

УДК 7.08

А. К. Галенко,
факультет искусств,
Омский государственный педагогический университет
Научный руководитель: канд. пед. наук, проф. А. И. Сухарев

Развитие и становление авторской книги в России

Аннотация. Статья посвящена вопросу появления книги художника в русской культуре и анализу присущих ей черт. Описаны различия между французской *livre d'artiste* и английской *artist's book* и их сходство с русской книгой художника. Рассмотрен вклад футуристов в становление авторской книги в российской культуре, а также их убеждения по поводу роли творца в процессе создания книги и ее особенностей в целом.

Ключевые слова: книжное искусство, авторская книга, книга художника, *livre d'artiste*, *artist's book*.

Книжное искусство в традиционном понимании этого явления довольно консервативно. Есть определенные элементы (обложка, переплет, форзац, титульный лист, иллюстрация и т. д.), которые присутствуют в любой книге, и они, в свою очередь, также подчинены соответствующим правилам (иллюстрация работает на текст, она должна дополнять его и передавать суть отрывка, а также мысль автора, обложка должна содержать определенные выходные данные и т. д.). В начале XX в. художники производят революцию в книжной сфере, создавая первые в России авторские книги.

По словам Д. С. Герасимовой, «авторская книга художника» — это новая особая форма традиционной книги, которая обладает собственными особенностями, совершенно новым взглядом на взаимодействие иллюстраций и текста, а также имеет собственную историю появления и развития [1].

Е. И. Григорьянц считает, что «книга художника — особое направление, существующее на стыке искусства книги и собственно изобразительного, графического искусства» [2, с. 165].

Таким образом, можно сделать вывод, что книга художника — это особый творческий метод, где сама форма книги является главным и основным инструментом для выражения идеи. Автор в таком случае понимается в широком смысле этого слова, он создает не просто текст, картинки и элементы оформления, а целостную систему, в которой каждый из элементов играет свою роль и все вместе они служат общей творческой задумке. Нередко книги художника не ограничиваются одними только изображениями и текстами, но и активно применяют фактурные материалы, усиливающие эффект при восприятии образов, иногда вставля-

ются оригинальные эстампы и выполняются рисунки в технике оригинальной графики.

Хорошим примером могут служить «Книга о книге художника» («Треугольное колесо» № 3) (рис. 1) и книга «Кости счастья» (рис. 2). Они содержат авторские фотографии, автолитографии, шелкографии, линогравюры, ручную роспись. Над созданием этих книг трудились художники Леонид Тишков, Михаил Погарский, Гюнель Юран, Наталья Куликова и др.

Рис. 1. «Книга о книге художника» («Треугольное колесо» № 3)

Рис. 2. Книга «Кости счастья»

Сам термин «книга художника» возник как перевод французской и английской книг художников (*livre d'artiste* и *artist's book*), однако в нашей среде имеет совершенно иное значение, нежели в первоисточнике. Французская (*livre d'artiste*) и английская (*artist's book*) книги противоположны по своей сути, и М. В. Погарский считает, что именно их синтез привел к появлению самобытной российской книги художника. Французская книга, как правило, была ориентирована на арт-рынок, поскольку была издательским проектом, а английская — направлена на создание художественного образа, на видение художника [3].

В России это культурное явление с момента своего появления находится под влиянием футуристов, которые сделали большой вклад в ее становление и дальнейшее развитие. Основной идеей создателей было показать традиционную печатную продукцию в совершенно новой форме. Она должна была говорить о «новом искусстве», о синтезе изображения и текста, где они являются не соподчиненными, а равноправными механизмами выражения идеи творца. Исходя из этого, можно говорить об уникальности и малотиражности первых авторских книг.

Автор, по идее футуристов, не просто создатель самого текста или изображений, но творец идеи конкретной книги, участвующий в процессе ее создания на всех этапах подготовки издания, будь то печатная или полностью рукотворная книга. Нередким было явление соавторства среди художников и поэтов в период зарождения явления «книги художника».

Футуристы в процессе выработали собственный принцип, относящийся к современной книге художника, а именно принцип целостности, согласно которому все элементы продукта должны существовать в общем единстве, ни один из них не должен превосходить другой. Еще одним достижением футуристов можно считать открытие новых коммуникативных возможностей произведения: теперь художник транслирует свои мысли зрителю-читателю [4, с. 21].

Этот период истории авторской книги выделился многочисленными экспериментами со стороны художников, но следует отметить и произведения, выполненные в более традиционной манере. Например, произведения Василия Кандинского «Стихи без слов» (рис. 3), «Звуки» (рис. 4) и «Синий всадник» (рис. 5). В сборнике «Стихи без слов» Василий Васильевич использует новый интересный прием построения сюжета — на основе музыкальных принципов построения произведений он выстраивает сюжет из черно-белых ксилографий.

Рис. 3. В. В. Кандинский «Стихи без слов»

Рис. 4. В. В. Кандинский «Синий всадник»

Рис. 5. В. В. Кандинский «Звуки»

Вновь интерес к книге художника возвращается уже десятилетия спустя, когда в этом виде искусства пробуют себя М. Карасик и М. В. Погарский. Эти художники внесли большой вклад в развитие и возрождение авторской книги. Благодаря им русская книга художника известна за рубежом и активно выставляется в крупных городах нашей страны.

Назовем некоторые из последних выставок: «Современный авангард» (Санкт-Петербург, 2020), «Любовь и музыка» (Киров, 2020), «Книга художника и зины» (Новосибирск, 2020), «Книга художника» (Санкт-Петербург, 2022) и др.

Книга художника — довольно молодой вид искусства в России, но успевший зарекомендовать себя. Авторская книга продолжает находить заинтересованных людей и активно развивается и в настоящее время.

1. *Герасимова Д. С.* Творческие проблемы и специфика художественно-графического жанра детской «авторской» книги : дис. ... канд. иск. наук. — М., 2002. — 233 с.

2. *Григорьянц Е. И.* Развитие традиций футуристов в современной российской книге художника // Тр. С.-Петербург. гос. ин-та культуры. — 2016. — Т. 213. — С. 165–172.

3. *Погарский М. В.* Книга художника. — М., 2015. — 416 с.

4. Первая книга: каталог выставки / авт. ст. М. Погарский. — Н. Новгород : Деком, 2013. — 129 с.