

Русская книжная
иллюстрация XIX – первой
половины XX в.

«...иллюстрация, по самому первичному значению этого слова, есть не столько украшение, сколько объяснение смысловой стороны текста в формах изобразительного искусства»

Лебедев Г.Е. Русская книжная иллюстрация XIX в. М.: Искусство, 1952. с. 5.

Понятия и термины

ИЛЛЮСТРАЦИЯ — изображение в издании, поясняющее текст, помогающее читателю лучше понять его благодаря своей наглядной изобразительной форме или дополняющее текст, выражающее содержание, которое либо вообще нельзя передать в текстовой форме, либо передать в ней гораздо сложнее, а воспринимать намного труднее.

Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. М., 2006.

Понятия и термины

Иллюстрации классифицируются по разным признакам. Так, по отношению к функциям, выполняемым иллюстрациями в отношении текста, они подразделяются на:

- поясняющие. Передают текст в изобразительной форме и не являются обязательными. Таковы иллюстрации к художественным текстам;
- дополняющие. Являются неотторжимой частью произведения, обязательны. Например, чертежи и схемы и текст, их комментирующий

Понятия и термины

По способу отражения действительности иллюстрации подразделяются на:

- художественно-образные;
- научно-познавательные.

По происхождению и способу подготовки:

- Заимствованные;
- Оригинальные.

И только небо засветилось,
Все шумно вдруг зашевелилось,
Сверкнул за строем строй.
Полковник наш рожден был хватом:
Слуга царю, отец солдатам...
Да, жаль его: сражен булатом,
Он спит в земле сырой.

И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»
— И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.

Понятия и термины

Он приказывает части солдат остаться в чайной, а другим велит идти за отцом и сам замыкает шествие по утренним улицам Сиань-ши.

Ван издали провожает эту группу, видит, как они входят в дом, но сам остается за воротами, бродит по улице, ожидая, что будет дальше.

В это время в доме у нас работало двое портных. Отец приехал из Ченду без одежды, надо было его обшить. Один из портных, наш очень старый знакомый, большой приятель младшего дяди, который с ним любит перешучиваться. Другой, помоложе, приведен стариком.

Крестьянский дворик

Мачеха еще не вставала. Отец входит к ней в комнату и говорит ей громко:

— Ну-ка, вставай поскорей!

А затем шепотом:

— Опасность! Сейчас бегу.

Во всем доме денег только три с половиной дяня. Отец загребает их в карман и выбегает через заднюю дверь, ведущую в огород. Выбегая, он произносит громко на весь дом:

— Да приготовь скорей завтрак для гостей. Мне надо спешить в Тянь, к даоиню.

По степени близости к изображаемой действительности:

- фотография;
- рисунок;
- чертеж;
- схема;
- диаграмма;
- График.

Понятия и термины

По технике
изображения:

- штриховые;
- полутонные.

Понятия и термины

По цвету:

- черно-белые;
- цветные.

Русская иллюстрация XIX в.

«Два направления в изобразительном искусстве, классицизм и романтизм, нашли свое отражение в оформлении книги, причем представители обоих направлений создали произведения высокого графического совершенства».

Кацпржак Е.И. История книги.

М.: Книга, 1964. С. 268

Русская иллюстрация XIX в.

В начале XIX в. начинают складываться различные типы оформления для разных типов изданий.

Многие считали, что текст не требует дополнительных изобразительных средств, поэтому иллюстрация не нужна.

Так, Н.В. Гоголь писал в письме по поводу гравюр к «Мертвым душам»: «Я враг всяких политипажей и модных выдумок».

Русская иллюстрация XIX в.

Альманахи

Первая треть XIX в. – период так называемой «альманашной» культуры. Оформление альманахов было довольно однородно: карманный формат, бумажная обложка с типографской наборной рамкой и политипажным украшением. Имелся гравированный первый титул, часто – фронтиспис, далее располагался обычный наборный титул. Иллюстраций было немного, выполнялись они в технике

Русская иллюстрация XIX в. 20-30-е гг.

«1830-е гг. – время активнейшей «визуализации» книжного искусства. Зримый образ, иллюстрация, становится не только украшением и обогащением книжной формы, не только ее стилистическим камертоном, концентрировавшим в себе самый дух капризного рококо или возвышенно-холодного классицизма. Теперь это почти неотъемлемый соучастник самого процесса восприятия текста. Иллюстрация прочитывается вместе с ним, делает зримыми, закрепляет в сознании мелькнувшее в тексте лицо или эпизод действия».

Герчук Ю.Я.

История графики и искусство книги:
учебное пособие для студентов вузов.
М.: Аспект- Пресс, 2000. С. 231

Русская иллюстрация XIX в.

20-30-е гг.

Среди лучших художников этого периода специалисты называют И.А. Иванова, А. Брюллова, С. Галактионова, А.П. Сапожникова и др.

- Иван Алексеевич Иванов (1779-1848), учился в Академии художеств, был удостоен звания академика в 1830 г. Работал над оформлением ряда книг совместно с А.Н. Олениным, президентом Академии художеств.
- Им был создан фронтиспис к «Руслану и Людмиле», гравированный С.Ф. Галактионовым.
- Пушкин писал Гнедичу, издателю поэмы, из Кишинева: «...вот уже четыре дня как печатные стихи, виньетка и переплет детски утешают меня».

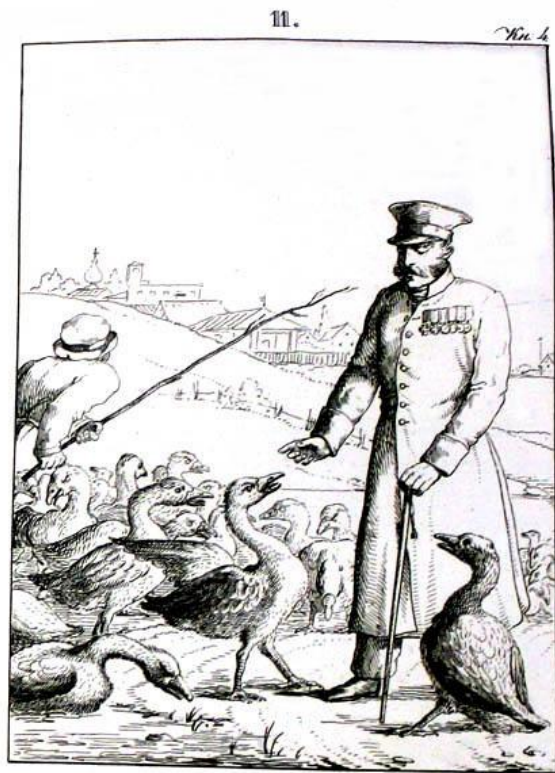

Русская иллюстрация XIX в. 20-30-е гг.

И.А. Ивановым выполнена большая часть иллюстраций к «Сочинениям» Владислава Александровича Озерова (СПб, 1828). Это издание считается лучшим изданием сочинений Озерова. Гравировал работы И. Иванова М. Иванов.

Русская иллюстрация XIX в. 20-30-е гг.

ГУСИ.

Андрей Петрович Сапожников (1795-1855) – действительный статский советник, почетный вольный общник Академии художеств (с 1832 г.), живописец-любитель.

Служил по инженерному корпусу, посещал самостоятельно рисовальные классы. С 1830 г. управлял собственной чертежной великого князя Михаила Павловича, с 1844 г. – главный наставник-наблюдатель черчения и рисования в военно-учебных заведениях.

Русская иллюстрация XIX в.

20-30-е гг.

Издание «Басни Ивана Крылова» (СПб.: А. Смирдин, 1834). Вышло в свет с гравюрами А.П. Сапожникова. Как отмечает Н.П. Смирнов-Сокольский, «Басни», изданные Смирдиным в 1834 году – одно из превосходных русских иллюстрированных изданий вообще и самое замечательное из всех изданных Смирдиным. Гравюры Сапожникова – едва ли не лучшие русские иллюстрации к басням Крылова.

ВАСИЛЕКЪ.

БАСНИ.

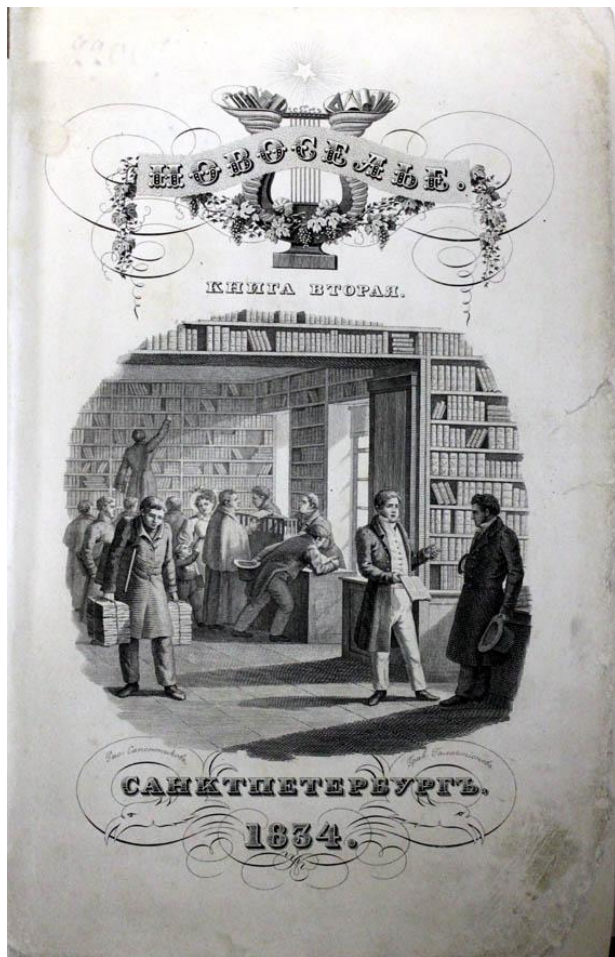
КНИГА ПЕРВАЯ.

I.

ВАСИЛЕКЪ.

Въ глуши развѣтливый Василекъ
Варусъ задремать, завѣлъ ноши до половинки,
И, голову склоня на споспѣлѣхъ,
Уныло ждалъ свой кончина;
Зевая между тѣмъ онъ жалобно шепталъ:
— «Ахъ, если бы скорѣе день насталъ,
И солнце красное поля здѣсь освѣтило,

Русская иллюстрация XIX в. 20-30-е гг.

Степан Филиппович
Галактионов (1779-1854).
Окончил Академию художеств
в 1800 г., с 1808 г. – академик. С
1817 г. преподавал в Академии
художеств.
Среди совместных работ А.П.
Сапожникова и С.Ф.
Галактионова – гравированный
титульный лист альманаха
«Новоселье» 1834 г. с видом
библиотеки А.Ф. Смирдина.

Русская иллюстрация XIX в. 20-30-е гг.

В области книжной иллюстрации работали многие известные художники.

Александр Павлович Брюллов (1798-1887). Окончил Академию художеств в 1820 г., вместе с братом, К.П. Брюлловым, учился за границей.

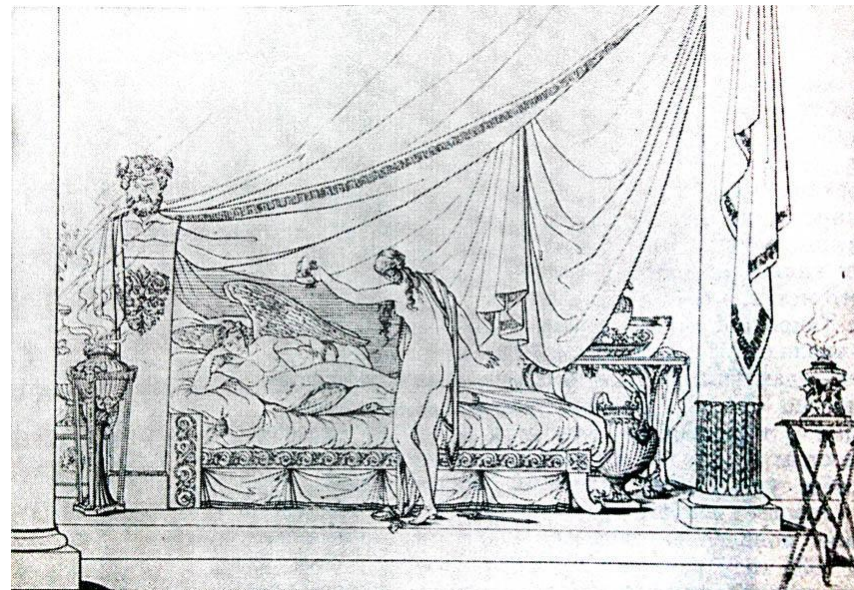
По рисунку А.П. Брюллова С.Ф. Галактионовым выполнена гравюра «Торжественный обед в книжной лавке Смирдина», размещенная на титульном листе первого выпуска альманаха «Новоселье» (1833).

Его брат, Карл Павлович Брюллов (1799-1852), известнейший художник, преподавал в 1836-1849 гг. в Академии художеств, среди его учеников был известный иллюстратор А.А. Агин.

Русская иллюстрация XIX в. 20-30-е гг.

В 1839 г. вышел альбом иллюстраций к «Душеньке» И.Ф. Богдановича, превосходный по художественному исполнению, выполненный Федором Петровичем Толстым (1783-1873) – последним представителем классицизма в русской иллюстрации.

Русская иллюстрация XIX в.

20-30-е гг.

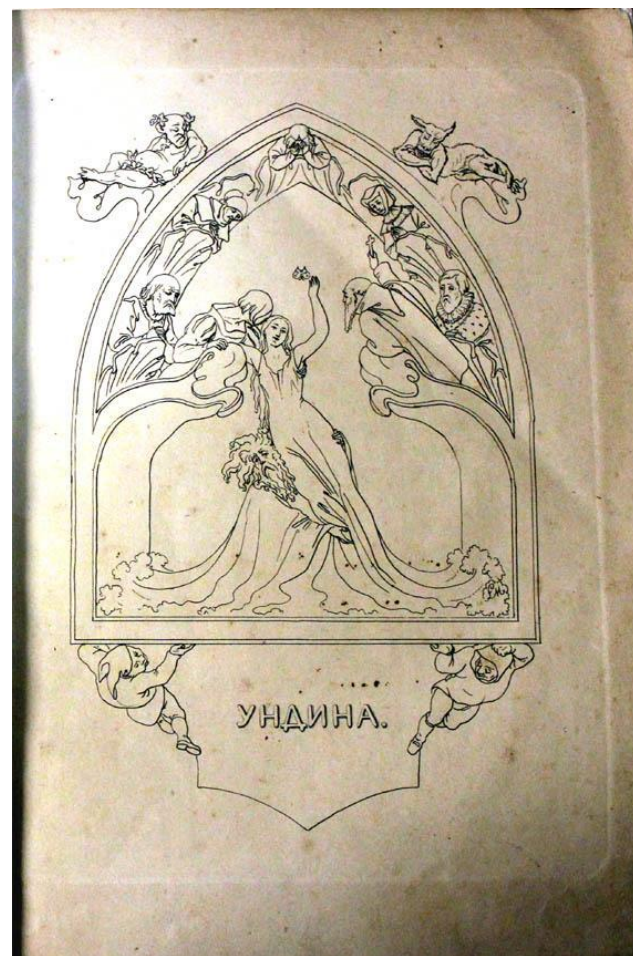
Ф.П. Толстой, сын графа П.А. Толстого, обучался в медальерном классе Академии художеств, затем преподавал там же, почетный член и вице-президент Академии художеств и ряда зарубежных академий.

Сочинения И.Ф. Богдановича были впервые изданы в 1809 г. Как отмечает Белинский, первого собрания не успело разойтись и 200 экземпляров, как в Москву вступил неприятель. Уцелевшие экземпляры продавались вместо 12 по 60 руб.

Русская иллюстрация XIX в. 20-30-е гг.

В традициях классицизма выполнены иллюстрации к поэме В.А. Жуковского «Ундина» (СПб, 1837. А. Смирдин).

Иллюстратор - Фридрих-Людвиг фон Майдель (1795-1846) — эстонский живописец, график, гравёр, основатель ксилографической мастерской

Русская иллюстрация XIX в. 40-е гг.

«С начала 1840-х гг. популярным и активно влияющим на характер книги и иллюстрации литературным жанром становятся социально-бытовые (или, как их тогда называли, «физиологические») очерки. Вслед за писателями и художники переносят внимание с романтического вымысла на точные и меткие характеристики образа жизни и типичных характеров самых разных слоев общества».

Герчук Ю.Я. История графики и искусство книги:
учебное пособие для студентов вузов.
М.: Аспект- Пресс, 2000. с. 232

Русская иллюстрация XIX в. 40-е гг.

Среди художников этого периода необходимо назвать В.Ф. Тимма и А.А. Агина.

Василий Федорович Тимм (1820-1895) окончил Академию художеств в 1838 г., много путешествовал. Известно его издание «Русский иллюстрированный листок» (1851-1862).

Русская иллюстрация XIX в. 40-е гг.

... Онъ былъ очень хорошъ для живописца. ...

Александр Алексеевич Агин (1817-1875) также окончил Академию художеств. Иллюстрировал «Петербургский сборник». Наиболее известна его работа 100 иллюстраций к «Мертвым душам» Н.В. Гоголя.

Русская иллюстрация XIX в. 40-е гг.

Иллюстрации Агина выпускались с 1846 г. отдельно от текста из-за отказа Гоголя иллюстрировать свою книгу. В настоящее время они считаются классическими иллюстрациями к поэме Гоголя.

Русская иллюстрация XIX в. 40-е гг.

— 95 —

ФИЗИОЛОГИЯ ОБЫЧНЫХЪ ПОСѢТИТЕЛЕЙ ПЕТЕР-
БУРГСКИХЪ КАФЕ-РЕСТОРАНОВЪ.

Любители сильныхъ ощущений.

40-е гг. XIX в. — время появления «физиологических» очерков с соответствующими иллюстрациями. В качестве примеров можно назвать «Наши, списанные с натуры русскими» (14 вып., с 1841 г.), «Физиология Петербурга» (1844) и др.

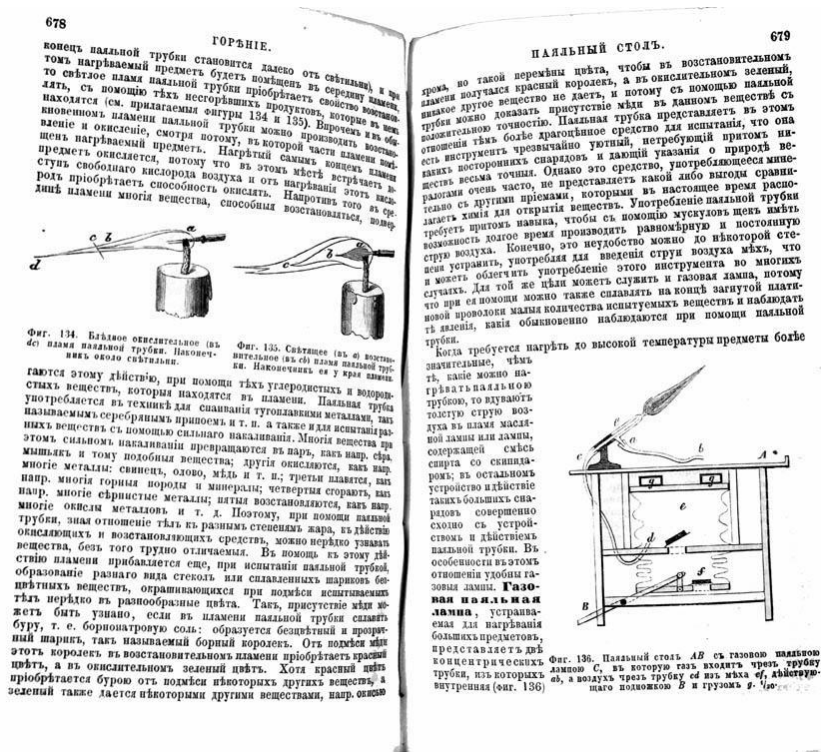
Как отмечал Ю.Я. Герчук: «Вслед за Парижем и Лондоном появляются такие издания и в России, где их иллюстрируют представители нового художественного поколения... В.Ф. Тимм, А.А. Агин и др.».

Русская иллюстрация XIX в. вторая половина

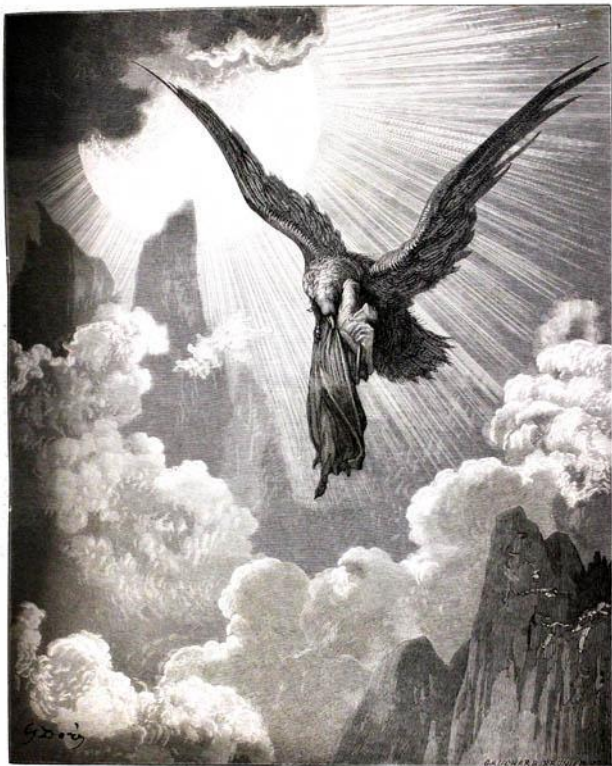
Во второй половине XIX в.
развитие книжной
иллюстрации
определяется рядом
факторов:

Происходит четкая дифференциация книги на утилитарную и роскошную.

Соответственно
происходит и
дифференциация
стилистики иллюстраций.

Русская иллюстрация XIX в. вторая половина

В качестве примера роскошной книги можно привести издания М.О. Вольфа с гравюрами Гюстава Доре – одного из известнейших европейских иллюстраторов этого времени. Вольф приобретал клише с иллюстрациями за границей, а печатал в России.

Русская иллюстрация XIX в. вторая половина

Бурно развивается техника иллюстрации: появляется тоновая ксилография, фотография и т.д. Это ведет к обособлению иллюстрации от текста, перспективной глубине. Обособливается детская книга, вырабатываются ее зримые отличия от книги для взрослых.

Русская иллюстрация XIX в. вторая половина

В конце XIX в. в книжную иллюстрацию приходят выдающиеся русские художники: И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.А. Серов, В.М. Васнецов. Необходимо отметить иллюстрации М.А. Врубеля к произведениям М.Ю. Лермонтова («Демон»).

Русская иллюстрация XIX в.

Вторая половина

К иллюстрированию книг обращаются и специалисты, казалось бы, совершенно в других областях.

- Виктор Александрович Гартман (1834-1873), архитектор, стремившийся возродить древнерусский стиль в архитектуре; его творчество вдохновило М.П. Мусоргского на создание сюиты «Картинки с выставки» (1874).
- Однако он сочинял также и эскизы обложек детских книг, проиллюстрировал произведение Я. Полонского «Кузнечик-музыкант. Шутка в виде поэмы» (1863). Книга вышла в издательстве Г.В. Гогенфельдена, специализировавшегося на издании иллюстрированных изданий, преимущественно для детей.

КУЗНЕЧЕКЪ-МУЗЫКАНТЪ.

ШУТКА ВЪ ВИДѢ ПОЭМЫ.

Съ добавленіемъ нѣкоторыхъ стихотвореній за послѣдніе годы.

Я. П. ПОЛОНСКАГО.

Рисунокъ В. ГАРТМАНА,
гравированный ГОГЕНФЕЛЬДЕНЫМЪ.

САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ.

1863.

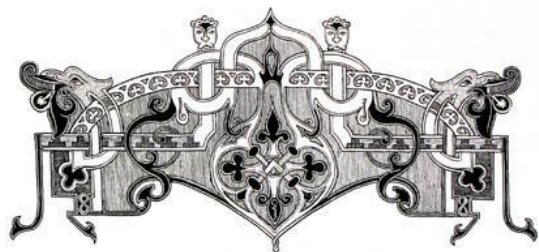
Русская иллюстрация XIX в. вторая половина

Конец XIX – начало XX в. – время, когда складывается стиль модерн; особая роль принадлежала в это время плакату.

Для иллюстраций этого периода характерен «сам факт обращения живописцев к искусствам, непосредственно вторгающимся в повседневную жизнь, преобразующим и формирующим современную городскую среду, и напряженная структура плоскостного изобразительного пространства и, наконец, изощренная графичность, до манерности острая подвижность линий и силуэтов».

Герчук Ю.Я. История графики и искусство книги:
учебное пособие для студентов вузов.
М.: Аспект- Пресс, 2000. С. 256.

Русская иллюстрация XIX в.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Предки царицы Анастасии — вѣрные слуги и
помощники Московскихъ князей, собирателей
Руси.

I.

ВЪ ЛѢТО 6855... князь великій Семенъ Ивановичъ, внукъ
Даниловъ, женился втретий; взялъ за себя княжну Марью,
дщерь великаго князя Александра Михайловича Тверскаго; а ѣздилъ по нѣмъ во Тверь *Андрѣй Кобыла* да
Алексѣй Босоволковъ¹⁾.

Этимъ извѣстїемъ, отнесеннымъ лѣтоисчислю къ
1347 году²⁾, исчерчиваются всѣ наши достовѣрныя
свѣдѣнія о родоначальникѣ знаменитаго боярскаго рода,
одному изъ представителей котораго волею судебъ предназначено
было «воспрїять» въ 1613 году «государства Московскаго царствїя»,
создавнагося благодаря усилїямъ князей собирателей и ихъ вѣрныхъ
слугъ и помощниковъ, исконныхъ Московскихъ бояръ, причемъ предка
царя Михаила по праву занимали среди этихъ бояръ одно изъ вид-
нѣйшихъ мѣстъ. Однако знатность многочисленнаго потомства Андрея

Среди роскошных изданий начала XX в. следует отметить книги:

- Кутепов Н.И.
Великокняжеская и царская охота на Руси (1896-1911).
Иллюстрировали это издание Е.Е. Лансере, А.Н. Бенуа, Н.С. Самокиш и др.
- Бояре Романовы и воцарение Михаила Федоровича. СПб., 1913.
Заставки и концовки были выполнены Л.Е. Дмитриевым-Кавказским, цветные рисунки – фотоцинкографии С.М. Прокудина-Горского

Русская иллюстрация XIX в.

Мир искусства

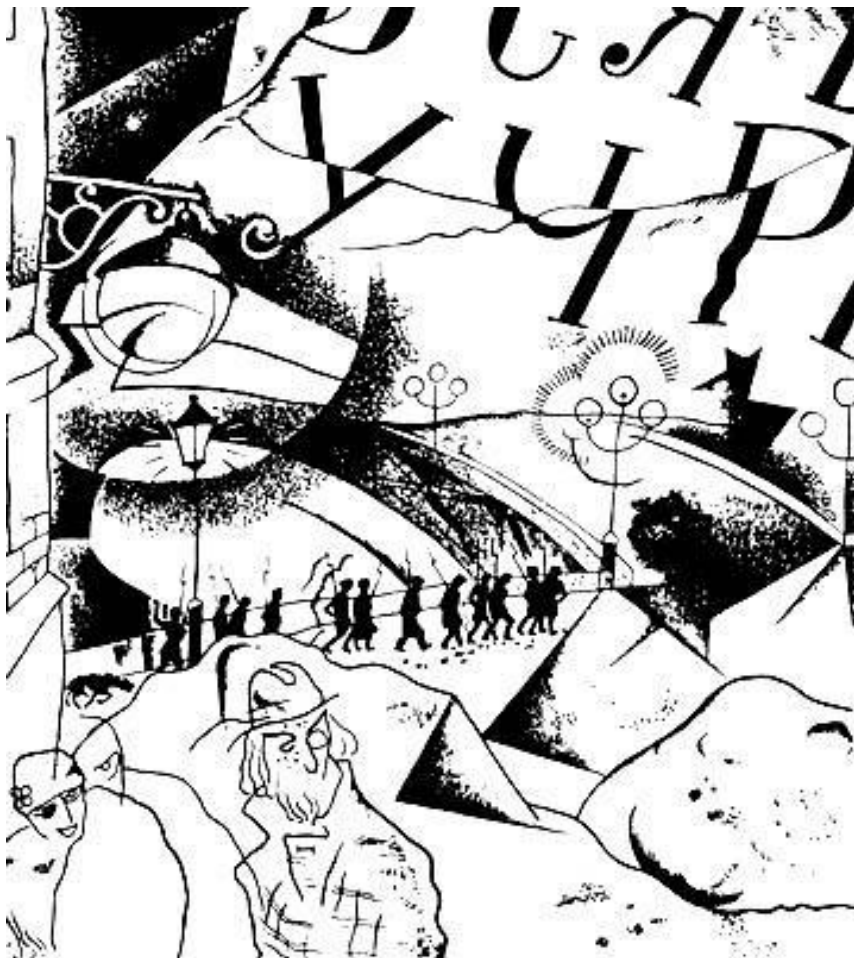
Одно из ярчайших явлений отечественной культурной жизни начала XX в. - журнал «Мир искусства», выпускавшийся с 1899 г. Вокруг журнала сложилась группа художников, в состав которой входили А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Е.А. Лансере, К.А. Сомов, И.Я. Билибин. Почти все они много работали в области книжной иллюстрации:

- Иллюстрации А.Н. Бенуа к «Медному всаднику» (1903-1923), «Пиковой даме» (1911), Е.Е. Лансере к «Хаджи-Мурату» (1912-1916) и др.

Русская иллюстрация XIX в.

Мир искусства

В 1918 г. в издательстве Алконост вышло издание поэмы Блока Двенадцать с иллюстрациями Ю. Анненкова. Они очень нравились самому Блоку, который видел в них «параллельный графический текст».

- Юрий Павлович Анненков (1889-1974), живописец, иллюстратор, художник театра и кино. С 1924 г. жил во Франции, много работал для театра и кино.

Русская иллюстрация XIX в.

Мир искусства

Необходимо отметить появление на грани веков совершенно нового явления – богато иллюстрированной детской книги, «книжки-картинки». Это связано с общим ростом интереса к психологии раннего возраста, проблемам воспитания.

Наряду с иллюстрациями к сказкам все больше места в иллюстрации к детской книге начинают занимать картины современного быта, несколько идеализированные, но конкретные.

Русская иллюстрация XX в.

Футуристы

Начиная с 1912 г. появляются книги отчетливо эпатажные – воплощение программных установок русских футуристов; ярчайший пример – сборник под названием «Пощечина общественному вкусу». Среди представителей русского авангарда можно назвать такие имена, как М.Ф. Ларионов, Н.С. Гончарова, О.В. Розанов, К.С. Малевич, П.Н. Филонов.

Русская иллюстрация XX в.

Футуристы

«Как и в станковую графику, экспрессионисты вносят в книгу рваный, колющий штрих, решительную деформацию, сбитое, перекошенное пространство. Образы персонажей большей частью гротескны, перенапряжены, истеричны. Гравированные обложки нерасчленимо сливают такую графику со столь же угловато-неуклюжими, нарочито примитивными шрифтами. Вместе с тем, книги экспрессионистов отличаются большей частью архитектурной целостностью, организованы внутри четко и стройно».

Герчук Ю.Я. История графики и искусство книги:
учебное пособие для студентов вузов.
М.: Аспект- Пресс, 2000. С. 284

Русская иллюстрация XX в.

Футуристы

К этому же периоду относится возрождение творческой ксилографии в русской книге. «Ксилография обрела чеканную четкость, ювелирную точность линии (в противоположность нервному, рваному штриху экспрессионистической графики). Один из ярких представителей «новой» русской ксилографической иллюстрации - В.А. Фаворский.

Русская иллюстрация XX в.

Конструктивисты

Начало 20-х гг. XX в. — появление конструктивизма. Эта новейшая теория сказалась и на оформлении книги: например, в качестве изобразительных элементов использовались фотомонтаж, комбинация наборных материалов и шрифтов. Представителями конструктивизма являлись такие мастера, как А.М. Родченко, В.Ф. Степанова, А.

Русская иллюстрация XX в.

Конструктивисты

Один из излюбленных приемов конструктивистов – использование фотографий и фотомонтажа в книжной иллюстрации. Наиболее известный пример – книга В.В. Маяковского «Про это» (1923), иллюстрации к которой создал Родченко.

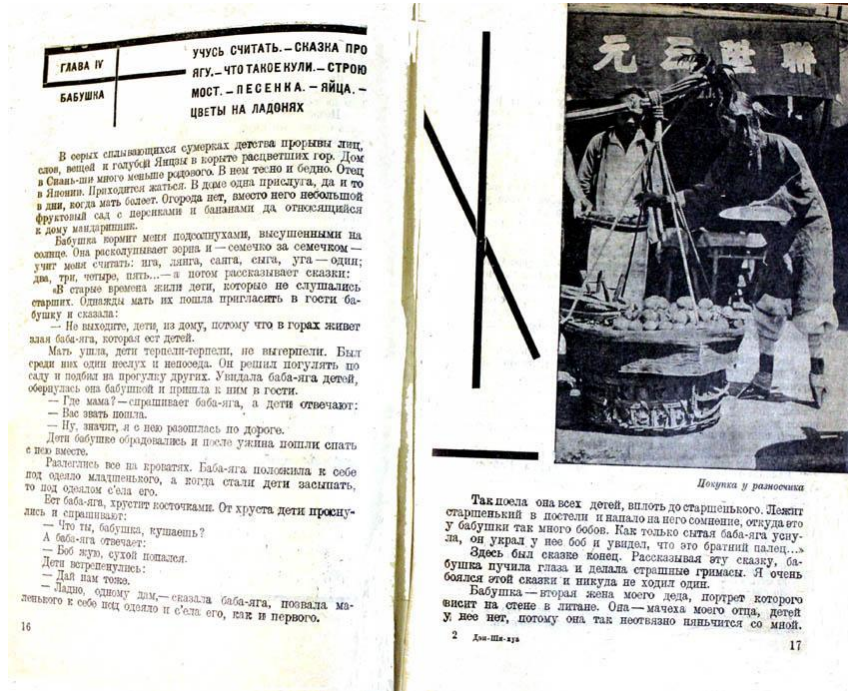
Русская иллюстрация XX в.

Конструктивисты

«Конструктивисты отвергают украшения, презируют орнамент, предпочитая членить страницу жирными черными линейками...

Взамен рисунка конструктивисты энергично вводили в книгу новую изобразительную технику – фотографию, обновляя при этом ее изобразительный язык, обостряя его решительными ракурсами вверх и вниз, приемами кадрирования, монтажом фрагментов».

Герчук Ю.Я. История графики и искусство книги: учебное пособие для студентов вузов. М.: Аспект- Пресс, 2000. с. 289.

Русская иллюстрация XX в.

20-е гг. XX в. представляют собой новый период в оформлении книги. Была поставлена задача улучшения художественных качеств массовой книги. В качестве иллюстраторов в это время работали такие известные мастера, как Б.М. Кустодиев, В.А. Фаворский. Нередко в оформлении преобладал плакатный стиль, для которого характерны гиперболическая образность, условность, символика, стилизация.

Массовая книжная продукция этого времени отличается плохой бумагой и шрифтом, убористой печатью, отсутствием иллюстраций. Качеству изданий внимания почти не уделялось. Цветные иллюстрации стали большой редкостью. Исключение составляла продукция крупных частно-кооперативных издательств, где сохранялся высокий уровень полиграфического исполнения.

Русская иллюстрация XX в.

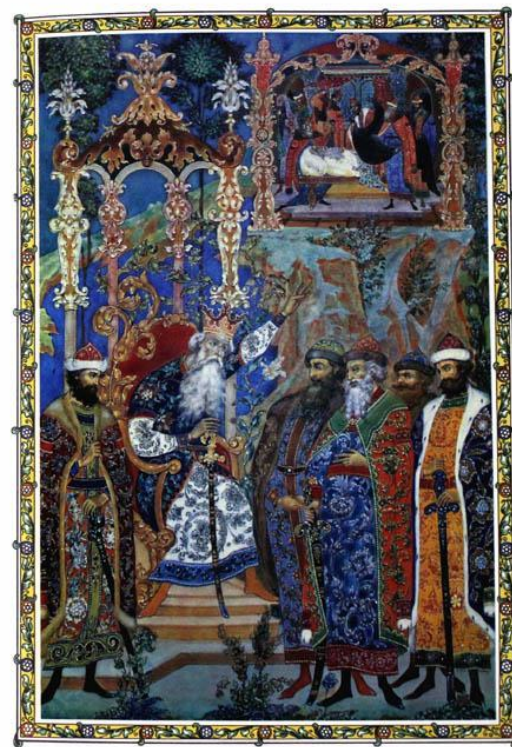
К концу 20-х гг. XX в. конструктивизм изживает себя. Иллюстрация обособляется внутри книги, в том числе – технически: часто она печатается на отдельном листе другого качества и вклеивается в книгу – часто это цветной рисунок. Отметим работы таких иллюстраторов, как Д.А. Шмаринов, Е.А. Кибрик.

Во внешнем оформлении книги 1930-х гг. преобладало стремление к унификации и стандартизации. Печатались и роскошные, юбилейные издания, особенно характерные для второй половины 1930-х гг.; это было время зарождения и развития т.н. «сталинского ампира».

Русская иллюстрация XX в.

Качественным оформлением отличались книги издательства «Academia» (1921-1937) – книжного издательства Петербургского философского общества, существовавшего при университете. С 1929 г. издательство переехало в Москву, его возглавил Максим Горький. К иллюстрированию отдельных изданий привлекались художники, работавшие в рамках традиционных русских художественных промыслов. Так, в палехском стиле было оформлено издание «Слова о полку Игореве» (1934).

Литература

- Лебедев Г.Е. Русская книжная иллюстрация XIX в. М.: Искусство, 1952. 210 с.
- Сидоров А.А. История оформления русской книги. М.: Книга, 1964. 392 с.
- Кацпржак Е.И. История книги. М.,: Книга, 1964. 422 с.
- Герчук Ю.Я. . История графики и искусство книги: учебное пособие для студентов вузов. М.: Аспект- Пресс, 2000. 320 с.

В качестве иллюстраций использованы фотографии изданий, хранящихся в отделе рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного университета.

Составление текста, подбор и обработка иллюстраций: В.А. Есипова

Спасибо за внимание!

