

Секция «Искусствоведение»

Книжка-картинка как предмет искусства

Моренко Иван Владимирович

Студент

*Государственный университет - Высшая школа экономики, Факультет дизайна,
Москва, Россия*

E-mail: ivmorenko@gmail.com

Традиционно считалось, что основной ролью иллюстрации в книге является дополнение в наглядно-зрительных образах повествования автора. Для иллюстрации характерно и то, что в отрыве от литературного текста она может быть непонятна зрителю.

Первой иллюстрированной книгой для детей считается "Мир чувственных вещей в картинках" (1658 г.) Яна Амоса Коменского. Близкой по замыслу была немецкая популярная серия Фридриха Юстина Бертуха «Иллюстрированная книга для детей» (190 выпусков за период с 1790 по 1822 годы). В 1845 году в Германии опубликована книга Г. Гофмана "Степка-Растрепка считающаяся прототипом современной книжки-картинки. Во второй половине XIX века идею объединения и взаимозаменяемости текста и изображения развил британский художник Рэндольф Кальдекотт. Он изобрел гениальное совмещение рисунка и слова.

В начале XX века многие талантливые и известные отечественные художники обратились к иллюстрированию детских книг. Появилось понятие «авторская книга» Художественные опыты и поиски нового подхода к иллюстрации приводят художников именно к жанру книжки-картинки. Их эксперименты с абстракцией и беспредметностью дают возможность объединить текст и рисунок в единый художественный аппарат. А в некоторых случаях — полностью исключить из повествования текст, сконцентрировав всё повествование в серии картинок.

Значительный вклад в развитие жанра внесли художники Владимир Лебедев, Юрий Васнецов, Евгений Чарушин, Владимир Сутеев. Нельзя не отметить и роль Евгении Эвенбах в появлении познавательных книжек-картинок. От работ других авторов её книгу «Рынок», созданную под впечатлением от прогулок по Новгороду, выгодно отличают многоплановые и детально прорисованные иллюстрации.

Что же такое книжка-картинка? Книжка-картинка — книжное издание, в котором преобладающей или единственной формой передачи содержания служит изображение, а текст, если присутствует, носит характер лаконичных подписей к изображениям.

Книжку-картинку следует рассматривать как предмет искусства. Непрерывное движение изобразительного ряда и отношения, возникающие внутри него, дают основу её особо сильному эстетическому восприятию. Притом каждая книга — это авторский предмет, от начала до конца созданный художником и насыщенный ассоциативными возможностями, доставляющий эстетическое наслаждение.

Иллюстрации в книжке-картинке существуют в неразрывной связи с общей концепцией оформления книги внутри последовательности страниц. В обычной иллюстрированной книге рисунки можно сравнить с неподвижной фотографией, а в книжке-картинке — со сменяющимися друг друга кадрами кинофильма. Искусство книжки-картинки предполагает постижение её как целостного единства. Она дает возможность творить значения, опираясь на те стимулы, которые дает зрителю художник. Книжка-картинка

— это не обычное текстовое повествование, которое читают. Это художественный предмет с множеством скрытых смыслов, который «переживают».

За прошедший век изменились способы печати, внешний вид детских книг. Но жанр книжки-картинки продолжает успешно конкурировать с вновь появившимися форматами. Его всё ещё можно найти в обычных книжных магазинах. Появились и книги, рассчитанные на взрослую аудиторию.

С развитием цифровых технологий у книжки-картинки открылось второе дыхание. Иллюстрации перенеслись с бумаги на экраны планшетных компьютеров. Теперь эстетическое восприятие книги усиливается не только с помощью непрерывного движения изобразительного ряда, но и с помощью видеофрагментов, интерактивных и анимированных вставок.

Книжка-картинка — миниатюрный художественный комплекс, насыщенный большим идейно-образным содержанием и пластическим напряжением. А оригинальные иллюстрации оказались не только традиционным предметом культурного обмена. Они заняли видное место на крупных международных художественных выставках и стали важным показателем культурного потенциала наций.