

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЭСТЕТИКА РИСУНКА И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ В ИСКУССТВЕ КНИЖНОЙ ГРАФИКИ

Алиев Рамиль Эльхан

доктор философии по искусствоведению, доц. заведующий кафедрой «Рисунок»
Азербайджанской Государственной Художественной Академии, Азербайджан, г. Баку

ARTISTIC AESTHETICS OF DRAWING AND ITS CONTENT IN THE ART OF BOOK GRAPHICS

Ramil Aliyev

Doctor of philosophy in art-criticism, associate professor Head of the Department of Drawing at Azerbaijan State Academy of Arts, Azerbaijan, Baku

Аннотация. В данной статье рассказывается о важной роли рисунка в изобразительном искусстве мира, а так же в книжном искусстве оформлении и иллюстрации. Взяв во внимание весь творческий процесс и его начало, а также книжное искусство и иллюстрация, вплотную связано с рисунком. Можно утверждать, что это направление может служить как демонстрация основы, стиля и мастерства художника, так же являться символом уверенного и ярко узнаваемого творческого стиля. Начиная с древних наскальных рисунков до самого академического стиля, от реализма до меняющихся разнообразных стилей современности, рисунок как жанр также менялся и формировался, учитывая в себе все тенденции и основные жанры изобразительного искусства. Особенно это проявлялось в направлении книжного искусства и иллюстрации. Наиболее ярко это чувствовалось в творчестве таких великих мастеров как А. Матисс, Э. Дега, С. Дали, и других художников, о которых идет речь в данной теме.

Abstract. This article talks about the important role of drawing in the fine arts of the world, as well as in the art of book design and illustration. Taking into account the entire creative process and its beginning, as well as book art and illustration, it is closely related to drawing. It can be argued that this direction can serve as a demonstration of the basis, style and skill of the artist, and also be a symbol of a confident and clearly recognizable creative style. Starting from ancient cave paintings to the most academic style, from realism to the changing various styles of modernity, drawing as a genre also changed and was formed taking into account all the trends and main genres of fine art. This was especially evident in the direction of book art and illustration. This was most clearly felt in the works of such great masters as A. Matisse, E. Degas, S. Dali, and other artists discussed in this topic.

Ключевые слова: рисунок, миниатюра, иллюстрация, образ, искусство, книга, художник, жанр.

Keywords: drawing, miniature, illustration, image, art, book, artist, genre.

Нельзя отрицать, что рисунок сохраняет свою самостоятельность в изобразительном искусстве благодаря своим уникальным художественно-техническим характеристикам, которые она несет с древнейших времен до наших дней. На широту ее применения указывает и то, что в дальнейшем она стала неотъемлемой частью смыслового-содержательного носителя в различных по форме и жанру видах искусства, в том числе и в книжной графике. Иначе говоря, если нам приходится представлять, то это словами известного русского поэта А. Блока, следует вспомнить поговорку «Прямая задача художника – не доказать что-либо, а показать это».

Если нам придется немного расширить эту идею, мы должны указать, что в основе этого «показа» или «демонстрации» лежит реальное и убедительное описание видимого. Для этого лучшим художественно-техническим инструментом является рисунок. В этом смысле в визуализации содержания книги посредством иллюстрации великая роль отводится для рисунка, способного повлиять на читателя.

С течением времени отношение к рисунку, который также широко используется в книжной графике, было весьма разным и заметно контрастным. От гениев эпохи Возрождения, когда изобразительное искусство переживало свой расцвет во всех смыслах, до знаменитых мастеров кисти, живших в последующие века, они высказывали свои ценные мнения о важности рисунка. Однако время от времени те, кто мечтали создать различные течения, чтобы выглядеть современнее, утверждают, что добиться творческого успеха можно и без настоящей классической школы рисунка.

В истории хорошо известна неудача тех, кто не принимает тот факт, что успех каждого примера «новизны» зависит от нахождения его логической эстетики. Факт, что против таких людей направлена идея слов гениального С. Дали «Сначала научись рисовать, как древние художники, потом поступай как хочешь, тогда тебя всегда будут уважать».

Рисунок 1. С. Дали «Дон Кихот» М. Сервантеса, рисунок (1947)

По мнению известного французского импрессиониста Э. Дега «Рисунок — это не форма, а средство ее увидеть», подчеркивается значение самого рисунка. К этому утверждению можно добавить, что рисунок, применяемый в книжной графике – рисование иллюстраций, также является убедительным инструментом «внешности» книжно-художественного текста.

Несомненны и приведенные выше цитаты известных людей, и то, что мы можем привести из других, подтверждают, что искусство рисунка имеет бесчисленные достоинства. Важнейшее из этих достоинств состоит в том, что образцы картин, выполненные в разных техниках, являются носителями художественной и эстетической ценности. В данном случае незаменимую роль играет именно рисунок, в создании книжных иллюстраций.

Одна из причин этого состоит в том, что рисунок был не только предметом историзации, но и выступала методом помогавшим визуализировать художественное содержание произведения. Таким образом, каждое художественное содержание, в том числе образец книжной графики, содержит в себе множество идей и тем, чувства и переживания автора и наконец, почерк, сохраняющий индивидуальность своего создателя.

Художественное содержание, играющее главенствующую роль в книжной иллюстрации, является также важнейшей духовной областью, имеющей социально-эстетическое значение, направленной на реализацию определенной идеи – предмета в качестве идейно-эмоционального чувства, преобразованного в образ и который в конечном итоге выражается в ярких художественных формах. Поэтому содержание каждого произведения искусства, едино с художественно-техническими средствами, с помощью которых оно выражается, иначе достижения художественной целостности не происходит.

В художественном содержании картины визуализируются основные и важнейшие несущие достоинства сюжета, а также подача иллюстраций в самих книгах. Совокупность линий и рисунков, реализованных в процессе живописи, являющаяся началом выражения многочисленных тем и содержания отдельных книг, различных жанров, должна обеспечивать сохранение художественно-эстетической ценности, способной отодвинуть зрителя от начала до конца произведения.

В процессе создания графического рисунка книжной иллюстрации, следует стремиться к достижению целостности деталей в более важном и второстепенном качестве, а также общем художественном облике, служащем для передачи смысла и содержания текста. В противном случае в процессе восприятия произведения могут возникнуть моменты, способные отвлечь внимание зрителя. Даже если эти линии останутся монохромными или станут образцом полихромного искусства с добавлением различных технических материалов, они должны сохранить классические правила рисунка и эстетику рисовального мастерства своего автора и силу этого искусства, проникнуть в содержание книги.

Рисунок 2. Э. Дега «Балет» рисунок (1898)

Рисунок — один из важнейших инструментов художественной и технической интерпретации любого предмета, в данном случае книжной графики. Эта его заслуга обусловлена еще и его художественно-эстетическими способностями, в том, что подобные картины способны донести до зрителя тяжесть идей, несущих в себе предмет, которому она посвящена, а также содержание книги, сохраняя при этом ее независимость даже на начальном этапе.

Добавим, что в выделенном нами качестве картина имеет широкий потенциал в качестве носителя любой темы. К такой тематике могут относиться живые люди, представляющие разные слои общества, социальные отношения и события, разные идеи и духовно-психологические переживания. Иными словами, существование универсальности по отношению к теме рисунка и иллюстрирования книг различной тематики, неоспоримо.

Темы, реализуемые посредством рисунка в произведениях изобразительного искусства — например, книжной графике, по существу находятся не только в рамках пространства отражения определенного текста, но и отражают результат творческого вмешательства автора в уже известный текст. В этот момент, когда темы приобретают графический вид, умение художника выделять важные моменты и держать другие во «вспомогательном» положении, является одним из факторов, сильно влияющих на художественную передачу целостности картины...

Подтверждая существование художественной силы любой проблемы в рисунке, следует сказать, что она идет через конфликт линии и форм, через «игру» анимации, придающую рисунку эмоциональность. В этом процессе, который также служит приданию любому предмету художественности, успешный результат представления проблемы и заставляющем задуматься в философском тоне подтверждает, что картина обладает бесконечной «выразительной способностью».

Рисунок, обладающий способностью художественно оформлять книги, содержащие идеологию, охватывающую многие области науки, показывает, что он обладает так же разной выразительной силой с художественно-техническими инструментами импровизации, направленными на раскрытие предмета в художественном потенциале, выраженном в художественно-эстетическом оттенке.

Многоцветность ее художественно-эстетической емкости подтверждается и тем, что богатство форм, смысла линии и рисунка, выраженное в картине, допускает различный пафос реализуемых тем. Тот факт, что возвышение эмоциональности изображения противопоставлением линий в конечном итоге определяет пафосно-патетический характер произведения, показывает и еще одну впечатляющую сторону картины. Понятно, что такое патетическое изложение, служащее для отражения общего потенциала предмета и берущее начало непосредственно из зародышей сюжета, добавляет запоминающиеся значения художественно-эстетическому потенциалу произведения.

Рисунок 3. П. Пикассо «Лисистрата» Аристофана, рисунок (1934)

В результате героического, драматического, романтического, сентиментального и гуманистического пафоса произведений графические примеры, направленные на усиление эстетики книг, созданных в далеком прошлом, остаются вневременными, привлекают, волнуют и заставляют зрителя задуматься.

На основании вышеизложенного можно сказать, что с течением времени рисование иллюстраций, связанных с книжным дизайном, превратилось в художественно-философский метод, реализующий определенные мысли и идеи, а также историзирующий как предмет рисования. Содержание книги, которая через рисунок становится художественным,

становится и знаком неповторимого признания личных качеств ее создателя, выражением «Я» художника. Этот «знак узнавания» проявляется в подаче и графической интерпретации предмета, от мельчайших деталей до крупнейших частей реализованного на странице художественного образа.

Успешное завершение подчеркнутых нами достоинств книжной иллюстрации зависит больше от практического и жизненного опыта, который накапливает время от времени художник, а также от его интеллекта. В том, что они могут сочетаться в одном человеке, входят в мировоззрение художника, его общественное положение, идеалы, представления о нравственных ценностях и наконец, определенный творческий и художественный опыт и метод.

Каждый из этих факторов, которое имеет определенное значение, определяет относительность художественно-эстетического содержания создаваемой рисунка и иллюстрации в целом. Если эта относительность проявляется в сохранении знаний, умений, смысла содержательных способностей, укорененных в логике и художественности, основанных на эстетике, то созданный графический рисунок воспринимается как образ совокупности художественно-эстетических ценностей.

Развитие полученных положительных художественно-эстетических качеств по закону непрерывности направлено на более глубокое понимание сущности живописного творчества и достоинств рисунка. Это мы наблюдаем и в рисовании книжных иллюстраций. Таким образом, предмет художественного описания понимается сегодня в более широком качестве, чем в прежние времена.

Существование и результаты этой преемственности можно проследить в самостоятельных картинах наших мировых и местных художников, а также в книжных иллюстрациях. По сути, авторы этих картин, охватывающих разные века, не заменяли друг друга, они создали своими графическими произведениями художественный документ своего времени и благодаря высокому художественно-эстетическому потенциалу сделали их вневременными и способными волновать аудиторию даже сегодня.

В данном случае смысл того, что картины и иллюстрации, созданные в далеком прошлом, кажутся нашим современникам интересными, состоит в том, что они представляют «художественное зеркало» своего времени и что увиденное все богато высокими художественными и эстетическими достоинствами. Таким образом, в результате можно сказать, что почти любая картина имеет свои яркие, художественно-технические средства описания.

Список литературы:

1. Алиев З. Меджнун своего творчества. – Баку, 2009.
2. Алиев З. Мудрость линий. – Баку, 2014.
3. Алиев З. Отражение жизни в набросках. – Баку, 2011.
4. Заманов Н. Поэзия Низами и изобразительное искусство. – Баку, 1981. – 150 с.
5. Искусство Азербайджана. – Баку: Галарт, 1992.
6. Искусство Советского Азербайджана: Живопись. Графика. Скульптура / под ред. Н. А. Езерской и др. Ин-т архитектуры и искусства АН АзССР. М.: Сов. художник, 1970. 207 с., 74 л. ил.
7. Казиев А.Ю. Художественное оформление Азербайджанской рукописной книги XIII-XVII веков. – Акад. наук Азербайджанской ССР, Ин-т архитектуры и искусства. – М.: Книга, 1977. – 357 с.

8. Каримов К. Азербайджанские миниатюры. – Баку, 1980.
9. Каримов К. Бахруз Кенгерли. – Баку, 1962.
10. Каримов К. Низами Гянджеви, (Хамса). – Баку, 1983.
11. Кошкина О. Ю. Иллюстрация: визуальное отражение основной идеи литературного произведения // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. – 2014. – №5 (36). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/illyustratsiya-vizualnoe-otrazhenie-osnovnoy-idei-literaturnogo-proizvedeniya> (дата обращения: 10.06.2024).
12. Ляхов В.Н. Искусство книги : иллюстрация, книга, графика (проблемы теории и истории); графика на выставке и в книге. – М.: Советский художник, 1978. – 244, [4] с., [60] л.
13. Ляхов В. Очерки теории искусства книги. – Москва : Книга, 1971. – 254 с.