

Арутюнян Юлия Ивановна, кандидат искусствоведения, профессор. СПб ГАИЖСА им. И. Е. Репина при Российской Академии Художеств, Россия, Санкт-Петербург, Университетская наб., 17. 199034. arutyunyanji@yandex.ru

Arutyunyan, Julia Ivanovna, PhD in Art History, professor. Saint Petersburg Repin State Academic Institute of painting, sculpture and architecture of Russian Academy of Arts, Universitetskaya nab., 17, 199034 Saint Petersburg, Russian Federation. arutyunyanji@yandex.ru

ОБРАЗЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КНИЖНОЙ ГРАФИКЕ ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XX–XXI ВЕКОВ

IMAGES OF THE MIDDLE AGES IN THE RUSSIAN BOOK ILLUSTRATION IN THE LAST QUARTER OF THE 20TH–21ST CENTURIES

Аннотация. Изучение принципов интерпретации образов прошлого в книжной графике позволяет наиболее полно и всесторонне оценить специфику понимания культурного наследия, принципы рецепции ушедших эпох, вопросы индивидуального переживания истории. Концепция историзма в искусстве XIX в. сформировала метод интерпретации прошлого в опоре на разработанный корпус стереотипных представлений: особенности архитектуры (преимущественно готической), орнамент с использованием стрельчатых форм и кельтских плетёнок, костюм — прежде всего рыцарский доспех и высокий головной убор дам — эннен. XX в., эпоха научного подхода и объективизма в оценке прошлого, повлиял и на эволюцию образов Средневековья и Ренессанса в книжной графике. Окрашенный возвышенной сказочностью и изысканной игрой с узнаваемыми мотивами появляется средневековый город в наследии Г. А. В. Трауготов. М. Митурич, напротив, стремится к лаконичности и обобщенной характерности образного языка. Тип готической постройки появляется в работах Ф. В. Лемкуля, В. А. Чижикова, С. А. Коваленкова и Л. А. Токмакова, иллюстрации которого отличает безупречная структурность пространственных концепций и чёткая архитектоника. Г. В. Калиновский создаёт образ средневекового города, уютное и обжитое пространство которого притягивает читателя. Е. Г. Монин представляет средневековые поселения, напоминающие старинные европейские крепости. Д. В. Пивоваров склонен к фантастическим образам, отдалённо отсылающим к реальным постройкам. Средневековье в работах Н. Г. Гольц соединяет драматизм эпохи и её романтическое сказочное восприятие. А. З. Иткин нередко изображает реальные сооружения и произведения искусства. Особого внимания заслуживают дипломные проекты студентов факультета графики Института имени И. Е. Репина, где средневековые и ренессансные мотивы воплощены живо и непосредственно. Оригинальность и самостоятельность трактовки позволяет говорить об особой традиции использования подобной тематики в педагогической практике, что нашло отражение в работах О. В. Титова, П. А. Алексева, Л. И. Блиновой, В. И. Богдеско, Е. А. Дегтярёвой, А. В. Дорона. Способы интерпретации образов Средневековья и Возрождения в отечественной книжной графике сводятся к традиционному набору узнаваемых маркеров эпохи: архитектурные мотивы, костюм, интерпретация орнаментально-декоративных приёмов, стилизация в духе книжной миниатюры.

Ключевые слова: книжная графика; отечественная графика XX в.; книжная иллюстрация; детская книга; готические архитектурные мотивы; средневековый орнамент; концепция историзма в искусстве.

Abstract. The study of the principles of interpretation of images of the past in book illustration allows us to assess completely and comprehensively the specifics of understanding the cultural heritage, the principles of reception of bygone eras, the issues of individual experience of history. The concept of historicism in the 19th-century art formed the method of interpretation of the past based on the developed stereotype frame. This includes features of the architecture (mainly Gothic), patterns with pointed shapes and Celtic entrelacs, costume, mainly a suit of armor and a dame's high pointed hat hennin. The 20th century, the era of scientific approach and objectivism in the evaluation of the past influenced the evolution of images of the Middle Ages and the Renaissance in book illustration. Tinted with exalted fabulousness and refined play with recognizable motifs, the medieval city appears in the heritage of the Traugots. M. Miturich, on the contrary, strives for conciseness and generalized specificity of figurative language. Gothic buildings appear in works of F. Lemkul, V. Chizhikov, S. Kovalenkov and L. Tokmakov, whose illustrations have excellent structural properties of spatial concepts and clear architectonic. G. Kalinovsky creates an image of a medieval city, the cozy and habitable space of which attracts the reader. E. Monin creates medieval settlements, reminiscent of an old European fortress. D. Pivovarov is inclined to fantastic images, remotely referring to real buildings. The image of the Middle Ages in works of N. Goltz combines the drama of the era and its romantic fairy-tale perception. A. Itkin often depicts real buildings and works of art. Diploma projects of the students from the graphics department of the Repin Institute demand special attention. In their works, students embodied vividly and directly medieval and Renaissance motifs. Originality and independence of treatment allow us to talk about the special tradition of work with similar subjects in the pedagogical practice, as reflected in works of O. Titov, P. Alekseev, L. Blinova, V. Bogdesenko, E. Degtyareva, A. Doron. Methods of interpretation of images of the Middle Ages and the Renaissance in Russian book illustrations are reduced to a traditional set of recognizable markers of the era: architectural motives, costumes, interpretation of ornamental and decorative means of depiction, stylization in the manner of a book miniature.

Keywords: book graphics; Russian graphics of the 20th century; book illustration; children's book; Gothic architectural motifs; medieval ornament; concept of historicism in art.

Волшебная сказка — особый универсум, подчинённый законам чудесного. Книжная иллюстрация неизменно обращается к средневековым мотивам и образам, стремясь создать фантастический мир воображаемого [23; 25]. Изучению закономерностей формирования композиции книги [5; 14; 17; 21], книжному дизайну [9; 10; 12; 13; 16; 27], проблеме отражения литературных сюжетов в графике [1; 2; 4; 6; 7; 14; 20] и вопросам детской иллюстрации [8; 11; 15; 18] посвящено немало исследований, однако изучению принципов интерпретации истории в искусстве рубежа XX–XXI вв. не уделено значительного места в отечественной и зарубежной науке. Проблема памяти неизменно фигурирует в трудах о современном искусстве

[24; 26], это своеобразная доминанта актуальных художественных практик XXI в., но принципы формирования образов прошлого средствами книжной графики требуют активного изучения. Проблема интерпретации образов Средневековья актуальна и обладает практическим значением в рамках музейной педагогики и в структуре освоения истории средствами визуальных искусств. Графическое изображение архитектуры — востребованная тема [3; 19; 22], научная новизна которой при изучении современной книжной иллюстрации ставит вопрос семиотики конструктивных элементов зодчества как структурообразующих приёмов упорядочивания не только пространства, но и времени.

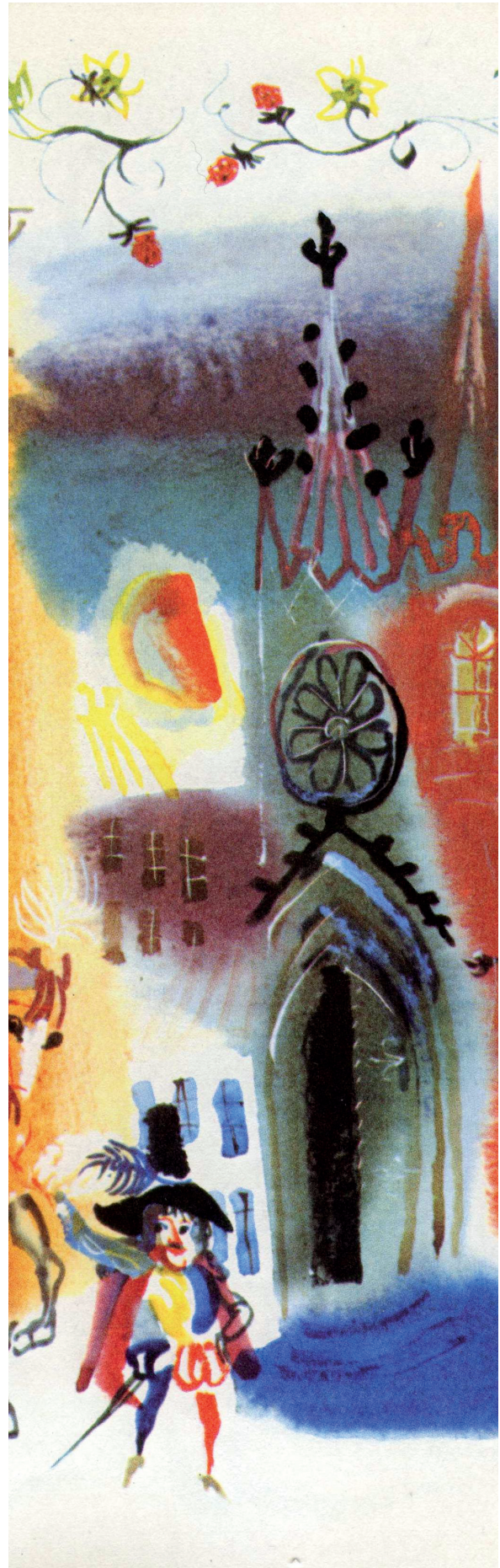
Классификация приёмов воплощения образов Средневековья в книжной графике сводится к принципам стилизации, к акцентировке средневековых (преимущественно, готических) мотивов, заимствованных из книжной миниатюры, декоративно-прикладного искусства, архитектуры. Вырабатывается стереотипный набор специфических признаков средневековых художественных форм (*маркеры стиля*), порождающий эффект узнавания. Сохраняется характерный для периода позитивистского отношения к науке и для времен историзма в искусстве приём «археологического воссоздания», попытка «реалистично» изобразить эпоху, «как это было на самом деле», опираясь на определенные знания, рассматривается как единственно возможный метод работы с историческим материалом (*маркеры нарратива*).

Круг проблем и методов интерпретации образов Средневековья сводится к определенной системе характерных подходов в книжной графике: воплощение сюжетов из средневековой литературы и истории, формирование стереотипных образов условного Средневековья, ориентированных на представления зрителя (экспективность), цитирование, иногда дословное, узнаваемых памятников, использование средневековых и раннеренессансных технических приемов печатной графики. Стилизация «средневековой манеры» в рамках тем, не связанных с эпохой, порождает появление некоего условного «прошлого» вне конкретного исторического периода, свободное конструирование времен и стилей. Волшебная сказка и фольклорная традиция — литература, предполагающая иллюстративный ряд, наиболее гармонично и обоснованно воплощающий средневековые традиции, образные системы, сюжетные мотивы, техники и материалы.

Концептуальные проблемы интерпретации образов Средневековья обусловлены историческими, культурными и научными вопросами, глубинная сущность которых отражает современные воззрения учёных-медиевистов: отсутствие чётких хронологических и стилистических границ эпохи; условность исторической концепции (реализуемой через узнаваемые маркеры архитектуры, быта, костюма); имитативная природа художественных приёмов и техник (линогравюра, уподобленная ранней ксилографии). Принцип стилизации предполагает намеренно ограниченное использование узнаваемых приёмов. Источниками подобной стилизации могут стать готическая архитектура (шпиль, стрельчатая арка, крестовый свод), узнаваемые детали готического зодчества (краббы, вимперги, пинакли, фиалы), средневековая книжная миниатюра, орнаменты (преимущественно из сферы декоративно-прикладного искусства). Воздействие на современные представления о мотивах и образах средневековой культуры оказала как ренессансная традиция, так и неоготика XVIII в., историзм XIX столетия, творчество префаэлитов, иллюстрированная книга эпохи модерна, немецкие мастера экспрессионизма и образ средневековья в визуальных искусствах XX в. (кинематограф) [4].

Эволюция трактовки образов Средневековья в книжной иллюстрации берет свое начало в хорографических и исторических сочинениях, трактатах по архитектуре, травелогах и пейзажной графике XVII–XVIII вв.: в этот период европейская художественная практика сформировала конкретные приёмы и закономерности интерпретации прошлого визуальными средствами. Однако интерес к готике эпохи сентиментализма и предромантизма, затронувший литературную традицию, драматургию и архитектурную практику, восприятие Средневековья в целом сводится к набору стереотипных установок, нередко негативного характера. Научная иллюстрация фиксирует состояние и общий внешний вид построек, описание местности, подмечает особенности ландшафта; средневековое наследие формирует образ ушедшей эпохи глубокого благочестия, великих свершений, военных побед, сильной власти, рыцарского достоинства. Масштаб грандиозных построек и изобилие декора, ценность исторических свидетельств, сложность образного языка и таинственное убранство, но не эстетическая привлекательность готических построек притягивают внимание авторов и иллюстраторов сочинений о памятниках прошлого. Дальнейшее развитие темы Средневековья в графике порождает романтическое увлечение эпохой готических соборов и неприступных крепостей, паломничеств и крестовых походов, доблестных рыцарей и прекрасных дам.

В книжной иллюстрации второй половины XX в. образы Средневековья сводятся к нескольким узнаваемым мотивам,

Илл. 1. Г. А. В. Траугот. Иллюстрация к книге Ш. Перро «Волшебные сказки». Л.: Детская литература, 1977

прежде всего связанным с графическим воплощением форм готической архитектуры. Трактовка узнаваемого прошлого связана с изображением определенных сооружений (окруженная каменной стеной крепость, замок с высокой башней, затерянный в лесной чаще монастырь, остроконечный шпиль храма в глубине пейзажа). Средневековые читаются в архитектурных элементах (нервюрные своды, стрельчатые арки, витражи) и в определенных орнаментальных мотивах (масверк, остроллист, квадрифолий). Образы прошлого воплощают характерные устойчивые типы и традиционные неизменные персонажи (королевская чета, священник, монах, отшельник, рыцарь, прекрасная дама); признаки средневекового наследия очевидны в костюмах (доспехи, блио и эннен, остроносые пулены). В литературе эпохи романтизма формируется корпус стереотипных сцен и героев (куртуазная любовь, посвящение в рыцари, турнир).

Средневековые мотивы, связанные с образами архитектуры [22, р. 203–258], в детской книжной иллюстрации второй половины XX — начала XXI вв. традиционно изображают либо одиночное сооружение (замок, храм), либо ансамбль характерных построек (городская площадь, крепость). Книга формирует образ единого пространства, среды, организованной и упорядоченной художником, появляется изображение условного средневекового королевства, уютного, камерного, обжитого, с упорядоченными городками, засеянными полями, безупречно устроенными поселениями, открытыми и радостными обитателями, как должное воспринимающими волшебство, чудесные явления и фантастические события. Сказочный городок — гармоничная и упорядоченная среда, пространство, соразмерное и созвучное настроениям жителей: камерные площади замкнуты и гостеприимны, узкие улочки извилисты и уютны, горожане сосредоточены и жизнерадостны. Подобная трактовка возникает в книжной иллюстрации Г. В. Калиновского (18), Л. А. Токмакова (41), Е. Г. Мониной (36), Т. Г. Юфа (5), В. А. Чижикова (40).

Образ волшебного города, воображаемого города-мечты — близкого и понятного, но фантастического и недостижимого, в котором готические здания растворяются в сумеречном тумане, а луч одинокого фонаря выхватывает из мрака высокую башню ратуши, узкую улочку с рядами уютных домишек, крутой изгиб каменного моста или рыночную площадь — подчёркивает размеренный тон повествования, фантастический антураж сочетается с историческими деталями, призывающими пристально взглянуть в каждое изображение, сопоставляя его с текстом. Сказочный город — город-грёза, фантазия, сновидение, пронизанный холодным отсветом луны или освещенный полуденным солнцем — характерный мотив книжной иллюстрации Г. А. В. Трауготов (3; 6; 15; 30; 31). Ирреальный мир головокругительно сложных пространственных структур В. Д. Пивоварова (17; 26; 34; 35; 39; 45), таинственный и алогичный, окутан дождливой завесой весеннего дня, извилистые мощёные камнем улочки его фантастического городка с разнообразными постройками всех эпох и стилей отдаленно напоминают средневековые архитектурные формы: увенчанные флюгером остроконечные шпили башен, украшенные декоративными деталями фахверковые фасады, узкие готические окна, тяжелые деревянные двери и кованые замки.

Обращение к тематике Средневековья и изображение готической архитектуры по-новому маркирует пространство, дематериализуя среду, разрушая константность взаимосвязи пространственно-временных структур, синкопируя протяженность, вводя созерцающего в иной мир и формируя образ сказочного «не-здесь». Образ преображенного пространства вне времени, специфическая география и хронология, условные ландшафты и эпоха, место и период вне определенной привязки к узнаваемым объектам, превращают повествование в сказку — опосредованная отсылка к произошедшему «в тридцатом царстве», давно и далеко, в универсуме, подчиненном законам чудесного.

Сказочная постройка синтетична в своей основе — воображаемая архитектура подчинена воле художника, свободно komponующего конструктивные элементы и орнаментальные мотивы. Авторское понимание принципов композиционного решения в целостной системе пространственных структур вне конкретной временной привязки обусловлено игровыми аспектами индивидуального переживания концепции сказочной среды и стремлением к воспроизведению представлений эпохи о завершённом, упорядоченном, организованном по принципам «сказочной логики» мире, не лишенном театральности сцени-

ческого пространства, открытого и гостеприимного для свершающихся чудес. Воплощение ирреальных миров предполагает фантастическое и алогичное переплетение стилей, объёмов, форм и декоративных деталей архитектуры. Средневековые здания — фасады и интерьеры — в книжной графике могут быть представлены как условными крепостями и замками, готические акценты которых отражены в преобладании вертикальных доминант до окрашенных воображением художника сложных нагромождений многоярусных построек вне связи с конкретными архитектурными образами. Композиционное решение иллюстрации и дизайн книжной страницы, масштабные соотношения и ритмическая организация, технические подходы и использование определенных шрифтов намеренно концентрируют внимание на средневековых реминисценциях.

Широко распространенный и активно эксплуатируемый в современных художественных практиках приём непосредственного цитирования известного узнаваемого образца в детской иллюстрации используется весьма ограниченно вследствие отсутствия у аудитории визуального опыта, позволяющего реконструировать источник. Архитектурная графика, воплощающая прославленные памятники зодчества, встречается в отдельных работах Г. А. В. Трауготов (собор в Шартре) (28), Е. Г. Мониной (Санта-Мария дель Фьоре) (16), А. З. Иткина (замок Шамбор) (14). Весьма точное изображение средневековой и ренессансной архитектуры Европы в контексте исторического повествования весьма уместно: в разработке сказочного мотива конкретность визуальной интерпретации известного сооружения вызывает осознанное расхождение условного пространства воображаемого мира и реально существующего здания. Отдельные готические мотивы — крепостные башни и стены с бойницами, нервюрные своды и стрельчатые арки, остроконечные шпили фахверковые постройки — чаще возникают в иллюстрациях к сочинениям европейских авторов (Ш. Перро, Г. Х. Андерсена, братьев Гримм).

В творческом наследии Г. А. В. Трауготов средневековые образы появляются в иллюстрациях к сказочным сюжетам и историческим рассказам, изящно и обоснованно поддерживая общее настроение работ, вырабатываются определенные мотивы и темы: замок с многочисленными башенками и шпилями, горбатый мостик, узкая улочка в старинном квартале, фактурная каменная кладка, розы фасадов, фахверк невысоких построек, дробный ритм дымоходов и флюгеров над городскими крышами (3; 6; 15; 28; 30; 31). Город уютен, замкнут в высоких стенах, освещен тусклыми фонарями, населен разнообразными персонажами в средневековых одеждах. Акварельная размывка позволяет создать вибрирующую атмосферу сказочной страны, реальной и фантастической одновременно. Колористическое решение может быть монохромным или насыщенным по тону, преобладают цвета сине-сиреневого сегмента спектра или сочные локальные пятна открытого активного тона (Илл. 1). Линейно-пластическое построение смягчается живописными движениями кисти, намеренно подчёркивающей декоративный ритм упругого, динамичного штриха. Исключительное по выразительности лаконичное линейно-графическое решение оформления сказок Г. Х. Андерсена (7; 8), сдержанно-аскетичное и напряженное своей недосказанностью, отличается особой выразительностью штриха, единым движением охватывающего фасад готического здания (Илл. 2).

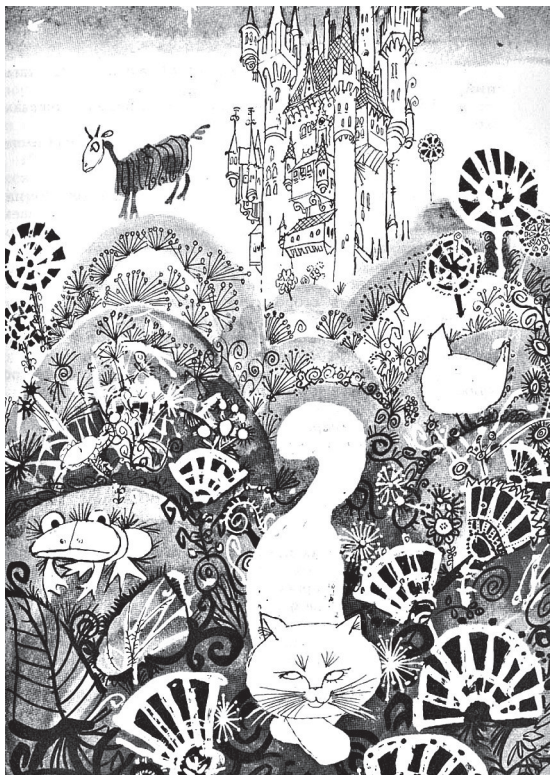
«Алиса в стране чудес» Мая Митурича решена лаконично и строго, пластически напряженные объёмные линии и сочные активные штрихи градациями сероватого тона формируют условное пространство средневекового дворца, нервюры сводов которого обозначены активными мазками сдержанного цвета (23). Сказочный город населен маленькими безликими персонажами, лишенными, кроме главной героини, индивидуальности облика и поведения, улочки, площади и постройки превращены в своеобразную декорацию действия, общий темный серый фон оживлен лишь лёгкой синей девичьей фигуркой (33). Характерные и узнаваемые средневековые персонажи иллюстраций Ф. В. Лемкуля (24; 27; 38; 44) изображены на фоне средневековой архитектуры — оживленной рыночной площади, фахверковых фасадов узких улиц, высящихся на скалах неприступных замков. Книжная графика Г. В. Калиновского с её изысканной игрой с пространственными построениями и стилистическими закономерностями и уникальной сдержанно-лаконичной и lapидарно точной авторской манерой ориентирована на концепцию многоуровневых композиционных структур, сложные планы,

Илл. 2. Г. А. В. Траугот. Иллюстрация к книге Г. Х. Андерсена «Сказки и истории». Петрозаводск: Русская старина, 1992

разрушение единства хронологических связей. Средневековые мотивы угадываются в изображении городской среды (18), готические постройки с островерхими шпилями высоких башен замыкают пространство условных пейзажей сказочной страны (22; 42), ажурное кружево лаконичного рисунка стилизовано под готических штрих (Илл. 3). Театральность архитектурного антуража, соединившего средневековые архитектурные детали с барочной пышностью триумфальных шествий и с изысканной грациозностью графики эпохи рококо воплощено в иллюстрациях к книге «Пико — хрустальное горлышко» (19).

Средневековый город в работах Л. А. Токмакова узнаваем и своеобразен: готические мотивы угадываются в абрисах крыш, аркадах и шпилях (25). Архитектурный антураж в книжной

Илл. 3. Г. В. Калиновский. Иллюстрация к книге П. Л. Трэверс «Мэри Поппинс». М.: Детская литература, 1978

графике Е. Г. Мониной становится эмоциональным камертоном описываемых событий, старинные постройки подчёркивают состояние героев, отражая ход повествования — суровы и грустны заснеженные улицы холодного города, радостью полны цветные фасады домов, неприступные каменные крепости населены беззаботными и гостеприимными жителями (1; 36; 43). Замки с многочисленными башнями, звонницами, стрельчатыми аркадами, нервюрными сводами и витражами окон подчёркивают сказочную атмосферу воображаемого прошлого (16), фантастические многоярусные сооружения с переходами и лестницами обрамляют текст (21). Концепция пространственной структуры и композиционное построение иллюстраций В. Д. Пивоварова предполагают комплексный многоуровневый подход к пониманию архитектурной формы в графике (Илл. 4). Автор соединяет намеренно акцентированную конкретность отдельной детали (осыпавшаяся штукатурка фасада, обнажившая кирпичную кладку, брусчатка мостовой, заколоченная дверь) и ирреальную отстраненность сновидения (4; 9; 34; 35; 39; 45), подчёркнутую угловым динамичным ракурсом и обилием взаимодействующих пространственных планов (Илл. 5). Средневековые мотивы отражены в трактовке как персонажей (костюмы, типажи), так и построек.

Илл. 4. Е. Г. Монин. Иллюстрация к книге Ю. Тувима «Письмо ко всем детям по очень важному делу». М.: Малыш, 1979

Готические мотивы используются Т. Г. Юфа в иллюстрациях к сказкам Г. Х. Андерсена: острые шпили башенок домов подчёркивают образ средневекового городка, стрельчатые своды фантастических дворцов обрамляют увлекательные события повествования (5), хрустальный холод ледяных чертогов готики (10). Стилистическая разнородность воображаемых построек в иллюстрациях В. А. Чижикова вторит сказочной фабуле полуреальных-полуфантастических историй: дворцы и форты превращаются в масштабные многоярусные сооружения, иногда пугающие и таинственные, иногда гостеприимные и открытые. Сложные нагромождения архитектурных форм, знаменующих условное пространство и отдалённое время, не столько актуализируют

Илл. 5. В. Д. Пивоваров. Иллюстрация к книге Г. Х. Андерсена «Снежная королева». М.: Художественная литература, 1973

атмосферу волшебной сказки, сколько превращаются в полноправных участников действия (2; 13; 20). Средневековые мотивы сквозят в большинстве «высотных доминант» иллюстраций художника, постройки маркируют эпоху, предвещают события, обрамляют происходящее, создавая необходимые автору композиционные и смысловые акценты.

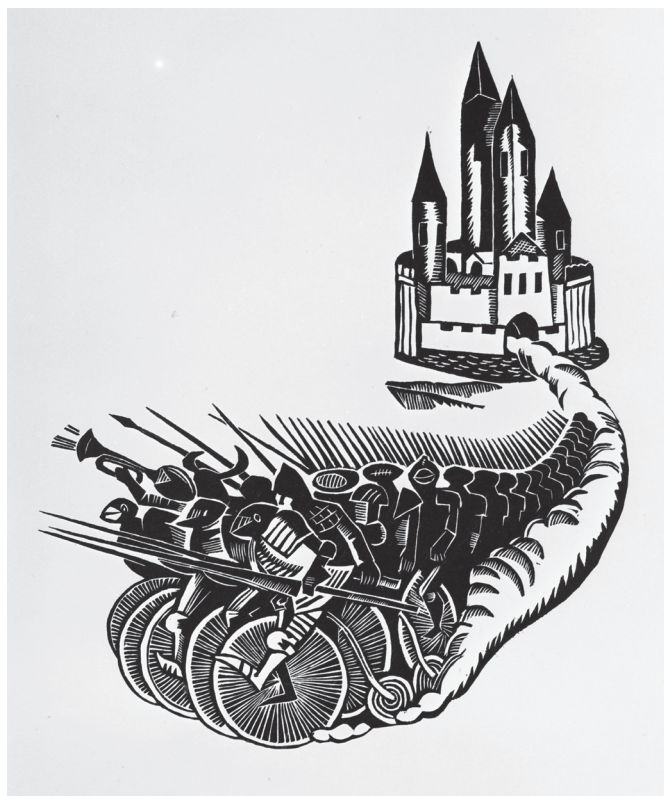
В книжной графике Н. Г. Гольц Средневековье узнаваемо в архитектурных мотивах, типажах, конкретных образах и в драматически напряженной атмосфере. Готические реминисценции возникают в музыкальных механизмах «Городка в табакерке» (32), в силуэтах таинственных городов и сказочных крепостей (46), в переливающихся красках витражных окон и фахверковых фасадах уютных домиков (11), в орнаментальном резном декоре дворцов и в узких коридорах со стрельчатыми сводами (37). Уникальным чувством стиля, виртуозным понима-

Илл. 6. Н. Г. Гольц. Иллюстрация к книге «Немецкая народная поэзия XIV — XIX веков в переводах и переложениях Льва Гинзбурга». М.: Дом Мещерякова, 2012

нием технических возможностей графики, лапидарной мощью образного строя, минимализмом средств художественной выразительности, трагической напряженностью лаконичного языка и драматическим накалом страстей характеризуются иллюстрации Н. Г. Гольц к немецкой поэзии (29) (Илл. 6) и английским сказкам (12).

Индивидуальное понимание истории, чуткость и внутренняя концентрация впечатлений, тонкое чувство стиля и интерес к темам ушедших эпох порождают обращение к образам Средневековья в педагогической практике факультета графики Института имени И. Е. Репина, и в плане эволюции принципов преподавания, и с точки зрения творческого потенциала, занимающего важное место в отечественной художественной жизни второй половины XX — начала XXI вв. Заметную роль в изучении приёмов интерпретации средневековых мотивов в книжной графике играют работы выпускников факультета. Дипломный проект, позволяющий раскрыть степень обретенного мастерства и умение интерпретировать определенную тему, дает возможность проанализировать принципы трактовки прошлого и характер понимания творческих задач художником. Комплексный подход к книге предполагал разработку иллюстраций, шрифта и макета обложки.

Илл. 7. О. В. Титов. Иллюстрация к роману М. Твена «Янки при дворе короля Артура». 1962. Негатка Межкафедральной учебной лаборатории «Художественный информационный центр». СПб ГАИЖСА им. И. Е. Репина при Российской Академии художеств, Санкт-Петербург

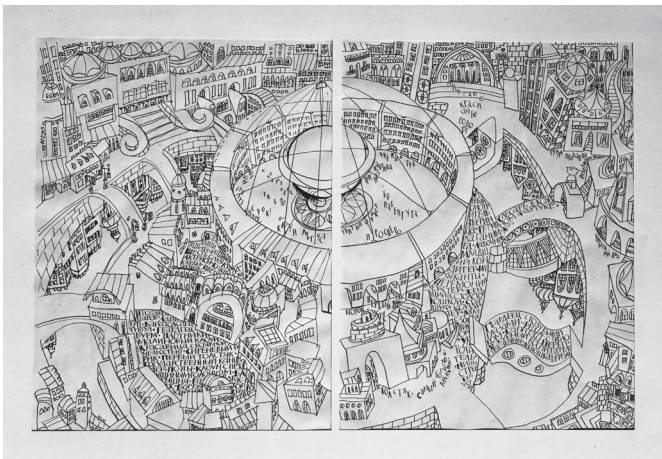
Архивные материалы «Художественного информационного центра» Института имени И. Е. Репина¹ включают информацию о студенческих работах с 1931 г., однако, средневековые мотивы, в силу негативного восприятия эпохи в целом, впервые появляются в 1960-е гг. Обращение к теме предполагает принцип стилизации, либо реалистическую манеру трактовки исторической эпохи. Средневековая художественная традиция осваивается как в плане единства технических средств, так и в рамках визуальной переключки с известными памятниками прошлого. Методы интерпретации могут быть ориентированы на воплощение сюжетов средневековой истории и на использование (или имитацию) средневековых и раннеренессансных технических приемов (ксилография, грубоватая пластичная линия линогравюры); наконец, некоторые художники избирают стилизацию в духе условной «средневековой манеры», обращаясь к темам,

не связанным с эпохой. С точки зрения технического решения иллюстраций применяются два основных принципа — использование отдельных приёмов и техник и метод стилизации. Заметно влияние кинематографических образов, связанных с «Гамлетом» Г. М. Козинцева (1964), «Ромео и Джульеттой» Фр. Дзеффирелли (1968), «Декамероном» (1971) и «Кентерберийскими рассказами» П. П. Пазолини (1972)².

Илл. 8. П. А. Алексеев. Эстамп на тему трагедии У. Шекспира «Гамлет». 1963. Негатка Межкафедральной учебной лаборатории «Художественный информационный центр». СПб ГАИЖСА им. И. Е. Репина при Российской Академии художеств, Санкт-Петербург

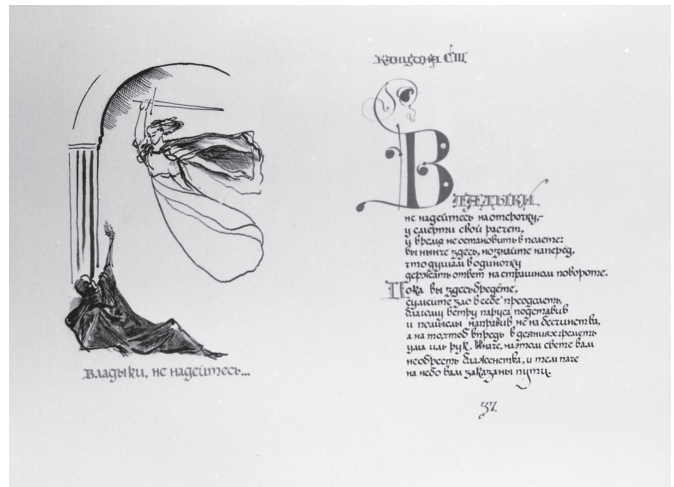
Комплекс графических листов О. В. Титова к роману М. Твена «Янки при дворе короля Артура» (1962, руководитель М. А. Таранов (Илл. 7)) отражает специфику противоречивого и ироничного в своей основе текста. Автору удалось передать игровую переключку Средневековья и современности, фантастический синтез прошлого и настоящего. Лаконичные и остро характерные работы организуют композицию листа — расположенные с угла, они ориентированы на взаимодействие со шрифтом, трактовка персонажей отличается конкретностью и лапидарностью образного языка. Стилизация под средневековую и раннеренессансную гравюру прослеживается в графике 1960-х гг. П. А. Алексеева (серия эстампов на тему трагедии У. Шекспира «Гамлет». 1963, руководитель А. Ф. Пахомов (Илл. 8), М. А. Ветика (иллюстрации к поэме А. С. Пушкина «Каменный гость». 1966, руководитель М. А. Таранов), Н. Н. Пирогова (иллюстрации к книге «Житие протопопа Аввакума». 1968, руководитель М. А. Таранов), И. С. Урусова (иллюстрации к книге Фернандо де Рохаса «Селестина». 1968, руководитель А. Ф. Пахомов). Сложная концепция городского

Илл. 9. О. В. Земцов. Иллюстрация к книге Ю. Олеси «Три толстяка». 1966/1967. Негатка Межкафедральной учебной лаборатории «Художественный информационный центр». СПб ГАИЖСА им. И. Е. Репина при Российской Академии художеств, Санкт-Петербург

пространства в иллюстрациях О. В. Земцова к книге Юрия Олеси «Три толстяка» (1966/1967, руководитель М. А. Таранов (Илл. 9)).

Произведения конца 1970-х — 1980-х гг. свободно обращаются со средневековыми мотивами: отход от интерпретации технических приёмов к индивидуально переработанной трактовке образов приводит к работам эскизного толка, лёгким и нежным, свободным по рисунку, отражающим Средневековье в типажах (король, шут, рыцарь, дама) и деталях — элементах архитектуры, костюмах, шрифте. В оформлении Л. И. Блиновой «Короля Лира» У. Шекспира (1979, руководитель Г. Д. Епифанов) живописная динамика силуэтов и пластическая наполненность формы порождают яркий образный язык трактовки темы. В. И. Богдеско свободно оперирует шрифтом, используя архитектурные мотивы в качестве ритмической основы композиции (иллюстрации к книге Ф. Петрарки «Избранная лирика». 1983, руководитель Н. Е. Чарушин (Илл. 10)). Образы Тристана и Изольды в трактовке Е. А. Дегтяревой (иллюстрации к роману Ж. Бедье «Тристан и Изольда». 1985, руководитель Н. Е. Чарушин) приобретают весьма современную трактовку. А. В. Дорон в иллюстрациях к «Эпосу о короле Артуре» (Бумага, тушь. 1995, руководитель А. А. Пахомов (Илл. 11)) прибегает к продуманному и обоснованному приёму стилизации. Обращаясь к англо-ирландской школе миниатюры, автор уподобляет композиционный строй работ и трактовку героев графических листов эстетике ранне-средневекового манускрипта.

Илл. 10. В. И. Богдеско. Иллюстрация к книге Ф. Петрарки «Избранная лирика». 1983. Негатка Межкафедральной учебной лаборатории «Художественный информационный центр». СПб ГАИЖСА им. И. Е. Репина при Российской Академии художеств, Санкт-Петербург

Средневековые сюжеты и мотивы приобретают особый смысл в отечественной книжной графике второй половины XX–XXI вв. Стилистические закономерности трактовки образов Средневековья в иллюстрации сводятся к определенным приёмам и характерным подходам к материалу. Фантастическое начало, бесспорно, доминирует, именно иллюстрации к сказке (а не исторические или литературные сюжеты) чаще всего оперируют образами средневековой культуры. Характерно обращение к тематике «чудесного», нарушение обыденных правил, «сказочная география и хронология». Преобладают узнаваемые архитектурные мотивы: городская площадь, узкая мощёная улочка, силуэт здания со шпилем, неприступные крепости и замки. Образный язык графики 1960-х — 1970-х гг. [9, р. 433–465] нередко подчинён воспроизведению (или имитации) позднесредневековой и раннеренессансной гравюры на дереве с её пластической выразительностью штриха, лапидарными формами, лаконизмом изобразительных приёмов. Влияние стилистических, композиционных и технических подходов средневековой книжной миниатюры минимально. Типичен принцип свободного компилирования образов на основе узнаваемых мотивов.

Опосредованное влияние на формирование образа Средневековья в отечественной книжной графике второй половины XX–XXI вв. оказали приёмы интерпретации исторических стилей прошлого, восходящие к эстетике историзма и стилизации: Ренессанс, не порвавший связи со Средневековьем, неостили эпохи

Илл. 11. А. В. Дорон. Иллюстрация к книге «Эпос о короле Артуре». 1995. Негатка Межкафедральной учебной лаборатории «Художественный информационный центр». СПб ГАИЖСА им. И. Е. Репина при Российской Академии художеств, Санкт-Петербург

эклетики XIX в., творчество прерафаэлитов, мастеров эпохи модерна (У. Моррис, О. Бёрдсли), графика немецких экспрессионистов (Э. Барлах, К. Кольвиц). К наиболее характерным мотивам, навеянным средневековой культурой можно отнести: городской вид (площадь, узкая улочка), готическое сооружение с остроконечным шпилем, изображение крепости, фахверковые фасады, интерьеры с нервюрным сводом и стрельчатыми арками. Цитирование узнаваемых средневековых и ренессансных построек, реже — артефактов, встречается нечасто. В качестве маркеров эпохи используется характерный костюм и военное облачение Средневековья и Возрождения, традиционный средневековый орнамент (масверк, дроллерии, квадрифолий, реже — развернутые маргиналии).

Средневековые мотивы в книжной иллюстрации редко связываются с миниатюрой, значительно чаще это интерпретация элементов готической архитектуры от мельчайших декоративных форм — орнаментов, резного декора, скульптурного убранства — до сложившихся представлений о проявлениях стиля: вертикальных силуэтах, монументальных башнях, остроконечных шпилях, стрельчатых арках, витражных окнах, сводчатых коридорах. Мастера книжной иллюстрации последней четверти XX — начала XXI в. активно используют элементы средневекового зодчества в изображении городов и отдельных построек, формируя таким образом общие представления о далекой эпохе.

Примечания

1 Межкафедральная учебная лаборатория «Художественный информационный центр» (кабинет истории искусств) продолжает заложенные в 1930-е гг. традиции работы научно-методических объединений, ориентированных на исследовательскую работу, методическую деятельность и педагогическую практику.

2 Влияние кинематографа можно отметить в работах: А. П. Борсук (серия иллюстраций к трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта». 1983, руководитель В. А. Ветрогонский), А. А. Коротыч (серия офортов по мотивам «Кентерберийских рассказов» Дж. Чосера. 1995, руководитель В. А. Ветрогонский).

Список источников:

1. Аким Я. Разноцветные дома. М.: Детская литература, 1989. 160 с.
2. Андерсен Г. Х. Огниво. М.: Малыш, 1975. 28 с.
3. Андерсен Г. Х. Оле-Лукойе. М.: Малыш, 1971. 48 с.
4. Андерсен Г. Х. Оле-Лукойе. М.: Детская литература, 1971. 36 с.
5. Андерсен Г. Х. Свинопас. Петрозаводск: Карелия, 1977. 14 с.
6. Андерсен Г. Х. Сказки. М.: Малыш, 1978. 109 с.
7. Андерсен Г. Х. Сказки и истории. В 2 т. Л.: Художественная литература, 1977.
8. Андерсен Г. Х. Сказки и истории. В 2 т. Петрозаводск: Русская старина, 1992.
9. Андерсен Г. Х. Снежная королева. // Андерсен Г. Х. Сказки. Художник Виктор Пивоваров. Шрифтовое оформление В. Добера. М.: Детская литература. 1975. С. 199–246.
10. Андерсен Г. Х. Снежная королева. Петрозаводск: Карелия, 1977. 64 с.
11. Андерсен Г. Х. Снежная королева. М.: Эксмо, 2004. 80 с.
12. Английские народные сказки. М.: Московские учебники, 2009. 112 с.
13. Волков А. Волшебник изумрудного города. Переработка сказки Фрэнка Баума «Мудрец из страны Оз». М.: Детская литература, 1989. 162 с.
14. Волшебные сказки Англии. М.: Рипол классик, 2011. 181 с.
15. Гернет Н. Сказка про лунный свет. М.: Детская литература, 1971. 16 с.
16. Итальянские народные сказки. М.: Детская литература, 1981. 83 с.
17. Карем М. Радость. М.: Детская литература, 1970. 16 с.
18. Керн Л. Е. Послушай-ка, слон...М.: Детская литература, 1969. 148 с.
19. Космин Н. Пико-хрустальное горлышко. М.: Перформанс, 1994. 88 с.
20. Кузьмин Л. Добрый день. М.: Детская литература, 1979. 64 с.
21. Кушак Ю. Плывет кораблик в гости. М.: Малыш, 1990. 112 с.
22. Кэрролл Л. Алиса в стране чудес. Сказка, рассказанная Борисом Заходером. М.: Детская литература, 1975. 156 с.
23. Кэрролл Л. Приключения Алисы в стране чудес. Алиса в зазеркалье. М.: Художественная литература, 1977. 304 с.
24. Летучий корабль. Кашубские сказки / Пересказ К. Г. Паустовского. М.: Детская литература, 1967. 16 с.
25. Линдгрен А. Пеппи Длинныйчулок. М.: Детская литература, 1982. 238 с.
26. Лопес М. К. Старушки с зонтиками. М.: Детская литература, 1976. 24 с.
27. Макушинский К. Пан Ниточка / Пересказ с польского М. Ландмана. М.: Детская литература, 1971. 16 с.
28. Мар А. Ручей из Тюрингии. Рассказы о музыкантах. М.: Малыш, 1990. 32 с.
29. Немецкая народная поэзия XIV–XIX веков в переводах и переложениях Льва Гинзбурга. М.: Дом Мещерякова, 2012. 184 с.
30. Перро Ш. Сказки матушки Гусыни. М.: Художественная литература, 1976. 465 с.
31. Перро Ш. Волшебные сказки. Л.: Детская литература, 1977. 349 с.
32. Одоевский В.Ф. Городок в табакерке. М.: Советская Россия, 1961. 28 с.
33. Родари Д., Милн А., Иванович-Змай И., Лир Э., Киплинг Р. Английский фольклор. М.: Советская Россия, 1984. 192 с.
34. Сапфир Г. Карманный комарик. М.: Детская литература, 1978. 20 с.
35. Сахарнов С. Леопард в скворечнике. М.: Детская литература, 1990. 60 с.
36. Сказки братьев Grimm. М.: Малыш, 1976. 134 с.
37. Сказки братьев Grimm. Спящая красавица. СПб.: Азбука, 2010. 36 с.
38. Славянские сказки. Чешские сказки, словацкие сказки, польские сказки, лужицкие сказки, болгарские сказки, словенские сказки, сербские сказки, македонские сказки / Пересказ С. Мариака, К. Паустовского, Н. Гессе, З. Задунайской, Н. Подольской, Н. Шерешевской, Т. Вирта, Л. Яхнина. М.: Детская литература, 1981. 125 с.

39. Сергиенко К. Картонное сердце. М.: Дом Мещерякова, 2012. 96 с.
40. Токмакова И. Ася, Кляксич и буква А. М.: Детская литература, 1974. 52 с.
41. Токмакова И. «Кукареку». М.: Малыш, 1980. 80 с.
42. Трэверс П. Л. Мэри Поппинс. М.: Детская литература, 1978. 238 с.
43. Тувим Ю. Письмо ко всем детям по очень важному делу. М.: Малыш, 1979. 96 с.
44. Французские сказки. М.: Изобразительное искусство, 1984. 32 с.
45. Чуковский К. Тараканище. М.: Детская литература, 1970. 16 с.
46. Шаров А. Волшебники приходят к людям. Книга о сказке и сказочниках. М.: Детская литература, 1979. 384 с.

Список литературы:

1. Адамов Е. В. Иллюстрация в художественной литературе. М.: Искусство, 1959. 88 с.
2. Бесчастнов Н. П. Сюжетная графика. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. 399 с.
3. Ваняев С. С. Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классической методологии. М.: Прогресс-Традиция, 2010. 832 с.
4. Вартанов А. С. Образы литературы в графике и кино. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1961. 312 с.
5. Демосфенова Г. Л. Как иллюстрируется книга. М.: Академия художеств СССР, 1961. 67 с.
6. Епифанов Г. Д. Методика иллюстрирования классических литературных произведений: Конспект лекций. М.: Моск. полигр. ин-т, 1961. 22 с.
7. Гальперина Э. Художники иллюстрируют классику. М.: Советский художник, 1971. 20 с.
8. Ганкина Э. З. Художник в современной детской книге: Очерки. М.: Советский художник, 1977. 216 с.
9. Герчук Ю. Я. Искусство печатной книги в России XVI–XXI веков. СПб.: Коло, 2014. 511 с.
10. Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги. М.: РИП-холдинг, 2013. 320 с.
11. Герчук Ю. Я. Советская книжная графика. М.: Знание, 1986. 128 с.
12. Герчук Ю. Я. Художественная структура книги. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: РИП-холдинг, 2014. 212 с.
13. Герчук Ю. Я. Художественные миры книги. М.: Книга, 1989. 239 с.
14. Гончаров А. Д. Художник и книга. М.: Знание, 1964. 48 с.
15. Красовицкая Л. М. Советская детская книжная графика 1920-х годов и развитие ее традиций в современной детской книге: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. искусств. 17.00.04. Москва, 1987. 16 с.
16. Кричевский В. Г. Графические прелести и курьезы: книга для чуткого дизайнера. М.: Арт Волхонка, 2017. 80 с.
17. Ляхов В. Н. Искусство книги. М.: Советский художник, 1978. 367 с.
18. Матафонов В. С. Книжная графика для детей и некоторые проблемы эстетического воспитания: автореферат дис. на соиск. учен. степ. канд. искусств. Ленинград, 1965. 24 с.
19. Мухин А. С. Архитектура и архетип. СПб.: Изд-во СПбГУКИ, 2013. 308 с.
20. Подобедова О. И. О природе книжной иллюстрации. М.: Советский художник, 1973. 335 с.
21. Сидоров А. А. Искусство книги. М.: Книга, 1979. 218 с.
22. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. 432 с.
23. Aldrich M. Gothic Revival. London: Phaidon, 1994. 246 p.
24. Bann S. The Inventions of History: Essays on the Representation of the Past. Manchester and New York, Manchester University Press, 1990. 378 p.
25. Brooks C. The Gothic Revival. London: Phaidon, 1999. 447 p.
26. Gibbons J. Contemporary Art and Memory: Images of Recollection and Remembrance. London: I. B. Tauris, 2007. 189 p.
27. Lewis J. The Twentieth Century Book: Its Illustration and Design. London, Studio Vista Publ., 1967. 272 p.

References:

- Adamov E. V. *Illustratsiia v khudozhestvennoi literature (Illustration in Literature)*. Moscow, Iskusstvo Publ., 1959. 88 p. (in Russian)
- Aldrich M. *Gothic Revival*. London, Phaidon Publ., 1994. 246 p.
- Bann S. *The Inventions of History: Essays on the Representation of the Past*. Manchester and New York, Manchester University Press Publ., 1990. 378 p.
- Beschastnov N. P. *Siuzhetnaia grafika (Graphic Art on a Special Plot)*. Moscow, VLADOS Publ., 2012. 399 p. (in Russian)
- Brooks C. *The Gothic Revival*. London, Phaidon Publ., 1999. 447 p.
- Clark K. *The Gothic Revival: An Essay in the History of Taste*. London, Phaidon Publ., 1928. 236 p.
- Demostenova G. L. *Kak illiustriruettsia kniga (How are Books Illustrated?)*. Moscow, Akademiia khudozhestv SSSR Publ., 1961. 67 p. (in Russian)
- Elshevskaia G. V. (ed.). *Illustratsiia (Illustration)*. Moscow, Sovetskii khudozhnik Publ., 1988. 416 p. (in Russian)
- Epifanov G. D. *Metodika illiustirovaniia klassicheskikh literaturnykh proizvedenii: Konspekt leksi (Methods of Illustrating of Classical Literature: Lecture Notes)*. Moscow, Moscow Polygraphic Institute Publ., 1961. 22 p. (in Russian)
- Gal'perina E. *Khudozhniki illiustiruiut klassiku (Artists Illustrate the Classics)*. Moscow, Sovetskii khudozhnik Publ., 1971. 20 p. (in Russian)
- Gankina E. Z. *Khudozhnik v sovremennoi detskoj knige: Ocherki (Artist in a Modern Children's Book: Essays)*. Moscow, Sovetskii khudozhnik Publ., 1977. 216 p. (in Russian)
- Gerchuk Iu. Ia. (ed.). *Deti v strane knig: portrety detei, knizhnaia grafika, knigi pervoi poloviny 20 veka: al'bom-katalog vystavki (Children in the Country of Books: Portraits of Children, Book Illustration, the Books of the First Half of the 20th Century: Album catalog of the exhibition)*. Moscow, Virtual'naia galleriia Publ., 2005. 118 p. (in Russian)
- Gerchuk Iu. Ia. *Iskusstvo pechatnoi knigi v Rossii 16–21 vekov (The Art of Printed Book in Russia in the 16th — 21st Centuries)*. Saint Petersburg, Kolo Publ., 2014. 511 p. (in Russian)
- Gerchuk Iu. Ia. *Istoriia grafiki i iskusstva knigi (History of Graphics and the Art of Book Illustration)*. Moscow, Aspect-Press Publ., 2000. 319 p. (in Russian)
- Gerchuk Iu. Ia. *Istoriia grafiki i iskusstva knigi (History of Graphics and the Art of Books)*. Moscow, RIP-holding Publ., 2013. 320 p. (in Russian)
- Gerchuk Iu. Ia. *Khudozhestvennaia struktura knigi (Artistic Structure of the Book)*. Moscow, RIP-holding Publ., 2014. 212 p. (in Russian)
- Gerchuk Iu. Ia. *Khudozhestvennye miry knigi (Art Worlds of the Book)*. Moscow, Kniga Publ., 1989. 239 p. (in Russian)
- Gerchuk Iu. Ia. *Sovetskaia knizhnaia grafika (Soviet Book Illustration)*. Moscow, Znanie Publ., 1986. 128 p. (in Russian)
- Gibbons J. *Contemporary Art and Memory: Images of Recollection and Remembrance*. London, I. B. Tauris Publ., 2007. 189 p.
- Gollerbach E. *Istoriia graviury i litografii v Rossii (History of Engraving and Lithography in Russia)*. Moscow, Tsentrpoligraf Publ., 2003. 240 p. (in Russian)
- Goncharov A. D. *Khudozhnik i kniga (The Artist and the Book)*. Moscow, Znanie Publ., 1964. 48 p. (in Russian)
- Krasovitskaia L. M. *Sovetskaia detskaia knizhnaia grafika 1920-kh godov i razvitie ee traditsii v sovremennoi detskoj knige (Soviet Children's Book Il-*

- illustration of the 1920s and the Development of Its Traditions in the Modern Children's Book*: PhD Thesis Abstract. Moscow, 1987. 16 p. (in Russian)
- Krichevskii V. G. *Graficheskie prelesti i kur'eozy: kniga dlia chutkogo dizainera (Graphic Charms and Curiosities: A Book for a Sensitive Designer)*. Moscow, Art Volkhonka Publ., 2017. 80 p. (in Russian)
- Kuzmin N. B. *Shtrikh i slovo (Stroke and Word)*. Leningrad, Khudozhnik RSFSR Publ., 1967. 175 p. (in Russian)
- Leving Iu. *Vospitanie optikoi: [knizhnaia grafika, animatsiia, tekst] (Education by Optics: [Book Illustration, Animation, Text])*. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2010. 528 p. (in Russian)
- Lewis J. *The Twentieth Century Book: Its Illustration and Design*. London, Studio Vista Publ., 1967. 272 p.
- Liakhov V. N. *Iskusstvo knigi (The Art of Books)*. Moscow, Sovetskii khudozhnik Publ., 1978. 367 p. (in Russian)
- Matafonov V. S. *Knizhnaia grafika dlia detei i nekotorye problemy ehsteticheskogo vospitaniia (Book Illustration for Children and Some Issues of Aesthetic Education): PhD Thesis Abstract*. Leningrad, 1965. 24 p. (in Russian)
- Mukhin A. S. *Arkhitektura i arkhetyp (Architecture and Archetype)*. Saint Petersburg, The University of Culture Publ., 2013. 308 p. (in Russian)
- Podobedova O. I. *O prirode knizhnoi illiustratsii (On the Nature of Book Illustration)*. Moscow, Sovetskii khudozhnik Publ., 1973. 335 p. (in Russian)
- Russkaia knizhnaia grafika 20 veka iz chastnykh sobranii: katalog pervoi vystavki, Moskva, 28 noiabria — 16 dekabria 2007 (Russian Book Illustration of the 20th Century from Private Collections: Catalogue of the first exhibition, Moscow, November 28 — December 16, 2007)*. Moscow, Astrel Publ., 2007. 253 p. (in Russian)
- Shantiko N. I. *Tvorchestvo sovetskikh illiustratorov (The Art of Soviet Illustrators)*. Moscow, Izdatel'stvo Akademii Khudozhestv SSSR Publ., 1962. 76 p. (in Russian)
- Sidorov A. A. *Iskusstvo knigi (The Art of the Book)*. Moscow, Kniga Publ., 1979. 218 p. (in Russian)
- Sokolova N. D. *O khudozhnikakh knigi: prilozhenie k uchebnomu kursu "Istoriia grafiki" (About Book Illustrators: Application to the Training Course "History of Graphics")*. Saint Petersburg, Rossiiskii tsentr muzeinoi podgotovki i detskogo tvorchestva, 2008. 142 p. (in Russian)
- Turova V. V. *Chto takoe graviura (What is Engraving)*. Moscow, Izobrazitel'noe iskusstvo Publ., 1986. 160 p. (in Russian)
- Vaneian S. S. *Arkhitektura i ikonografiia. "Telo simvola" v zerkale klassicheskoi metodologii (Architecture and Iconography. "The Body of Symbol" in the Mirror of Classical Methodology)*. Moscow, Progress-Traditsia Publ., 2010. 832 p. (in Russian)
- Vartanov A. S. *Obrazy literatury v grafike i kino (Images of Literature in the Graphics and Cinematography)*. Moscow, Akademia nauk SSSR Publ., 1961. 312 p. (in Russian)
- Zhurov A. P.; Tret'iakova E. M. *Graviura na dereve (Etching)*. Moscow, Iskusstvo Publ., 1977. 248 p. (in Russian)
- Zvontsov V.; Shistko V. *Ofort. Tekhnika. Istoriia (Etching. Technique. History)*. Saint Petersburg, Avrora Publ., 2004. 269 p. (in Russian)