А.И. АРХИПОВА
И.о. доцента кафедры «Искусство графики» МГХПА им. С.Г.Строганова
e-mail: arkhipova.a@gmail.com

A.I. ARKHIPOVA
Executive assistant professor of the department «Book-art» of the Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts
e-mail: arkhipova.a@gmail.com

СОВРЕМЕННАЯ КНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

BOOK ILLUSTRATION TODAY AND THE PERSPECTIVE OF IT'S FURTHER DEVELOPMENT

В статье рассматривается ситуация с иллюстрированной книгой в мире, место художника в книгоиздании. Анализируется подход к работе над книжной иллюстрацией на примере Игоря Олейникова — лауреата Международной премии им. Х.-К. Андерсена. В статье говорится о некоторых аспектах обучении студентов МГХПА им. С.Г. Строганова на кафедре «Искусство графики», о перспективах издания иллюстрированных книг.

In the article the situation with the illustrated book in the world is described, as well as the place of the artist in book publishing. Approach to illustrating is analyzed on the example of Igor Oleynikov, the laureate of H.-C. Andersen International Award. The article tells about some aspects of the students' education at the department «Graphic Art» at the Stroganov Academy, about the perspectives of publishing illustrated books.

Ключевые слова: Иллюстрированная книга, роль художника, книгоиздание, Игорь Олейников, законы композиции, искусство графики.
Keywords: Illustrated book, illustrator's role, book publishing, Igor Oleynikov, principles of composition, Graphic Art.

Роль художника в книге в нынешние времена ставится под вопрос. Художественную литературу новое поколение предпочитает читать на электронных носителях, так как реальные «бумажные» книги занимают слишком много места. Все меньше «взрослой литературы» издается с иллюстрациями, по пальцам можно пересчитать издания, проиллюстрированные художниками. Вроде бы, это стало ненужным. Иллюстрируют такую литературу «в стол» или для выставок книжной графики, широкий зритель этих работ не видит. А ведь в прежние времена сколько замечательных графиков создали прекрасные иллюстрации к отечественной и зарубежной литературе! Сколько было осуществлено прекрасных изданий в XX веке! Теперь они украшают полки библиофилов. Владимир Фаворский — «Книга Руфь», «Vita Nova» Данте и «Слово о полку Игореве», Андрей Гончаров — Вс. Иванов «Дикие люди», «Фауст» Гете и «Трагедии» Софокла, Виталий Горяев — «Идиот» и «Подросток» Достоевского и «Петербургские повести» Гоголя, Дементий Шмаринов — Л. Толстой «Война и мир», Борис Дехтерев — «Гамлет» Шекспира, «Детство» М.Горького, «Сонеты» Петрарки, Сергей Алимов — «Мертвые души» Гоголя, «История одного города» и «Господа Головлевы» Салтыкова-Щедрина. Этот список замечательных иллюстраций мог бы быть гораздо длиннее. Они вошли в историю нашей культуры. За рубежом иллюстрированные книги «для взрослых» давно не издают, теперь эта волна докатилась и до нас. Только Петербургское издательство «Вита Нова», одно из немногих, до сих пор балует нас интересными в этом плане, хотя и очень дорогими книгами.

Рис. 1. Игорь Олейников. Иллюстрация к книге Э. Лир «Лимерики»

В интернет ушли и периодика, и энциклопедии, и любая справочная литература, и учебники. Весь издательский мир теперь ринулся в освоение изданий для детей, даже те издательства, которые раньше этим не занимались. Детская книга стала почти единственной областью, где художники-иллюстраторы могут реализоваться, найти себе профессиональное применение. Еще можно упомянуть книги по искусству, альбомы, Non-fiction, «подарочные» книги — но это в большей степени область дизайна.

Однако расширение функций интернета создает бОльшую конкуренцию среди художников и среди издательств. Борьба за покупателя ужесточается, как и борьба за новое поколение.

Освоение интернета, с одной стороны, делает доступной любую информацию. С другой стороны, это открывает возможности для самовыражения непрофессиональных «творцов», распространения низкопробных образцов творчества. Молодым художникам легко разыскать работы своих коллег со всего мира, узнать, что в данный момент востребовано, пользуется спросом, какие тренды преобладают. Вместо того, чтобы развивать свой собственный талант, индивидуальность, они начинают следовать сиюминутным тенденциям в угоду времени, и это происходит очень быстро. Легко и показать свои «достижения» — достаточно разместить работы в соц. сетях или на специально для этого предназначенных интернет-платформах, и хоть какой-то успех обеспечен. Обязательно найдутся поклонники, которые забросают автора комплиментами. Это способствует утверждению «эго» и тормозит подлинное развитие личности. Массовая культура становится все более массовой и втягивает в себя тех, кто мог бы из нее вырваться на более высокий профессиональный уровень. Отнюдь не все издательства стремятся к тому, чтобы издавать действительно качественные книги, для них гораздо важнее получить доход, потакая заниженным требованиям рынка.

Молодые художники стремятся быть современными, им хочется следовать самым последним трендам в иллюстрации. Но самые лучшие, самые талантливые мастера сами создают новые направления развития книжной графики. Их индивидуальность неповторима, их работы узнаются сразу. Подражая им, можно только использовать некоторые приемы, которые сделают результат похожим на мастера, но это будет лишь бледная копия чужого стиля.

Иллюстраторов нашего времени с мировым именем не так уж много, каждый из них обладает своим ярким лицом. Квета Пацовска, Вольф Эрльбрух, Роберто Инноченти, Петер Сис, Шон Тан — они все на виду, отмечены важными международными наградами. В 2018 году в эту плеяду вошел художник из России Игорь Олейников, ему была вручена премия имени Х.-К. Андерсена — самая престижная награда в области детской книги, после чего о нем узнал весь мир. Что же такое особенное в его работах, что убедило экспертов международного жюри в том, что он достоин такой высокой оценки?

Нельзя сказать, что Олейников рисует для детей. Он работает для всех — для маленьких и для взрослых, его работы производят впечатление как на искушенных зрителей, так и на широкую публику. Дело

в его особом подходе к тексту литературного произведения, за которое он берется, к образам, которые у него рождаются, в его отношении к изображению пространства и движения.

Игорь Олейников начал свой профессиональный путь с работы в анимации, это сформировало его взгляд на окружающую реальность. Сам художник признает этот факт, он говорит, что в нем «сидит маленький режиссерчик», что каждая работа у него это как стоп-кадр, выхваченный из кинофильма, остановившееся мгновение. Отсюда так много динамики, движения в его иллюстрациях, неожиданные ракурсы, как если бы кинооператор находил особую позицию для съемок.

В литературном произведении, за которое берется художник, Игорь старается найти что-то необычное, то, чего не видели раньше, он не боится интерпретировать текст на свой лад. Он домысливает сюжет, наделяет героев новыми качествами, не допускает банального прочтения. У каждого героя — будь то заяц из народной сказки «Лиса и заяц» или старуха — жена старика из сказки Пушкина о рыбаке и рыбке — «за кадром» прослеживается своя история, целая жизнь, не описанная словами. Художник все время задает тексту разные вопросы и, если не находит в нем прямого ответа, додумывает сам.

Игорь Олейников пользуется реалистическим художественным языком. Он говорит, что ему хочется, чтобы все происходящее в его работах воспринималось как реальность, как что-то, чего не было, но могло бы быть на самом деле, — даже сказочные персонажи, которых нельзя встретить в жизни обладают в его иллюстрациях плотью и кровью, своим живым характером. В этом фантазия художника безгранична. Создаваемые им для каждой книги миры захватывают, заставляют всматриваться и переживать.

Для воплощения своих замыслов Игорь Олейников пользуется гуашью, но работает он не только кистями, но и всем, что попадется под руку, что может помочь сделать фактуру поверхности более разнообразной и выразительной. Это могут быть тряпки, флейцы, щетки. Он работает много и быстро.

Игорь Олейников берется за самые разные темы. В списке проиллюстрированных им книг и библейские истории, и народные сказки, и русская и зарубежная классика, и современная литература. Эдвард Лир, Льюис Кэрролл, А.С. Пушкин, Х.-К. Андерсен, Даниил Хармс, Иосиф Бродский, Тоон Теллеген, Андрей Усачев — совсем не похожие друг на

друга авторы вдохновили художника на создание необычайно своеобразных, замечательных работ. На самом деле, список литературы гораздо длиннее. Игорю удается не просто делать разные книги, но наделять каждую из них неповторимыми образами — это люди, животные, птицы, насекомые, фантастические персонажи, предметы — каждый из них на протяжении книги проживает свою особую жизнь, которую художник для него придумал, прочитав текст и увидев в нем то, чего раньше никто не замечал.

Рис. 2. Игорь Олейников. Иллюстрация к книге «Лиса и заяц» — русская народная сказка

Как научить молодого художника книги по-настоящему творчески подходить к поставленной задаче? На примере Игоря Олейникова мы видим, как нужно искать что-то свое в литературном тексте, избегать банальности прочтения, находить что-то новое между строк, создавать свое пространство. Именно этому нужно учиться у мастера, а не пытаться подражать его образам. Но это аспект, относящийся к литературному содержанию, важно понять, какие формальные достоинства делают работы художника особенными, неповторимыми. Как художнику удается предать эмоциональное состояние, какие для этого нужны выразительные средства? Как использовать цвет и свет? Как добиться передачи глубины пространства и движения форм?

Для того, чтобы понять, как работать над композицией иллюстрации, надо уяснить для себя функции ее восприятия, определенные формальные принципы.

Прежде чем зритель вникает в содержание происходящих действий, ситуаций, изображенных на плоскости книжного разворота, на него воздействуют заложенные в композиции формальные приемы. Основу первого впечатления создают соотношения наиболее крупных площадей цвета или темного и светлого тона. На следующем этапе восприятия зритель оценивает очертания силуэтов изображенных предметов и персонажей, границы цветовых или светотеневых пятен и интервалы между ними. Эти элементы создают линейно-ритмическую систему.

Различие протяженности линий и интервалов между ними воспринимается подсознанием как разница в отрезках времени, необходимого для процесса движения глаза по этим путям. Развитие во времени

свойство искусству музыки, поэтому элементы ритма, включенные в узор композиции, сообщают ей музыкальность.

Рис. 3. Игорь Олейников. Иллюстрация к книге В. Жилинскайте «Путешествие на Тандадрику»

В следующее мгновение начинается новый этап восприятия. Сознание зрителя подвергает изображение анализу, позволяющему установить, что и как изображено — форма, окраска, освещенность и положение предмета. Это момент перехода от чувственного восприятия к опыту, позволяющему включение логических построений о связях между отдельными изображениями. Если среди изображений есть хотя бы один предмет, который можно воспринять как направленный от зрителя в глубину, то эта его направленность образует в сознании зрителя мнимую третью координату пространства, которая вместе с двумя реальными координатами, определяющими поверхность бумаги, создает у зрителя ощущение мнимого пространства. Вслед за этим возникает и ощущение возможности движения, также мнимого. Зритель с этого момента вступает в сферу функционирования законов литературы. Законы драматургии раскрывают сюжет композиции.

Для того чтобы было понятно, что изображено на иллюстрации, должны присутствовать признаки, на которые художник хочет направить внимание зрителя.

Для рассуждения о закономерностях, с которыми встречается художник при желании ввести в композицию изображение света, необходимо вспомнить несколько общеизвестных положений из оптики.

Движение световых лучей прямолинейно.

Лучи света, идущие от неба, солнца или луны, благодаря огромной отдаленности источника света, принимаются как параллельные.

Лучи от близкого источника света — лампы, фонаря, костра — распространяются сферически и ослабляются по мере удаления от него.

Изображение окрашенного света согласуется с оптическим законом, установившим соотношение окрашенного света и теней на основе дополнительных цветов. Так, в пространстве, освещенном холодным светом, тени будут теплыми, и наоборот — при теплом освещении тени приобретут холодный оттенок. Воздействие окрашенного света на пред-

мет такого же цвета осветляет окраску предмета, а противоположную окраску затемняет.

Распоряжаясь светом в соответствии с законом его распространения в пространстве, можно создавать принципиально различные ситуации, требующие разных способов моделирования.

Если в композиции преобладает освещенное над затемненным, то средством моделирования будут неосвещенные поверхности, тогда как освещенные поверхности могут быть растворены в потоке света. Если формы погружены в глубокую тень, то моделирующим в этом случае будет свет, вырывающий из глубины тени только некоторые поверхности. Если преобладает равномерный рассеянный свет, то предметы воспринимаются более уплощенно, главными становятся их цветовые свойства.

Итак, изобразительная, то есть мнимая плоскость композиции, где существует и мнимое, направленное вглубь, пространство, дает возможность художнику изображать движение. Как уже было сказано, в композиции создается мнимое пространство с помощью установления третьего измерения через изображение предмета, ось которого направлена в глубину от зрителя. Пластическое изображение формы, отклонившейся от своего положения в неподвижном состоянии, создает мнимость движения и мнимость времени, разделенного на три фазы — настоящий момент, предшествующее положение и фаза будущего. Через изображение возможности изменить положение формы в воображении художник может двигаться в воображаемом пространстве, рассматривать вещи с разных сторон. Между его точкой зрения и изображаемым событием стоит воображаемая преграда — изобразительная плоскость.

Студенты кафедры «Искусство графики» МГХПА им. С.Г. Строганова, которые выбирают для себя путь художника книги, изучают законы композиции, узнают, как построить макет, чтобы он наилучшим образом подходил тому произведению, которое они иллюстрируют. Сделать книгу — очень сложная и многогранная задача. На четвертом и пятом курсах студенты могут сами выбрать литературное произведение, к которому они будут делать иллюстрации и оформление — обложку, форзац, титульный лист, шмуцтитулы. К этому времени студенты взрослеют, у них накапливается опыт, они уже владеют необходимыми профессиональными навыками. Формируется личность, становится понятным выбор той или иной литературы. Перечень книг, выбираемых студентами очень разнообразен. Например, Вероника Акопян на четвертом курсе работала над

«Пеной дней» Бориса Виана, Александр Урвачев выбрал «Конец прекрасной эпохи» Иосифа Бродского, Любовь Лось на пятом курсе сделала интересные работы к «Грозе» Эдгара По, Дарья Зайцева — к стихотворению К. Чуковского «Федорино горе», а Милена Козлова — к «Человеку в футляре» А.П. Чехова. В каждой из этих работ уже видны талант, профессионализм, серьезное отношение к тексту автора. После защиты диплома выпускники столкнутся с новыми задачами, когда надо будет работать с издательствами, работать не только над тем, что хочется, идти навстречу замечаниям редактора. Можно только пожелать каждому из заканчивающих академию найти «своего» издателя, способного оценить их возможности.

В мире существуют много организаций, занимающихся продвижением чтения, заботящихся о том, чтобы новое поколение не потеряло полностью любовь к литературе. И задаются вопросом: как привлечь ребенка к книге?

Для меня ответ на этот вопрос очевиден: надо, чтобы книга была привлекательной, чтобы ребенок с первых месяцев своей жизни хотел взять ее в руки, чтобы ему было интересно разглядывать иллюстрации, сделанные на художественном уровне, чтобы, увидев их, ему захотелось и прочитать текст, поэтому роль художника в этом процессе очень велика, собственно, художник и делает книгу книгой, а не просто текстом. В данном случае речь идет не только об иллюстраторе, но и о дизайнере.

Как же можно способствовать тому, чтобы книга была по-настоящему художественной, чтобы издания выходили с иллюстрациями талантливых профессионалов?

Во-первых, конечно, обучать новое поколение, сохранять профессиональную школу, не рубить «корни», воспитывать культуру в молодых иллюстраторах, чтобы они видели не только то, что происходит в данный отрезок времени, а гораздо шире и глубже, чтобы они знали, какие мастера работали до них, понимали, чему у них можно научиться.

Во-вторых, очень важна роль профессионального сообщества, выставок, конкурсов, которые позволяют молодым художникам увидеть свои работы рядом с другими, где жюри, состоящее из экспертов, выделяет талантливых, по-настоящему обладающих индивидуальностью графиков, противопоставляет их массовому уровню, показывают, какой должна быть настоящая книга. Это сложная задача, но этот процесс необходим, если мы не хотим, чтобы волна рынка захватила полностью

интересующихся книжной продукцией. Пока профессионалы хотят этим заниматься, не все еще потеряно.

Можно как пример рассмотреть Международный конкурс по книжной иллюстрации и дизайну «Образ книги», существующий уже 14 лет и проходящий ежегодно в Москве. У нас это единственный профессиональный конкурс, где участвуют на равных отечественные и зарубежные художники. Жюри состоит из российских и иностранных известных мастеров, которые из большого количества заявок со всех континентов награждают дипломами самые талантливые проекты, иллюстрации и дизайн по нескольким номинациям, в том числе «Лучшие иллюстрации к художественной литературе», «Лучшие иллюстрации к детской книге», «Лучший книжный дизайн», «Лучшие иллюстрации к non-fiction», «Книга художника» и, что, пожалуй, особенно важно — «Новые имена», номинация для самых молодых, только начинающих свой путь в профессии. Это очень сложная работа — выявить действительно талантливые, интересные работы, яркие индивидуальности, поощрить их и показать всему миру.

На нас, сегодняшних художниках, дизайнерах, педагогах, лежит большая ответственность — поддержать уровень книжного оформления, вырастить новых настоящих профессионалов, которые сохранят значимость качественной художественной книги, будут достойно работать, смогут быть экспертами и воспитывать следующие поколения книжных иллюстраторов и дизайнеров.

Список литературы:

1. 222 лучших молодых книжных иллюстратора + один почетный гость из стран бывшего Советского Союза. — Москва: Тримаг, 2012.

2. *Архипова А.И., Михалина Е.В, Арзамасцева П.А.* Композиция книги. Создание серии иллюстраций и макетирование издания. Учебно-методическое пособие для студентов четвертого курса. — Москва: МГХПА им. С.Г. Строганова. 2019.

3. *Архипова А.И., Кошкин А.А., Михалина Е.В.* Композиция книги. Создание серии иллюстраций и макетирование издания. Учебно-методическое пособие для студентов третьего курса. — Москва: МГХПА им. С.Г. Строганова. 2019.

4. Век Русского книжного искусства (Альбом) / составитель А. Маркевич; вступительная статья Э. Кузнецова. — Москва: Вагриус, 2005.

5. *Герчук Ю.Я.* Художественные миры книги. — Москва: Книга, 1989.