DOI: 10.17117/na.2016.03.04.372

<http://ucom.ru/doc/na.2016.03.04.372.pdf>

Поступила (Received): 28.03.2016

Самойлова О.А.**Некоторые тенденции в советской графике 1960-х годов****Samoylova O.A.****Some of the trends in Soviet chart 1960-ies**

Статья посвящена изучению особенностей советской книжной графики послеоттепельного периода. Рассмотрен процесс смены стилевых тенденций в области книжной и журнальной графики. Выделены основные факторы, повлиявшие на значительные изменения в графическом искусстве. В частности, выделена роль традиции в виде полиграфического искусства 20-30 гг. Проведена связь с западноевропейским искусством этого периода

Ключевые слова: книжная графика, полиграфическое искусство, иллюстрация

The article is devoted to the study of the particularities of the Soviet book graphics palettefile period. The process of changing stylistic trends in book and magazine graphics. The main factors that influenced significant changes in the graphic arts. In particular highlighted the role of tradition in the form of the art of printing 20-30 years. Held connection with Western European art of this period

Key words: book graphics, printing art, illustration

Самойлова Ольга Андреевна

Аспирант

Московский педагогический государственный университет

г. Москва, ул. Малая Пироговская, 1

Samoylova Olga Andreevna

Graduate

Moscow state pedagogical university
Moscow, Malaya Pirogovskaya st., 1

Изменения, произошедшие с приходом оттепели в развитии искусства книги очень значительны. Но в целом на развитие иллюстрации и графики повлияли два фактора. Первый – это частичная и умеренная реабилитация русского авангарда, второй – влияние западной культуры. В период оттепели происходит закономерный процесс смены волн в полиграфическом искусстве. Легко провести аналогию с реформацией в книжном деле 20х годов, когда на смену традициям мирискусников приходят принципы конструктивизма. Авторитет каллиграфически изысканной книги, с манерными виньетками и стилизованными орнаментами таких мастеров как Е. Лансере, К. Сомов, А. Бенуа бесцеремонно теснит дешевая, порой самодельная книга грубой фактуры, но экспрессивной, самобытной формы. Подобное противостояние классической, культурной и функциональной печати и новаторского полиграфического искусства происходит в 20-30 гг. в Европе (можно привести в пример «типографское возрождение» в Англии, провозглашенное С. Морисоном и «новую типографию» в издательской деятельности Баухауса в Германии).

Так же и в шестидесятые годы (если быть точнее, то примерно с 1956г.) происходит смена формаций. Этот процесс очень точно охарактеризовал в своем пособии «История графики и искусства книги» Ю.Я. Герчук: «В графике утверждается новый взгляд на книгу: иллюстрации 30-50гг. Д.А. Шмаринова, Е. А. Кибрика, Д. Н. Кардовского – это монументальные графические серии, где с предельной конкретностью разработаны герои книги, эпизоды действия. Эти принципы были оспорены и опровергнуты в начале 60-х годов. Художники нового поколения возвращались к экспрессивному и лаконичному рисованию в самом движении пера или кисти несущего эмоциональный заряд. Вновь обостряется интерес к стилистическим особенностям текста, ищутся средства воплощения его ритмического строя, его драматизма, иронии или пафоса» [1, с. 298].

Действительно, иллюстрация становится открыто субъективной, зритель начинает чувствовать индивидуальное ощущение мира писателя, которое передается ему через личную трактовку сюжетов и героев книги. Стоит отметить широкую дискуссию, посвященную книжной графике, которую мы можем проследить в альманахах «Искусство книги». Это сборники, состоящие из различных критических статей, заметках о книгах, выставочной деятельности написаны такими ведущими специалистами в этой области как А. Д. Чегодаев, А. А. Каменский, В. А. Фаворский, Е. А. Кибрик, Е. И. Коган, Д. А. Шмаринов, С. Б. Теллингтер и др.

Иллюстрация 1940-1950-х гг. точно передает портретные черты персонажей, детали быта, костюма, обстоятельно и неспешно иллюстрирует действия, развивающиеся в романе. Это, как правило, станковые графические серии, выполненные по всем правилам реалистического искусства рисунка. Художники стремятся точно передать определенное психологическое состояние героев, а события показаны не только в сюжетном но и внутреннем взаимодействии. Безусловно, в этот период времени талантливыми иллюстраторами были созданы одни из лучших книжных изданий русской и мировой классики. Но к концу 50-х подобный подход становится неактуальным. В одной из статей альманаха «Искусство книги» А. А. Каменский подвергает острой критике изжившую себя «тональную иллюстрацию», вместе с которой произошел «почти полный отказ от некоторых специфических средств выразительности, мыслимых только в графике: острый силуэт, «свободная» контурная линия на плоскости листа, единым очерком характеризующая лицо, фигуру, предмет; напряжение, драматические контрасты темных и светлых акцентов; экспрессия штриха, ритма, обобщенное, данное порой полунамеком изображение натуры – все эти и иные оригинальные приемы построения графического образа мало-помалу исчезали из многих тональных иллюстраций» [2, с. 33]. Как следствие этого автор отмечает одинаковость в подходах к книгам различных авторов различных эпох, появление живописности, картинности, что в книге не вполне целесообразно. Но вместе с тем, в статье он высоко оценивает работы молодых тогда М. П. Клячко (рисунок для обложки детгизовского издания повести Э. Хемингуэя «Старик и море», Б. Маркевича (обложка издания поэмы А. Блока «Двенадцать», Б. Басова (иллюстрации к «Бедным людям» Достоевского, 1956), Ф. Б. Збарского (оформление романа Ю. Олеши «Зависть», 1956) и др.

Начиная с оттепельной поры, художники в первую очередь стремятся к оформлению книги в целом, начиная с макета и выбора шрифта, заканчивая переплетом и суперобложкой. Подобно тенденциям в живописи – мону-ментальности, лаконизму, экспрессии, в графике тоже обозначились основные изобразительные приоритеты – это острое композиционное решение, яркий цвет и динамичный ритм. Благодаря этому каждая книга начинает обладать индивидуальной стилистикой, художникам больше нет надобности прибегать к устоявшейся манере оформления – антиквенному шрифту на обложке, однотонному переплету и подробному обстоятельному показу событий и персонажей.

Если же пытаться искать причины поворота книжной иллюстрации периода оттепели в сторону экспрессии, остроты художественного решения и личной трактовки произведения, то стоит еще раз отметить влияние традиций русского авангарда. Технически это проявляется в возвращении в книгу легкого линейного рисунка тушью. Просматривая иллюстрации Ф.Б. Збарского (Ив Монтан «Солнцем полна голова», «Искусство», 1956), Д.С. Бисти («Молодая гвардия», 1956), М.П. Клячко (Э. Бронте «Грозовой перевал», Гослитиздат, 1956) сразу же возникают аналогии к легким и быстрым рисункам художников из группы «13» (В. Милашевский, Н. Кузьмин). Связь с искусством русского авангарда проявляется и в некоторой лубочности, фольклорной народности оформления в частности детской книги (Иллюстрации Ю. Васнецова, Т. Мавриной и др.), а так же плоскостным использованием яркого цвета в литературе для взрослых, что можно отметить почти повсеместно.

Огромную роль в становлении книжного искусства сыграл В.А. Фаворский. Будучи учителем многих советских графиков, он оказал огромное влияние на формирование нового взгляда на графику. Ярким последователем его подхода к книжному искусству является Д.С. Бисти, работавший над оформлением книги С.Я. Маршака «Лирические эпиграммы». Очевидно некоторое заимствование манеры в трактовке формы, построение композиций на основе больших формальных масс, экспрессия силуэтов, это так же хорошо читается, если обратиться к иллюстрациям Д.С. Бисти к поэме В.В. Маяковского «В.И. Ленин». Даже выбор техники – ксилографии, отсылает нас к революционной книге. Стоит обратить внимание и на схожий прием в конструкции пространства листа – ритмически организованные фризные композиции были популярны в книге 1920-х годов, и, конечно, они использованы Д.С. Бисти не случайно.

Влияние авангардной и западной графики испытала на себе так же советская периодика и искусство плаката. Влияние периодических изданий (научно-популярной литературы, особенно распространенной в те годы, художественных сборников, детских журналов и т.д.) на книжную иллюстрацию (как и наоборот, влияние искусства книги на массовую графику) – процесс, который можно рассмотреть на примере одного из самых популярных журналов – «Юность». Одним из его художников являлся литовский советский график Стасис Красаускас (1929–1977), создавший эмблему для этого журнала в виде линогравюры с одноименным названием. Это издание, выпускаемое с 1955 года, впитало в себя все тенденции оттепельной поры. Взглянув на обложки и верстку можно определить, что все они частично повторяют эстетику западной периодики (например германского графического журнала *Gebrauchsgraphik* 50-е гг.)

Тяготение к яркому назывному цвету, контрастными отношениям, смелым силуэтам, лапидарной трактовке лиц – такой журнал с новой современной формой для юношества сменяет собой спокойную периодику со спокойной версткой и дидактическими, повествовательными иллюстрациями сталинской поры. Острая графическая форма с иносказательными образами дала толчок к формированию стилистики оформления реклам, открыток, детской литературы и журналов, афиш, вывесок и в том числе книжной иллюстрации. Этому новому веянию было суждено стать общей тенденцией в графическом советском дизайне вплоть до конца 80-х гг.

Все эти тенденции скажутся на книжном искусстве. Книга оттепели сочетает в себе влияние русской авангардной книги и современного западного рисунка (Пикассо, Матисса, Ф. Мазереля и др.) а так же Прибалтийского искусства. Повествовательность в иллюстрации переходит в экспрессивную образность, субъективность изобразительного языка. Позднее, в конце 70-х гг. стремление к личной интерпретации художественного произведения приведет к тому, что книжная графика откажется от претензии на какую либо универсальность, а главной задачей художник будет видеть проявления собственного видения книги.

Список используемых источников:

1. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги. М.: Аспект Пресс, 2000. 320 с.
2. Каменский А.А. В поисках нового. Творчество // Искусство книги. Вып. 2. 1957. № 5. С. 33.

© 2016, Самойлова О.А.

Некоторые тенденции в советской графике 1960-х годов

© 2016, Samoylova O.A.

Some of the trends in Soviet chart 1960-ies