

Виды искусства.
Раздел «Иллюстрированная книга в контексте междисциплинарных исследований»

УДК 7.056.036

EDN GJKNAO

<https://www.doi.org/10.33910/2687-1262-2024-6-3-234-248>

Проблема развития художественного пространства современной детской печатной книги

К. Шэн ¹

¹ Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, 199034, Россия, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 17

Аннотация. В исследовании рассматривается проблема развития, изменения художественного пространства детской печатной книги в условиях современного визуального искусства, в том числе изменение композиционных принципов построения книги, технологических изменений, ведущих к созданию новых образов. Разнообразие путей формирования книжного блока связано с эволюцией художественных традиций: создание книжного пространства, новые конструкции книжной формы, сами иллюстрации, усиливающие возможности игровых диалогов. Для исследователей было важным выявить стилистические особенности изобразительного языка современных детских иллюстраций и проанализировать творчество художников в сфере детской книги. Цель исследования — на основе нескольких современных иллюстрированных изданий оценить общие положения художественного пространства современной детской печатной книги. Новизна научной статьи заключается в том, что впервые анализируется творчество российских иллюстраторов Т. Борисовой, А. Десницкой, В. Петровской, И. Олейникова. Иллюстративный материал рассматривается в историко-искусствоведческом аспекте, а также предпринимается попытка охарактеризовать разнообразие художественных методов современных детских книжных иллюстраторов. Рассматриваемые художники популярны среди читательской аудитории, но малоизучены в историко-искусствоведческом аспекте. Каждый из выбранных художников имеет свой уникальный изобразительный метод, отражающий влияние современных визуальных видов искусства, в том числе анимации, театра, кино и т. д. Выявляются такие качества современного книжного пространства, как анимационная динамика визуального повествования, раскадровка иллюстративного листа по принципу комикса, приемы цветовой ассоциации и связи с современными средствами медиа- и социальных сетей, интерактивность, иммерсивность и интермедальность книги и даже ее превращение в комплекс сувенирной продукции (мерч). Иллюстраторы ищут новые решения оформления книжного блока, поэтому нередко обращаются к прямому цитированию и переосмыслению наследия мастеров живописи и графики, используют узнаваемые черты различных стилей и художественных направлений, экспериментируют с печатным форматом, стирают границы между плоскостной иллюстрацией и объемной динамичной анимацией.

Для цитирования: Шэн, К. (2024) Проблема развития художественного пространства современной детской печатной книги. *Журнал интегративных исследований культуры*, т. 6, № 3, с. 234–248. <https://www.doi.org/10.33910/2687-1262-2024-6-3-234-248> EDN GJKNAO

Получена 24 апреля 2024; прошла рецензирование 6 августа 2024; принята 10 августа 2024.

Финансирование: Исследование не имело финансовой поддержки.

Права: © К. Шэн (2024). Опубликовано Российским государственным педагогическим университетом им. А. И. Герцена. Открытый доступ на условиях лицензии ССВУ-NC 4.0.

Ключевые слова: художественное пространство современной книги, формирование книжного блока, интерактивность книги, раскадровка иллюстративного листа, книга как сувенир, интермедальность книги

Development of the artistic space of a modern children's printed book

K. Sheng ¹

¹ Saint Petersburg Repin Academy of Arts, 17 Universitetskaia Emb., Saint Petersburg 199034, Russia

For citation: Sheng, K. (2024) Development of the artistic space of a modern children's printed book. *Journal of Integrative Cultural Studies*, vol. 6, no. 3, pp. 234–248. <https://www.doi.org/10.33910/2687-1262-2024-6-3-234-248> EDN GJKNAO

Received 25 April 2024; reviewed 6 August 2024; accepted 10 August 2024.

Funding: The study did not receive any external funding.

Copyright: © K. Sheng (2024). Published by Herzen State Pedagogical University of Russia. Open access under [CC BY-NC License 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract. The study explores the development and transformation of the artistic space of children's printed books in the context of modern visual art. The diversity of ways to form a book block is associated with the evolution of artistic traditions. This includes the creation of a book space, new book formats, and illustrations that enhance the possibilities of game-based dialogues. It is important to identify the stylistic features of the visual language of modern children's illustrations and analyze the work of artists in the field of children's books.

The purpose of the reported study is to evaluate the specifics of the artistic space of a modern children's printed book based on several modern illustrated publications. The article is the first to analyze the work of such Russian illustrators as T. Borisova, A. Desnitskaya, V. Petrovskaya, and I. Oleynikov. This makes the study novel. The analysis is given from a historical perspective. It also involves art criticism. The article is an attempt to describe the variety of artistic methods used by modern illustrators of children's books. The artists in question are popular among the reader. However, their works are poorly studied from the perspective of historical analysis and art criticism. The article highlights such features of the modern book space as the animated dynamics of visual storytelling, a comic strip layout used for pages containing illustrations, color associations and engagement with modern media and social networks, interactivity, immersiveness and intermediality of the book, and even its transformation into a set of souvenir products (merch). The article explores the development and changes of the artistic space of children's printed books in the context of contemporary visual art.

Keywords: the artistic space of a modern book, formation of a book block, interactivity of a book, illustration layout, a book as a souvenir, intermediality of a book

Искусство печатной книги — многогранное явление. Прежде всего, книга — это физическая, материальная структура, «вещь в нашем практическом понимании» (Фаворский 1986, 61). Многие исследователи рассматривают книгу как синтез текста, искусства иллюстрации, дизайна предметной формы, графического дизайна и технологий (Корытов 2014, 37). Однако книгопечатание представляет собой не только синтез искусств, оно само является сутью системы передачи и хранения информации. Согласно Е. Б. Адамову, книга создается с четко поставленными целями, рассчитанным характером воздействия на читателя и направлена на определенные читательские круги (Адамов 1988, 7–22), то есть на определенный сегмент рынка. В статье рассмотрены изменения книжного пространства в условиях современного визуального искусства, акцент делается на несколько ведущих видов издания иллюстрированной детской книги: виммельбух, книга-театр и классический формат. Виммельбух и книга-

театр изначально подразумевают детальную проработку и разнообразие дополнительных элементов, что объясняет интерес современных художников к этим двум направлениям. Они достаточно гибкие для творческих поисков. В свою очередь, классический формат книги, с ее устойчивыми границами, позволяет художнику четко скомпоновать свои художественные эксперименты. Под классическим форматом подразумеваются издания, у которых книжный блок состоит из комплекта тетрадей/листов, соединенных в определенной последовательности. Книжный блок заранее подготовлен для вставки в обложку, он является основной частью издания и содержит в себе все элементы будущей книги (вклейки, форзацы, вкладыши, ляссе и т. п.) (Мильчин 2003, 198).

Рост интереса художников к перечисленным видам изданий особенно заметен в последние годы. В связи с этим в исследовании рассмотрена проблема развития, изменения художественного пространства детской печатной книги

в условиях современного визуального искусства, в том числе изменение композиционных принципов построения книги, технологические изменения, ведущие к созданию новых образов.

Печатная книга — уникальное явление. Она представляет собой конечную материальную структуру, которая имеет собственное внутреннее и внешнее пространство — книжный блок. В. А. Фаворский считал, что предмет и пространство являют собой два полюса, где одна категория выражается через другую, уподобляя их друг другу (Фаворский 1936, 13–15). Пространство книги формируется через выстраивание композиции, где все составляющие соединены в сложное целое и создают пластическое единство иллюстрированной книги как структуру единого организма.

Современные возможности дистанционного путешествия через медиа- и интернет-пространства способны показывать разные места со всего мира, однако не теряют значимости книгам-визуальным. Для современного читателя актуальность такого вида книги заключается в том, что печатный вариант имеет материальный характер и подает информацию в интерактивно-читательском формате, нередко опираясь на приемы гипертекста. Реализация этой идеи прослеживается в работе А. А. Десницкой «Транссиб. Поезд отправляется!», выпущенной издательством «Самокат» (2021).

На первый взгляд «Транссиб. Поезд отправляется!» напоминает книгу-картину, которая представляет собой большеформатное издание с разворотными иллюстрациями (Трауготовские чтения... 2024). В исполнении А. А. Десницкой представлены преимущественно пейзажные изображения, дополненные многочисленными деталями, тщательно визуальными проработанными и позволяющими значительно расширить повествовательный ряд. Произведение носит энциклопедический характер и посвящено Транссибирской магистрали. «Транссиб» — это путешествие по современной России от Москвы до Владивостока (Транссиб... 2020). В этом издании можно найти много исторических фактов и географических сведений о бескрайних просторах России и о тех регионах, по которым проезжает поезд. Их дополняют истории конкретных людей, связанных с Транссибом, рассказы о любимых местах, рецепты местных блюд и советы, что посмотреть. Таким образом, история и география страны соединяется с частным, личным переживанием отдельного человека. Все эти рассказы автор узнала из писем, присланных издательству от местных жителей.

Сохраняя классический формат печатной книги, А. А. Десницкая отправляет читателя в дальнейшее путешествие. Иллюстрации выстроены в соответствии с композицией комикса в сочетании с визуальными ремарками и элементами печатных путеводителей. Разворотные иллюстрации Восточной Сибири, Европы и Урала (рис. 1, 2) композиционно схожи со вступительными кадрами телепередач о природе. Изображения не представляют собой фотореалистичные рисунки окружающей среды, но и не превращаются в иллюстрации для книжки-картинки.

А. А. Десницкая использовала визуальное композиционное цитирование, чтобы донести до читателя свои идеи, — это познавательная книга, а ее динамика сохраняется благодаря деталям. Движение книги определяется горизонтальными линиями, которые организуют ритм чтения. В свою очередь, вертикали имеют статический характер. В иллюстрации «Европа и Урал» указателем направления служит горизонтальное изображение поезда, он направляется слева на право. Во втором рассматриваемом развороте «Восточная Сибирь» чайки в таком же направлении летят в город, следуя за поездами. С этой точки зрения иллюстрации сохраняют в себе классическое понимание страницы как функции, то есть страница является основным регулятором движения в пространстве книги (Фаворский 1986, 96–105).

Художница обращается к знакомому для современных читателей приему — использование принципа прото-фрейма, компактных иллюстраций без рамок или других признаков кадра (Скаф 2016, 289). Другой отличительной чертой комикса становится акцентирование на динамике действия. В одном изображении может быть сразу несколько прото-фреймов или простых фреймов (повествовательных кадров), которые выстраиваются в целостную историю. В развороте, изображающем вокзал Владивостока, есть отдельные друг от друга фреймы с историческими личностями, жителями города и общей панорамой, которая отражает облик города и образ жизни местных жителей (рис. 3). Есть отдельные ремарки, схожие со сносками из путеводителей, указывающие на место, номер станции, общую дальность пути или разнообразие животного мира. В общем единстве все стилистические приемы, которые включают в себя обращение к знакомым визуальным формам из комикса и его единство с классическими приемами, сформировали информационно богатую книгу с энциклопедическим характером. Благодаря новой форме, которая не только

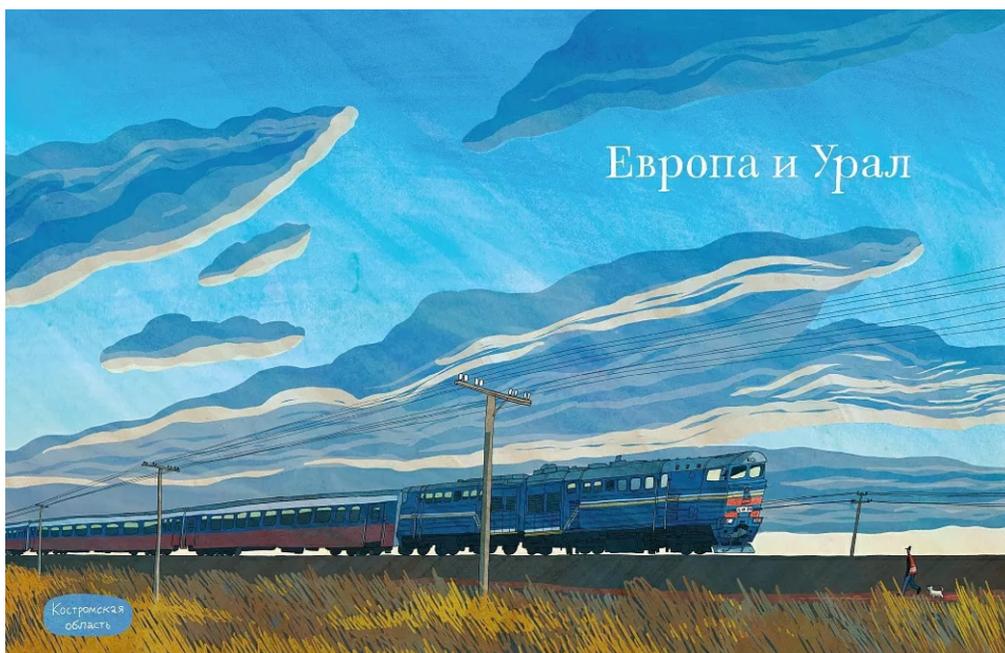

Рис. 1. А. А. Десницкая. Разворот. — «Транссиб. Поезд отправляется!». М.: Самокат, 2021
(Источник: <https://фантазеры.рф/product/transsib-poezd-otpravlyaetsya/>)

Fig. 1. A. A. Desnitskaya. A double-page spread. — Trans-Siberian Railway. The train is leaving!
Moscow: Samokatbook Publ., 2021
(URL: <https://фантазеры.рф/product/transsib-poezd-otpravlyaetsya/>)

Рис. 2. А. А. Десницкая. Разворот. — «Транссиб. Поезд отправляется!». М.: Самокат, 2021
(Источник: https://samokatbook.ru/book/transsib-poezd-otpravlyaetsya-/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=109781229&utm_content=16069485778&utm_term=---autotargeting&yclid=8093361538874998783)

Fig. 2. A. A. Desnitskaya. A double-page spread. — Trans-Siberian Railway. The train is leaving!
Moscow: Samokatbook Publ., 2021
(URL: https://samokatbook.ru/book/transsib-poezd-otpravlyaetsya-/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=109781229&utm_content=16069485778&utm_term=---autotargeting&yclid=8093361538874998783)

Рис. 3. А. А. Десницкая. Разворот. — «Транссиб. Поезд отправляется!». М.: Самокат, 2021 (Источник: https://samokatbook.ru/book/transsib-poezd-otpravlyaetsya-/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=109781229&utm_content=16069485778&utm_term=---autotargeting&yclid=8093361538874998783)

Fig. 3. A. A. Desnitskaya. A double-page spread. — Trans-Siberian Railway. The train is leaving! Moscow.: Samokatbook Publ., 2021 (URL: https://samokatbook.ru/book/transsib-poezd-otpravlyaetsya-/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=109781229&utm_content=16069485778&utm_term=---autotargeting&yclid=8093361538874998783)

обучает читателя, но и является трогательной историей, через которую соприкасаются города и люди, соединяются разновременные события; книга вмещает в себя много сведений и отличается легкостью восприятия.

Вспоминаются рассуждения советского художника книги В. В. Лебедева о подаче истории читателям, когда рисунок для детей должен быть привлекательным, способным заинтересовать его. Цветной рисунок, кроме четкости и конкретности, должен быть интенсивным по цвету и должен строиться на живописных отношениях, а если рисунок черно-белый, то он должен быть точным и четким (Глоцер 1987, 132). В определенном смысле в таком ключе работает Т. Борисова («Привет, Петербург!». Издательство «Ad Marginem», 2023). Основная палитра иллюстраций монохромная. Каждый разворот выполнен в дуэте серого и другого цвета, который ассоциируется с Петербургом. Художница вспоминала: «Посетив Петербург, я увидела множество оранжевых и изумрудных

фасадов. Их я взяла за основу в палитре, остальное я дорабатывала в процессе» (из личной беседы автора с Таней Борисовой, 2024). Официально считается, что в базовую цветовую палитру Северной столицы входит оттенки серого, желтого, бирюзового, изумрудно-зеленого и вариации кирпично-красного оттенка. В 1953 году после проведения масштабных реставрационных работ, в ходе которых восстановили первоначальный цвет колера многих городских стен под руководством М. В. Эндера, а позднее Е. С. Хмелевской, была сформирована первая городская палитра. В 1966 году ее утвердили на заседании Градостроительно-Совета Главного архитектурно-планировочного управления Исполкома Ленсовета города Ленинграда (Традиционные цвета Санкт-Петербурга 2020). Сейчас эта палитра носит название «Традиционные цвета Санкт-Петербурга» (рис. 4). Не только официальные организации определяли колористику города. В 2020-е годы в Интернет-пространстве

Рис. 4. Палитра колеров «Традиционные цвета Санкт-Петербурга», 1966
(Источник: <https://kgainfo.spb.ru/21556/?ysclid=1w9pb9umnn682040698>)

Fig. 4. Palette of colors. Traditional colors of Saint Petersburg, 1966
(URL: <https://kgainfo.spb.ru/21556/?ysclid=1w9pb9umnn682040698>)

появляются различные публикации от пользователей социальных сетей на тему городской палитры, которые выводят характерные для Петербурга цвета и дают им шуточные названия с узнаваемыми чертами города. Серые оттенки, к примеру, приобрели название «корюшковый», «поребриковый», «нормальный-болотный», а желтые цвета разделились на различные оттенки Достоевского, к которым относятся «Достоевский желтый» и «Достоевский бледно-желтый» (Сорок оттенков Петербурга... 2023).

Т. Борисова улавливает общую волну петербургских ироничных настроений и использует шутку как основной инструмент визуального повествования. Таким образом в ее работах отражается современная культура и искусство медиа/интернет пространства, где сосуществуют работы официального характера и творческие реакции обывателей.

Разворотная иллюстрация с панорамным видом Исаакиевского собора выкрашена в «Исаакиевский медный» в сочетании с серыми и желтыми цветами (рис. 5). Яркий акцент медно-зеленого, занимающий большую часть композиции, не случаен. Цвет выстраивает ассоциативную реакцию с ангелами и кровлями собора, имеющими схожие оттенки. Более того, цветовое решение подсознательно соединяет две конные скульптуры: Медный всадник и памятник Николаю I. Издательство определяет данную работу как иллюстрированную книгу-прогулку.

Через колористическое решение Т. Борисова соединяет сразу несколько достопримечательностей, при этом изображения не становятся банальным городским путеводителем. Например, на развороте с Исаакиевским собором героиня изображена при помощи цветowych пятен, в отличие от других посетителей. Художница,

Рис. 5. Т. Борисова. Разворот. — «Привет, Петербург!». М.: Ad Marginem, 2023
(Источник: <https://admarginem.ru/product/privet-peterburg/?ysclid=m48u4fjmv932919481>)

Fig. 5. T. Borisova. 2023. A double-page spread. — Hello, Petersburg! Moscow: Ad Marginem Publ., 2023
(URL: <https://admarginem.ru/product/privet-peterburg/?ysclid=m48u4fjmv932919481>)

имитируя детский рисунок, изображает их линиями, буквально делает прозрачными, из-за чего массовка сливается с изображением. Такое решение помогает понять, кто главный герой и что он хочет показать читателю.

В этой же иллюстрации шпиль Адмиралтейства уходит в перспективу, знаменитая судоверфь изображена широким желтым пятном, каноничным цветом Адмиралтейства. На первый взгляд, эта деталь незначительная, однако именно она сохраняет динамику визуального повествования в таком минималистичном оформлении. Правая часть композиции довольно условная: изображены улицы с преобладанием серого. Левая часть, где располагается Адмиралтейство, визуально ярче, а перспектива служит своеобразным приглашением пойти дальше по улице. Простота изображения в созвучии с яркостью цветов создают художественно целостное изображение. Точность силуэтов знаменитых мест заключена в их упрощенной общей узнаваемости. Сохранены цвета и основной декор фасадов зданий, что позволяет изображать достопримечательности при помощи знаков, или говорящих символов. В свою очередь, незримая связь с современными медиа инструментами намекает

читателю не только на исторически значимые места, но и на самые популярные туристические объекты Петербурга. Все это в единой конструкции — утверждение об историко-культурологическом наследии и о модной современной стороне города.

Работа Т. Борисовой вышла за пределы книжного блока, сохранив свою «книжность». Она приобрела облик самодостаточной полиграфической продукции, продолжая свое актуальное существование за пределами границ печатного слова (рис. 6). Другими словами, художница использует одни и те же иллюстрации с разными целями. Они — одновременно и книжные иллюстрации, и сувенирная продукция. Чаще всего они представлены в виде различной полиграфии: стикерпаки (бумажные наклейки), открытки, блокноты и т. д. Единство иллюстративного оформления, текста, технического исполнения и множества элементов сувенирного назначения делает книгу не просто памятным подарком, но образцом синтеза искусства. Возникает своеобразный феномен книги-прогулки. Теперь книга как вещь представляет собой не только информационный носитель, но и приобретает иные возможности,

Рис. 6. Т. Борисова. Полиграфическая продукция «Привет, Петербург!». М.: Ad Marginem, 2023 (Источник: <https://admarginem.ru/product/stikerpak-privet-peterburg-zhelytyj/?ysclid=lw9phh95rd313783235>)

Fig. 6. T. Borisova. Printed products. Hello, Petersburg! Moscow: Ad Marginem Publ., 2023 (URL: <https://admarginem.ru/product/stikerpak-privet-peterburg-zhelytyj/?ysclid=lw9phh95rd313783235>)

приглашая к визуальному путешествию и предлагая иной формат повествования, благодаря расширению границ между книгой и предметами полиграфии.

И. Ю. Олейников имеет многосторонний опыт, который повлиял на его художественный стиль. Он окончил Московский институт химического машиностроения. После окончания работал по специальности в проектно-институте «Гипрокаучук», в 1979 году устроился на киностудию «Союзмультфильм» в качестве ассистента художника-постановщика, а позже попал в полиграфию, книжную иллюстрацию (Персона дня... 2021). Его иллюстрации для книги «Бременские музыканты», выпущенной издательством «Речь» (2015), композиционно оформлены как мультипликационные кадры. Беря литературное произведение, художник книги ставит перед собой вопрос, что и как он должен выразить (Фаворский 1986, 105). В своих иллюстрациях И. Ю. Олейников прежде всего раскрывает сюжетное содержание, но самое главное для него — это экспрессивно выразительное разъяснение переживаний героев.

Он вплетает черты мультипликации в классический формат книги. Мультипликационное направление имеет свои пути развития. В от-

личие от книжного искусства, оно до сих пор считается молодым направлением, постоянно меняющим свои внешние черты. Непрерывные изменения в анимации постоянно привлекают художников, ищущих новые визуальные решения, однако анимация имеет несколько составляющих элементов: динамика и раскадровка сцен. Именно их И. Олейников осторожно вплетает в пространство книги, тем самым погружая читателя в сказочный мир. В иллюстрациях художника соединяются черты старинной фотографии, кадры черно-белого кинематографа и фрагменты театральных мизансцен. В них современность и прошлое вступают в диалог. Перемещение персонажей и развитие повествования отражаются в мотиве движения, характеризующего каждое изображение (Аругян 2019, 164–167). При этом художник стремится удержать плавный ритм повествования. Это удастся достичь с помощью мягкой палитры теплых оттенков и изображения действующих героев без использования окантовывающих линий. Сочетание приемов работы со штрихами и цветовыми пятнами позволяют создать буквально живых персонажей в пространстве книги. Каждый персонаж является единым целым со средой книжного пространства и при этом не сливается с ним, как

например, в развороте, где Осел и Пес бредут в сторону Бремена (рис. 7).

Композиционно художник выносит на передний план табличку с направлением в город, куда идут герои, что служит указателем, в какой части сюжета они находятся. Знак выполнен в серо-голубом оттенке. Это подчеркивает важность данной детали, поскольку в изображении больше нет элементов синего оттенка, но при этом не делает его ведущим в иллюстрации, поскольку он имеет серый тон, что объединяет со всей композицией. Осел и Пес изображены без лишних деталей чуть позади указательного знака. Цветовое решение их фигур ярче, что подчеркивает их роль в иллюстрации: осел выполнен в насыщенном сером цвете, а пес — в терракотово-красном. В их изображении свет будто рассеивается, делая изображения героев более невесомыми. Вместе с этим отсутствие деталей или других говорящих акцентов усиливает удрученное состояние персонажей из-за печальных обстоятельств, а настроение усиливают лужи и деревья на заднем плане, сливающиеся с бледно-серым туманом. При наличии всех

элементов грусти, иллюстрация сохраняет нечто жизнеутверждающее, ведь оба персонажа решительно двигаются в сторону города музыкантов, и дождь не стал им помехой. Художник расположил в одной композиции указательный знак крупным планом и пейзаж в общем плане, вместе они сформировали целостное представление о сюжете и в то же время акцентировали внимание на настроении неунывающих героев.

И. Ю. Олейников предоставляет простор для воображения и при этом делает акцент на основной фабуле. Как утверждал известный книговед А. А. Сидоров, как и все остальное в искусстве, воображение читателя нуждается в организации (Сидоров 1922, 85). Хороший пример выстраивания пространства воображения — разворот с историей Кота. В полосной иллюстрации во всей красе изображен пышный кот с охотничьими трофеями: его поза расслабленная, мордочка гордая, а в зубах очередной побежденный вредитель (рис. 8). И тут же на соседней полуполосной иллюстрации художник показывает, как с годами Кот отощал, глаза потемнели (рис. 9). На его незавидную судьбу

Рис. 7. И. Ю. Олейников. Разворот — «Бременские музыканты». СПб.; М.: Речь, 2021
(Источник: <https://rech-deti.ru/catalog/7/4972/>)

Fig. 7. I. Y. Oleynikov. A double-page spread. — The Bremen Town Musicians.
Saint Petersburg; Moscow: Rech' Publ., 2021
(URL: <https://rech-deti.ru/catalog/7/4972/>)

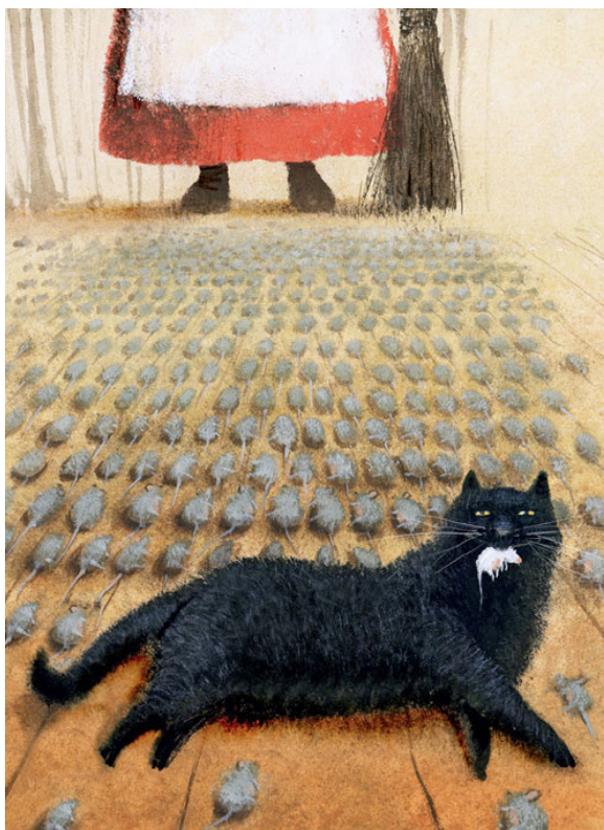

Рис. 8. И. Ю. Олейников. Иллюстрация — «Бременские музыканты». СПб.; М.: Речь, 2021 (Источник: <https://rech-deti.ru/catalog/7/4972/>)

Fig. 8. I. Y. Oleyinikov. Illustration. — The Bremen Town Musicians. U-turn. St. Saint Petersburg; Moscow.: Rech' Publ-deti, 2021 (URL: <https://rech-deti.ru/catalog/7/4972/>)

указывают камень, к которому он привязан и насмехающиеся мыши. Рассмотренные иллюстрации выступают наглядным образцом синтеза анимации и иллюстрации. Ю. Я. Герчук считал, что особенность данного синтеза заключена в специфике «пространственной композиции» кадра и монтажа (Герчук 1989, 200–201).

И. Ю. Олейников совмещает несколько различных моментов сюжета в пределах одного разворота, которые необходимы для усиленной концентрации образов и сжатия временных рамок повествования. Разворот лаконично рассказывает об успешном Коте и его незавидной судьбе. Он выстраивает ритмическую повествовательную связь, схожую с анимацией, и обращается к белому свободному пространству листа. Все это при динамичном повествовании не загромождает пространство книги и не мешает читательскому восприятию. Резкий пере-

Шли они, шли и вдруг видят: сидит на дороге кот, печальный сидит, несвѣтлый.

— Что ты такой несвѣтлый? — спрашивает собака.

— Ах, — говорит кот, — пожалейте вы меня, осѣл и собака! Жил я у своей хозяйки, долго жил, ловил крыс и мышей. А теперь вот стар стал и зубы у меня притупились. Видит хозяйка: не могу я больше мышей ловить — и задумала меня утопить в речке. Я и убежал из дому. А что дальше делать, как прокормиться, не знаю.

Осѣл ему отвечает:

— Пойдем с нами, кот, в город Бремен, станем там уличными музыкантами. Голос у тебя хороший, ты будешь петь и на скрипке играть, собака — петь и в барабан бить, а я — петь и на гитаре играть.

— Что ж, — говорит кот, — пойдѣм.

Рис. 9. И. Ю. Олейников. Заставка — «Бременские музыканты». СПб.; М.: Речь, 2021 (Источник: <https://rech-deti.ru/catalog/7/4972/>)

Fig. 9. I. Y. Oleyinikov. A headpiece. — The Bremen Town Musicians. Saint Petersburg; Moscow.: Rech' Publ-deti, 2021 (URL: <https://rech-deti.ru/catalog/7/4972/>)

ход от одного события к другому сделан спокойно, а пустое пространство позволяет глазу отдохнуть.

Во многом художник ведет повествование с помощью света и мизансцен в иллюстрации. Герои четко расположены на своих местах, они занимают именно ту часть композиции листа, которая наиболее выразительно раскрывает историю. Изображение Кота-триумфатора, победившего многочисленных полчища мышей, в полосной иллюстрации занимает треть листа, подчиняя себе все пространство. Свет в изображении направлен на центр композиции, как бы подчеркивая успешную жизнь Охотника. В полуполосной иллюстрации исхудавший Кот и камень занимают всю центральную часть композиции, а свет еще больше утрирует его трагичное положение, и только беззаботные мыши с краю напоминают о его прошлом.

Крупный художник и теоретик книги В. А. Фаворский считал, что у книги есть внутренняя задача. Она заключается в интерпретации литературного произведения, создании образа. Важной составляющей является также и создание произведения книжного искусства, существующего в трехмерном пространстве. Эти две задачи пронизывают друг друга, их соединение и настоящий синтез всех элементов книги необходим для возникновения полноценного произведения (Фаворский 1976, 40–41). И. Ю. Олейников в своих работах доказывает, что книга способна принимать форму динамичной анимации, быть театрально утрированной, но оставаться в границах книжного блока, взаимодействуя с читателем. Иллюстрации И. Олейникова представляют собой соприкосновение зрелищной динамичности повествования и эмоциональной трогательности истории. Эта идея сохраняется в работах А. Десницкой и Т. Борисовой. Им удалось оживить статичный по своей природе формат энциклопедии и путеводителя, добавив в него черты комикса и фрагменты писем от местных жителей. Книга стала более понятной и привлекательной для читателя, вызывающей его на своеобразный диалог и сотворчество.

Сегодняшняя книга, благодаря ряду современных технических возможностей, смогла расширить пространство и выйти за пределы его традиционного понимания. В сущности, книгу можно назвать пространственным изображением литературного повествования, которое, как известно, развивается во времени. И важно, чтобы все элементы оформления передавали временный характер литературы — начало движения и конец (Фаворский 1963). Дизайнер Д. Нельсон исследовал проблему взаимосвязи человека и предмета. Он руководствовался принципом, что ни один вид проектирования не может существовать сам по себе и всегда связан со всей совокупностью влияющих на него обстоятельств и воззрений, в том числе оформление книги и ее пространства (Нельсон 1971, 36–41).

Современные художники расширяют, трансформируют пространство книжного блока. Основываясь на анализе работ И. Олейникова и А. Десницкой, Т. Борисовой, можно утверждать, что книжная иллюстрация становится многоликой в связи с разнохарактерностью используемых методов изображения. Отсюда формируется новая форма зрелищности, когда в пределах книжного блока иллюстрация приобретает свойства интермедальности, при этом книга сохраняет свою архитектурную цельность. В ее основе лежат профессиональное

понимание ритма, чередования масштабов, применение разнообразной цветовой тональности (Ляхов 1978, 15).

Кроме экспериментов с классической структурой книги, есть другой способ визуального повествования. В. Петровская в авторской книге «Игра теней», изданной в 2017 г издательством Duzhe, трансформирует привычный книжный блок, превращая его в интерактивный арт-объект и при этом сохраняя базу печатной книги: макет, шрифт, иллюстрации. Вместе они отражают литературное содержание, сохраняющее ясность и последовательность повествования. Книга В. Петровской — наглядный пример синтеза искусств, где удачно сплелись особенности театрального оформления, декоративная вышивка, традиционное иллюстрирование книги акварельной техникой. В переплете повторяется принцип древнего китайского переплета, где преобладали двойные страницы, сшитые красной нитью (рис. 10).

Безусловно, подобные примеры существовали и раньше. Так, в собрании Эрмитажа можно найти механические картины (рис. 11). Они

Рис. 10. В. Петровская. Авторская книга «Игра теней». Футляр, книга, куклы. Ланьчжоу: Duzhe, 2017 (Фото К. Шэн, 2017)

Fig. 10. V. Petrovskaya. 2017. The author's self-designed book *The Game of Shadows*. A case, a book, dolls. Lanzhou: Duzhe Publ., 2017 (photo by K. Sheng, 2017)

Рис. 11. Механическая картина. XIX в.

(Источник: <https://collections.hermitage.ru/entity/OBJECT/1093331?query=%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20&index=0>)

Fig. 11. Mechanical painting. 19th century

(URL: <https://collections.hermitage.ru/entity/OBJECT/1093331?query=%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20&index=0>)

представляют собой сложный движущийся механизм, собранный в виде живописного полотна (Уханова 2011, 92–104). Другой пример ранней вариации интерактивного издания — книги-тоннели или диорамы (Peepshows) (рис. 12). Их суть заключается в том, что через сквозное отверстие видны несколько планов пейзажей, и такая многослойность создает объемный эффект. Такие издания могли сопровождаться описательным текстом, но общая архитектурная конструкция нередко нарушалась, поскольку игра выходила на первый план, а единство текста и изображения терялось.

В. Петровская органично вписывает свою работу в понятие книжного искусства, являющего собой своего рода синтез искусств, объединяющий объемные фигуры, почти скульптуру, с изобразительными шрифтом и иллюстрацией. В малом масштабе это тот же синтез, к которому стремится и архитектура, объединяясь со скульптурой и живописью (Фаворский 1986, 82).

В. Петровская в своей работе воссоздает устройство театральной сцены, имитирует фигурки марионеток для сценических постановок, повторяя особенности китайского традиционного метода оформления книжного блока, многочисленные иллюстрации в некоторых страницах текста служат элементами декора. Вся композиция конструкции книги отражает многолетнюю историю театра теней и по сути является визуальной реализацией восприятия художником прочитанного текста. В этом случае книга также приобретает черты перформанса, поскольку читатель с помощью подвижных кукол может сам организовать постановку, написанную в тексте. Это позволило художнице посредством игрового начала напрямую взаимодействовать с читателем. Общая целостность книги сохранена. В композиции художница сохраняет литературное содержание с его логической последовательностью. Автор придерживается структурной и ясной конструкции

Рис. 12. «Туннель через Темзу в Лондоне» (книга-тоннель/диорама). 1851. Музей Виктории и Альберта. Лондон. Фотография Дэнис Кромптон (Источник: <https://www.vam.ac.uk/articles/paper-peepshows>)

Fig. 12. The Thames Tunnel at London, paper peepshow, about 1851, Germany. Museum no. Gestetner 176. Photography: Dennis Crompton (URL: <https://www.vam.ac.uk/articles/paper-peepshows>)

в организации книги и сохраняет содержательно-декоративный характер иллюстраций, который интерпретирует, не «перекрикивая» текст произведения.

Современная форма книги принимает нужный ей облик в зависимости от того, какой смысл в нее вкладывает художник. Она побуждает человека к взаимодействию, становится частью личной истории, помогая приобрести читателю свой опыт, насладиться переживаниями. Невозможно не согласиться с А. Д. Гончаровым, который в свое время отмечал необходимость отражать в детских книжных иллюстрациях стилистические тенденции, существующие в изобразительном искусстве (Гончаров 1960, 11–12).

Рассмотренных в статье художников можно описать как творческих деятелей, воспитавших в себе чувство времени, которое, в свою очередь, поддерживает жизнестойкость книги. И. Ю. Олейников, А. А. Десницкая, Т. Борисова преимущественно обращаются к классическому формату книжного блока. Переосмысливая традицион-

ные композиционные и пластические решения, художники вплетают новые приемы визуального оформления. В книжных иллюстрациях заключены изменения художественного пространства детской печатной книги в условиях современного визуального искусства. Не только текст выполняет повествовательную роль. Иллюстрации, будучи визуальным разъяснением текста, приобретают роль эмоционального моста между читателем и произведением. Комикс и анимация добавляют зрелищного эффекта, но вместе с этим они передают переживания автора, художника и самих героев.

Визуальное повествование может приобретать разные непривычные формы, встречающиеся в художественных решениях В. Петровской. Художник выносит историю за пределы печатной книги и превращает читателя в соавтора, прямого участника повествования и интерпретатора.

Несмотря на обилие разнообразных приемов, пришедших в книгу из различных направлений

искусства, печатная книга стала стилистически богаче и раскрылась с иной стороны. Детская иллюстрированная книга превратилась в омут нерасказанных историй, затаенных в глубине литературного содержания. Современное художественное пространство детской печатной книги представляет собой искусство иллюстрированного поэтического выражения, где сохраняется гармония книжной структуры с синтезом художественного слова и изобразительного начала.

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии потенциального или явного конфликта интересов.

Conflict of Interest

The author declares that there is no conflict of interest, either existing or potential.

Литература

- Адамов, Е. Б. (1988) Форма книги. В кн.: Е. Б. Адамов, Б. В. Валуенко, Э. Д. Кузнецов. *Книга как художественный предмет. Ч. 1. Набор. Фактура. Ритм*. М.: Книга, 382 с.
- Арутюнян, Ю. И. (2019) Хронотоп в детской книжной иллюстрации 1970-х гг. *Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры*, № 3 (40), с. 164–167.
- Герчук, Ю. Я. (1989) *Художественные миры книги*. М.: Книга, 238 с.
- Глоцер, В. И. (сост.). (1987) *Художники детской книги о себе и своем искусстве*. М.: Книга, 320 с.
- Гончаров, А. Д. (1960) Тревожные факты. *Творчество*, № 6, с. 11–12.
- Корытов, О. В. (2014) *Иллюстрированная книга. Конструкция и композиция*. М.: Галарт, 224 с.
- Ляхов, В. Н. (1978) *Искусство книги*. М.: Советский художник, 248 с.
- Мильчин, А. Э. (2003) *Издательский словарь-справочник*. 2-е изд. М.: Олма-Пресс, 558 с.
- Нельсон, Д. (1971) *Проблемы дизайна*. М.: Искусство, 207 с.
- Персона дня. Игорь Олейников — художник-иллюстратор книг. (2021) *УлПравда ТВ*. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=iGzHpOwiY7s> (дата обращения 15.03.2024).
- Сидоров, А. А. (1922) *Искусство книги*. М.: Дом печати, 100 с.
- Сорок оттенков Петербурга. (2023) *Мой Санкт-Петербург*. [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/wall-32089023_279486?ysclid=lw88d3ikcy263924021 (дата обращения 15.03.2024).
- Традиционные цвета Санкт-Петербурга. (2020) *Правительство Санкт-Петербурга. Комитет по градостроительству и архитектуре*. [Электронный ресурс]. URL: <https://kgainfo.spb.ru/21556/?ysclid=lw88daj8cl720329863> (дата обращения 15.03.2024).
- Транссиб. Поезд отправляется! Авторы Александра Литвина и Анна Десницкая. (2020) *YouTube*. [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=MtpUu_8X_5Y (дата обращения 15.03.2024).
- Трауготовские чтения — 2024. Доклад Корвацкой Е. С. (2024) *YouTube*. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=jMHsi-2SZrc> (дата обращения 15.03.2024).
- Уханова, И. Н. (2011) *Игрушки в собрании Государственного Эрмитажа*. СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 200 с.
- Фаворский, В. А. (1936) Живопись и архитектура. В кн.: *Вопросы синтеза искусств: материалы первого творческого совещания архитекторов, скульпторов и живописцев*. М.: ОГИЗ-ИЗОГИЗ, с. 42–47.
- Фаворский, В. А. (1976) *Рассказы художника-гравера*. М.: Детская литература, 104 с.
- Фаворский, В. А. (1986) *Об искусстве, о книге, о гравюре*. М.: Книга, 238 с.

References

- Adamov, E. B. (1988) Forma knigi [Book form]. In: E. B. Adamov, B. V. Valuenko, E. D. Kuznetsov. *Kniga kak khudozhestvennyj predmet. Ch. 1. Nabor. Faktura. Ritm* [The book as an artistic object. Pt. 1. Typesetting. Texture. Rhythm]. Moscow: Kniga Publ., 382 p. (In Russian)
- Arutyunyan, Yu. I. (2019) Khronotop v detskoj knizhnoj illyustratsii 1970-kh gg. [Chronotope in children's book illustration of the 1970s]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta kul'tury — Vestnik of Saint Petersburg State University of Culture*, no. 3 (40), pp. 164–167. (In Russian)
- Favorsky, V. A. (1936) *Zhivopis' i arkhitektura* [Painting and architecture]. In: *Voprosy sinteza iskusstv: materialy pervogo tvorcheskogo soveshchaniya arkhitektorov, skul'ptorov i zhivopistsev* [Issues of the synthesis of arts: Materials of the first creative meeting of architects, sculptors and painters]. Moscow: OGIZ-IZOGIZ Publ., pp. 42–47. (In Russian)
- Favorsky, V. A. (1963) Prostranstvo i vremya [Space and time]. *Nedelya*, 15–21 September. (In Russian)
- Favorsky, V. A. (1976) *Rasskazy khudozhnika-gravera* [Tales of an artist-engraver]. Moscow: Detskaya literatura Publ., 104 p. (In Russian)

- Favorsky, V. A. (1986) *Ob iskusstve, o knige, o gravюре [About art, about books, about engraving]*. Moscow: Kniga Publ., 238 p. (In Russian)
- Gerchuk, Yu. Ya. (1989) *Khudozhestvennye miry knigi [Artistic worlds of the book]*. Moscow: Kniga Publ., 238 p. (In Russian)
- Glotsker, V. I. (1987) *Khudozhniki detskoj knigi o sebe i svoem iskusstve [Artists of a children's book about themselves and their art]*. Moscow: Kniga Publ., 320 p. (In Russian)
- Goncharov, A. D. (1960) *Trevozhnye fakty [Disturbing facts]*. *Tvorchestvo*, no. 6, pp. 11–12. (In Russian)
- Korytov, O. V. (2014) *Illyustrirovannaya kniga. Konstruktsiya i kompozitsiya [Illustrated book. Construction and composition]*. Moscow: Galart Publ., 224 p. (In Russian)
- Lyakhov, V. N. (1978) *Iskusstvo knigi [The art of the book]*. Moscow: Sovetskij khudozhnik Publ., 248 p. (In Russian)
- Mil'chin, A. E. (2003) *Izdatel'skij slovar'-spravochnik [Publishing dictionary-reference]*. 2nd ed. Moscow: Olma-Press, 558 p. (In Russian)
- Nelson, G. (1971) *Problemy dizajna [Problems of design]*. Moscow: Iskusstvo Publ., 207 p. (In Russian)
- Persona dnya. Igor' Olejnikov — khudozhnik-illyustrator knig [Person of the day. Igor' Oleynikov — book illustrator]. (2021) *UlPravda TV*. [Online]. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=iGzHpOwiY7s> (accessed 15.03.2024). (In Russian)
- Sidorov, A. A. (1922) *Iskusstvo knigi [The art of the book]*. Moscow: Dom pechati Publ., 100 p. (In Russian)
- Sorok ottenkov Peterburga [Forty shades of Petersburg]. (2023) *Moj Sankt-Peterburg [My Saint Petersburg]*. [Online]. Available at: https://vk.com/wall-32089023_279486?ysclid=lw88d3ikcy263924021 (accessed 15.03.2024). (In Russian)
- Traditsionnye tsveta Sankt-Peterburga [Traditional colors of Saint Petersburg]. (2020) *Pravitel'stvo Sankt-Peterburga. Komitet po gradostroitel'stvu i arkhitekture [Government of Saint Petersburg. Committee on urban planning and architecture]*. [Online]. Available at: <https://kgainfo.spb.ru/21556/?ysclid=lw88daj8cl720329863> (accessed 15.03.2024). (In Russian)
- Transsib. Poezd otpravlyaetsya! Avtory Aleksandra Litvina i Anna Desnitskaya [Transsib. The train is leaving! Authors Aleksandra Litvina and Anna Desnitskaya]. (2020) *YouTube*. [Online]. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=MtpUu_8X_5Y (accessed 15.03.2024). (In Russian)
- Traugotovskie chteniya — 2024. Doklad Korvatskoj E. S. [Traugot readings — 2024. Report by Korvatskaya E. S.]. (2024) *YouTube*. [Online]. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=jMHsi-2SZrc> (accessed 15.03.2024). (In Russian)
- Ukhanova, I. N. (2011) *Igrushki v sobranii Gosudarstvennogo Ermitazha [Toys in the collection of the State Hermitage Museum]*. Saint Petersburg: The State Hermitage Museum Publ., 200 p. (In Russian)

Сведения об авторе

Шэн Кэжэнь, ORCID: [0000-0002-5482-2742](https://orcid.org/0000-0002-5482-2742), e-mail: shen.j@yandex.ru

Аспирант кафедры русского искусства, Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина

Author

Sheng Keren, ORCID: [0000-0002-5482-2742](https://orcid.org/0000-0002-5482-2742), e-mail: shen.j@yandex.ru

Post-Graduate Student of Department of Russian Art, Saint Petersburg Repin Academy of Arts