

Н. Д. Соколова
О ХУДОЖНИКАХ КНИГИ

Образовательная программа
«Путь в изобразительное искусство»

CD-ROM

Издание осуществлено в рамках благотворительной программы
«Музей. Музыка. Дети» на средства
Фонда Первого Президента России Б. Н. Ельцина

Печатается по решению:

Учебно-методического объединения по направлению
«Художественное образование» РГПУ им. А. И. Герцена,
проректор по учебной работе – доктор филологических наук,
профессор **С. А. Гончаров;**

Научно-методического совета Русского музея,
заместитель директора по научно-просветительской работе –
кандидат искусствоведения **Н. М. Кулешова**

Рецензент:

заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
доктор искусствоведения, профессор **О. Л. Некрасова-Каратева**

Соколова Н. Д.

С59 **О художниках книги:** образовательная программа «Путь в изобразительное искусство»: учеб. пособие: прилож. к учеб. курсу «Искусство графики» / Н. Д. Соколова; Мин-во образования и науки РФ, РГПУ им. А. И. Герцена, Мин-во культуры РФ, ФГУК «Государственный Русский музей», РЦМПидТ. — СПб., 2008. — 144 с.: ил.

ISBN 978-5-7187-0852-5

Настоящее издание является приложением к учебному курсу «Искусство графики» образовательной программы «Путь в изобразительное искусство» и представляет собой очерк о творчестве известных мастеров петербургской книжной графики последних десятилетий.

Учебное пособие сопровождается мультимедийным приложением и рекомендовано самому широкому кругу читателей – учителям, музейным педагогам, студентам педагогических вузов, воспитателям детских садов, родителям, а также детям среднего и старшего возраста.

На обложке:

С. А. Остров. Иллюстрация к сборнику стихов и рассказов Д. Хармса. 2005

© Соколова Н. Д., 2008

© Союз музеев России, 2008

© Оформление, верстка Бледнов К. А., 2008

О ХУДОЖНИКАХ КНИГИ

Вы произносите слово «художник» и представляете человека с палитрой в руках, просторную и светлую мастерскую, воздух которой пропитан легким запахом скипидара и масляных красок. Перед вашим мысленным взором появляются знакомые с детства картины – репинские «Запорожцы», раздольные шишкинские рожи и пронзительная грусть левитановской осени...

Однако на самом деле труд художника так многообразен, что создание картин составляет лишь малую его долю. У художников – бездна профессий, и живописец – одна из многих. Любому из нас знакомо искусство театрального декоратора, скульптора, художника-плакатиста. Модный костюм и фарфоровая чашка, интерьер гостиной и обыкновенная пишущая ручка – все они появились на свет не без участия художника! Не будем перечислять все художественные профессии, – их очень много. Мы расскажем о мастере книжной иллюстрации.

А как же иначе? Если я не представлю себе, что я действующее лицо этой истории, я не могу увидеть ее изнутри»⁸.

Однако не только актерский, но и режиссерский талант необходим художнику книги. Он позволит ему, словно режиссеру в театре, найти место каждой детали, обозначить масштаб и пропорции, соединить в единый художественный ансамбль шрифт, иллюстрации, орнамент.

Вообразите художника, обладающего всеми перечисленными талантами и начинающего работу. Как приступить к созиданию гармоничного книжного мира? С чего начать?.. Когда-то об этом спросили Владимира Михайловича Конашевича. И вот что он ответил: «Вы, может быть, думаете, что это начинается так: я сажусь за стол, кладу перед собой лист бумаги и беру в руки карандаш. Нет: до карандаша и бумаги дело доходит далеко не сразу. Сначала я должен хорошенько подумать, как я буду делать рисунки. Ведь русские сказки я буду иллюстрировать совсем не так, как китайские; а китайские – не так, как эстонские. Французские народные песенки я оформлю совсем иначе, чем английские. Затем в сказках я должен найти самые интересные, самые важные события, к которым я сделаю картинки. И продумать весь план иллюстрирования книги»⁹.

Более всего в словах В. М. Конашевича нам интересна сейчас последняя фраза. «Продумать план иллюстрирования книги» – значит, представить себе всю книгу в целом уже в самом начале работы! Подобно тому, как архитектор, проектируя здание, мысленно представляет себе гармонию целого и составляющих его частей. Только при этом условии художественное оформление книги станет по-настоящему высоким искусством. И, чтобы убедиться в этом, возьмем в руки двухтомное издание сказок В. Гауфа и братьев Гримм¹⁰, оформленное мастерами, творения которых уже стали

⁸ Художники детской книги о себе и о своем искусстве. Статьи, рассказы, заметки, выступления / Составитель и автор В. И. Глоцер. – М.: «Книга», 1987. – С. 24–25.

⁹ Конашевич В. М. О себе и своем деле. Воспоминания, статьи, письма. – М.: «Детская литература», 1968. – С. 276.

¹⁰ Гауф В., Гримм Я. и В. Сказки: в 2-х т. – Л.: «Художник РСФСР», 1979.

классикой отечественного искусства книги.

Художники Александр Георгиевич и Валерий Георгиевич Трауготы целиком посвятили себя книге, ее иллюстрированию и художественному оформлению. Знакомясь с их творчеством, будем помнить, что книга – и как вещь, и как произведение графического искусства – это всегда художественный ансамбль, сложное единство конструкции, текста и графических изображений. В художественный ансамбль книги-вещи входят многие ее составляющие. Это и футляр, в который вложен двухтомник «Сказок», и суперобложка каждого тома, и переплет. Все вместе они подобны увертюре в общем оркестровом звучании книги.

Вот мы держим в руках футляр (ил. 1), ощущая книгу как вещь, как материальный предмет. И уже проникаемся волшебным духом немецких сказок, ведь содержание книги, ее характер воплощаются не только в иллюстрациях, но и во внешнем оформлении. Утренняя голубизна футляра и глубокая «ночь» суперобложек¹¹ (ил. 2) переносят нас в таинственный сказочный мир с извечным противостоянием света и тьмы, добра и зла.

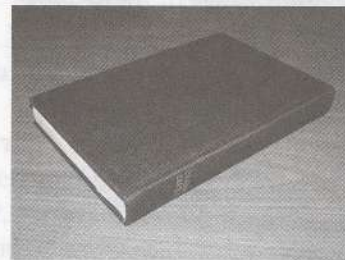
¹¹ Суперобложка – обложка поверх переплета книги.

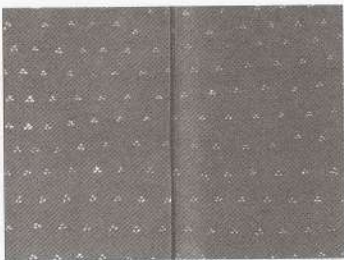
Ил. 1. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Футляр к двухтомному изданию сказок братьев Гримм и В. Гауфа. 1979

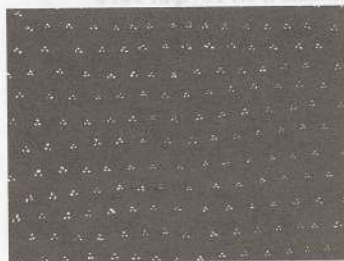
Ил. 2. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Суперобложки к двухтомному изданию сказок братьев Гримм и В. Гауфа. 1979

Ил. 3. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Переплет книги «Сказки В. Гауфа». 1979

Ил. 4. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Форзац книги «Сказки В. Гауфа». 1979. Тонир. бум., гуашь

Ил. 5. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Форзац книги «Сказки братьев Гримм». 1979. Тонир. бум., гуашь

Ил. 6. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Рисунок суперобложки книги «Сказки братьев Гримм». 1979. Тонир. бум., акв., белила

Это впечатление усиливают черный переплет (ил. 3) и форзац¹² с голубыми и золотыми искрами (ил. 4, 5). На корешках суперобложек и переплетов – название книги. В первом случае оно нарядно-декоративно, а во втором – скромно и строго. Обложка, переплет, форзац – это вход в книгу, как в здание. Они вводят нас в ее внутренний мир, погружают в атмосферу литературного произведения. Однако ни обложка, ни форзац не изображают главные события книги, а лишь намекают на ее содержание, как бы, не забегая вперед: если знать, что произойдет, то неинтересно уже и книгу читать! Рисунок на суперобложке – высвеченные из тьмы фигуры сказочных персонажей – это своего рода «герб книги, ее изобразительный лозунг»¹³, выразительный и декоративный (ил. 6).

Пройдем дальше по книге и перевернем форзац. И в том, и в другом томе слева окажется лист белой бумаги, а справа – титульный лист (ил. 7). Только в «Сказках Гримм» титульный лист золотисто-желтый, а в «Сказках Гауфа» – голубой,

¹² Форзац – сложенный пополам лист бумаги, при подготовке книжного блока приклеивающийся под переплет к его крайним тетрадам.

¹³ Фаворский В. А. О художнике, о творчестве, о книге. – М.: «Молодая гвардия», 1966. – С. 60.

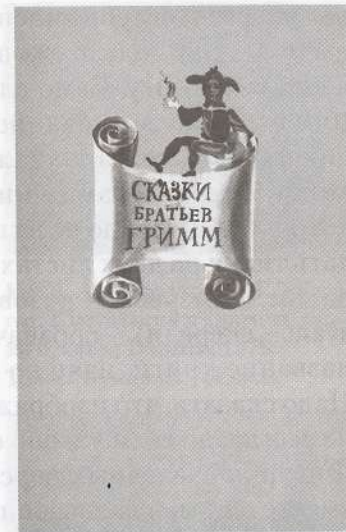
отчего и лист белой бумаги приобретает разный оттенок: в первом случае – теплый, а во втором – холодноватый. Этот цвет сохраняется и в дальнейшем (в одном томе желтый, в другом – голубой), что отнюдь не является простой прихотью художников. Цвет бумаги, как и все остальное, участвует в передаче неповторимого характера сказок В. Гауфа и братьев Гримм. Вильгельм Гауф – возвышенный романтик, мечтатель, поэтический мир которого очаровывает нежной музыкальностью. «Прекрасной весной, у которой не было осени» назвал Гауфа его друг, поэт Людвиг Уланд¹⁴. А братья Якоб и Вильгельм Гримм – выдающиеся ученые-филологи. С великой прилежностью собирали они колоски народной мудрости, уцелевшие после жестокой «бури веков», чтобы не исчезли они, по их словам, «в беспокойных днях наших, как искра в колодце или роса под горячим солнцем»¹⁵. В их сказках – забавные приключения, теплый юмор, остроумная насмешка. Вот и догадайтесь, почему авторы, художники книги, решили дать именно такой цветовой фон каждому тому!..

А теперь – о титульном листе. Титульный лист, или просто титул, следует за форзацем и помещается обычно на правой стороне разворота¹⁶. Почему на правой?.. Да потому что книгу мы читаем слева направо, и взгляд налево означает возврат назад, к уже прочитанному или увиденному. А взгляд направо ведет

¹⁴ Келер В. Прекрасная весна, у которой не было осени / Вступительная статья к книге «Сказки Вильгельма Гауфа». – Л.: «Художник РСФСР», 1979. – С. 11.

¹⁵ Тихомирова Т. Братья Гримм и «чудесный ларец» их сказок // Начальная школа. – 1972. – № 12. – С. 71.

¹⁶ Разворот – две соседние страницы раскрытого издания, левая и правая.

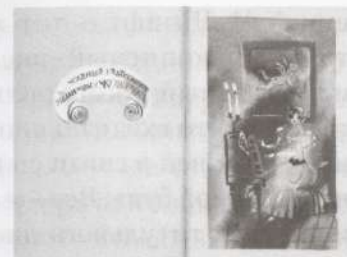
Ил. 7. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Титульный лист к книге «Сказки братьев Гримм». 1979. Тонир. бум., акв., белила

нас вперед и вглубь книги. Так вот, титульный лист – это будто дверь в книгу, только уже внутри нее. Она «открывает» движение через всю книгу. Само слово «титул» в переводе с латинского (titulus) означает «надпись», и содержание титула в основном шрифтовое. Это дань уважения к создателям книги, первое знакомство с ее авторами – писателем, художником, издательством, которое выпустило ее в свет. Художники нашей книги решили дать титул на двух листах, хотя традиционно он помещается на одном. На первом, – назовем его «авантитул» (от французского avant – впереди), – обозначены год и место издания. На втором – название книги, изящно оформленное изображением (ил. 7). Надо сказать, что изображение на титульном листе появляется не всегда, но если уж оно есть, то родственно связано с буквой. Фигурки сказочных персонажей равняются на шрифт, живут вместе с ним, в назначенном для них небольшом пространстве титульного листа.

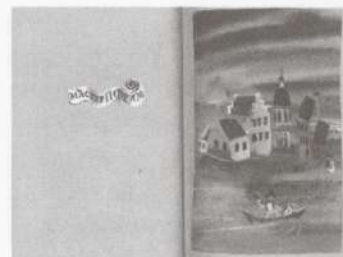
Рассуждая об искусстве книги, нельзя не сказать о букве, ведь именно с нее начинается слово и начинается книга. Буквы – главные хозяева титульного листа, и именно здесь они более всего близки изображению. Между прочим, когда-то в древности сама буква была изображением предмета, рисунком. Как известно, такое рисуночное письмо называется пиктографией. Со временем буквы утратили свой изобразительный характер и стали условными знаками, каждый из которых приобрел конкретное звучание. Однако еще в средние века в миниатюре, рукописях и на иконах слово и изображение были настолько близки, что порою они менялись ролями, – главным было изображение, а слово его поясняло. Современная книга хранит эту традицию в обложке, в титульном листе и шмуцтитулах¹⁷ (ил. 8–13), сопровождающих каждую из ее глав или частей. Множество букв на страницах раскрытой книги слагаются в тексты¹⁸, а их графической формой является

¹⁷ Шмуцтитул – двухстраничный лист бумаги перед отдельными частями или главами книги. На шмуцтитуле помещают название части или главы, а также иллюстрацию или украшение.

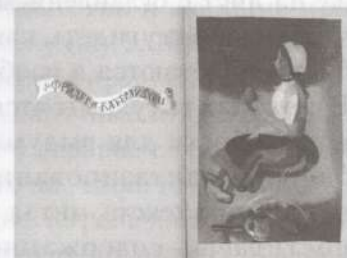
¹⁸ Текст (от латинского textus) – ткань, соединение (слов). Словесное произведение, напечатанное, написанное или существующее в устной форме.

Ил. 8. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Шмуцтитул к книге «Сказки братьев Гримм». 1979. Тонир. бум., акв., белила

Ил. 9. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Шмуцтитул к книге «Сказки братьев Гримм». 1979. Тонир. бум., акв., белила

Ил. 10. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Шмуцтитул к книге «Сказки братьев Гримм». 1979. Тонир. бум., акв., белила

Ил. 11. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Шмуцтитул к книге «Сказки В. Гауфа». 1979. Тонир. бум., акв., белила

Ил. 12. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Шмуцтитул к книге «Сказки В. Гауфа». 1979. Тонир. бум., акв., белила

Ил. 13. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Шмуцтитул к книге «Сказки В. Гауфа». 1979. Тонир. бум., акв., белила

Ил. 14. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Оглавление к книге «Сказки братьев Гримм». 1979. Тонир. бум., акв., белила

Зато много светлого фона, он помогает остановить взгляд на букве и заметить ее рисунок. И, если на текстовой странице буквы – лишь средство для прочтения текста, то в титуле их задача гораздо шире. Подобно орнаменту и иллюстрации, буквы титульного листа по-своему участвуют в передаче сказочной атмосферы. Образуя причудливый ритм, они создают настроение, а порою и сами, будто вспоминая свое отдаленное «детство», становятся изображением! И тогда, если это буква заглавная, ее по-старинному, уважительно, называют буквицей. Конечно, здесь, как и везде, не следует переходить известных границ, и в любом случае, будь то буква или заглавная буквица, она должна быть доступна для прочтения. Однако о буквах и шрифте мы еще скажем в дальнейшем, а пока вернемся к шмуцтитулам «Сказок».

¹⁹ Шрифт (от немецкого schreiben – писать) – графическая форма букв. Существуют различные виды шрифта: рукописный, рисованный, гравированный, а также наборный (или типографский). Типографские шрифты, воспроизводимые печатным способом, называют печатными шрифтами.

На одной стороне разворота каждого из шмуцтитулов вы найдете название сказки, а на другой – большую, почти во весь лист иллюстрацию. Она вводит нас в содержание сказки, изображая главных персонажей или место сказочного действия. Иллюстрацию шмуцтитула всегда хочется рассмотреть внимательнее, не раскрывая сюжета, она интригует читателя, пробуждает его любопытство и желание прочесть сказку (ил. 9, 10).

Перевернув правую страницу шмуцтитула, мы попадаем в волшебный сказочный мир! Этот мир полон изображений. Они «живут» в нем наравне с текстом, помещаясь на страничных полях, а также то на левой, то на правой стороне разворота (ил. 15–24).

Каждый из разворотов дает нам пример двух способов введения иллюстрации в книгу. В одном случае изображение ограничено краями, отделяющими его от окружающей плоскости листа (ил. 15, правая сторона разворота). Такую, более привычную для нас иллюстрацию, можно назвать «замкнутой» или «закрытой». Есть у нее и другое название – полосная, так как на книжной странице она заменяет отсутствующую полосу текста. Такая иллюстрация идет вслед за событиями и действиями персонажей, раскрывая содержание литературного произведения. Она способна надолго остановить взгляд для рассматривания и размышления, тем самым замедляя ритм нашего движения по книге.

В других случаях рисунок лишен ясных границ, свободно помещаясь на поле листа (ил. 15, левая сторона разворота). Мы знаем, что внутри книги главную роль играет вертикальный столбец текста, состоящий из множества буквенных строк. Здесь же текстовые столбцы заметно сдвинуты к центральной оси книги и как бы приподняты вверх. Таким образом, нижнее и боковое поля страницы оказались открытыми для множества изображений. И это еще вопрос, что тут главнее: текст или

Ил. 15. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Разворот к книге «Сказки братьев Гримм». 1979. Тонир. бум., акв., белила

графически оформленное, свободное от текста пространство листа! Особенность таких иллюстраций заключается в том, что они изображают не события и не героев книги, а создают настроение, погружают в атмосферу эпохи и сказочного действия.

Забавные фигурки на страничных полях «Сказок» – это веселые клоуны и акробаты, бродячие музыканты, красавицы и их галантные кавалеры, звери и птицы, прекрасные феи, залетевшие сюда из сказочного далека, такие близкие и любимые нами с детства. Фантазия художников воистину безгранична! И как это им удалось выдумать множество невероятных существ, смешных, иногда нелепых, но всегда трогательных и прелестных!

Это «открытые» или «текстовые» иллюстрации (специалисты называют их оборочными). Они естественно и непринужденно связаны с текстом и не требуют длительного рассматривания. Мы параллельно, почти одновременно «прочитываем» текст и изображение, благодаря чему движение нашего взгляда и мысли в пространстве книжного мира более свободно. Для таких, «открытых», иллюстраций требуется и особый графический стиль. Непосредственная связь с плоскостью бумажного листа диктует плоскостность самого изображения, большую его условность.

Обратим внимание и на технику иллюстраций. Они настолько красивы, что невольно задаешься вопросом: как, какими художественными материалами пользовались авторы? Что это за краски, которые так легки и прозрачны, и в то же время, так интенсивны по цвету? Конечно же, это акварель – краска, известная каждому, но щедро открывающая свои секреты только большому мастеру. Слово «акварель» происходит от латинского «аква», что значит – «вода». Вода служит разбавителем для акварели, а сама краска состоит из красителя и связующего – растительного клея, который легко растворяется в воде. Чудесные свойства акварели объясняются тонкостью и прозрачностью красочного слоя, а отраженный от белой бумаги свет сохраняет звучание цвета во всей его силе и чистоте. Однако, ох как нелегко добиться этой чистоты и прозрачности – каждая поправка, каждое смывание неудачного мазка снижает качество цвета!

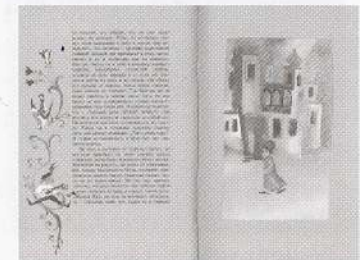
Ил. 16. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Разворот к книге «Сказки братьев Grimm». 1979. Тонир. бум., акв., белила

Ил. 17. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Разворот к книге «Сказки братьев Grimm». 1979. Тонир. бум., акв., белила

Ил. 18. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Разворот к книге «Сказки братьев Grimm». 1979. Тонир. бум., акв., белила

Ил. 19. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Разворот к книге «Сказки В. Гауфа». 1979. Тонир. бум., акв., белила

Ил. 20. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Разворот к книге «Сказки В. Гауфа». 1979. Тонир. бум., акв., белила

Ил. 21. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Разворот к книге «Сказки В. Гауфа». 1979. Тонир. бум., акв., белила

читателя к постижению главной мысли литературного произведения. Иллюстрации, исполненные братьями Александром и Валерием Трауготами, дают блестящий пример именно такого оформления книги.

Свой первый опыт в книжном деле художники приобрели вместе с отцом, Георгием Николаевичем Трауготом. И до сих пор, сохраняя его имя в своей подписи, они ставят перед фамилией тройной инициал (Г.А.В.), что можно заметить на титульном листе «Сказок».

Многие их книги не раз переиздавались. Например, двухтомник Г.-Х. Андерсена переиздавался 17 раз общим тиражом свыше трех миллионов экземпляров! Работы художников находятся в Третьяковской галерее, музеях Москвы и Санкт-Петербурга, в музее Г.-Х. Андерсена в Одене, в Японии, Германии и Чехии. Участники выставок и лауреаты конкурсов книги в России и во многих странах Европы, они любимы и взрослыми, и детьми. Секрет их успеха – в особенном отношении к книге как к произведению искусства, в абсолютном понимании ее как единого целого, а также в виртуозном владении техникой изображения. Им подвластны и стремительная легкость перового рисунка (ил. 39–45, 63, 65, 66), и прозрачная чистота акварели (ил. 25, 26, 32, 64), и красочная многослойность темперы и гуаши (ил. 58–62), и разнообразная фактурность смешанной техники (ил. 67–69).

Все свои книги художники иллюстрируют вместе, и в этом – особенность их творчества. Желание работать сообща пришло в детстве. «Обычно, когда я что-нибудь рисовал, – вспоминает Валерий Георгиевич, – Александр брался тот же рисунок продолжать. Я помню, первое время это вызывало у меня внутренний протест и жалобы. Мне казалось, я начну, а он потом все испортит. Я закрывал рисунок руками, чтобы оградить себя от вмешательства. Но папа никогда не поощрял этого, потому что считал, что все мы должны работать вместе»²⁰.

²⁰ Художники детской книги о себе и о своем искусстве. Статьи, рассказы, заметки, выступления / Составитель и автор В. И. Глоцер. – М.: «Книга», 1987. – С. 243.

Ил. 25. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге Ш. Перро «Волшебные сказки». 1977. Бум., акв.

Ил. 27. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге Ш. Перро «Волшебные сказки». 1977. Бум., акв., белила

Ил. 26. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге Ш. Перро «Волшебные сказки». 1977. Бум., акв.

Ил. 28. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге Ш. Перро «Волшебные сказки». 1977. Бум., акв., белила

Ил. 29. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге Ш. Перро «Волшебные сказки». 1977. Бум., акв., белила

Ил. 31. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге Ш. Перро «Волшебные сказки». 1977. Бум., акв.

Ил. 30. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге Ш. Перро «Волшебные сказки». 1977. Бум., акв., белила

Ил. 32. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге Ш. Перро «Волшебные сказки». 1977. Бум., акв.

Ил. 33. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге Ш. Перро «Волшебные сказки». 1977. Бум., акв., белила

Ил. 35. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге Ш. Перро «Волшебные сказки». 1977. Бум., акв.

Ил. 34. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге Ш. Перро «Волшебные сказки». 1977. Бум., акв., белила

Ил. 36. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге Ш. Перро «Волшебные сказки». 1977. Бум., акв.

Ил. 37. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к сказке Г.-Х. Андерсена «Новое платье короля». 1970. Бум., тушь, перо, акв.

Ил. 38. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к сказке Г.-Х. Андерсена «Новое платье короля». 1970. Бум., тушь, перо, акв.

Ил. 39. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге Г.-Х. Андерсена «Сказки». 1969. Бум., тушь, перо

Ил. 40. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге Г.-Х. Андерсена «Сказки». 1969. Бум., тушь, перо

Ил. 41. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге Г.-Х. Андерсена «Сказки». 1969. Бум., тушь, перо

Ил. 43. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге Г.-Х. Андерсена «Сказки». 1969. Бум., тушь, перо

Ил. 42. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге Г.-Х. Андерсена «Сказки». 1969. Бум., тушь, перо

Ил. 44. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге Г.-Х. Андерсена «Сказки». 1969. Бум., тушь, перо

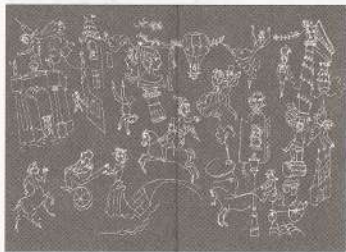
БЛОХА И ПРОФЕССОР

...был воздухоплаватель. Ему не повезло: перед его летом, и сам он улетел и разбился. Сами же слетели на парашюте, и лет было совсем для мальчика — он достал немцы домом и изредка. В нем были все задатки, чтобы сделаться таким же воздухоплавателем, как отец, но у него не было ни шара, ни средств на приобрете-

ние его.
Жить, однако, чем-нибудь да надо было, и он занялся фокусничеством и цирковым танцем. Он был молод, красив собой и, когда возобновил да отпустил себе усы и стал ходить в цирковых платьях

Ил. 45. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Текстовая иллюстрация к книге Г.-Х. Андерсена «Сказки». 1969. Бум., тушь, перо

Ил. 46. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Форзац к книге Г.-Х. Андерсена «Сказки». 1969. Тонир. бум., гуашь

Ил. 47. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге Г.-Х. Андерсена «Сказки и истории». В 2-х томах. 2000. Бум., тушь, перо, акв.

Ил. 48. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге Г.-Х. Андерсена «Сказки и истории». В 2-х томах. 2000. Бум., тушь, перо, акв.

Ил. 49. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге Г.-Х. Андерсена «Сказки и истории». В 2-х томах. 2000. Бум., тушь, перо, акв.

Ил. 50. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге Г.-Х. Андерсена «Сказки и истории». В 2-х томах. 2000. Бум., тушь, перо, акв.

Ил. 51. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Текстовая иллюстрация к книге Г.-Х. Андерсена «Сказки и истории». В 2-х томах. 2000. Бум., тушь, перо, акв.

Ил. 52. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге Г.-Х. Андерсена «Сказки и истории». В 2-х томах. 2000. Бум., тушь, перо, акв.

Ил. 53. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге Г.-Х. Андерсена «Сказки и истории». В 2-х томах. 2000. Бум., тушь, перо, акв.

Ил. 54. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге Г.-Х. Андерсена «Сказки и истории». В 2-х томах. 2000. Бум., тушь, перо, акв.

Ил. 55. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге Г.-Х. Андерсена «Сказки и истории». В 2-х томах. 2000. Бум., тушь, перо, акв.

Ил. 56. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге Г.-Х. Андерсена «Сказки и истории». В 2-х томах. 2000. Бум., тушь, перо, акв.

Ил. 57. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к сказке Г.-Х. Андерсена «Оле-Лукойле». 1971. Бум., акв., белила

Ил. 58. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к сказке Г.-Х. Андерсена «Новое платье короля». 1978. Бум., акв., гуашь

Ил. 59. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Титульный лист к сказке Г.-Х. Андерсена «Новое платье короля». 1978. Бум., акв., гуашь

Ил. 60. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Шмуцтитул и иллюстрация к сказке Г.-Х. Андерсена «Старый дом». 1972. Бум., акв., гуашь

Ил. 61. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Титульный лист к сборнику английских народных сказок «Заколдованный холм». 1970. Бум., гуашь

Ил. 62. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Обложка к книге Г. Цыферова «Тайна запечного сверчка. Маленькие сказки о детстве Моцарта». 1972. Тонир. бум., гуашь

Ил. 63. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Титульный лист к книге Э. Ростана «Сирано де Бержерак». 1972. Бум., кисть, перо, гуашь

Ил. 64. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге Н. Гумилева «Капитаны». 1988. Бум., акв., белила

Братьям не раз задавали вопрос: почему, уже повзрослев, будучи профессиональными мастерами, они продолжают сохранять эту традицию совместного творчества?.. «Мы вместе мыслим, – отвечали они, – и вместе чувствуем. Это и есть наше искусство. Так же, как музыканты, которые оркестр.. Мы стараемся, чтобы каждый рисунок мог стать сразу же оригиналом. И над каждым работаем, в общем-то, оба. По очереди, вместе. А потом устраиваем конкурс. И так по всей книге... Иногда бывает и так, иногда совершенно не так... Например, один делает, другой – все испортит. Вот этот наш детский принцип остается. И, может быть, в этом испортить находится новый поворот. Снова беремся за ту же картинку. Снова что-то делаем. А потом вдруг она выходит сама. Мы стараемся делать каждый рисунок так, чтобы он был неповторимым по своему наполнению и для нас самих. Если мы можем его повторить, это уже для нас плохо. Чтобы в нем не было налета усердия. Он как фокус. И чтобы к концу этого фокуса было видно, как он сделан»²¹.

В работах художников, действительно, есть эта видимая легкость исполнения, прелесть первого впечатления и чувства. Поэты и романтики, они более всего склонны к сказке с ее причудливой смесью чудесного и обыденного, возвышенного и забавного. Они влюблены в светлые образы Ханса Кристиана Андерсена (ил. 37–60) и в особое изящество Шарля Перро (ил. 25–36), и их графический рассказ полон лукавой игры, легкой иронии и шутки.

²¹ Художники детской книги о себе и о своем искусстве. Статьи, рассказы, заметки, выступления / Составитель и автор В. И. Глоцер. – М.: «Книга», 1987. – С. 247–248.

Ил. 65. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге К. С. Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф». 1978. Бум., перо, гуашь

Ил. 66. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге К. С. Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф». 1978. Тонир. бум., белила, перо

Ил. 67. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге М. Борисовой «Интереснее пешком». 2006. Бум., тушь, акв., пастель

Независимо от содержания литературного произведения и техники исполнения, будь то акварель, перо или гуашь, эти качества неизменно присущи их графическому стилю. И в этом – неповторимость и узнаваемость их искусства.

Мы сказали сейчас о художественной индивидуальности в искусстве книжной иллюстрации. Допустима ли она в слишком большой степени? Не кроется ли в ней опасность чересчур вольного истолкования литературного образа?.. Ведь художник – яркая творческая личность, и его личное, субъективное прочтение книги может не вполне совпадать с идеей писателя. Правда, бывает и наоборот. Глубокое проникновение в авторский текст позволяет порою обнаружить его «подводное течение» и тем самым открыть читателю неизвестный дотолем смысловой пласт произведения. Тем не менее, у иллюстрации существует множество опасных свойств, и среди них наиболее распространенное – ее чрезмерная конкретность, которая может помешать читателю, стать своего рода барьером между ним и авторским замыслом. Безусловно, это обязывает художника с большой осторожностью относиться к выбору произведений для иллюстрирования. Только при наличии особой духовной близости между писателем и иллюстратором

случается «чудо слияния зрительного и литературного образа в нерасторжимое единство, и тогда иллюстрация остается в сознании читателя постоянным спутником книги»²².

Мы видели, как подобное чудо свершилось в творчестве Александра и Валерия Траугот. То же можно сказать и о Светозаре Острове, искусство которого – одно из ярких явлений современной книжной иллюстрации.

Значимость художественного явления во многом определяется творческой индивидуальностью. Одним из ее составляющих считают обычно неповторимость авторского стиля. В чем же своеобразии книжной графики Светозара Острова?.. Его искусство так многолико, что поиски ответа на этот вопрос поначалу могут сбить с толку. «Маскарад» Михаила Лермонтова и «Сказки» Леонардо да Винчи, библейская «Песнь Песней» и стихи Олега Григорьева, «Рубаи» Омара Хайяма и «Белый пароход» Чингиза Айтматова... Список имен и названий поражает несхожестью авторов, стилей, эпох. Мы открываем книгу за книгой, и нас не покидает ощущение, что каждый раз перед нами новый художник,

Ил. 68. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге М. Борисовой «Интереснее пешком». 2006. Бум., тушь, акв., пастель

Ил. 69. А. Г. Траугот, В. Г. Траугот. Иллюстрация к книге М. Борисовой «Интереснее пешком». 2006. Бум., тушь, акв., пастель

²² Кузьмин Н. Художник и книга. – М.: «Детская литература», 1986. – С.25.