ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ВИЗУАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ОСНОВНОЙ ИДЕИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Иллюстрирование проблема творческая. Книжная графика, как один из видов графического искусства, — особая составляющая визуального (или пластического) искусства. Иллюстрация, созданная для передачи зримой атмосферы книги, способна представить собой новое изобразительное состояние по сравнению с высказыванием автора литературного текста лишь в том случае, если художник полностью погрузился в авторскую идею, в суть писательского замысла. «Духовная жизнь, частью которой является искусство и в которой оно является одним из наиболее мощных факторов, есть движение вперед и ввысь… Оно есть движение познания. Оно может принимать различные формы, но в основном сохраняет тот же внутренний смысл и цель» [4, с. 15—16]. Книжное иллюстрирование, имея многовековую историю, воспринимается современниками естественно и очевидно. Однако востребованность и популярность иллюстрированных изданий не облегчает понимания природы и философии графики в книге.Текст всегда шире и полифоничнее его истолкования, поскольку для художника слово является отправной точной творчества. Углубляясь в идею, в ее суть, не допуская механистического пути иллюстрирования книги, художник расширяет собственную духовную реальность. И, чем шире талант и видение иллюстратора, тем больше вероятность создания свежего изобразительного измерения по сравнению с языком писателя. Создание визуальной атмосферы книги с заявленным правом художника на личностное суждение дает иллюстрации шанс выйти за пределы ограниченного формата, начать жить своей самостоятельной жизнью.

В ХХ веке книжная графика занимает особое место на общехудожественном поле нашей страны, положив начало «книжному искусствоведению» [10]. Представители художественного объединения «Мир искусства» заложили теоретические основы отечественного искусства книги. Основатель и идеолог объединения А.Н. Бенуа в программной статье «Задачи графики», характеризуя достижения русской художественной книги, определил проблематику и цели этого вида искусства. Один из важнейших тезисов сопротивление вкусовому произволу и субъективным «вольностям». Это положение становится определяющим в книжной графике, где, в отличие от станковой, художник «… не должен забывать о необходимости гармоничного сочетания своей работы с той, в которую он призван войти» [1]. Эстетический приоритет творческого союза «писатель – художник» признается за автором текста и становится на долгое время незыблемым.

Талантливый искусствовед и теоретик искусства, Бенуа состоялся и как художник, иллюстратор, оформитель книги, стремящийся воплотить все стороны замысла в едином синтезирующем изображении. Его лучшие графические работы принадлежат искусству книги [Рис. 1].

Рисунок 1. Бенуа А.Н. Иллюстрация к поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Тушь, акварель, белила. 1904

Однако дальнейшее развитие творческого процесса иллюстрации в нашей стране привело последователей мирискусников к осознанию ценности книги как единого организма.

Книжное искусство в России развивалось сложно виду всеобщей политизированности общества и искусства как его составляющей. Книжная графика в качестве визуального источника определенным образом отражает мировосприятие эпохи. Анализируя развитие иллюстрации можно раскрыть восприятие прошлого посредством творчества представителей художественной интеллигенции [7]. Значительную роль в становлении отечественной теории книговедения сыграл А.А. Сидоров видный ученый, библиофил и книговед, очертивший в своих трудах широкий круг проблем искусства, уделив особое внимание «комплексному и живому единству художественного произведения». Целью его исследования стало формирование образа книги как цельного организма, все детали которого гармонично взаимосвязаны. Именно Сидоров впервые опубликовал большую статью «Искусство книги», выделив основными объектами исследования печать, внешность книги и иллюстрацию, поставленные в отражение основной идеи литературного произведения.

Продолжателем основ искусствознания книги стал В.А. Фаворский выдающийся искусствовед, рационалист, умевший четко объяснять смысл сложных художественных явлений, оказавший огромное влияние на развитие искусства книги ХХ века. Работа Фаворского-мыслителя объединяла множество областей и проходила на стыке разнообразных визуальных направлений. Работая над теорией иллюстрирования книги теоретические штудии «Теория композиции», «Теория графики», «Теория книги» Фаворский определял рисунок как первый передатчик натуры, должный, в главную очередь, вскрывать ее сущность. Приветствуя «органический натурализм» иллюстрирования, включавший в себя чувствительность понимания сложности литературного текста, ощущения погруженности в материал и непосредственность переживания, теоретик ратовал за четкость и ясность визуального высказывания: «Рассмотрение художественного произведения по линии предметно-пространственной формы есть рассмотрение сразу и по содержанию и по форме» [9, с. 289]. Можно сказать, советский теоретик изобразительного искусства обозначил четкое направление для художников книги: куда должно идти движение для раскрытия стиля художника слова. Работая над теорией синтетического вида искусства иллюстрированием книги — Фаворский регулярно сталкивался с проблемой обобщения и соединения искусств: «Синтез искусств повышает реализм искусства» [9, с. 39]. Понимая под реализмом тот высший уровень, который «только искусству доступен», теоретик выделял особое значение дизайну книги. Он постулировал необходимость целостного оформления книги, в котором учитываются все составляющие оформляемого произведения. При этом мастер определял цель книжной иллюстрации в воплощении того, что может быть лучше выражено пластически, оставив в стороне все то, что лучше выражено в словесной форме.Выдающийся талант ученого плодотворно проявлялся во всех областях изобразительного искусства, но родной стихией для него оставалась графика. Приоритет отдавался одному виду печатной графики — древнейшей технике гравирования по дереву — ксилографии, теоретические основы которой Фаворский также подробно исследовал [Рис. 2].

Рисунок 2. Фаворский В.А. Иллюстрация к поэме «Слово о полку Игореве». Плач Ярославны. Ксилография. 1948

Взгляд Фаворского на диалектическое единство вещнопроизводственного и изобразительностанкового начал долгое время являл собой главенствующее теоретическое значение. В свою очередь дом ученого стал одним из центров нового оттепельного искусства. Но при этом были периоды, когда теорию графики усиленно отрицали: политика активно вмешивалась в книжное искусство.

. Проблемы стиля приобретают особый смысл, когда в этих стремлениях преобладает увлечение литературной классикой. Современность диктует новые акценты в восприятии классических литературных произведений. Поиски выразительности иллюстраций с чистотой и гармонией стиля классической литературы, ясность и динамизм, строгость и раскованность в художественном ансамбле книги ориентиры в творческих разработках. Многие из этих и другие вопросы концентрируются в интерпретации классики в книжной графике.