Е.Ю. БЛИНКОВА
Доцент кафедры «Искусство графики» РГХПУ им С.Г. Строганова
e-mail: blinkova.elena@gmail.com

E.Y. BLINKOVA
Associate Professor of the department of «Art of Graphics» of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: blinkova.elena@gmail.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_3_2_214_224

НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ КНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ТЕХНИЧЕСКАЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА

NEOCLASSICAL BOOK ILLUSTRATION: TECHNICAL AND AESTHETIC SPECIFICS

Данная статья исследует феномен неоклассической книжной иллюстрации. Автор статьи предлагает определять неоклассическую иллюстрацию как современное направление в графическом искусстве, использующее традиционные графические техники и классическую школу рисования. Автор анализирует иллюстрации художников-графиков, которых можно отнести к неоклассическому направлению: Анатолия Иткина, Николая Устинова, Анастасии Архиповой. Автор приходит к заключению, что неоклассическое направление не только способствует сохранению культурного наследия, но и играет важнейшую роль в контексте художественного образования и в воспитании художественного вкуса.

This article explores the phenomenon of neoclassical book illustration. The author suggests defining neoclassical illustration as a contemporary trend in graphic art that employs traditional graphic techniques and draws inspiration from the classical school of drawing. The author analyzes the illustrations created by graphic artists who belong to the neoclassical movement, namely Anatoly Itkin,

Nikolai Ustinov, and Anastasia Arkhipova. Through this analysis, the author concludes that the neoclassical trend not only contributes to the preservation of cultural heritage but also plays a significant role in the realm of art education and the development of artistic taste.

Ключевые слова: неоклассическая книжная иллюстрация, классическая школа рисования, традиционные техники, Дехтерев, Иткин, Устинов, Архипова
Keywords: neoclassical book illustration, classical school of drawing, traditional techniques, Dekhterev, Itkin, Ustinov, Arkhipova

Прежде чем проводить исследование неоклассической книжной иллюстрации, необходимо определиться с понятиями: что именно мы подразумеваем под данным направлением?

В первую очередь необходимо отметить, что неоклассическая иллюстрация — предельно широкое направление, поэтому наиболее корректное определение, как нам кажется, будет звучать следующим образом: неоклассическая иллюстрация — это современное направление в иллюстрации, использующее традиционную классическую школу рисования и традиционные графические техники.

Наиболее известные и яркие представители неоклассической книжной иллюстрации — Анатолий Иткин, Николай Устинов и Анастасия Архипова.

Предшественники неоклассической иллюстрации

Для понимания того, как работают современные иллюстраторы-неоклассики, необходимо предварительно изучить работы художников, которые послужили эстетическим, культурным и техническим основанием для развития стиля неоклассического направления.

Среди наиболее ярких предшественников мы хотели бы выделить Бориса Александровича Дехтерева (1908–1993). Дехтерев — заслуженный деятель искусств РСФСР, народный художник РСФСР, долгие годы был главным художником издательства «Детская литература», а также, что очень важно для нас, возглавлял кафедру графики в МГАХИ имени В.И. Сурикова.

Мы придаем этому особенное значение, потому что именно там, в сущности, была сформирована школа иллюстрации Бориса Дехтерева,

Рис. 1. Б.А. Дехтерев, иллюстрация к повести М. Горького «Хозяин», 1933

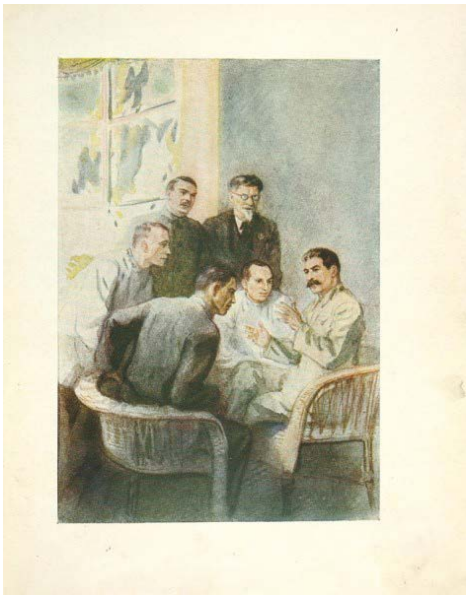

Рис. 2. Б.А. Дехтерев, иллюстрация к рассказам Г. Байдукова «Встречи с товарищем Сталиным», 1938

которая оказала огромное влияние на все дальнейшее развитие книжной иллюстрации в России.

Дехтерев — поистине выдающийся иллюстратор, особенно он известен своими иллюстрациями к европейским сказкам, в том числе к сказкам Шарля Перро. Дехтерев также иллюстрировал многие книги русских классиков — Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Горького.

Следует отметить, что именно отношения с Горьким сыграли значительную роль в становлении Дехтерева как художника-графика: Горький по достоинству оценил смелые и экспрессивные иллюстрации молодого художника к своим рассказам (рис. 1). Однако иллюстрации 1933 года значительно отличаются от того стиля, который Дехтерев выработал спустя несколько лет и который оказал столь колоссальное влияние на направление неоклассической книжной иллюстрации.

Дехтерев учился во ВХУТЕИНе (1926–1930), был очень увлечен авангардистской эстетикой, однако, как отмечает исследовательница творчества Дехтерева Полина Арзамасцева, «первые иллюстрации Дехтерева к рассказам Горького все еще имеют значительное влияние авангарда. Если

поздние иллюстрации будет отличать законченность и четкость линии, то данным работам скорее свойственна определенная незавершенность: четко и контрастно врываются отдельные детали, тогда как иные фрагменты рисунка могут остаться лишь слегка намеченными» [1, с. 145].

Мы в свою очередь можем отметить, что Дехтерев отказался от эстетики авангарда и ее экспрессивности, но и не перенял эстетическую концепцию социалистического реализма. Уже в конце 1930-х годов Дехтерев начинает создавать книжные иллюстрации в классической манере (рис. 2). Собственные установки в искусстве графики и книжной иллюстрации Дехтерев сформулировал наилучшим образом сам: «Для изображения предметов художнику нужны такие средства, как линия, определяющая границу формы предмета, пятно, светлое или темное, передающее светотень, от которой форма и положение предметов становятся более конкретными, и, наконец, цвет, сообщающий предметам большую жизненность. В великих произведениях изобразительного искусства мы видим органическое, естественное слияние и взаимосвязь всех этих сторон — рассказа, изображения и узорной, декоративной стороны. Произведения изобразительного искусства высоко оцениваются тогда, когда они удовлетворяют требованиям красоты, целостности, глубокой содержательности и неповторимости образов» [3, с. 39]. Обращение к «великим произведениям изобразительного искусства» очень многое сообщает нам не только о ценностных культурных установках художника, но и, несомненно, о его рабочих принципах.

Полина Арзамасцева подчеркивает: «Как мы можем заметить, данная позиция далека как от теоретических концепций авангарда, так и от идеалов соцреализма. В целом можно говорить о том, что идея совмещения производства и искусства, а также идиллические изображения социалистического общества не являлись концептуально ценными для художника: Дехтерев всецело тяготел к классическому искусству» [1, с. 145].

Также нужно отметить, что Дехтереву были свойственны детализированная, реалистическая передача образов, повышенное внимание к контурной линии, сложные и изысканные колористические решения.

Все эти наблюдения крайне важны для нашей статьи, так как «тяготение к классическому искусству», обращение к богатому опыту мировой художественный культуры, а также классический рисунок и работа с традиционными графическими техниками — это основополагающие принципы для художников, работающих в направлении неоклассической иллюстрации.

Представители неоклассической иллюстрации

Как мы уже упоминали выше, Дехтерев в ходе своей преподавательской деятельности заложил основу для собственной школы книжной иллюстрации на базе кафедры графики МГАХИ имени В.И. Сурикова, которая оказала большое влияние на развитие книжной иллюстрации в современной России.

Таким образом, оказывается вполне закономерно, что среди художников, которых мы считаем неоклассическими книжными иллюстраторами есть ученики Бориса Дехтерева.

Анатолий Иткин (1931)

Одним из представителей дехтеревской школы и неоклассического направления можно считать Анатолия Иткина (1931).

В 1956 году окончил МГАХИ имени В.И. Сурикова, мастерскую Дехтерева. Еще будучи студентом, сотрудничал в качестве иллюстратора со многими издательствами, например, с «Детской литературой» и «Малышом». Анатолий Иткин воспринял от своего учителя Дехтерева не только эстетические и технические принципы создания иллюстраций, но и подход к изучению культурного контекста, в котором было создано произведение, которое художник должен проиллюстрировать. Иткин с огромным вниманием относится ко всем подробностям быта и в деталях воспроизводит образы, полностью соответствующие исторической эпохе.

Рис. 3. А.З. Иткин, иллюстрация к роману Д. Свифта «Путешествия Гулливера», 2018

К сожалению, мы должны отметить, что, несмотря на значение Иткина в пространстве российской книжной иллюстрации, его работы не были исследованы с позиций искусствоведения.

Но, исходя из данного нами определения неоклассической иллюстрации, работы Иткина наилучшим образом подходят к определению, которое мы приводим выше: Иткин следует традиционной классической школе рисования и использует традиционные графические техники. Рассмотрим его иллюстрацию к «Путешествиям Гулливера» Джонатана Свифта (2018) (рис. 3).

Перед нами работа, очень сложно организованная с точки зрения композиции. С одной стороны, мы не можем не отметить ее динамичность, все персонажи объединены вокруг единого центра, где смотрят на главного героя Гулливера, но при этом мы видим все мельчайшие детали взаимодействия среди персонажей. Таким образом, перед зрителем разворачивается эмоциональная мизансцена, но расположение фигур, равно как и цветовое решение, находятся в гармонии. При этом мы имеем дело с открытой композицией, что предполагает большую свободу зрительской интерпретации в отношении иллюстрации.

Работа выполнена в традиционной графической технике — акварелью. Отдельно необходимо отметить невероятную тонкость линий, внимание к нанесению слоев и утонченные цветовые сочетания. Все образы, созданные Иткиным, предельно реалистичны, внимание к костюму и другие детали также подчеркивают огромную вовлеченность художника в исследование культурных и исторических реалий, в контексте которых написал свои книги Джонатан Свифт.

Сам художник отмечал, что бережное визуальное сопровождение текста — одна из важнейших задач иллюстратора: «Я полагаю, что прежде всего художник должен быть профессионально состоятельным и культурным человеком. Он должен основательно знать исторический материал о том времени, с которым он собирается иметь дело. Во-вторых, необходимо уважать автора-классика. Он, без сомнения, — хозяин книги. Роль художника вторична. Его вклад в произведение должен идти в унисон с текстом» [4].

Обобщая, мы можем отметить, что работы Иткина в полной мере соответствуют нашему определению неоклассической иллюстрации. Но, помимо того, что Иткин работает в ключе классической школы рисунка и пользуется традиционными графическими техниками, стоит

отметить тяготение иллюстратора к исторической достоверности и вовлеченность в культурный контекст эпохи, с которой он работает. Работы Иткина прекрасным образом можно оценивать с позиций классической эстетики — категория прекрасного оказывается прикладной для возможного эстетического анализа, а гармония и симметрия являются теми понятиями, которые в полной степени соотносятся с представлениями о прекрасном у самого художника.

Николай Устинов (1937)

Устинов — ярчайший представитель неоклассического направления в российской книжной иллюстрации. Так же, как и Анатолий Иткин, Устинов учился в МГАХИ имени В.И. Сурикова (1955–1961), одним из его учителей был Борис Дехтерев. Николай Устинов — заслуженный художник РСФСР (1979) и народный художник РФ (2000).

Как отмечает сам художник, «мой иллюстраторский интерес начал смещаться в сторону животных, природы, путешествий, деревни — лирики, что ли. Круг авторов, соответственно, изменился — Пришвин, Снегирёв, Сахарнов, Коржиков, Коваль; из русской классики — Л. Толстой, Тургенев, Тютчев, Майков, Блок, Гаршин...» [5]. В действительности, стоит отметить, что Устинов — непревзойденный пейзажист, работающий с огромным вниманием к деталям.

Вслед за своим учителем Борисом Дехтеревым Устинов подчиняется принципам школы классического рисунка — его изображения реалистичны, объем создается за счет тонкой игры света и тени, композиционные решения выразительно сопровождают текст, несмотря на то, что художник в большей мере сосредоточен на образах природы.

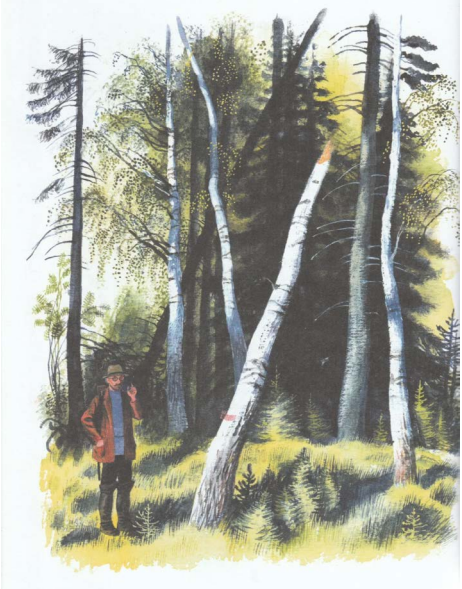

Рис. 4. Н.А. Устинов, иллюстрация к рассказам М. Пришвина «Ребята и утята», 2011

Обратимся к иллюстрации Устинова к рассказам Михаила Пришвина (2016) (рис. 4). В отличие от графики Иткина, в центре художественного внимания Устинова — не человек, но природа. Композиция открытая, в левом нижнем углу работы помещен герой, он выполнен художником реалистично и с предельным вниманием к деталям. Буквально все — одежда, сапоги, очки, ружье за спиной — позволяет зрителю сформировать законченный образ. Однако подлинным центром работы Устинова является изображение деревьев — обломанные стволы берез, частично высохшие старые ели, а также молодые елки на переднем плане.

Изображение света и тени — например, мы можем говорить о солнечных бликах на траве среди деревьев — делает работу Устинова предельно объемной.

Реалистичность в колористических решениях, а также внимание к линии позволяют Устинову добиться поразительного правдоподобия, которое, между тем, совсем не тяготеет к фотореализму. Художник способен эстетически дистанцироваться от изображаемого объекта и облечь его в художественную форму при помощи композиции, цвета, тонких графических штрихов.

Отдельно следует добавить, что Устинов пользуется традиционными графическими техниками — его иллюстрации к рассказам Пришвина выполнены акварелью.

Анастасия Архипова (1955)

В заключительной части нашей статьи, посвященной неоклассической книжной иллюстрации, мы рассмотрим работы выдающегося современного художника, ее графические работы очень востребованы, а книги с ее иллюстрациями активно переиздаются во всем мире.

Анастасия Архипова — заслуженный художник РФ, председатель секции «Книжная графика» Московского союза художников, действительный член Российской академии художеств. Стоит добавить, что Архипова — наследница традиции Бориса Дехтерева, несмотря на то, что изначально она училась в мастерской плаката МГАХИ имени В.И. Сурикова. После непродолжительной работы в студии плаката по окончании учебы Анастасия Архипова обратилась к книжной графике и проиллюстрировала несколько книг, в их числе — сказки Ганса Христиана Андерсена (1979).

С самых ранних иллюстраций представляется возможным проследить эстетические принципы Архиповой.

Во-первых, следует отметить, что творческий подход художника в полной мере соответствует нашему определению неоклассического направления книжной иллюстрации — классический рисунок, создание объема при помощи светотени, реалистичность изображения с огромным вниманием к деталям. Во-вторых, вне всякого сомнения, можно утверждать, что Анастасия Архипова глубоко исследует культуру и исторический контекст эпохи, с которыми она работает как художник. Можно также предполагать, что это отличительная черта школы иллюстрации Бориса Дехтерева — художник не просто создает образ, но погружает зрителя в культурный и исторический контекст, тем самым обогащая не только его эстетическое восприятие, но и повышая культурологическую осведомленность.

Архипова работает при помощи традиционных графических техник, неоднократно на открытии своих выставок художник подчеркивала, что работает акварелью, потому что такая техника позволяет добиться выверенности в малейших деталях.

Архипова также подчеркивает, какое огромное значение имеет историческая достоверность книжной иллюстрации: «Я думаю, что самое важное, это подход к литературе как к чему-то очень серьезному. Мы считаем важным вникнуть в литературную ситуацию. Если мы делаем какой-то исторический период, то считаем важным соответствовать именно этому времени, не вводить детей в заблуждение по поводу исторических фактов, а показывать, как было на самом деле. Если мы берем какую-то эпоху, то надо, чтобы все было в этой эпохе» [2].

С исследовательских позиций мы можем отметить необычайную тонкость иллюстраций Архиповой, ее умение создавать объем и глубину при помощи утонченных цветовых решений, игр света и тени.

Рассмотрим иллюстрацию Анастасии Архиповой к книге Бруно Хэхлера «Тайна плюшевых мишек» (2019) (рис. 5).

Рис. 5. А.И. Архипова, иллюстрация к сказке Б. Хэхлера «Тайна плюшевых мишек», 2019

Обращение именно к этой книге мы хотим обосновать тем, что иллюстрации к ней подразумевают, на первый взгляд, наибольшую условность изображения, так как главные герои книги — игрушки. Однако Архипова находит художественный подход, который позволяет сохранить реалистичность образов и предельное правдоподобие за счет внимания к деталям и определенного минимализма.

Композиция открытая, отдельно стоит подчеркнуть колористическую сдержанность интерьера, минималистичность и работу с чистым листом, которая позволяет подчеркнуть уникальность каждого плюшевого медведя — иллюстраций их не один десяток.

При столь минималистичных визуальных решениях изображение удивительно динамичное, композиционная открытость позволяет читателю следовать за этой динамикой.

Работа традиционно для Архиповой выполнена акварелью, с очень тонкой проработкой всех мельчайших деталей. В контексте нашего определения не возникает ни малейших сомнений в том, что Анастасия Архипова является представителем неоклассической школы книжной иллюстрации.

Заключение

Мы ставили перед собой задачу определить и проследить основные эстетические и технические тенденции неоклассической книжной иллюстрации. Для этого мы проанализировали ряд работ книжных графиков, которых мы считаем представителями этого направления.

Тем не менее, в заключение хотелось бы сказать о другом. В современном мире, который предоставляет практически безграничные технические возможности для создания визуальных образов, все еще остается предельно важным сохранение и развитие классических и традиционных подходов в графическом искусстве.

Это имеет значение не только в контексте сохранения культурного наследия, но и контексте развития художественного и эстетического многообразия.

Для развития художественной культуры не представляется возможным радикальный отказ от классической школы и техник, напротив, обращение к ним поддерживает баланс между новейшими подходами и традиционными эстетическими канонами. Таким образом, мы полагаем, что направление неоклассической иллюстрации решает важнейшую задачу в художественном образовании и воспитании вкуса с позиций эстетики.

Список литературы:

1. *Арзамасцева П.А.* Художественного своеобразие графики Бориса Александровича Дехтерева // Вестник МГХПА им. С.Г. Строганова. — 2021. — № 2–1. — С. 139–149.

2. *Архипова А.И.* — URL: (дата обращения: 27.06.2023).

3. *Дехтерев Б.А.* Что такое книжная иллюстрация // Юный художник. — 1980. — № 7. — С. 39–42.

4. *Иткин А.З.* [о себе]. — URL: https://prodetlit.ru/index.php/Иткин_Анатолий_Зиновьевич (дата обращения: 10.06.2023).

5. *Устинов Н.А.* [о себе]. — URL: https://bibliogid.ru/archive/khudozhniki/ocherki-o-khudozhnikakh-illyustratorakh/729-ustinov-nikolaj-aleksandrovich (дата обращения: 21.06.2023).