

Шакиров Шамиль Маратович
Shamil Shakirov

магистр по направлению «Журналистика данных»
НИУ «Высшая школа экономики, г. Москва
master's degree in data Journalism
from the Higher school of Economics, Moscow

ВИЗУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДЕТСКИХ КНИГ 20–30-Х ГОДОВ XX ВЕКА В СССР: ОПЫТ КОНСТРУИРОВАНИЯ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Visual design of children's books of the 20-30s of the XX century in the USSR: the experience of designing a New Person

Ключевые слова: советский авангард, советский конструктивизм, художественное оформление книг, детские книги, СССР, 1920–1930-е гг., клиповость, верстка, типографика, конструктивистский шрифт, иллюстративное и текстовое содержание.

Keyword: Soviet avant-garde, Soviet constructivism, book design, children's books, USSR, 1920s-1930s, clip art, layout, typography, constructivist font, illustrative and textual content.

Аннотация. В этой статье рассматриваются изменения визуального языка и официального художественного дискурса в отношении литературы для детей, выпускаемой в СССР. Для анализа выбран богатый массив иллюстративного материала, состоящий из советских детских книг, над которыми работали авангардные советские художники 20–30-х годов XX века, в том числе Л. Лисицкий, Н. Гассилевский, Н. Денисовский, В. Лебедев, В. Васильев и другие. Исследуются такие аспекты детской книги, как обложка, шрифт, монтаж, иллюстративное и текстовое содержание. Эта выборка репрезентирует разнообразие стилистики книг советского эксперимента в оформлении и визуальном языке. Помимо выделения основных новшеств автор также очерчивает влияние экспериментов советских художников на язык и стилистику детских книг.

Abstract. This article examines changes in the visual language and official artistic discourse in relation to literature for children produced in the USSR. For the analysis, a rich array of illustrative material was selected, consisting of Soviet children's books, which were worked on by avant-garde Soviet artists of the 20-30s of the XX century, including L. Lisitsky, N. Gassilevsky, N. Denisovsky, V. Lebedev, V. Vasiliev and others. Such aspects of children's books as cover, font, editing, illustrative and textual content are studied. This sample represents the variety of styles of Soviet experiment books in their design and visual language. In addition to highlighting the main innovations, the author also outlines the influence of Soviet artists' experiments on the language and style of children's books.

Интерес к книжным изданиям, которые можно отнести к произведениям художников советского авангарда, в XXI веке постоянно увеличивается. Искусствовед Е. Плавинская отмечает, что исследование творческой жизни художников-модернистов СССР актуализируют советское детское книжное оформление 20–30-х годов XX века [1] для современного читателя.

125-летие со дня рождения художника отечественной детской книги В.В. Лебедева [2] вызвало всплеск интереса к художникам, занимавшимся детской книгой. Так, из последних важных событий, способствующих актуализации темы, стоит отметить выставку «Цирк, цирк, цирк» в Библиотеке иностранной литературы, на которой были представлены репродукции работ Лебедева [3], и открытие экспозиции «Русский авангард. XXI век» [4].

Застой, в котором находилось книгоиздательство после Гражданской войны и Революции, привел к изменению облика новой детской книги. Например, возможность использовать современные способы печати отсутствовала, поэтому многие художники обращались к литографии¹ и гравюре. Освоение таких архаичных техник привело к пересмотру основ визуального языка детской книги.

Так, в 1919 г. по инициативе художника В. Ермолаевой была создана артель под названием: «Сегодня», ставшая первым советским объединением художников детской книги. Члены артели сами выполняли гравюры, а затем сами печатали их литографическим способом. Всего артелью было выпущено около 20 книг.

Наибольший художественный интерес представляют такие книги, выпущенные в свет, как: «Пионеры» [6], «Мышата» [7], «Как пропала Баба-Яга» [8]. Художники искали свой язык, свои мотивы и направления работы в данном жанре. Наиболее интересным являются соединение мотивов древнерусского искусства с направлениями модернизма в искусстве. Наиболее значимым, по словам искусствоведа Е.Ф. Ковтуна, представляется то, что является то, что артель «Сегодня» провела «первый опыт конструирования детской книги, понятой как целостный художественный организм» [9].

В период – 1920-2030 годах существовало около ста издательств детской литературы [10], как государственных, так и частных. На регулярной основе детские книги выпускали только «Радуга» и «Г. Мириманов». За время своего существования «Радуга» выпустила около 400 книг, среди которых сказки К. Чуковского «Мойдодыр» [11] с иллюстрациями Анненкова; «Тараканище» [12] с рисунками С. Чехонина. Именно с «Радуги» началось долгое и плодотворное сотрудничество детского художника – В.В. Лебедева и детского писателя – С.Я. Маршака.

В 1924 году в Ленинградском государственном издательстве впервые появился отдел детской книги. Лебедев, работавший в издательстве, пытался максимально упростить композицию изображений, стремясь к доступности восприятия иллюстраций маленькими читателями. Наиболее известные книги Лебедева периода активной работы издательств: «Госиздата» и «Радуга» — это: «Вчера и сегодня» [13], «Мороженое» [14], «Цирк» [15], «О глупом мышонке» [16]. В них сочетались лаконичный и графичный рисунок, предметность изображения и динамика цветовых композиций. Работа издательства отличалась масштабностью по меркам 30-х: в первый же год «Детгиз» выпустил 168 книг общим тиражом около 8 тыс. экземпляров.

¹ Литография — вид плоской печати, при котором печать производится с особого вида известняка. В России появление литографии датируют 1803 годом [5].

В 1922 году Э. Лисицкий выпускает в издательстве «Скифы» свой «Супрематический сказ о двух квадратах в 6-ти построениях». Основную смысловую нагрузку в этой книге несет не текст, а все пространство листа, нагруженное композицией из простых геометрических форм. Интересны также книги на идише «Ингл-Цингл-Хват» [17], «Сказочки для маленьких детей» [18] и неизданные «Четыре арифметических действия».

Особого внимания заслуживает художник-иллюстратор В. Конашевич. Свою карьеру в оформлении детской книги он начал в 1918 году с «Азбуки в рисунках» [19] и «Розовой азбуки» [20] автора Е.Е. Соловьевой и изданий Товарищества Р. Голикова и А. Вильборг [21]. Оформление этих книг и композиционное решение иллюстраций было предельно простым и строилось на крупных изображениях людей и животных без перспективных искажений и светотеней. Все подписи в книгах были сделаны от руки. В 1923 году художник оформил несколько книг Маршака, в том числе «Сказку о глупом мышонке» [22], «Петрушка-иностранца» [23], «Дом, который построил Джек» [24].

Знаковым стало и творчество художниц-конструктивисток сестер Чичаговых, сотрудничавших с некоторыми московскими издательствами. Они делали «производственные» детские книги, то есть книги, рассказывающие малышам о тяжелом труде пролетариата, например «Детям о газете» [25] или «Поедем» [26].

Связь авангардизма и детской книги

Обращение к авангарду было вызвано тем, что художники-авангардисты считали, что новому миру необходимо и новое искусство. Автор статьи попытался выяснить, как связано направление авангардизма в искусстве с искусством для детей, в частности, с иллюстрациями в детских печатных изданиях? Так вкуче с «чистым сознанием», было выделена тема идеологии авангардизма и воспитания «Нового человека», присущая революционному дискурсу. Для авангардистов в первую очередь было важно привить будущему поколению абсолютную свободу самовыражения, а значит, способность к творчеству, культурному бунту, неприятие мещанства. Например, К. Малевич преподавал в мастерской Витебского Народного художественного училища. В этой мастерской была детская группа художников, включающая учеников семи-девяти лет. В этой группе, в частности, занимался будущий художник-авангардист Е. Школьник [27].

В своей попытке найти «чистое сознание» художники-авангардисты пытались найти «истоки бытия». Этим вызвано обращение к примитивным культурам, архаике и детскому творчеству. Детский взгляд на мир, как считали «левые» художники, является наиболее целостным и совершенным из-за своей природы — это «раскрепощение случайностей», раскрепощение детской фантазии. Кроме того, культивируя собственную отрешенность от общества, авангардисты стремились переместить в центр «высокого» искусства разного рода маргиналии, в том числе детское, «наивное» творчество.

Тенденции в верстке, типографике и графическом оформлении детских советских книг авангарда

Обложка

В первую очередь в рассматриваемой области следует выделить активное использование технологий печати прошлого XIX века. Так, использование литографии и хромолитографии частично определяет незначительный тираж этих книг: от 100 до 15000 экземпляров. Этот способ позволял художникам использовать привычные техники карандаш и тушью. Например, иллюстрации В. Васильева к книге Н. Шестакова «Приключения Петухова Гришки, или как делаются книжки» [28] сделаны тушью.

Совершенно иной представлена обложка книги Э. Лисицкого «Супрематический сказ про два квадрата в 6-ти построениях». Здесь практически нет текста: есть только предлог «про», набранное крошечным кеглем, особенно крошечным в сопоставлении с красным квадратом, на котором выделено слово «квадрат» и цифра «2», тоже являющейся больше символом, чем цифрой — «числовое тело». Исследователь И.Н. Духан [29] утверждает, что супрематические композиции Лисицкого — проуны, как их называл сам художник, являются объемными и придают объем плоскости самого листа. Страничка авантитула полностью черная, центр занят текстовой композицией-посвящением читателям: «Все-всем ребятам», где главенствует буква «Р», сияющая белым ярким цветом на черном фоне. Буква «Р» не зря отделена от остальной части слова: «Р-ебяткам». «Р» состоит из двух отрезков-лучей: одного прямого и одного в форме дуги; она словно распадается на простые геометрические формы.

Обложка «Азбуки» [30] В.В. Лебедева также состоит из двух цветов — белого и черного. Черный медведь держит в руках текст названия, который контрастирует с ним и сливается с цветом оставшегося пространства. Все элементы оформления складываются в классическую, неконструктивистскую композицию — имя автора сверху, внизу текст о тираже и издательстве.

Ю. Анненков, одним из первых, оформлявших произведение К. Чуковского «Мойдодыр» [31], экспериментирует с обложкой несколько в большей степени, чем художники «Детгиза». В решении обложки чувствуется гротескность. Грязнуля, которого (или которую?) поливает из шланга пожарный, одетый во все красное, в полтора раза больше его по размерам. На заднем плане вырисовывается черный силуэт крохотной водовозки. Над изображением нависает название книги, набранное акцидентным ломаным шрифтом. Эксперименты проводятся и со шрифтом: соединительные штрихи в «М» и «Й» очень тонкие и создают сильный контраст с основными штрихами знаков.

Конструктивистский шрифт

Большинство названий на обложках набрано «геометрическим» шрифтом, характерным для конструктивизма, исполненным в двух цветах — черном и красном, либо в их сочетании. Так, на обложке «Слушали — постановили» в названии соединяются эти два цвета в гротескном шрифте «нового» поколения. Однако бывают и другие варианты.

Лисицкий отдает свое предпочтение, несомненно, рубленым «конструктивистским» шрифтам, при этом не отказываясь и от «классического» шрифта-антиквы с засечками. В большинстве случаев шрифт выкладывался из

значков уже существующих гарнитур, но существовали и заказанные специально для книги шрифты, как в случае с «Мойдодыром» Чуковского.

Иллюстративное и текстовое содержание

Иллюстрации В. Л. Лебедева к «Азбуке» строятся на ассоциативном ряде. В отличие от иллюстраций к стихотворению «Слушали — постановили» или политизированной азбуки, которую Маяковский раздавал солдатам [32], уезжающим на фронт, «Азбука» Лебедева аполитична. Книга предназначалась для обучения первым навыкам чтения, распознавания разных букв русского алфавита. На ее иллюстрациях нет знамен, портретов «вождей» или пионерских галстуков: они заменены иллюстрациями животных, предметов быта.

Тем не менее, постепенно «пролетарская идеология» начинает проникать в детские книги. Так, вышеназванная книга «Послушали — постановили» содержит пропагандистскую функциональную составляющую. Текст книги представляет собой зарисовку общего собрания в школе. Это пособие для пионеров, демонстрирующее, какие механизмы партия представляет пионерам для разрешения каких-то вопросов.

В иллюстрациях книги доминируют три цвета: светло-зеленый, красноватый коричневатый и черный. Школьники, образующие «людскую массу» на собрании, изображены довольно схематично. Сильнее на этом фоне черных силуэтов выделяются изображения учительницы и мальчиков, избранных председателем заседания и секретарем собрания. Иллюстрации к книге Гассилевского напоминают аппликацию: цветовые пятна образуют важные для сюжета предметы, вроде деревьев или собаки, в которую кидают камень.

В «Супрематическом сказе» пропагандируется идеология другого плана — идеология авангарда. И. Арзамасцева считает, что «Супрематический сказ» — это не книга, а архитектурная постройка, модель четырехмерного пространства-времени. Основная архитектурная ось — это корешок, вокруг которого движутся страницы с образами. Супрематическая композиция на заднике — смыслообразующий элемент, если книгу подвесить и вращать [33].

Сам «сказ» начинается с мизансцены — в квадратной рамке даны два квадрата, образующие несимметричную, неуравновешенную композицию. Нижний красный квадрат направлен острым углом к черному квадрату: он будто пытается проникнуть внутрь него и разорвать. Под двумя квадратами — две текстовые надписи и тонкая линия, которые обращены по диагонали к рамке и создают впечатление шатких подпорок. На следующей полосе начинается активное действие, напряжение усиливается: текст полосы сообщает, что два квадрата «летят» на Землю. Композиция иллюстрации упорядочивается, теперь она сбалансирована, построена по классической диагонали.

Рассмотрим далее оформление «детской производственной книги» «Поедем» сестер-конструктивисток Ольги и Галины Чичаговых. Главная функция этой книги дидактическая. Главную часть иллюстраций занимают пароходы, трамваи, пожарные машины, аэропланы — это эстетика «машинного». При этом эти машины словно составлены из простых геометрических форм: опущены незначительные детали, рисунок ложится плоскими силуэтами без перспективы и

тени. Рисунки клиповые, зафиксированные в плоскости тяжелым якорем упорядоченности.

Следует сказать, что и после Революции продолжали существовать детские сказки, в которых оставалось место магии: например, книга «Кошкин дом» А. Михайловского, оформленная В. Логиновым в 1924 году. Книга решена не в конструктивистском духе: в ней больше чувствуется влияние футуризма. Изображения очень динамичные: звери мечутся с ведрами, стремясь потушить пожар.

Монтаж

Следует отдельно сказать, что одна из основных особенностей графического оформления авангардных книг 1920-30-х годов — это клиповость иллюстративного повествования. Под этим подразумевается монтаж при подаче материала, почерпнутый у футуристов. Так, в лебедевском оформлении книг Маршака иллюстративный сюжет разбит на куски, подающиеся на новых страницах картинка за картинкой. Монтажность выполняла несколько функций. Во-первых, она разделяла историю на несколько частей, преподнося их по очереди, чтобы заинтересовать юного читателя. Во-вторых, клиповость позволяла разгрузить визуальную составляющую всей книги, делая повествование более логичным и удобочитаемым. В-третьих, при монтаже создавалось много красочных картинок, у которых было больше шансов привлечь внимание малыша, который еще только учится читать.

Заключение

Особенности времени и появление авангардного искусства определили графическое оформление, верстку и типографику детских книг СССР 1920-30-х годов. К детским книгам стали относиться серьезнее: они выполняли пропагандистскую и дидактическую функцию. Кризис полиграфической продукции привел к возрождению архаичных способов печати вроде литографии и гравюры. В рамках этих способов художники-иллюстраторы проводили многочисленные эксперименты, пытаясь найти новый визуальный язык. Из авангарда и конструктивизма в детские печатные издания пришла нестандартная верстка, заключающаяся в построении композиции не на классической симметрии, а на «обломках» этой симметрии. Появилось много информационных блоков, и целью художника стало сведение этих блоков в единую композицию. Во многих детских книгах увеличилась роль типографики как элемента смыслообразующего. Из авангарда пришла клиповость повествования: картинка за картинкой проясняется история.

Интересен феномен «детской производственной книги», главная задача которой состоит в том, чтобы показать юному читателю мир машин во всей его красе. Кроме того, пропагандистская советская машина настигает и детскую книгу: начинается «построение Нового человека». К примеру, в книге «Слушали — постановили» объясняется, какими механизмами должны орудовать пионеры в попытке решения бытовых проблем. В книге сестер Чичаговых «Поедем» иллюстрируется машины настоящего и будущего, с которыми будущий советский гражданин будет вступать в прямое взаимодействие.

ЛИТЕРАТУРА

1. 125-летний юбилей художника «Петроградских окон РОСТА» и «Окон ТАСС» Владимира Лебедева [Электронный ресурс] / tass.ru. – URL: <http://tass.ru/novosti-agentstva/3313385> (Дата обращения 10.06.2020).
2. Арзамасцева, И. «Супрематический сказ про два квадрата в 6-ти постройках» Эль Лисицкого—смена дискурса детской книги [Текст] / И. Арзамасцева. – ILCEA. Revue de l'Institut des langues et cultures d'Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie. – 2015. – № 21.
3. Венгров, Н. Мышата [Текст] / Обложка, рисунки и клише В. Ермолаевой / Н. Венгров. – Пг., Сегодня, 1918.
4. Выставка «Русский авангард. XXI век» открывается в столичном ГУМе [Электронный ресурс] / russkiymir.ru. – URL: <http://russkiymir.ru/news/206162/> (Дата обращения 15.06.2020).
5. Духан, И.Н. Эль Лисицкий, 1890–1941: Геометрия времени [Текст] / И.Н. Духан. – М.: Арт-Родник, 2010. – 96 с.: ил. – (Малая сер. искусств).
6. Ковтун, Е.В. Детская литература [Текст] / Е.В. Ковтун. – 1968. – № 4. – С.44-45
7. Конашевич Владимир Михайлович (некролог) [Электронный ресурс] / funeral-spb.narod.ru. – URL: <http://funeral-spb.narod.ru/necropols/bogoslovskoe/tombs/konashevich/konashevich.html> (Дата обращения:02.06.2016).
8. Конашевич, В. Азбука в 36 рисунках [Текст] / В. Конашевич. – Пг., изд. Тов-ва Р. Голике и А. Вильборг, 1918.
9. Кузнецова, Г. У истоков советской детской книги [Текст] / Г. Кузнецова. – Детская литература. – 1976. – № 7. – С.70-73.
10. Лебедев, В. Азбука [Текст] / В. Лебедев. – Л., ГИЗ, 1925. 36 с. с. илл. В издательской литографированной обложке. 31 литографированная иллюстрация. Тираж 15000 экз.
11. Любавина, Н. И. Как пропала Баба-Яга [Текст] / Рисунки Н. Лапшина / Н. И. Любавина. – Пг., Сегодня, 1918.
12. Мани-Лейб. Ингл-Цингл-Хват: Поэма [Текст] / Пер. с идиша М.Яснова; Худож. Э.Лисицкий / Мани-Лейб. – Иерусалим: Гешарим; М.: Мосты культуры, 2004. – 24 с.: ил. – (Шедевры дет. евр. книги).
13. Марголина, М. Сказочки для маленьких детей [Текст] / Пер. с идиша И.Булатовского и Р.Левин; Худож. И.-Б.Рыбак / М. Марголина. – Иерусалим: Гешарим; М.: Мосты культуры, 2004. – 48 с.: ил. – (Шедевры дет. евр. книги).
14. Маршак, С.Я. Вчера и сегодня [Текст] / Рисунки В. Лебедева / С. Я. Маршак. – Л.-М. Радуга, 1925.
15. Маршак, С.Я. Дом, который построил Джек. Английские детские песенки [Текст] / Рисунки В. Конашевича / С. Я. Маршак. – Л., Госиздат, 1925.
16. Маршак, С.Я. Мороженое [Текст] / Рисунки В. Лебедева / С. Я. Маршак. – Л.-М. Радуга, 1925.
17. Маршак, С.Я. О глупом мышонке [Текст] / Рисунки В. Лебедева / С. Я. Маршак. – Л.-М. Радуга, 1925.
18. Маршак, С.Я. Цирк [Текст] / Рисунки В. Лебедева / С. Я. Маршак. – Л.-М. Радуга, 1925.
19. Маршак, С.Я. Петрушка-иностранец [Текст] / Рисунки В. Конашевича / С. Я. Маршак. – Л.-М., Радуга, 1927.
20. Маршак, С.Я. Сказка о глупом мышонке [Текст] / Рисунки В. Конашевича / С. Я. Маршак. – М.-Пг., Синяя птица, 1923.
21. Маяковский, В.В. Советская азбука [Текст] / В. В. Маяковский. – М., самиздат, 1919.

22. От циркачей до физкультурниц. К 125-летию художника Владимира Лебедева [Электронный ресурс] / libfl.ru. – URL: <http://libfl.ru/ru/event/ot-cirkachey-do-fizkulturnic-k-125-letiyu-hudozhnika-vladimira-lebedeva> (Дата обращения 10.06.2020).
23. Смирнов, Н.Г., Чичагова, Г., Чичагова, О. Детям о газете [Текст] / Н.Г. Смирнов, Г. Чичагова, О. Чичагова. – М.-Л., Госиздат, 1926.
24. Соловьёва, Е.Е., Конашевич, В.М. Розовая азбука [Текст] / Е.Е. Соловьёва, В.М. Конашевич– Пг., изд. Тов-ва Р. Голике и А. Вильборг, 1918.
25. Суворов, П.И. Искусство литографии [Текст] / П.И. Суворов. – М., 1964. С 135.
26. Тяжесть и нежность советской книжной графики [Электронный ресурс] / youtube.com. – URL: <https://www.youtube.com/watch?t=37&v=Mg6uQXWSo3U> (Дата обращения 30.07.2020).
27. Уитман, У. Пионеры [Текст] / пер. текста с англ. С.Я. Маршака). Обложка, рисунки и клише В. Ермолаевой / У. Уитман. – Пг., Сегодня, 1918.
28. Чичагова, О., Чиганова, Г. Поедем [Текст] / О. Чичагова, Г. Чиганова. – Москва, книгоиздательство Г.Ф. Мириманова, 1929.
29. Чуковский, К.И. Мойдодыр. Кинематограф для детей [Текст] / Картинки Ю. Анненкова / К. И. Чуковский. – Пг. – М., Радуга, 1923.
30. Чуковский, К.И. Тараканище [Текст] / Рисунки С.Чехонина / К. И. Чуковский. – Пг. – М., Радуга, 1923.
31. Шестаков, Н. Приключения Петухова Гришки, или Как делаются книжки [Текст] / Рисунки В. Васильева. (Новая детская б-ка) / Н. Шестаков. – М., Госиздат, 1925. 24 с. с ил. Тираж 15000 экз.
32. Школьник, Е.С. Витебск моей юности [Текст] / публикация О.Н. Ермаковой / Е. С. Школьник. – Наше наследие, 2005, № 75–76.