

Некрасова А.Н.

Алтайский государственный университет.
Научный руководитель – Т.М. Степанская, д.иск.н., проф.

СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК ДЕТСКОЙ КНИГИ НА АЛТАЕ. ШКОЛА В.А. РАМЕНСКОГО

Цель нашего исследования – рассмотреть вклад региональной традиции в облик современной детской книги на примере творческих исканий учеников В.А. Раменского.

На основании анализа большинства книжных иллюстраций, созданных за последние годы, сформировалась статистика, представляющая нам традиционный рисунок к книжной иллюстрации как невостребованный и технически несовременный вид искусства. Механическими изобразительными средствами всё чаще предпочитают заменять живую линию рисунка. Для современного дизайна характерно прибегать к технике сканирования и последующего монтажа на экране монитора элементов картин, фресок, рисунков, гравюр, фотографий и прочих изображений. При этом происходит подмена понятия художественности. Уклоняясь от принципов, заложенных предшественниками, в пользу техницизма процесса, художник пытается передать пространственные представления не посредством рисунка, выполненного карандашом, а предпочитает воспользоваться компьютерной графикой. В условиях, когда массовый покупатель, с невзыскательным вкусом, выбирает издательскую продукцию, прежде всего, рекламно-упаковочного характера, экономический стимул для развития искусства книжной иллюстрации снижается. В процессе создания живописных произведений рисунок давно уже стал подменяться фотографией, демобилизуя рукотворное творчество, заменяя его компьютерным изображением. Однако широким потребителем это не принимается во внимание, поскольку именно спрос рождает предложение. Основная масса реципиентов нуждается в избирательности подхода при выборе книжной продукции, а, соответственно, в развитии эстетического вкуса и умении предъявлять высокие требования к качеству и художественности иллюстраций. Подобные положительные сдвиги во внутренней политике, направленной на культурное развитие слоев общества, могут стимулировать, продлить жизнь искусству рисунка в книге и сохранить традицию.

В книге, представляющей собой одну из важнейших духовных потребностей человека, воплощается труд её автора, художника, издательских работников и полиграфистов. Роль художников в этом процессе состоит в том, чтобы воплотить средствами изобразительного искусства идею, художественный замысел, содержание литературного текста и создать художественно-декоративный облик книги. Именно при условии гармоничного сочетания литературного текста с иллюстрацией, или иными словами, единство формы и содержания, создаётся полноценная книга.

Одним из глобальных вопросов для российского книжного дела является следующий: почему в настоящее время иллюстрация к книгам, особенно детским, редко находит своего издателя? В наиболее критичном состоянии пребывает детская литература - с каждым годом уменьшается количество авторов и художников, желающих работать в данной сфере, сокращаются тиражи изданий, уменьшается спрос на продукцию издательств. В большей степени это связано с развитием информационных технологий, быстрым взрослением детей, доступностью интернет-ресурсов. Несмотря на то, что интернет предоставляет самые широкие возможности для игровых и познавательных интересов детской аудитории, он не сможет в полной мере заменить ребенку чтение книг, во время которого он учится понимать чувства и мотивы других людей, сопереживать, радоваться, развивать пространственное мышление.

С одной стороны, новые технологии позволяют массово транслировать культурные ценности, делать их всеобщим достоянием. Но, в отношении психологии массового производства, все, что связано с конвейерностью, воспринимается человеком как механизм для одностороннего потребления. Такие рецептивные установки уравнивают в глазах потребителя массовое и элитарное искусство, и одно приобретает черты другого. Это существенная проблема современной культуры – основное число читателей-зрителей не в состоянии сформировать критерии качественного отличия между массовым и художественным произведением. Отметим так же и положительную роль интерактивных технологий в создании современного рисунка, без учета утилитарного подхода. Компьютерная графика является вспомогательным и технически необходимым средством для создания гармоничного образа в современной иллюстрации. Программы обработки и создания изображений – Corel Draw, Adobe Photoshop и др. являются неотъемлемой частью и технической стороной полиграфического и, отныне, художественного производства. Сами художники загружают оцифрованные изображения своих творческих работ в интернет, подвергают клипарту для создания электронных каталогов, макетов книжных изданий. В этом случае мы говорим о пользе и необходимости компьютерной обработки. Она позволяет проработать яркость, световые и цветовые отношения в электронной версии рисунка, а так же восстановить утраченные фрагменты - отреставрировать изображение.

Традиция детской книжной графики в настоящее время требует своего адекватного воплощения. Это вовсе не означает, что традиция должна подстраиваться к материальным запросам интересов современного человека. Речь идет о привнесении того вневременного и общечеловеческого, что было актуально как во время советской книжной графики, так и сейчас. Это остросоциальные проблемы, волнующие художника, это извечные вопросы добра и зла, сострадания и прощения. Произведения с такой наполненностью принято относить к искусству с высокой духовной выразительностью. Такие сюжеты были мастерски воплощены советскими художниками круга Лебедева, Конашевича, Тырсы, Пахомова, Митурича в детской книге. Продуманная композиция, гармония образной и содержательной стороны, выразительные

приёмы воплощения художественной формы, – все это было найдено предшественниками, сложилось в отечественную школу книжной графики XX века. В XXI веке перед художником возникли следующие проблемы, продиктованные методологическим плюрализмом – как сохранить художественную традицию и возможно ли создать нечто новое, отказавшись от творческих завоеваний предшественников?

После распада СССР Алтайское книжное издательство фактически прекратило свое существование, профессия художник-иллюстратор оказалась не востребована, развитие книжной иллюстрации снизилось в Барнауле до минимума. Теперь за год по всему краю издается всего около 1500 книг, из которых лишь десяток оформлены художником. За издание книги со своими иллюстрациями идет постоянная борьба, конкуренция огромна, но при этом уровень художественного оформления заметно снизился. С поколением старых мастеров книги типографии сотрудничают редко, их издательского бюджета хватает только на скромное оформление обложки, иллюстрации зачастую упускаются. Так стоит ли отказываться от творческих завоеваний предшествующего поколения мастеров, создавших на Алтае школу книжной графики, когда ещё более существенна проблема сохранения этой традиции?

В настоящее время в Барнауле не так много художников, профессионалов и любителей, поддерживают этот трудоемкий процесс, оставшийся от бывшего размаха книжной иллюстрации. Среди них продолжает работать А.Емельянов, Н. Югонсон, О. Матушкина, Т. Плотникова, Т. Багаева, Ю. Колодей и другие художники-иллюстраторы детской книги, а также молодые дизайнеры - ученики Владимира Александровича Раменского, студенты и выпускники алтайских ВУЗов.

«Владимир Александрович Раменский – один из основателей в 1971 году Новоалтайского государственного художественного училища. С первых дней работы училища Владимир Александрович преподает специальные дисциплины на оформительском отделении (с 1991 года – специальность «Дизайн»). В 1998 году по его инициативе в училище открыта специализация «Дизайн графической продукции». Раменский разработал методику преподавания специальных дисциплин сначала для оформителей, позже для дизайнеров. Уникальными являются подготовленные им задания «Дом – как мир» для средового дизайна и «Геометрические фигуры в пространстве и времени» для графического дизайна. В 2000 году издано одно из первых в Сибири учебных пособий «Основы шрифтовой графики», подготовленное Владимиром Александровичем. При непосредственном участии Владимира Александровича созданы кафедра архитектуры и дизайна в Алтайском государственном техническом университете им. И. И. Ползунова (АлтГТУ) и кафедра дизайна в Алтайском государственном институте культуры и искусства (в настоящее время Алтайская государственная академия культуры и искусства - АлтГАКИ). На кафедре архитектуры и дизайна АлтГТУ благодаря авторитету Раменского и на базе разработанного им методического обеспечения открыта специальность «Информационно-графический дизайн». Ныне кафедра преобразована в Институт архитектуры и дизайна АлтГТУ.

Раменский же является организатором, идейным вдохновителем и первым председателем Алтайской организации Союза дизайнеров России (май 1995 года)» [1]. Он объединил вокруг себя опытных и молодых дизайнеров, большинство из которых считает себя его учениками. Дизайн для таких художников, как Раменский, больше чем область профессиональной деятельности, это жизненная философия, способ преобразования окружающего мира.

Деятельность алтайских художников-иллюстраторов, дизайнеров оказала влияние на формирование образа современной книги, в том числе и на детскую литературу. Детская книга на Алтае имеет свое неповторимое лицо, в облике которого запечатлена традиция местных школ графики, основателями которых были В.А. Раменский, В.Н. Лупачев, В.П. Туманов, Т.В. Ашкинази, В.А. Кошкараров и другие известные и малоизвестные алтайские художники.

Художественная традиция продолжает развиваться и заявлять о себе в произведениях мастеров-графиков и их учеников, но, при всем этом она занимает незначительную нишу в сфере общественных потребностей. Остро стоит проблема эстетики современной массовой книги. За издание взрослой и детской литературы идет острая борьба на конкурсных бюджетных началах, учрежденных ежегодными программами культурного развития края. Книгоиздание, переведенное государством на коммерческую основу, на данный момент является одной из самых дорогих сфер индустрии производства. Отсюда такой перевес в сторону коммерциализации, массовой кустарной продукции. Этим явлениям противостоят творческие искания молодого поколения книжных мастеров. Выпускники художественных вузов, сторонники региональных традиций, такие как ученики В.А. Раменского, развивают и пропагандируют искусство иллюстрации, используя для этого интерактивные технологии и выставочное пространство. Пока существует такой творческий энтузиазм - у книжной иллюстрации есть будущее.

Библиографический список

1. Художник книги Раменский Владимир Александрович / авт. текста Е.В. Попова. – Барнаул : Изд. Дом «Барнаул», 2010. - 22 с.
2. Художники Алтайского края // энциклопедия в II т. - Барнаул, 2002. – 450 с.