»** более повествовательны, они напоминают самостоятельные станковые произведения графики, в которых порой дается исчерпывающая характеристика героев книги и ситуаций.

Кроме представленных в коллекции Курганского областного художественного музея детских иллюстраций, можно назвать и другие. Например, с иллюстрациями Горяева вышли также книги Корнея Ивановича Чуковского **«Чудо – дерево»**, Самуила Яковлевича Маршака **«Быль – небылица»** и **«Про царя и про сапожника»**, Владимира Владимировича Маяковского **«Что такое хорошо и что такое плохо»**.

Особая глава в творчестве **ВИТАЛИЯ ГОРЯЕВА** - иллюстратора – работа над произведениями **Николая Васильевича Гоголя** и **Федора Михайловича Достоевского**.

В 1963-1965 годах Горяев работает над иллюстрациями к **«Петербургским повестям»** Н.В. Гоголя. Мир гоголевских фантазмагорий, сочетающийся с истинным драматизмом жизни «маленького человека», его великолепная ирония и горечь переживаний – всё отразилось в иллюстрациях художника. Они были отмечены в числе лучших работ на Международной выставке книги в Москве, а в 1967 году художнику присудили за эту работу Государственную премию СССР. Впоследствии, в 1976 году была закончена работа над иллюстрациями к поэме Гоголя **«Мертвые души»**, когда Горяев создал совершенно новую изобразительную концепцию, заставив всех по-новому взглянуть на известный текст.

Много лет работал Виталий Горяев и над иллюстрациями к произведениям Достоевского. Серию рисунков, иллюстрирующих роман «Идиот» (1966 – 1971 г.г.) можно назвать одним из высших достижений мировой книжной графики. Последней крупной графической работой явились иллюстрации к роману Ф.М. Достоевского «Подросток», которые еще раз утвердили за Горяевым славу одного из лучших интерпретаторов произведений великого писателя.

В 1970-е годы Горяев создает замечательную серию «Пушкин», насчитывающую около 80 рисунков – результат осмысления сложных проблем поэзии и прозы Александра Сергеевича Пушкина. В собрании музея представлено 13 литографий из этой серии – от образа дерзкого и мечтательного мальчишки-лицеиста до трагического последнего портрета.

Сложно представить творчество Виталия Горяева, как графика, без его рисунков к документально-публицистическим произведениям. Начиная с 1955 года, Горяев много ездил в зарубежные страны, это были и творческие командировки, и обычные туристические путешествия. За эти годы он побывал в Финляндии, Болгарии, Румынии, ГДР, США, Франции, Чехословакии, Польше, на Цейлоне и во многих других странах. Самой значительной по художественным результатам была поездка в Америку вместе с художником-сатириком И. Семеновым в мае-июне 1958 года, куда они были приглашены на конференцию американской ассоциации газетных карикатуристов в городе Индианаполисе. Зарисовки и наблюдения, сделанные Горяевым в течение месяца жизни в Америке, легли в основу серии рисунков и акварелей «Американцы у себя дома». Эта серия, состоящая из 40 работ, неоднократно экспонировалась на выставках и была частично опубликована в журналах «Юность» (№6 и №10 за 1958 год) и «Культура и жизнь» (№ 11 за 1958 год). Позже эти работы были использованы для иллюстрирования изданных в 1960-1966 годы книг Р. Бершадского и Я. Хелемского «Все на одной планете», В. Кассиса «За стенами старого форта» и «Каучуковый спрут», Н. Михайлова и З. Косенко «Американцы», Т. Тэсс «Американки», Б. Стрельникова «Как вы там, в Америке?».

Виталий Горяев всегда отличался своеобразным отношением к натуре. Сделав зарисовки в альбоме, художник уже в мастерской создавал развернутые сюжетные композиции, в пластике фигур, линии, цвета и формы выявляя самое основное, что заметил в людях, в их облике и поведении. Плодотворными были его поездки по стране, работа в Подмосковье – на Оке и под Звенигородом, а затем, в 1959 году, на берегу Балтийского моря, в Паланге. В экспозиции представлены жанровые композиции Горяева, выполненные в разное время, в разной технике – темпера, акварель, гуашь, тушь, фломастер, станковый рисунок карандашом. Живописные произведения мастера, написанные в основном темперой, выдают в нем новатора, совершенно по-своему понимающего задачи станковой картины. От своеобразно монументализированных обыденных сцен повседневной жизни («Чистит картошку») до обобщения, где простое действие становится символическим, как, например, в произведении «Женщина в белом». Такой же не стандартный подход у художника и к жанру портрета. Человек в нем живет, действует, образуя вокруг себя неповторимо индивидуальное пространство – таковы «Тая с книгой», «Сережа в шляпе», «Мужской портрет» и другие.

В целом творчество Виталия Горяева – это оригинальный, и одновременно очень характерный пример отражения в изобразительном искусстве определенной исторической эпохи России.

Книги, изданные с иллюстрациями В.Н. Горяева:

- Барто.А.Л. Качели. Детгиз, М.-Л., 1946.
- Барто.А.Л. Дом переехал. Детгиз, М.-Л., 1947.
- Барто.А.Л. Петя рисует. Детгиз, 1954.

- Барто А.Л. Краснокожие. Детгиз, 1959.
Барто А.Л. Если вы ему нужны. – М.: Дет.лит., 1988.
Барто А.Л. За цветами в зимний лес. – М.: Дет.лит., 1970.
Барто А.Л. Лешенька, Лешенька. – М.: Дет.лит., 1965.
Барто А.Л. По дорожке, по бульвару... – М.: Дет.лит., 1967
Барто А.Л. Подростки, подростки... – М.: Дет.лит., 1980.
Барто А.Л. Про больших и про маленьких. – М.: Сов. писатель, 1958.
Барто А.Л. Стихи детям. В 2т. – М.: Дет.лит., 1966, 1976.
Берг Л. Маленькие рассказы про маленького Пита. Детгиз, 1956.
Бершадский Р.Ю., Хелемский Я.А. Всё на одной планете. – М.: Дет.лит., 1965.
- Гашек Я. «Исповедь старого холостяка», 1944 (Библиотека журнала «Красноармеец», № 14/19).
О' Генри. «Рассказы». Детгиз, 1948.
Гоголь Н.В. Петербургские повести. – М.: Худож.лит., 1965.
- Достоевский Ф.М. Идиот. – М.: Худож.лит., 1971.
Достоевский Ф.М. Подросток. – М.: Худож.лит., 1986.
Драгунский В. Он живой и светится. 1960.
Драйзер Т. Американская трагедия. (изд. «Огонек»), 1955.
Драйзер Т. Американская трагедия. – М.: Худож.лит., 1978.
- Кальма Н. Дети горчичного рая. Детгиз, М.-Л., 1950.
Кассис В.Б. За стенами старого форта. – М.: Просвещение, 1962.
Кассис В.Б. Каучуковый спрут. – М.: Дет.лит., 1964.
Катаев В.П. Белеет парус одинокий. Детгиз, 1954.
Катаев В.П. Белеет парус одинокий. – М.: Худож.лит., 1967.
Катаев В.П. Волны Черного моря. Т.1. – М.: Детгиз, 1961.
Катаев В.П. Хуторок в степи. – М.: Детгиз, 1956.
Ким Р. Девушка из Хиросимы. – Молодая гвардия, 1956.
- Ларни М. Четвертый позвонок. М., 1959.
- Маршак С. Быль-небылица. Детгиз. 1947.
Маяковский В. Небоскреб в разрезе. (Библиотека журнала «Крокодил», 1948, №29).
Маяковский В. Что такое хорошо и что такое плохо. Детгиз, 1954.
Михайлов Н.Н., Косенко З.В. Американцы: путевая повесть. – М.: Сов. писатель, 1960.
- Носов Н.Н. На горке. Детгиз. 1951.
Носов Н.Н. Ступеньки. – М.: Дет.лит., 1965.
- Олеша Ю.К. Три толстяка. – Детгиз, 1951.
Олеша Ю.К. Три толстяка. – М.: Дет.лит., 1969.
- Прокофьева С.Л. Приключения желтого чемоданчика. – М.: Дет.лит., 1965.
- Стерлинг Д. Мэри Джейн. Пер. с англ. – М.: Дет.лит., 1964.
Стрельников Б.Г. Как вы там, в Америке? – М.: Мол. гвардия, 1965.
- Твен М. Приключения Тома Сойера. – Детгиз, 1948; ГИХЛ, 1949; Дет.лит., 1965.
Твен М. Приключения Гекльберри Финна. Детгиз, 1948; ГИХЛ, 1949.
Твен М. Приключения Тома Сойера; Приключения Гекльберри Финна. – М.: Правда, 1980.
Твен М. Сенатор Дильворти; Похищение белого слона; Письмо китайца; Мои часы; и др. рассказы. «Избранное», тт. I и II, ГИХЛ, 1949.
Тэсс Т.Н. Американки. – М.: Дет. лит., 1966.
- Шерфиг Г. Скорпион. Изд-во иностранной литературы, М., 1956.

Урал: ежемес.лит-худож. и общ.-полит.журн. - Свердловск: Сред.-Урал.кн.изд-во, 1986, - №12.

1942—1945 Журнал «Фронтовой юмор». Художественный редактор. Рисунки, карикатуры.

1937—1960 Карикатуры и политические рисунки на международные и внутренние темы в журнале «Крокодил».

Иллюстрации в журналах «Смена», «Огонек», «Пионер», «30 дней», «Юность», «Иностранная литература», «Советская женщина» и др.

Горяев В.Н. Иллюстрации к произведениям Ф.М. Достоевского. – М.: Сов.художник, 1971.

Горяев В.Н. Цейлон: колониализм уходит в прошлое/ Рис. и текст В.Н. Горяева. – М.: Советский художник, 1962.

Буклеты, альбомы (примерный список):

В. Горяев: Буклет. – М.: Советский художник, 1965. – 12с.:Ил.

Виталий Николаевич Горяев: Выставка в Праге: на ин. яз. – Прага, 1971. – 8с.: ил.

Виталий Горяев. Графические серии: Пушкин. Гоголь. Достоевский /Авт. – сост. и авт. текста В.Воронов. – М.: Советский художник, 1979. – 83 ил.

Виталий Николаевич Горяев (СССР): Кат. выст.: на рум. яз. – Бухарест, 1970. – 20с.: ил.

Горяев В.Н. Рисунки. – М.: Изд. «Крокодила»; 1961. – 48с.: ил. – (Мастера советской карикатуры).