

На правах рукописи

Шэн Кэжэнь

**АКВАРЕЛЬ В РОССИЙСКОЙ ДЕТСКОЙ КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ
В 1980-2020-е ГОДЫ**

Специальность 5.10.3. - Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) (искусствоведение)

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Санкт-Петербург

2024

Диссертация выполнена на кафедре русского искусства
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»

Научный руководитель:

СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА ГРАЧЁВА

доктор искусствоведения, профессор, декан факультета теории и истории искусств,
профессор кафедры русского искусства Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская академия
художеств имени Ильи Репина», член-корреспондент РАХ

Официальные оппоненты:

ЭЛЕОНОРА МИХАЙЛОВНА ГЛИНТЕРНИК

доктор искусствоведения, профессор по кафедре искусствоведения и культурологии
института «Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций» Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет»

ОЛЬГА ЮРЬЕВНА КОШКИНА

кандидат искусствоведения, искусствовед – руководитель научного сектора галереи
современного искусства «МАТИСС КЛУБ»

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена». Кафедра искусствоведения и педагогики искусства

Защита состоится 27 июня 2024 года в 16:00 на заседании диссертационного совета Д
23.2.019.01, созданного на базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская академия художеств
имени Ильи Репина» по адресу: 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная,
17.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская академия художеств имени Ильи Репина» на сайте института:
https://www.artsacademy.ru/MON/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D1%8D%D0%BD%20%D0%9A%D1%8D%D0%B6%D1%8D%D0%BD%D1%8C.pdf

Автореферат разослан « ____ » _____ 2024 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

кандидат искусствоведения,

доцент кафедры зарубежного искусства

Елена Вячеславовна Калимова

Актуальность темы исследования заключается в изучении роли акварельной техники в российской современной детской книжной иллюстрации, выявлении её специфики, влиянии на художественную ткань произведений и на конструктивные особенности книжного организма. Материал диссертации рассматривает технику акварели в детской книге с периода 1980-х гг. и до настоящего времени. Важным аспектом данного исследования становится анализ художественных особенностей акварельных иллюстраций и изучение влияния современных технологий, актуальных тенденций искусства и техник иллюстрирования на развитие оформления современной детской книги.

Новые технические возможности, современные условия и культурное пространство позволяют изменить принципы оформления книги в целом, и детской, в частности. Иллюстрации и дизайн книги становятся более разноплановыми, меняется конструкция книги, оформление делается более сложным. Технические и технологические возможности, широкое разнообразие пластических средств позволяют художникам более свободно выражать свое видение литературных произведений. В этом процессе очень ценным является сохранение культурных и эстетических ценностей, что связано с культурными кодами и традициями.

Акварель была одной из популярных и широко распространенных графических техник на протяжении веков. Она не теряет своей актуальности и в наши дни, в условиях динамичного непрерывного развития технологий печати, более того, она все еще занимает одну из ведущих позиций среди богатого разнообразия изобразительных средств в искусстве. Большинство современных художников осваивают новые пути развития иллюстративных методов, связанных с информационными технологиями, а опытные мастера сочетают традиции с новаторскими элементами. В современной графике есть художники, использующие акварель вместе с другими материалами и техниками, или подражающие ей в цифровом формате, что подчеркивает актуальность и востребованность данного материала.

В графическом искусстве особое место занимает детская иллюстрированная книга. Все более очевидным становится то, что в мире детской книжной иллюстрации происходит активное слияние техник и методов изображения. Традиции оформления детской книги плотно переплетаются с цифровыми технологиями, позволяющими в свою очередь расширить творческий диапазон и расставить более яркие акценты в авторской работе, добавить больше деталей, избежав излишнего наслоения красочных слоев.

Сочетание современности и традиций позволяет переосмыслить и пересмотреть фундаментальные законы оформления книги, на основе которых в течение многих лет

строилась детская иллюстрация. На сегодняшний день электронный вариант книги - один из основных в процессе формирования восприятия окружающего мира и становления личности детей из-за скорости современной жизни, и условий, диктуемых современными технологиями.

Детская иллюстрация, выполненная в традиционных техниках, долгое время считалась наиболее ранним источником многих знаний детей, касающихся сферы искусства, культуры, истории и других наук. Если рассматривать детскую книгу как произведение искусства, в котором прежде всего преобладают эстетические и художественные ценности, то можно считать, что книга является отражением культуры, носителем образов многовековых традиций. На сегодняшний день под влиянием современных условий значительно изменилось не только само искусство книги, но и подходы к её восприятию. Она сохраняет в себе традиционные функции, такие как хранение, передача информации, но при этом она способна быть пространством для разнообразных творческих экспериментов.

В пределах исследования акварельной детской книжной иллюстрации с периода 1980-х и до настоящих дней, наблюдаются тенденции как сохранения традиций, так и их синтез с новаторскими изменениями, а также поиск инновационных путей оформления книги. В период 1980-х гг. многие социокультурные факторы влияли на перестроение внешнего вида книги, а также произошло переосмысление организации книжного ансамбля и технических аспектов печати. С этого времени акварельная техника встречалась у большинства художников-иллюстраторов, претерпев много изменений.

В наши дни иллюстраторы книги активно используют особенности визуального языка других видов искусств. Гармоничное вплетение новых элементов в оформление книги сделало их необходимым составляющим книжной иллюстрации. На сегодняшний день инновации затронули не только процессы, касающиеся изменения формы подачи содержания детской книги и ее функционирования, но также методы усовершенствования иллюстраций, техническую сторону исполнения и возможность сочетаний разнообразных современных материалов. Важно понимать, что книга все интенсивнее развивается в пространстве цифровой культуры, приспосабливаясь порой к абсолютно новым условиям жизни.

В этом процессе постоянных трансформаций по-прежнему сохраняется роль художника и велика его способность создавать особый мир образов, понятный и доступный ребенку и тесно связанный с окружающим пространством.

Степень научной разработанности проблемы.

В XX веке проведено огромное количество исследований в области теории и истории книги и, в частности, в истории детской книги. Однако об использовании именно акварельной техники в детской книжной иллюстрации существует на сегодняшний день очень мало публикаций, или они представляют отдельные и весьма разрозненные упоминания о ней.

В 1980-е годы наблюдается широкий интерес к искусству акварели. В это время начинается активная публикация каталогов коллекций крупнейших музеев и альбомов с акварельной живописью. На сегодняшний день наиболее значимые акварельные коллекции в России хранятся в музейных коллекциях. Так, акварельной живописи посвящен альбом «Русская акварель в собрании Государственного Эрмитажа» (1988).

Вопросы истории зарождения и развития отечественной детской книги и ее истории на протяжении нескольких столетий достаточно проработаны. Они рассматривались в работах Е.Б. Адамова, Б.Е. Галанова, Э.З. Ганкиной, Ю.Я. Герчука, Вл.И. Глоцера, Е.В. Ескиной, Л.С. Кудрявцевой, Э.Д. Кузнецова, В.Н. Ляхова, А.Д. Чегодаева, М.А. Чегодаевой и др.

Особую ценность представляют многочисленные мемуары, интервью, эссе, заметки, рассказы, выступления отечественных художников-иллюстраторов, писателей и поэтов (С.А. Алимов, А.Н. Бенуа, Э.В. Булатов, Ю.А. Васнецов, В.А. Ватагин, Н.Г. Гольц, И.И. Кабаков, А.М. Каневский, В.М. Конашевич, В.В. Лебедев, Т.А. Маврина, М.П. Митурич, А.Ф. Пахомов, В.Д. Пивоваров, В.Г. Сутеев, Л.А. Токмаков, В.А. Фаворский, Е.И. Чарушин, В.А. Чижиков и др.). В своем литературном наследии они нередко размышляют о детской книге и о творческом пути её создателей, о выдающихся мастерах, работавших в период XIX-XX вв. Воспоминания и сохранившееся эпистолярное наследие позволяет ощутить дух времени, понять цели и задачи, стоящие перед художниками разных эстетических взглядов и вкусов.

Проблемам влияния авангардистских экспериментов начала XX в. на содержание и дизайн детских изданий посвящены работы Ю.Я. Герчука, Е.Ф. Ковтуна, М.А. Красновой, А.Н. Лаврентьева, А.Ф. Пахомова, Д.В. Фомина.

Исследования В.Ю. Блинова, Э.М. Глинтерник, Е.В. Ескиной, Е.С. Корвацкой, Л.М. Красовицкой, В.В. Кузина, О.В. Поздняковой, М.А. Чегодаевой, затрагивают отдельные периоды в развитии российской детской книги XIX-XX вв.

Анализ творческой деятельности детских художников-иллюстраторов, а также размышления о роли и специфике печатной техники и графики представлены в статьях и книгах Ю.И. Арутюнян, Д.С. Герасимовой, Э.М. Глинтерник, С.М. Грачевой, Л.П.

Громовой, Е.С. Корвацкой, О.Ю.Кошкиной, Л.С. Кудрявцевой, А.Н. Лаврентьева, О.В. Поздняковой, О.Р. Хромова, М.Я. Чапкиной.

Особенности книжной иллюстрации как элемента структуры книжного издания рассмотрены в работах М.А. Алуевой, Д.С. Бисти, А.А. Каменского, И.В. Келейникова, О.В. Корытова, Э.Д. Кузнецова, В.Н. Ляхова, А.А. Сидорова, Вл.А. Фаворского, М.А. Чегодаевой и др.

Важные сведения содержатся в опубликованных материалах многочисленных дискуссий о современной российской детской книге, в которых обсуждались общие и частные тенденции в книгоиздательстве XXI в., отраженные в статьях, интервью, публичных лекциях и мастер-классах современных отечественных художников, таких как А.Н. Аземша, В.Гл. Бритвин, Н.Г. Гольц, Б.А. Диодоров, О.В. и А.В. Дугины, А.З. Иткин, Д.Ю. Лапшина, А.Я. Ломаев, И.Ю. Олейников, К.Б. Чёлушкин. Однако большинство исследований детской книги в художественной практике начала XXI в. еще не рассматривали комплексно роль акварельной техники в детской книжной иллюстрации.

Проблеме оформления детской книги в разные исторические периоды было посвящено несколько диссертационных исследований. Это кандидатские диссертации М.А. Алуевой, Е.В. Еськиной, И.В. Келейникова, Е.С. Корвацкой, О.В. Поздняковой, М.А. Чегодаевой.

Проведенный анализ научных исследований в области искусства оформления детской книги дает представление о путях формирования детской книги, позволяет выделить основные этапы ее развития и систематизировать их, понять роль книги и требования к ней предъявляемые как в прошлом, так и в современных условиях, проанализировать тенденции в подходе к работе с акварелью прошлых лет и роль ее в современной культуре, выявить различия и отметить новые оформительские течения в книге в XXI веке. Значительную роль в развитии акварельной техники в детской книжной иллюстрации играют природные свойства материала и специфика этой техники, что делает ее актуальной в детской иллюстрации по сегодняшний день. Перечисленные исследования рассматривают детскую книгу с разных сторон, однако акварель как специфическая техника, в них изучена недостаточно.

Объект исследования – российская акварельная детская книжная иллюстрация в период 1980-2020-х гг.

Предмет исследования – эволюция и особенности акварельной техники в иллюстрациях детских книг российских художников 1980-2020-х гг.

Цель исследования – выявление актуальности и изучение стилистической эволюции техники акварель в творчестве художников 1980-2020-х годов.

Задачи исследования:

- анализ эволюции российской детской книжной иллюстрации в период 1980-2020-х гг.;
- изучение специфических особенностей акварельной техники и их проявления в детской книжной иллюстрации;
- выявление крупнейших представителей детской книжной иллюстрации 1980-2020-х гг. и характеристика их творчества в сфере акварельной иллюстрации;
- исследование путей переосмысления и трансформации книжного ансамбля в современном отечественном искусстве;
- систематизация основных тенденций развития отечественной детской книжной иллюстрации в акварельной технике в конце XX-го – начале XXI вв.;
- характеристика процесса синтезирования традиционных и современных методов и технологий оформления книги и иллюстрирования;
- определение основных отличительных черт книги, выполненной в технике акварели, как отдельного целостного авторского произведения в современном культурном пространстве;
- выявление типологического и стилистического своеобразия акварельных иллюстраций детских книг.

Хронологические границы исследования: Временными границами исследования является период с 1980-х годов до 2020-х годов. Нижняя временная граница обусловлена новыми литературно-сюжетными и художественно-изобразительными тенденциями (увлечение народными мотивами, приемы мультипликационной анимации в книге, влияние концептуального искусства, популяризация зарубежных сказок), активное экспонирование работ западных мастеров в советском пространстве, признание советских иллюстраторов за рубежом. Верхняя граница обуславливается преемственностью наследия мастеров книги, переосмысления их вклада и развитие цифровых технологий в детском книжном иллюстрировании.

Методология исследования

Проблематика, рассматриваемая в диссертационной работе, предполагает обращение к различным научным сферам, которые определяют исторические и функциональные аспекты исследования. В круг научного исследования были вовлечены труды по философии, искусствоведению, истории культуры, графическому дизайну, книговедению. В процессе рассмотрений иллюстраций, создаваемых к книге, как материальное воплощение человеческого духа и мысли, за основу исследования был принят известный тезис В.Н. Прокофьева о стилистической свободе, художников,

позволившая им создавать уникальные шедевры вне временных границ, об отражении личностно-человеческого содержания художника. Методология исследования вопросов социально психологической реакции аудитории на культурные изменения, происходящие в социуме, основываются на отдельные положения теории Р. Барта.

По мере выполнения различных задач диссертации возникала необходимость в обращении к различным методам исследования. Среди них есть те, которые определяют как исторические и как функциональные аспекты исследования. В процессе научного исследования были привлечены монографии по истории культуры, статьи критиков, интервью с художниками.

Исследования в диссертации основаны на сочетании ряда научных методов. Больше всего внимания уделено *сравнительно-историческому анализу*, с помощью которого были сформулированы представления об этапах развития детской книги, смене ее культурного статуса и социальной роли. С помощью этого метода были соотнесены различные этапы развития детской книги.

Хронологический метод помог в изучении эволюционных процессов в книгоиздательском деле детских книг согласно хронологическому порядку.

Понимание, что все изменения в культурно-книжной практике имеют обусловленный характер, позволило использовать типологический метод. Он же помог обнаружить устойчивый характер различных культурных процессов в рамках определенного хронологического периода.

Обращение к *аксиологическому методу* связано с необходимостью обосновать смену ценностных параметров в книге с упором на определенный тип читателя и его восприятие заказчиком.

При анализе особенностей художественного языка отдельных художников, рассматриваемых в диссертационном исследовании, применялся *художественно-стилистический анализ*, а также *метод интервьюирования*.

Научная новизна исследовательской работы заключена в постановке проблемы и в достигнутых результатах исследования:

- впервые комплексно изучена акварельная техника в российской детской иллюстрированной книге 1980-2020-х гг.;
- охарактеризованы новые отличительные черты акварельной иллюстрации в современной детской книге, которые дают возможность выявить как традиционные,

- так и инновационные аспекты создания произведений и определить стилистику отдельных работ;
- проработаны и обобщены акварельные иллюстрации к детским книгам, как художников прошлых лет, так и современных отечественных мастеров детской книги (более 40 авторов);
  - охарактеризованы акварельные иллюстрации художников экспериментальных направлений в искусстве, работавших в детской иллюстрации (Э. Булатов, О. Васильев, И. Кабаков, В. Пивоваров,);
  - проанализировано и систематизировано более 300 иллюстраций к детским книгам, выполненным в акварельной технике, большинство из которых рассмотрено в искусствоведческом исследовании впервые (В. Аляй, П. Багин, Е. Базанова, А. Десницкая, Л. Казбеков, А. Ломаев, В. Павлова, В. Помидор, М. Ромадин, Е. Силина и др.);
  - проведено интервьюирование нескольких художников – авторов современной детской книги с целью сбора информации о технико-технологическом и художественном процессе создания книжного ансамбля (Е. Базанова, Н. Илларионова, Л. Казбеков, А. Ломаев, В. Петровская, К. Ли, и др.);
  - проведено комплексное исследование художественно-стилистических особенностей и специфики современной детской книги, созданной в акварельной технике;
  - техника акварели рассмотрена в сочетании с использованием новейших технологий в создании ансамбля иллюстраций;
  - изучены новые конструктивные особенности организма детской книги, выполненной в технике акварели в сочетании с использованием цифровых технологий.

Научные положения, выносимые на защиту:

1. В технике акварели работали крупнейшие мастера второй половины XX века (Т. Маврина, М. Митурич, Н. Попов, Г.А.В. Траугот, В. Чижиков, и др.). Крупнейшие примеры использования акварели в их творчестве в области детской книги представлены в контексте разных направлений визуального искусства этого времени. В частности,

охарактеризованы произведения мастеров экспериментальных направлений в искусстве, работавших в акварельной технике в детской иллюстрации (Э. Булатов, О. Васильев, И. Кабаков, В. Пивоваров,). Многие представители экспериментального искусства развивали свой потенциал в детской акварельной иллюстрации, используя приемы русского авангарда.

2. Оригинально раскрыли свой потенциал в детской книжной иллюстрации С. Алимов и М. Ромадин, перенесшие в иллюстрацию приемы анимации и сумели создать в ней «эффект движения».

3. Современные ведущие художники, работающие в разных сферах изобразительного искусства, такие как Е. Базанова, О. Дугина, Л. Казбеков проявляют интерес к акварели именно в области детской книжной иллюстрации, включая ее в диапазон творческих экспериментов. Для иллюстраций этих авторов характерны подчеркнутая «рукотворность», наличие множества проработанных деталей, виртуозность рисунка, разнообразие живописных приемов, многослойность акварели и сложность цветовых сочетаний. В произведениях этих мастеров органично сочетаются традиционные приемы работы с акварелью и разнообразные технические эксперименты и в разрабатываемых книжных образах, сочетание традиций западного и восточного искусства.

4. Одной из мощных тенденций в детской книжной иллюстрации 1980-1990-х гг. стала так называемая «фольклорная» линия, связанная с обращением к традициям русского фольклора (А. Аземша, П. Багин, В. Лосин, В. Перцов).

5. В XX веке произошли существенные изменения в акварели детской иллюстрации под влиянием постмодерна, эстетики новых технологий в искусстве и оформительских особенностей поп-арта придали детской книжной иллюстрации более осовремененный «гламурный характер», вне зависимости от жанра произведения (Н. Илларионова, М. Михальская, В. Помидор). В этот период прослеживается более четкое разделение на элитарное и массовое, однако ряд художников продолжают работать в традиции без современных компьютерно-технических вмешательств (Е. Базанова, О. Дугина, В. Павлова, Я. Седова, Е. Силина).

б. В современной книжной графике наблюдается тенденция, когда авторы полностью отказываются от рукотворной работы в пользу цифровых программ, имитируя в них ручное акварельное рисование (А. Десницкая, М. Пакалев и др.).

Теоретическая значимость исследования. Материалы диссертационного исследования способствуют лучшему пониманию специфики акварельной техники, ее художественным особенностям и техническим возможностям. Исследование рассматривает значимость и роль акварели в творчестве художников-иллюстраторов детских книг. Диссертация открывает перспективы дальнейших исследований в области теории и истории изобразительного искусства конца XX века и первой четверти XXI века. Выводы и обобщения, сформулированные в результате исследования, могут стать основой других работ, посвященных художественно оформительским техникам в книжной графике, стилистическим проблемам печатной графики и творчеству современных художников-графиков.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования основных положений диссертации в учебном процессе - на лекциях и семинарах для бакалавров и магистров по истории книги, книжному и графическому дизайну, книгоизданию, а также для выработки рекомендаций издателям, дизайнерам, иллюстраторам в целях развития тактических и стратегических шагов в формировании образа современной детской книги.

Достоверность научных результатов и основных выводов исследования обеспечена полнотой собранного материала, включающего значительный объем художественных произведений, документальных и литературных источников и материалов на русском и иностранных языках, а также всесторонним анализом, проведенным в соответствии с выбранными методами исследования.

Апробация материала. Результаты диссертационного исследования изложены в десяти научных статьях автора общим объемом 7,66 п.л., в том числе в четырех изданиях, рекомендованных ВАК РФ, а также в шести докладах, прочитанных на международных научных и научно-практических конференциях: «Ежегодная международная научная конференция памяти М.В. Доброклонского «Искусство и искусствоведение на современном этапе. Культурное взаимодействие и глобализация» (СПб.: СПб ГАИЖСА им. Репина. 13–

14.11.2019); «Современное искусство в контексте глобализации. Наука образование художественный рынок: X Всероссийская научно-практическая конференция 14 февраля 2020 года» (СПб.: СПбГУП, 14.02.2020); «Истории Жар-птицы: 110-летию со дня премьеры балета в Париже» из цикла «Русские сезоны» в советской повседневной культуре: имена, события, процессы» (СПб: XX лет после войны. Музей повседневной культуры Ленинграда 1945-1965 гг., 24.11.2020); «Современное искусство в контексте глобализации. Наука образование художественный рынок: XI Всероссийская научно-практическая конференция 12 февраля 2021 года» (СПб: СПбГУП, 12.02.2021); «Месмахеровские чтения 2021 к 145-летию основания ЦУТР барона Штиглица – ЛВХПУ им. В.И. Мухиной – СПГХПА им. А.Л. Штиглица» (СПб: СПГХПА им. А.Л. Штиглица, 18-19.03.2021); «Искусство и диалог культур»: XIV Международная межвузовская научно-практическая конференция» (СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена. 02.04.2021).

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, поделенных на главы, заключения, списка источников и литературы, включающего перечень архивных материалов и список литературы на русском и иностранном языках (257 наименований), а также приложения в виде альбома иллюстраций и сопровождающего его списка иллюстраций.

Основной текст с примечаниями составляет 249 страниц, объем альбома иллюстраций 112 страниц, общий объем диссертации – 361 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **Введении** диссертационной работы обосновывается выбор темы исследования, а также ее актуальность, выясняется степень научной разработанности проблемы, определяются объект, предмет, цель и задачи диссертации, уточняются ее границы, источники и материалы, приводятся методы исследования, формируются основные положения, выносимые на защиту, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, определяются достоверность ее результатов и основных выводов и приводится апробация исследования.

Исследование творческой деятельности художников, иллюстрировавшие детские книги в период 1980-х годов по 2020-е годы в акварельной технике, сфокусировало внимание на необходимости рассмотрения степени изученности акварельной техники в детской книжной иллюстрации, которой посвящена **Глава 1** диссертационного

исследования: **«Детская книжная иллюстрация и техника акварели в российском искусстве второй половины XX века. (1970-1980)»**. В первом параграфе (1.1) первой главы рассматриваются теоретические труды, посвященные технике акварели с 1980-х годов, проделан обзор исследований видных отечественных исследователей о детской книжной иллюстрации.

В 1980 году организуется Первая Всесоюзная выставка, на которой были представлены основные достижения в советской детской книге за прошедшие 60 лет. Также в это же десятилетие возобновляют деятельность журналы, посвященные искусству, учреждается альманах, рассматривающий преимущественно книжное дело («Искусство книги»), издается ретроспективный сборник советской детской литературы И.И. Старцева, возобновляется работа журнала «Детская литература».

Большое значение имеют два современных издания С.В. Чистобаева с 2017 года и каталог 2012 года «222 лучших молодых книжных иллюстратора + 1 почетный гость из стран бывшего Советского Союза». Работа С. Чистобаева представляет собой справочно-информационное издание, посвященное художникам детской книги СССР за период с 1945 по 1991 годы.

В главе проанализированы несколько выпусков издания «Пастор», в котором публиковались статьи о художниках неофициального искусства, а также электронные интернет-источники, посвященные художниками иллюстраторами и их творчеству: «Книги с картинками. Искусство книжной иллюстрации», «Картинки и разговоры. Сайт про книжку-картинку», «БиблиоГид», «ПроДетЛит — Всероссийская энциклопедия детской литературы», «Госкаталог.РФ», «Библиотека иностранной литературы», «Российская Государственная Детская Библиотека».

Изучение историко-теоретического аспекта детской книжной иллюстрации в акварельной технике отразило необходимость сфокусировать внимание на рассмотрении акварели как явления в детской книжной иллюстрации, чему посвящен второй параграф первой главы (1.2.) диссертационного исследования.

Обозначены основные исторические тенденции развития акварели и ее места в книжной графике. Рассмотрены основные техники письма акварелью, их возможности и характерные особенности. Среди них особое положение занимает письмо *«по-мокрому»* и письмо *«по-сухому»*, а также *живописные* и *графические* свойства акварели и многочисленные нюансы. Рассмотрены произведения российских мастеров XX-XXI века, работавших в различных техниках письма акварели. Изучены и проанализированы работы советских и российских художников-иллюстраторов: М.П. Митурича, Т.П. Капустиной,

Г.А.В. Траугот, В.А. Чижикова, Н.Е. Попова, В.Г. Бритвина, Г.Д. Павлишина, А.И. Архиповой, Н.Г. Гольц.

В процессе диссертационного исследования было выявлено несколько новаторских *принципов конструкции* детской современной книги, повлиявших на акварель, чему посвящен третий параграф первой главы (1.3.). Рассмотрено несколько примеров интерпретации архитектоники детской книги. В качестве примера рассматривалось творчество малоизученных художников российского книгоиздания. Среди них: В. Петровская, В. Помидор, А. Десницкая и В. Аляй. В результате проведенного анализа было выявлено несколько методов художественной изобразительной адаптации текста: *синтез* театральных приемов с книжным форматом, использование *специфики жанра комикса* в оформлении книги, совмещение характеристик *эпистолярного жанра и виммельбуха, книга как оммаж* – дань уважения мастерам искусства прошлых лет и новая форма оформления книжного блока.

Изучение научных трудов, различных публикаций о художниках детской книги и акварели, рассмотрение исторических тенденций развития акварели и анализ творчества советско-российских мастеров, выявление новаторских принципов работы с детской книгой позволило сформировать общее представление о развитии детской книжной иллюстрации в СССР, что необходимо для понимания специфики и сути детской книжной иллюстрации в акварельной технике. Это дало возможность наиболее полно раскрыть значимость акварели в детской книжной иллюстрации периода 1980-2020 годы.

Изучение акварели в детской книжной иллюстрации периода 1980-2020-х годов определило необходимость комплексного изучения ведущих особенностей эволюции детской книжной иллюстрации 1980-1990-х годов поскольку в это время произошло наибольшее количество событий, повлиявших на детскую книгу. Этому посвящена **глава 2: «Основные тенденции развития российской детской книжной иллюстрации в технике акварели 1980-1990-х годов»**. В ней заостряется внимание на развитии детской книжной иллюстрации в период 1980 - 1990-х гг. и роли акварельной техники, которые подробно рассматриваются в первом параграфе второй главы (2.1.). Здесь же выявлены основные причины высокой востребованности акварельной техники среди художников, которая связана с гибкостью, природной прозрачностью, высокой степенью маневренности, способностью сочетаться с разными материалами и принимать на себя большое количество детализации, сохраняя легкость конструкции изображения, мягкость, широкую цветовую палитру и мобильность. Немаловажен другой фактор, обосновывающий актуальность акварели, среди художников, а именно технические свойства. Книги принято печатать от светлого к темному, в акварельной живописи

необходимо учитывать, что белый цвет в ней отсутствует и заменяется цветом самой бумаги. Это свойство важно при печати, особенно в условиях, когда полиграфические возможности не столь богаты и приходится минимизировать живописное разнообразие средств. Особенно это характерно для достаточно ограниченных возможностей полиграфии советского времени. Сравнивая оригиналы акварельных иллюстраций с полученным в итоге «книжным продуктом» всегда можно увидеть колоссальную дистанцию, разделяющую замысел художника и конечный результат, в котором всегда меньше нюансировки цвета, отсутствует акварельная легкость и многие детали. Опытные художники, зная эти метаморфозы всегда учитывали и продолжают учитывать эти специфические особенности создания книги. Поэтому для исследования акварельной книжной иллюстрации важно обратиться не столько к печатной книге, сколько к подлинным произведениям, созданным художниками.

В ходе работы было определено, что первым всесоюзным публичным показом творчества художников иллюстраторов была *Первая Всесоюзная выставка* 1980-го года, как реакция на сформировавшийся кризис в структуре книжного блока. С подобной проблемой сталкивались раньше, однако он не приобретал кризисный характер, поскольку вопрос сформировался к началу Великой отечественной войны. К этому времени не было возможности уделять внимание и время детской книге, а потому некоторые издания приостановили свою деятельность и вернулись к работе после войны. Вопрос формировался на почве конфликта, связанного с рассуждением о месте художника-иллюстратора в книге и его роли. Преобладали две точки зрения, одна утверждала единство художника-иллюстратора с книгой, такого взгляда придерживался А.Д. Гончаров. Одновременно существовал противоположный взгляд, что иллюстратор – это глубоко переживающий художник, а потому должен иметь свое мнение и возможности выражения. Сторонником такого мнения был А. Каменский, и постепенно незначительный спор перерос в серьезный вопрос. В рассматриваемом десятилетии проблема стала кризисом и в поисках решения была организована выставка Союзом Художников СССР в Центральном Доме художника. Результатом выставки стало полное переосмысление не только положения художника-иллюстратора, его взаимосвязи с книгой, но и детской книги в целом. Художники обращаются к основам и наследию В.А. Фаворского и В.В. Лебедева, используя различные приемы и достижения других направлений изобразительного искусства, которые подробно рассмотрены во втором параграфе второй главы (2.2). Он преимущественно посвящен «Непослушным наследникам», изучению и возрождению идей авангарда. В параграфе подробно рассматривается использование приемов мультипликации в акварельной книжной иллюстрации 1980-90-х гг.

Важно отметить, что в период 1980-х гг., вслед за переменами, произошедшими в стране и в обществе, меняется восприятие ребенка, акцент делается на воспитании в нем нравственных ценностей. В связи с этим привлекаются художники других направлений, с целью разнообразить сформировавшиеся шаблонные установки в оформлении книги, именно поэтому художники концептуального направления, художники-аниматоры перешли в книгу. В своих иллюстрациях они часто использовали приемы, методы и способы изобразительной выразительности, характерные для концептуализма, как одного из важных явлений неофициального искусства. Наиболее подробно рассматриваются работы В.Д. Пивоварова, И.И. Кабакова, дуэта Э.В. Булатов и О.В. Васильев. В книжное дело приходили работать художники-аниматоры и художники кино. В работе рассматривается творчество С.А. Алимova и М.Н. Ромадина. Был выявлен вклад «Непослушных наследников» в детскую книжную иллюстрацию, представителями которых являются А.А. Кошкин и Г.К. Спирин.

В диссертации показано, что каждый художник, изначально работавший в другом направлении, привнес в детскую иллюстрацию новые приемы и способы работы с акварелью. Специфика различных направлений в сочетании с особенностями книжной иллюстрации создали новое *художественное видение* иллюстраций к детским книгам.

В ходе исследования было выявлено, что заметным явлением стала широкая волна фольклорных рецепций в детской иллюстрации. Подробно данное явление рассматривается в третьем параграфе второй главы (2.3). В период 1980-1990-х набирают популярность народные и сказочные мотивы. Это в первую очередь связано с проблемой воспитания ребенка и необходимостью сформировать в нем моральные и духовные ценностные ориентиры и тому жизненному опыту, которому можно просто и наглядно научиться, читая сказки. В работе проведен анализ иллюстраций к сказкам, сделанных В.Н. Лосиным, В.В. Перцовым, А.Н. Аземшей, П.И. Багиным.

Основными *инструментами* выражения в формировании нового книжного блока стали различные приемы, характерные для художников неофициального искусства. К примеру, в отношении цвета они использовали авангардные приемы, делая акцент на яркости. Художники, пришедшие из кино и анимации, сумели придать иллюстрации динамику и визуальный ритм, характерный больше для кинокартин или мультипликации, тем самым оживив статичную по своей природе иллюстрацию книги. «Непослушные наследники», работавшие по принципу сочетания традиций и поиска новаторских приемов, сумели отразить в работах синтез экспериментаторского духа и сохранения традиций. В это же время художники, иллюстрирующие сказки, обращаются к различным приемам изображения. В зависимости от содержания произведения можно наблюдать схожесть с

иконописными канонами, характерную сказочную гиперболизацию, размытый живописный рисунок. Перечисленные приемы и методы работы с акварелью создали новый разнообразный вид детской книжной иллюстрации, отличающийся яркостью, способный живо раскрывать реакцию художника на произведение. Иллюстрации становились полноценной частью литературного произведения.

Глава 3 Современная акварельная детская книжная иллюстрация в России (2000-2020-е годы). Традиции и инновации состоит из четырех параграфов, посвященных анализу положения акварели в условиях современных технических и технологических изменений. Параграф 3.1 посвящен выявлению роли художника в современной книге для детей. Рассматривается традиционная техника акварели, а также влияние на неё, произошедших издательских и технологических изменений в книгоиздательском деле. Отмечено, что поворотными моментами в книгоиздательском деле, изменившими положение художника книги, стали 26 мая 1988 года и 12 июня 1990-го года, когда были изданы следующие законы: «Закон о кооперации в СССР» и «Закон о печати и других средствах массовой информации». Следствием новых законов стала свобода печати практически любого издания любым частным лицом, а также отмена цензуры.

В связи с технологическими новшествами, привнесшими новые возможности, в арсенал издательских домов, вводятся программы компьютерной верстки, происходит отказ от ручной редакции. Детская книга вынуждена была подстраиваться под новые условия рынка и вскоре, в результате массовизации книгопечатания и удешевления производства, она приобретает невысокий художественный внешний вид.

Этот процесс 1990-х годов был весьма болезненным. И если частные издатели в этот период снова заказывают качественные высокохудожественные книги, то графики должны были в первую очередь удовлетворять требования заказчиков. В этих непростых условиях в книжном деле активно работали, например, Л.К. Казбеков, Н.Е. Попов, Ю.В. Гукова и другие авторы. Однако несмотря на трудности тех лет, им удалось сделать много интересного в сфере детской печатной книги, в том числе и в акварельной технике.

На основании существующих изданий установлена актуальность акварели, как традиционной техники в современной детской книге (3.2). Несмотря на преобладание низкокачественной книжной продукции в период 1990-х были частные издательства, которые старались выпускать художественно продуманные и грамотно оформленные книги. К таким издательским домам относятся «Рипол-Классик», «Эгмонт Россия», «Вита Нова», «Самокат», «Мелик-Пашаев», «Речь». К мастерам, придерживающимся консервативного подхода к оформлению книги, относятся: К.Б. Челушкин, Е.С. Базанова, В.В. Павлова, Е.А. Силина, Я.М. Седова.

В ходе исследования отмечено, что в современной книге усиливается тенденция декоративности. Акварель приобретает графический, декоративно-фактурный вид, цвета становятся более яркими и насыщенными, а палитра более широкой. В новом видении иллюстрации акварель становится визуальным усилителем живописного эффекта в то время, как объем выписывается за счет графического рисунка, нанесенного поверх акварельного слоя.

По мере исследования сформировался вопрос о влиянии современных технологий на акварельные иллюстрации детских книг. Данный вопрос подробно рассматривается в параграфе 3.3. В современных условиях технологии все больше расширяют возможности иллюстрирования и упрощают книгоиздательское дело. Такие изменения коснулись практически всего пласта искусства книги, тем самым повлияв на методы иллюстрирования и сформировав новые художественные явления. Усложняется образный и стилистический язык современных авторов, к которым относятся М. Покалев, М.А. Михальская, Н.В. Илларионова, В. Семькина, О. Демидова. На примере работ названных авторов можно утверждать, что акварель в традиционной форме чаще выполняет функцию воссоздания уникальной текстуры и фактурности подлинного произведения и при этом наблюдается расширение ее возможностей в цифровом варианте.

Отдельное внимание уделяется акварели в авторских редких изданиях, книге художника в современном российском искусстве (3.4). Выявлена новая тенденция становления книги как целостного концептуального произведения со своими уникальными характеристиками. Книга как объект художественно-креативного выражения не следует какому-либо определенному жанру или стилю. Для неё важна целостность и единство книжного блока, а в основе ее концепции лежит игровое начало, развлекательность, цитирование, подражание, и нередко - эклектичность. На первый план выходит креативность авторов и иммерсивные качества иллюстраций. Образцами креативной книги можно считать работы Е.А. Антоненкова, Б. Ибатуллина, О.В. Дугиной, А.Я. Ломаева, Е. Волжиной.

В разделе рассмотрены различные подходы к созданию авторской книги. Отмечены разнообразные приемы иллюстрирования книжки-картинки. В том числе подражание технике стенной росписи, сочетание графических материалов и живописных качеств акварели, имитации акварельной техники при помощи компьютерных программ рисования и т.д. Дизайнер книги в современном мире способен выступать в роли своеобразного «переводчика» литературного текста в пространство книги как тактильно ощутимого, материального предмета культуры.

В **Заключении** подводятся общие итоги проведенного исследования, определяется круг вопросов, требующих дальнейшего изучения, и формулируются выводы по всем обозначенным проблемам диссертационного исследования. Проведенное исследование впервые осветило значимую актуальную проблему в области искусствоведения, связанную с комплексным восприятием акварельной техники в контексте оформления пространства детской книги. Решение озвученной проблемы позволило выстроить целостную информационно-техническое представление об акварели с точки зрения материала, техники и средства стилеобразования, рассмотреть акварель как связующий элемент в синтезе визуальных искусств и современных технологий в оформлении книги.

Доказана историографическая актуальность, изучаемого материала, в контексте интереса предшествующих исследователей и современных информационных платформ в открытом интернет-доступе. Планово раскрыты технические возможности акварельного материала, в частности, методы письма «по-мокрому», «по-сухому», графичные и живописные на примере работ известных мастеров книжной иллюстрации М.П. Митурича, Т.П. Капустиной, Г.А.В. Траугот, В.А. Чижикова, Н.Е. Попова, В.Г. Бритвина, Г.Д. Павлишина, А.И. Архиповой, Н.Г. Гольц.

Доказана стилистическая адаптивность акварели в современном пространстве книги, синтез искусства театра, комикса, специфики эпистолярного жанра, виммельбуха, выражения почтения через оммаж в работах молодых художников В. Петровской, В. Помидор, А. Десницкой и В. Аляй.

Целостно изучены пути развития книги, проблемы ее оформления и социо-теоретического вопроса о роли книги, и месте и значимости художника книги в период 1980-х гг. Проанализированы новые пути решения книжного блока, детально изучены вклад «Непослушных наследников» и «прибывших» в книгу художников их других видов визуального искусства (кино, анимация, концептуальное искусство, сюрреализм). К таким художникам относятся В.Д. Пивоваров, И.И. Кабаков, дуэт Э.В. Булатов и О.В. Васильев, творчество С.А. Алимova и М.Н. Ромадина, А.А. Кошкина и Г.К. Спирина. Изучено отдельное яркое явление детской иллюстрации периода 1980-х гг – фольклорная рецепция в детской книге, прослеживаемая в творчестве В.Н. Лосина, В.В. Перцова, А.Н. Аземши, П.И. Багина. Подтверждено, что все рассмотренные особенности различных направлений в сочетании со спецификой книжной иллюстрации создали новое художественное видение иллюстраций к детским книгам.

Детально проведено исследование развитие акварельной детской книжной иллюстрации в период 1980-2020-х гг. и выявлены несколько наиболее яркие этапы ее эволюции. Первый этап выявление кризиса «раскниживание» книги и мобильное решение

назревшей проблемы в 1980-м году. Этап падения ценности и престижности сферы книгоиздания, массовизация книги, кризис и эволюция акварельного художественного оформления книги в период 1990-х годов. Сохранения эстетической ценности и целостности конструкции книги в этот период отражены в работах Л.К. Казбекова, Н.Е. Попова, Ю.В. Гуковой. Появление новых частных издательств выступающие за технически грамотное оформленные издания и художественные ценности детской книжной иллюстрации, среди них «Рипол-Классик», «Эгмонт Россия», «Вита Нова», «Самокат», «Мелик-Пашаев», «Речь». В период 1990-2010-х годов издаются работы К.Б. Челушкина, Е.С. Базановой, В.В. Павловой, Е.А. Силиной, Я.М. Седовой, в чьих работах звучит обращение к акварели как к традиционному несменному материалу в детских книжных иллюстрациях.

Доказана современная эстетико-технологическая адаптивность акварели и охарактеризован синтез традиции и инноваций на основе работ М. Покалева, М.А Михальской, Н.В. Илларионовой, В. Семькиной, О. Демидовой. Названные художники отказались от традиционной формы акварельной техники и работают в компьютерных программах. Несмотря на стилистическую разницу их объединяет имитация акварельной техники, что говорит о том, что даже в новейшей форме акварель сумела найти применение.

Выявлены и определены типологические и художественно-стилистическое разнообразие в современной детской книжной иллюстрации. Отмечен новый формат акварельной детской иллюстрации, существующий в креативной книге художника-иллюстратора на примере работ Е.А. Антоненкова, Б. Ибатуллина, О.В. Дугиной, А.Я. Ломаева, Е. Волжиной.

На протяжении веков акварельный материал доказал свою актуальность и широкий спектр художественно-технических возможностей. Исследование доказывает актуальность акварели в современном книжном пространстве, а также выявляет основные этапы стилистической эволюции техники акварель в творчестве художников периода 1980-2020-х годов.

Список опубликованных работ по теме диссертации

1. Шэн, К. Развитие романтической темы в творчестве детского книжного иллюстратора Ники Гольц / К. Шэн // Научные труды. Санкт-Петербургской академии художеств. Вып. 55: Вопросы теории культуры. – СПб.: 2020. – 288-305 с. (1,06 п.л.)

2. Шэн, К. Влияние информационных технологий на современную детскую книжную иллюстрацию, выполненную в акварельной технике / К. Шэн // Научные

труды. Санкт-Петербургской академии художеств. Вып. 56: проблемы развития отечественного искусства. – СПб.: 2021. – 260-275 с. (0,94 п.л.)

3. Шэн, К. Техника акварели в иллюстрациях детской книги 1980-2020-х годов советских и современных российских художников / К. Шэн // Обсерватория культуры. Том 18. – М.: 2021. – №6. – 648-661 с. (1 п.л.)

4. Грачева, С.М., Шэн, К. Акварельные иллюстрации Латифа Казбекова к детским книгам: / С.М. Грачева, К. Шэн // Научные труды. Санкт-Петербургской академии художеств. Вып. 60: проблемы развития отечественного искусства. – СПб.: 2022. – 192-214 с. (0,96 п.л.)

5. Шэн, К. Новаторские приемы оформления современной детской печатной книги: / К. Шэн // Современное искусство в контексте глобализации. Наука образование художественный рынок: X Всероссийская научно-практическая конференция. – СПб.: СПбГУП, 2020. – 135-138 с. (0,19 п.л.)

6. Шэн, К. Проявление культурной глобализации в детской книжной иллюстрации XX – начала XXI века: / К. Шэн // Современное искусство в контексте глобализации. Наука образование художественный рынок: XI Всероссийская научно-практическая конференция. – СПб.: СПбГУП, 2021. – 121-124 с. (0,19 п.л.)

7. Шэн, К. Образ Жар-птицы в иллюстрированной детской книге: / К. Шэн // Новое искусствознание. История, теория и философия искусства научно-теоретический журнал. – СПб.: Фонд «Новое искусствознание», 2021. – №1. – 60-67 с. (0,87 п.л.)

8. Шэн, К. Книжная графика В. Павловой: интерпретация народного творчества в современной книжной графике: / К. Шэн // Месмахеровские чтения – 2021. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 145-летию ЦУТР барона Штиглица – ЛВХПУ им В.И. Мухиной – СПГХПА им. А. Штиглица. Сборник научных статей. – СПб.: СПГХПА им. А.Л. Штиглица, 2021. 552-558 с. (0, 75 п.л.)

9. Шэн, К. Акварели в отечественной детской книжной иллюстрации 1980-х годов: / К. Шэн // Искусство и диалог культур. XIV Международная межвузовская научно-практическая конференция. Сборник научных трудов. – СПб.: Астерион, 2021. – 288-294 с. (0,7 п.л.)

10. Шэн, К. Акварель в петербургской академической школе детской книжной графики 1980–1990-х годов: из фондов Института имени И.Е. Репина: / К. Шэн // Искусство Евразии. Вып. 31. Барнаул: 2023. – №4 – 262-279 с. (1 п.л.)