УДК 769.2

DOI: 10.28995/2686-7249-2021-9-49-66

Иллюстрация как объект исследования в российском научном пространстве

Жанна В. Уманская

*Российский государственный гуманитарный университет,
Москва, Россия, zh.umanskaya@mail.ru*

Аннотация. В статье дается первичный анализ российского корпуса illustration studies как системного теоретического осмысления иллюстрации. Автор подчеркивает междисциплинарный характер исследований иллюстрации как социокультурного феномена. Изучается представленность темы в российских диссертационных исследованиях, в периодических научно-теоретических журналах различных учреждений культуры и науки (университетов, библиотек, музеев, научно-исследовательских институтов), в тематических сборниках и монографиях, посвященных иллюстрации как медиа, художественной практике и визуальному исследованию. Дополнительно обосновывается необходимость изучения и включения в анализируемые ресурсы просветительских проектов и деятельности независимых исследователей. Автор обращает внимание на двойственность ситуации. С одной стороны, есть регулярное появление новых событий (выставок, конференций, статей, сборников, диссертаций), связанных с книжной, журнальной и веб-графикой. С другой стороны, большая часть публикаций и исследований обращена к исторически удаленным объектам, лишь минимальное количество ученых работает с современностью. Автор фиксирует разобщенность научного сообщества и слабую межведомственную коммуникацию в российских illustration studies и говорит о необходимости создания междисциплинарной и интернациональной публикационной площадки, объединяющей исследователей иллюстрации всех форм ее современного существования, о потребности в российском специализированном научно-теоретическом журнале.

Ключевые слова: иллюстрация, российский сегмент illustration studies, исследование иллюстрации, научные публикации по иллюстрации, научные журналы по искусству и культурным исследованиям

© Уманская Ж.В., 2021

Для цитирования: Уманская Ж.В. Иллюстрация как объект исследования в российском научном пространстве // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2021. № 9. С. 49–66. DOI: 10.28995/2686-7249-2021-9-49-66

Illustration as an object of research in the Russian scientific space

Zhanna V. Umanskaya

*Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia,
zh.umanskaya@mail.ru*

Abstract. The article provides a primary analysis of the Russian corpus of illustration studies as a systematic theoretical understanding of illustration. The author emphasizes the interdisciplinary nature of research on illustration as a sociocultural phenomenon. The presentation of the topic in Russian dissertation research, in periodical scientific and theoretical journals of various cultural and scientific institutions (universities, libraries, museums, research institutes), in thematic collections and monographs devoted to illustration as a media, artistic practice and visual research is studied. The necessity of studying and including educational projects and activities of independent researchers into the analyzed resources is additionally substantiated. The author draws attention to the ambiguity of the situation. On the one hand, there is a regular appearance of new events (exhibitions, conferences, articles, collections, dissertations) related to book, magazine and web graphics. On the other hand, most of the publications and studies are directed to historically remote objects, only a minimal number of scientists work with the present. The author records the disunity of the scientific community and weak interdepartmental communication in Russian illustration studies. The author also speaks about the need to create an interdisciplinary and international publication platform, uniting researchers of illustration of all forms of its modern existence, about the need for Russian specialized scientific and theoretical.

Keywords: illustration, Russian segment of illustration studies, illustration research, scholar publications on illustration, scientific journals on art and cultural studies

For citation: Umanskaya, Zh.V. (2021), “Illustration as an object of research in the Russian scientific space”, *RSUH/RGGU Bulletin. “Literary Theory. Linguistics. Cultural Studies” Series*, no. 9, pp. 49–66, DOI: 10.28995/2686-7249-2021-9-49-66

Иллюстрацию принято определять как сопроводительную графику, для которой всегда существует параллельный текст, текст-двойник, реальный или потенциальный, который рисунку предстоит прояснить, дополнить, объяснить, т. е. проиллюстрировать. За свое многовековое сосуществование текста и картинки их отношения стали сложнее: есть примеры доминирования одного из элементов пары и органичного равноправия в так называемом креолизованном тексте (в том числе с подменой или смещением основного функционала, когда текст работает как графический элемент, а изображения составляют визуальный нарратив). Графический контент (отдельные изображения, типографика, сложные композиции) давно уже стал обязательной и неотъемлемой частью любого современного культурного продукта и продуктов его продвижения, а иллюстрация, соответственно, одной из самых часто используемых форм графики в нашей повседневности. Визуальный поворот к визуальной культуре – это торжество иллюстрации над ее текстом.

Все это заставляет задаваться множеством вопросов о месте и роли иллюстрации в современном социокультурном и медийном пространстве, но один из центральных вопросов для этой статьи: кто сегодня исследует картинки в книжках – сами художники, критики или исследователи (искусствоведы, культурологи, книговеды)? Здесь надо отметить интересный феномен. Если обозначить одной фразой изменения, произошедшие за последние тридцать лет: «художники заговорили». Феномен характерен скорее для рожденных в постсоветской России, а не для старших поколений. Репрезентация иллюстратором идеи произведения, наблюдаемость процесса ее осмысления, который прежде был невидимой внутренней работой художника, теперь повсеместная практика: продукт только зарождается, а о нем уже много и сложно говорят, т. е. современный художник (художник-иллюстратор) должен уметь производить тексты об иллюстраторском продукте. Сегодня говорение, осознание, рефлексия уже широко представлено в профессиональной подготовке художников и в производственной издательской коммуникации. Кураторские экскурсии, выставочные экспликации, интервью задают примеры непрерывного вербального сопровождения графических работ, в том числе и работ художников-иллюстраторов. Если учесть, что иллюстрация как жанр предполагает (подразумевает) текстовое сообщение, то тяга к говорению у молодых иллюстраторов должна быть особенно острой. В этой среде уже есть определенные логики и темы говорения, и они весьма узнаваемы. Картинки больше не показывают нам что-либо, не изображают, не иллюстрируют (проливая свет, проясняя и дополняя) – они рассказывают. Не случайно одно из наиболее часто встречающихся сейчас понятий в среде иллюс-

траторов – визуальный нарратив. Его ищут, если он скрытый, его читают, если он явный. Характерна фраза, которую сейчас можно часто слышать от книжных графиков, когда они обосновывают свою деятельность – «я исследую».

Повсеместность иллюстрации и потребность в осознанности художественной практики формируют культурологический и искусствоведческий интерес научного сообщества к обозначенной проблематике. Наблюдается количественный рост сообщества иллюстраторов и организованных им различных общественных мероприятий, поэтому для социологов – это также зона внимания. Есть ли отражение тенденции обязательной вербальной упаковки художественного продукта в увеличенном производстве научных публикаций внутри профессиональной среды, в академических и независимых исследованиях? И где искать эти тексты?

Финансированным производством специализированных знаний в области культуры занимаются государственные и частные институции (университеты, научно-исследовательские учреждения, музеи, библиотеки). Исследования могут быть инициированы профессиональным сообществом и независимыми исследователями. Результаты репрезентируются и апробируются в докладах на научных конференциях, в журнальных статьях (собранных в институциональной периодике, ежегодных и тематических сборниках), в коллективных и авторских монографиях, в диссертационных исследованиях, а также в научном рецензировании, в аннотированных переводах, в текстах экспликаций к выставочным объектам (потом, возможно, собранных в каталоге к выставке). Если ограничиться представлением об иллюстрации как составляющей печатной продукции, то круг основных агентов, тех, кто должен изучать ее по долгу службы, сужается до фундаментальных библиотек, располагающих историческими коллекциями; музеев печати и книги; университетов, готовящих книжных графиков, конференций, посвященных книжному делу или самой иллюстрации; специализированных художественных журналов.

Публикации вузов профессиональной подготовки книжных графиков

В России готовят по профилю книжных графиков (искусства книги) в нескольких вузах, почти все они находятся в Москве или в Санкт-Петербурге. В 26 российских государственных университетах есть общее направление подготовки «Графика», на котором дают представление и о книжной графике в том числе. Анализ офи-

циальных личных страниц преподавателей ключевых московских вузов показал следующее. Преподаватели дисциплин художественной подготовки за последние пять лет научно-исследовательских публикаций практически не имеют. Среди вузовских педагогов много именитых иллюстраторов (членов союзов художников регионального и российского уровня, дипломантов и лауреатов международных и российских конкурсов), которые сами умеют и учат говорить об иллюстрации своих студентов, занимаются просветительской деятельностью за пределами своего университета и популярны как лекторы и ведущие мастер-классов. Та же картина и для региональных университетов, в которых практически нулевая степень письменной рефлексии. Трансляция современных представлений о месте и роли иллюстрации в российском и зарубежном культурном пространстве осуществляется, но исключительно в устном формате – в основном в университетских учебных аудиториях или на просветительских мероприятиях.

Как показало это исследование, за пределами художественных практико-ориентированных университетов можно найти достаточно обширный корпус сочинений. Также имеет смысл анализировать устные формы предъявления результатов исследований: тематические конференции и выставки. На мой взгляд, нельзя исключать из обзора просветительские тексты. Если посмотреть шире академической среды, то можно увидеть неуклонный рост интереса к иллюстрации как к сложному социокультурному явлению, появился большой сегмент независимых исследований. Для многих представляемых просветительских материалов отсутствие формальных внешних признаков научного исследования и простой по форме изложения язык, ориентированный на более широкую аудиторию слушателей, не отменяют корректную работу с источниками и знание исследовательской литературы, глубокого погружения в контексты.

Монографии

Исследовательский интерес к книжной графике, детской иллюстрации появился не сегодня. Есть список авторов, советских и российских искусствоведов и библиофилов, чьи труды были и будут еще долго интересны и актуальны¹. Монографии – авторский

¹ См.: Старая детская книжка: 1900–1930-е гг.: Из собрания профессора Марка Раца / Изд. подгот. Ю. Молок; сост. Л. Кравченко, Н. Крачкович, Ю. Молок, М. Рац, Н. Толстая. М.: ТОО «Изд-во А и Б», 1997. См. также [Герчук 2015].

или коллективный труд по узкой проблематике исследования. Часто монография представляет собой переработанную кандидатскую или докторскую диссертацию. Еще один характерный тип большого текста – это мемуары художников книги или воспоминания современников о них. Распространенный формат – ретроспективный альбом, представляющий иллюстрированную (чаще всего детскую) книгу на некотором историческом участке, в котором помимо самих иллюстраций особую ценность представляют экспликации к ним. Выделяются темы, вызывающие наибольшее притяжение авторского интереса – дореволюционная детская книга, русский авангард 20–30-х гг. XX в., довоенная книга².

Диссертации

Иллюстрация – продукт массовой визуальной культуры и средство коммуникации, появившийся еще в древних цивилизациях. Сегодня иллюстрация оказалась в зоне интересов представителей самых разных научных и профессиональных полей – искусствоведы, филологи, антропологи, культурологи, историки, переводчики, художники, педагоги и психологи, кураторы, книжные коллекционеры и музейщики обращаются к этой теме. Разговор об иллюстрации, как правило, носит междисциплинарный характер. На странице поиска электронного диссертационного зала Российской государственной библиотеки³ по ключевым словам «иллюстрация», «книжная графика», «детская книга», «комикс» и подобных словосочетаний в выдаче можно получить около ста диссертационных исследований за временной интервал с 1950 г. Самые частые варианты – это искусствоведческие, филологические и исторические диссертации. В этом списке – работы на соискание степени кандидатов и докторов искусствоведения [Чегодаева 1986], филологических наук [Проханов 2013], исторических наук [Сеславинский 2010], педагогических наук [Полевина 2003], культурологии [Позднякова 2017]. Список из 100 работ хорошо демонстрирует географию защит, которая, конечно, связана с наличием в конкретных вузах диссертационных

²Обложка детской книги советского времени. Коллекция Нины и Вадима Гинзбург / Сост. В. Гинзбург. М.: Арт Волхонка, 2020. 464 с.; Детская иллюстрированная книга в истории России: 1881–1939: Из коллекции Александра Лурье. Т. 1–2. М.: Дизайн-студия САМОЛЕТ, 2009. См. также [Штейнер 2002; Фомин 2015].

³Электронный диссертационный зал РГБ [Электронный ресурс]. URL: <http://elibrary.rsl.ru/> (дата обращения 10.06.2021).

советов определенного научного направления и с доступом к источниковой базе исследования (например, музейными и библиотечными фондами). С большим отрывом по количеству защит лидируют Москва и Санкт-Петербург, с отдельными единичными защитами присутствуют Казань, Уфа, Саранск, Барнаул, Челябинск, Ростов-на-Дону. Найденные работы различаются предметом научной дисциплины (история, библиотечное дело, педагогика и т. д.), изучаемым историческим периодом и регионом (например, татарская детская книга начала XX в., европейская иллюстрированная книга конца XVIII в.), типом иллюстрируемого продукта (рукописная иллюминированная книга, печатная периодика, тиражная книжка-картинка, комиксы и т. д.). Собственный исследовательский вопрос авторов диссертаций позволяет понять общие тенденции в интересе к иллюстрации как к визуальному источнику. Надо отметить, что в устных формах дискурса молодых художников присутствует вся актуальная гуманитарная и социальная повестка – гендер, идентичность, толерантность, меньшинства, травма, смерть и т. д. Но если смотреть академические работы, то там практически нет таких тем, мало кто изучает злободневные социальные явления сквозь призму современной иллюстрации. Значительная часть работ посвящена древним рукописным иллюстрированным книгам или изданиям XVIII–XX вв. Только в одном современном направлении наблюдается резкий количественный рост числа магистерских и кандидатских диссертаций – в изучении комиксов и графических романов.

Интересный результат дали попытки проследить дальнейшую профессиональную научную биографию соискателей. Оказалось, что значительное количество найденных авторов прямо сейчас исследовательской работой, связанной с иллюстрацией, не занимаются, то есть защита диссертации стала для них карьерным шагом, но не имела дальнейшего развития и не связана с сегодняшними профессиональными интересами. Некоторые авторы реализуют себя как успешные художники и педагоги.

Научно-теоретические журналы университетов и институтов

В России пока не существует профессионального журнала, посвященного исключительно *illustration studies*, однако есть множество научно-теоретических и научно-практических искусствоведческих и культурологических журналов, в которых можно опубликовать свою работу или найти публикации по интересующей теме. Эти журналы различаются по типу учредителя, периодично-

сти, принципам отбора к содержанию публикуемых материалов, присутствию в различных значимых перечнях и базах, платности публикации для сторонних авторов.

Анализ показал, что вузы, готовящие книжных, журнальных и веб-иллюстраторов, либо не имеют собственных научно-теоретических журналов, посвященных исследованию иллюстрации, либо практически не пишут о ней. У Университета печати им. Ивана Федорова (бывший Полиграф, который теперь является частью Московского Политехнического университета) есть научный журнал о материально-технической стороне издательского дела, но специализированный журнал о печатной графике отсутствует⁴. Британская высшая школа дизайна (как практико-ориентированный вуз) научного журнала также не имеет⁵. В Санкт-Петербургской государственной художественно-практической академии им. Штиглица научный рецензируемый журнал «Terra artis. Искусство и дизайн»⁶ появился в 2020 г., вышел первый номер, но про иллюстрацию статей в нем не было. Научно-практический электронный рецензируемый журнал «Бизнес и Дизайн Ревю»⁷ тоже возник недавно, статьи есть, но исключительно описательно-информационного содержания. Школа дизайна Высшей школы экономики собственного журнала не имеет, редкие статьи, косвенно связанные с заданной темой, можно обнаружить в электронном рецензируемом журнале «Коммуникации. Медиа. Дизайн»⁸.

Высшая школа печати и медиа-технологий собственного журнала не имеет, но существует общеуниверситетское издание «Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна», одна из серий которого «Серия 2: Искусствоведение. Филологические науки»⁹. Периодический научный журнал входит

⁴Раздел «Научная деятельность» – «Журналы» на официальном сайте Московского Политеха [Электронный ресурс]. URL: <https://old.mospolytech.ru/index.php?id=5192> (дата обращения 02.07.2021).

⁵Британская высшая школа дизайна [Электронный ресурс]. URL: <https://britishdesign.ru/courses/f/art-and-design/> (дата обращения 10.06.2021).

⁶Научный журнал «Terra artis. Искусство и дизайн» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ghpa.ru/terra-artis> (дата обращения 10.06.2021).

⁷Электронный журнал «Бизнес и дизайн Ревю» [Электронный ресурс]. URL: <https://obe.ru/journal/> (дата обращения 10.06.2021).

⁸Журнал «Коммуникации. Медиа. Дизайн» ВШЭ [Электронный ресурс]. URL: https://cmd-journal.hse.ru/about_ (дата обращения 10.06.2021).

⁹Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 2: Искусствоведение. Филологические науки [Электронный ресурс]. URL: <http://journal.prouniver.ru/vestnik/vestnik-archive/seriya-2-iskusstvovedenie-filologicheskie-nauki1/> (дата обращения 10.06.2021).

в перечень ВАК. За последние десять лет было тринадцать статей по книжной графике и иллюстрации достаточно разнообразного содержания. Научно-аналитический журнал по вопросам искусствоведения «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА»¹⁰ Московской государственной художественно-прикладной академии им. С.Г. Строганова входит в перечень ВАК, осуществляет публикации сторонних авторов на платной основе. Как правило, в каждом номере содержится хотя бы одна публикация, поэтому на фоне себе подобных университетов и их периодики журнал МГХПА сильно выделяется – 23 публикации за последние четыре года. Но если смотреть на содержание, то это скорее формальное присутствие в теме – большинство статей практически не отражают современные темы и либо связаны с изучением удаленных по времени источников, либо носят юбилейный характер.

Достаточно скромно тема иллюстрации представлена в ВАКовских журналах Российского государственного гуманитарного университета: в Вестниках РГГУ серий «Философия. Социология. Искусствоведение»¹¹ и «Литературоведение. Языкознание. Культурология»¹², в научном электронном журнале факультета истории искусств РГГУ «Артикульт»¹³.

Журнал «Художественная культура»¹⁴ Государственного института искусствознания Минкульта РФ – рецензируемый журнал перечня ВАК. На сайте представлены тридцать шесть номеров с 2011 по 2021 г. В первые пять лет публикации, хоть как-то затрагивающие иллюстрацию, отсутствуют, с 2016 г. статьи на эту тему появляются регулярно, практически в каждом выпуске. Общее число публикаций – тринадцать. За исключением двух имен, авто-

¹⁰ «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА», научно-аналитический журнал по вопросам искусствоведения МГХПА им. С.Г. Строганова [Электронный ресурс]. URL: <http://xn----7sbabalfgj4as1arld1aqs8v.xn--p1ai/vestnik/> (дата обращения 10.06.2021).

¹¹ Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение [Электронный ресурс]. URL: <https://philosophy.rsu.ru/jour> (дата обращения 10.06.2021).

¹² Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология [Электронный ресурс]. URL: <https://history.rsu.ru/jour> (дата обращения 10.06.2021).

¹³ «Артикульт» – Научный электронный журнал факультета истории искусств РГГУ. URL: <http://articult.rsu.ru> (дата обращения 10.06.2021).

¹⁴ Художественная культура: журнал ГИИ МК РФ [Электронный ресурс]. URL: <http://artculturestudies.sias.ru/> (дата обращения 10.06.2021).

ры имеют по одной статье. В общем списке – одно исследование, построенное на анализе современного источника, одно – на современной проблематике, в остальных работах изучаются примеры удаленного прошлого. На официальной странице в сети Интернет журнала «Искусствознание»¹⁵ ГИИ выложены сорок семь сборников с 2009 по 2020 г., в которых тринадцать публикаций посвящены иллюстрации. Авторы статей предпочитают писать о прошлом (и чаще всего это сильно удаленная история), а не о том, что происходит здесь и сейчас. Обращу внимание, что это общая тенденция для всего корпуса академических текстов. Список авторов для двух журналов ГИИ практически не имеет пересечений.

Сборник «Детские чтения»¹⁶ учрежден Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Для издания характерен тематический принцип комплектации сборников, когда общая тема объединяет авторов вокруг одной проблемы. Иногда, если это оправдано по смыслу, сюда попадают и статьи про иллюстрацию. Иллюстрация практически неотъемлемая часть детской книги, логично, что несколько специальных выпусков были посвящены исключительно книжной графике [Детские чтения 2019].

Научно-теоретический периодический журнал «Новое искусствознание»¹⁷ учрежден одноименным Фондом содействия развитию образования, науки и искусства. Номера журнала, как правило, тематические, часто основаны на работе поддерживаемых фондом конференций. Есть номер, посвященный средневековой книге, подготовленный по материалам конференции, которая прошла 24–25 сентября 2020 г. в Библиотеке РАН при участии Фонда [Новое искусствознание 2020].

Научные конференции и выставки

Каждый год проходят конференции самого разного уровня (внутривузовские, региональные, всероссийские, международ-

¹⁵ Искусствознание: журнал ГИИ МК РФ [Электронный ресурс]. URL: <http://artstudies.sias.ru/> (дата обращения 10.06.2021).

¹⁶ Детские чтения: журнал Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН [Электронный ресурс]. URL: <http://detskie-chtenia.ru/index.php/journal> (дата обращения 10.06.2021).

¹⁷ Новое искусствознание: журнал Фонда содействия развитию образования, науки и искусства [Электронный ресурс]. URL: <http://ojs.newartstudies.ru/index.php/journal/issue/view/8> (дата обращения 10.06.2021).

ные)¹⁸, в которых представлена тема иллюстрации. Как показал анализ, списки участников различных конференций имеют незначительные пересечения по составу участников. Для многих мероприятий существует некоторое ядро постоянных докладчиков, представляющих, как правило, институции организаторов, сменяемая же часть списков – это аспиранты и соискатели как наиболее мобильный контингент научного сообщества. Составы участников конференций, организованных разными типами культурных институций, практически не пересекаются – музейные, библиотечные и университетские исследователи замкнуты по большей части на свои сообщества. Среди базовых площадок лидируют библиотеки, а не художественные музеи или университеты, что, в общем, выглядит вполне естественно, учитывая, что носителем иллюстрации обычно является книга. Плотность конференций заметно увеличивается в последние годы: есть разовые акции, приуроченные к юбилеям, есть конференции-ветераны, чей срок существования перешагнул рубеж в пять лет. Видно, как наращивают академический вес конференции, связанные с изучением комиксов [Изотекст 2018].

Несомненную ценность для исследователей представляют организованные профессиональными институциями ретроспективные выставки иллюстрированной книги. Исследовательская работа сотрудников музеев и библиотек позволяет получить доступ к источникам и результатам их исследования широкому кругу заинтересованных лиц. Особенно важно и полезно, когда выставка имеет свое завершение в виде печатного каталога и материалов, сохраненных и доступных пользователям в веб-формате¹⁹.

¹⁸ Например, Международная научная конференция «Иллюстрация в печати: от прошлого к будущему». Российская национальная библиотека, Музей печати, Государственный музей истории, Санкт-Петербурга, СПбГУ и Санкт-Петербургский институт истории РАН, 29–31 мая 2013 г., Санкт-Петербург.

¹⁹ См.: Книги старого дома: мир детства XIX – начала XX в.: выставка-приключение в Ивановском зале Российской государственной библиотеки: Каталог выставки. М.: Изд. «Пашков дом», 2018. 141 с. Страницу выставки «Книги старого дома: мир детства XIX – начала XX века» см. на сайте РГБ [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/vistavki/knigi-starogo-doma> (дата обращения 10.06.2021).

*Публикации музеев, библиотек,
галерей*

Многие федеральные государственные библиотеки и музеи имеют полноценные научные отделы, в которых благодаря богатым коллекциям занимаются фундаментальными исследованиями. Как правило, учреждения федерального значения имеют собственные периодические издания.

«Обсерватория культуры»²⁰ – научный рецензируемый журнал (перечень ВАК) Российской государственной библиотеки (РГБ). Поиск статей на сайте журнала показал около 20 работ за последние пять лет, среди которых не было ни одной, посвященной современным источникам.

Еще один вариант статей под одной обложкой – разовые тематические сборники, завершающие определенный этап работы библиотечного или музейного научного исследования. Регулярно сборники по проблемам искусства книги выпускает Музей печати²¹, входящий в музейный комплекс истории Санкт-Петербурга, и московский Музей книги РГБ²².

На официальных страницах Центра детской книги Библиотеки иностранной литературы²³ есть полноценный биографический материал о художниках-иллюстраторах, описание культурно-исторического контекста создания книги, дополненное визуальными свидетельствами – фотографиями, сканами документов или книжных разворотов. Сотрудники центра собирают электронную коллекцию иллюстрированной зарубежной детской книги.

Большую научную работу по изучению российской детской книги ведут сотрудники московской Российской государственной детской библиотеки. В силу особенностей целевого контингента посетителей (дети и их родители) абсолютно все материалы сайта носят популяризаторский характер, что не умаляет их значимости и достоверности. Важнейшие электронные ресурсы, которые могут быть полезны исследователям иллюстрации, – это оцифрованный

²⁰ Обсерватория культуры: журнал РГБ [Электронный ресурс]. URL: <https://observatoria.rsl.ru/jour> (дата обращения 10.06.2021).

²¹ Публикации Музея печати, Санкт-Петербург см.: https://www.spbmuseum.ru/themuseum/museum_complex/museum_of_printing/ (дата обращения 10.06.2021).

²² Музей книги РГБ [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rsl.ru/ru/events/halls/muzej-knigi> (дата обращения 10.06.2021).

²³ Центр детской книги Библиотеки иностранной литературы [Электронный ресурс]. URL: <http://deti.libfl.ru/> (дата обращения 10.06.2021).

архив детской советской и российской книги «Национальная электронная детская библиотека»²⁴, проекты «ПроДетЛит. Всероссийская энциклопедия детской литературы»²⁵ и «Библиогид»²⁶.

Музей современного искусства «Гараж» начал собирать собственную коллекцию книг художника, проявляя тем самым интерес к искусству книги. У музея появился свой рецензируемый научный журнал открытого доступа «The Garage Journal: исследования в области искусства, музеев и культуры»²⁷, в первых двух номерах про иллюстрацию материалов нет.

И.И. Галеев, искусствовед, критик, коллекционер, галерист и издатель, многие годы занимается довоенным советским искусством. Выставки в Галеев Галерее являются итогом большой исследовательской работы: к этому событию приурочены издания каталогов, воспоминаний о художниках, их мемуаров, дневников, писем²⁸. Многие из персоналий того времени работали с книжной графикой, поэтому издания И. Галеева – обязательный ресурс для изучающих иллюстрацию данного периода.

Галерея «Открытый клуб» в Москве ведет регулярную лекционную работу, организовывая тематические выставки и приглашая аффилированных и независимых лекторов-исследователей. Здесь уместно упомянуть Кирилла Захарова²⁹, библиографа, редактора и независимого исследователя советской детской иллюстрированной книги, который часто выступает здесь в качестве приглашенного лектора.

Журнал «Искусство» когда-то был журналом Минкульта СССР, Союза художников и АН СССР, а теперь имеет частного учредителя. В обращении к читателям на официальном сайте

²⁴ Национальная электронная детская библиотека – проект РГДБ [Электронный ресурс]. URL: <https://arch.rgdb.ru/xmlui/> (дата обращения 10.06.2021).

²⁵ ПроДетЛит: Всероссийская энциклопедия детской литературы – проект РГДБ

²⁶ Библиогид – проект РГДБ [Электронный ресурс]. URL: <https://bibliogid.ru/> (дата обращения 10.06.2021).

²⁷ Издания Музея современного искусства «Гараж» [Электронный ресурс]. URL: <https://thegaragejournal.org/ru/> (дата обращения 10.06.2021).

²⁸ Галеев Галерея [Электронный ресурс]. URL: <https://ggallery.ru/> (дата обращения 10.07.2021).

²⁹ Анонсы лекции Кирилла Захарова в Галерее «Открытый клуб» см.: <https://www.openklub.ru/events/1615/?fbclid=IwAR2qxrNQLVmqNSSty8jDxjoF0s63Av6HUV9fS5P8Yr-Dw2XsBvIKev4GmaY> (дата обращения 10.06.2021).

журнала подчеркивается, что редколлегия не претендует на статус «научного» журнала, но, тем не менее, это всегда исследование об определенном направлении современного искусства. Каждый выпуск журнала, как правило, тематический, поэтому отдельные статьи могут быть россыпью в разных номерах биографического (например, выпуск «Булатов»³⁰) или проблемного содержания. Полностью посвящен книжной графике выпуск «Слова»³¹. Все статьи журнала включают большое количество качественного полноцветного иллюстративного материала.

Журнал «Шрифт»³² – «электронный журнал о шрифте и типографике, языке и времени, людях и визуальных традициях» – пример одновременно просветительского и профессионального ресурса. Большая часть материалов сайта рассказывает о типографике и ее истории, информация о других элементах книги встречается крайне редко. Сейчас типографика – значимая часть любого хорошего книжного и веб-дизайна, поэтому этот ресурс, с продуманной и подробной системой гиперссылок – хорошее дополнение к исследованию, посвященному книжному искусству, несмотря на то что в конце статей журнала нет ожидаемого списка используемой литературы.

Все чаще на различных московских и питерских публичных площадках можно услышать *лекции о теории и истории иллюстрации*. Например, много лет существует программа иллюстраторов «ДНК книги»³³ на ежегодной Международной ярмарке интеллектуальной литературы nonfiction № 23 в Москве, организуемая ее бессменным руководителем Еленой Рымшиной, которая собственной кураторской, преподавательской и исследовательской фигурой олицетворяет мост между разными культурными территориями – музеями, университетами, библиотеками, фондами и издателями.

Еще одно место для все более серьезного разговора об иллюстрации и визуальных нарративах – лекторий Международного фести-

³⁰ Искусство. 2014. №2 (589) [Электронный ресурс]. URL: <https://iskusstvo-info.ru/issues/bulatov/> (дата обращения 10.06.2021).

³¹ Искусство. 2015. №1 (592) [Электронный ресурс]. URL: <https://iskusstvo-info.ru/issues/slova/> (дата обращения 10.06.2021).

³² Журнал «Шрифт» [Электронный ресурс]. URL: <https://typejournal.ru> (дата обращения 10.06.2021).

³³ «ДНК-книги» – программа иллюстраторов на ежегодной Международной ярмарке интеллектуальной литературы nonfiction № 23 [Электронный ресурс]. URL: <https://moscowbookfair.ru/programma-illyustratorov-%C2%ABdnk-knigi%C2%BB.html> (дата обращения 10.06.2021).

валя книжной иллюстрации и визуальной литературы «Морс»³⁴. Четырехдневная лекционная программа знакомит слушателей с современными тенденциями в развитии мировой иллюстрации.

Свидетельством потребности в объединении академических и просветительских ресурсов является появившийся в 2019 г. интернет-журнал «Слон в боа»³⁵, который позиционирует себя именно как место пересечения теории и практики иллюстрации, современных тем в рамках теоретического исследования. Тексты в «Слон в боа» преимущественно диалоговой формы – расшифровки интервью или круглых столов. Помимо диалогов, нужно отметить фреймовое распределение текста, дробящее содержание на небольшие фрагменты в пределах одного-двух абзацев, проиллюстрированные с элементами анимации, но по типу дискурса – это плотный терминологически насыщенный язык академической аналитики. Такая форма не предполагает последовательное раскрытие темы, скорее, это точечное обозначение болевых точек и является промежуточной формой между академическим текстом и вольной популяризацией. Одновременно бросается в глаза несколько утилитарное отношение к роли теоретических исследований, которые необходимы, по мнению авторов платформы, для усиления социального статуса и символического капитала художников-иллюстраторов, что, как предполагается, улучшит их материальное положение. На мой взгляд, несомненную ценность «Слон в боа» представляет уже фактом своего существования, так как пытается закрыть зияющую дыру в междомственной коммуникации различных учреждений культуры, связанных с книгой, графическим печатным и веб-дизайном, с иллюстрацией как целостным явлением. Но что еще важнее, «Слон» усилиями своих основателей, Ксении Копаловой и Евгении Бариновой, встраивает российские *illustration studies* в международный контекст, так как регулярно на его страницах звучат голоса зарубежных исследователей, представленных как в переводах, так и в форматах живого непосредственного общения – интервью и круглых столах.

³⁴ Морс – Международный фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы [Электронный ресурс]. URL: <https://www.instagram.com/berrywaterfest/?hl=ru>, например, <https://www.instagram.com/p/CUPqF0cjPZ3/> (дата обращения 10.07.2021).

³⁵ «Слон в боа» – медиапроект об иллюстрации в широком смысле и еще более широком контексте [Электронный ресурс]. URL: <http://slonvboa.ru/> (дата обращения 10.06.2021).

Краткие итоги

Формально научно-исследовательских текстов, тематически связанных с иллюстрацией, значительное количество, есть большое разнообразие по степени глубины исследования, по конкретному предмету. Библиография к данной статье дана фрагментарно. Имеет смысл, вероятно, опубликовать полученный список литературы отдельной статьей, так как эта информация полезна и для исследователей.

Одновременно с разнообразием и множественностью текстов можно констатировать разобщенность исследований и отсутствие налаженной междомственной коммуникации, что отражается на всем корпусе российского сегмента *illustration studies* как системного теоретического осмысления иллюстрации, ее места в российском и мировом социокультурном ландшафте. Работы, посвященные анализу современной книжной иллюстрации и веб-графики, появляются, но на общем фоне научных исследований их пока очень мало. Нет сомнений, что скоро их число будет увеличиваться лавинообразно, так как в последние годы наблюдается дрейф независимых исследователей и самих художников-иллюстраторов в сторону академических институций: для тех, кто сегодня представляет иллюстрацию в публичном поле, участились случаи поступления в магистратуру и аспирантуру. Итогом повышенного интереса к теме может стать появление российского специализированного научно-теоретического журнала. Также необходимо более тесное общение с зарубежными коллегами, что делает актуальным существование междисциплинарной и интернациональной публикационной площадки, объединяющей любителей иллюстрации всех форм ее современного бытования.

Литература

- Герчук 2015 – Герчук Ю.Я. Искусство печатной книги в России XVI–XXI веков. СПб.: Коло, 2015. 511 с.
- Детские чтения 2019 – Оптический поворот и детская книга в раннесоветской России // Детские чтения. 2019. № 2 (16) [Электронный ресурс]. URL: <http://detskie-chtenia.ru/index.php/journal/issue/view/17> (дата обращения 10.06.2021).
- Изотекст 2018 – Изотекст: Сборник материалов III Конференции исследователей рисованных историй, 4 апреля 2018 г. / Сост. А.И. Кунин, Ю.А. Магера. М.: Рос. гос. б-ка для молодежи, 2018. 200 с.
- Новое искусствознание 2020 – Искусство книги позднего Средневековья и раннего Нового времени: проблемы и перспективы изучения // Новое искусствознание

- знание. 2020. № 3 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.newartstudies.ru/content/pictures/410/543/035/410ff5430e35ce6f/42a77f534eb996ba.pdf><https://www.newartstudies.ru/content/pictures/410/543/035/410ff5430e35ce6f/42a77f534eb996ba.pdf> (дата обращения 10.08.2021).
- Позднякова 2017 – *Позднякова О.В.* Эволюция детской книги: от традиций к инновациям: XIX–XXI вв.: Автореф. дис. ... канд. культурологии. Морд. гос. ун-т им. Н.П. Огарева. Саранск, 2017. 24 с.
- Полевина 2003 – *Полевина Е.В.* Иллюстрация детской книги как источник и средство эстетического развития младших школьников – читателей детских библиотек: Дис. ... канд. пед. наук. М., 2003. 235 с.
- Проханов 2013 – *Проханов Д.М.* Медиакоммуникационные особенности японских комиксов манга: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. М., 2013. 19 с.
- Сеславинский 2010 – *Сеславинский М.В.* Французская книга в оформлении русских художников-эмигрантов: 1920–1940-е годы: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Моск. гос. ун-т печати. М., 2010. 27 с.
- Фомин 2015 – *Фомин Д.* Искусство книги в контексте культуры 1920-х годов. М.: Пашков дом, 2015. 799 с.
- Чегодаева 1986 – *Чегодаева М.А.* Русская советская художественная иллюстрация 1955–1980 гг.: Дис. ... канд. искусствоведения. М., 1986. 227 с.
- Штейнер 2002 – *Штейнер Е.* Авангард и построение нового человека: Искусство детской книги 1920-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2002. 262 с.

References

- “Art books of the Late Middle Ages and Early Modern Times. Problems and prospects of study” (2020), *Novoe iskusstvoznanie*, no. 3, available at: <https://www.newartstudies.ru/content/pictures/410/543/035/410ff5430e35ce6f/42a77f534eb996ba.pdf><https://www.newartstudies.ru/content/pictures/410/543/035/410ff5430e35ce6f/42a77f534eb996ba.pdf> (Accessed 10 Aug. 2021).
- “Optical turn and children’s book in early Soviet Russia” (2019), *Detskie chteniya*, vol. 16, no. 2, available at: <http://detskie-chtenia.ru/index.php/journal/issue/view/17> (Accessed 10 June 2021).
- Chegodaeva, M.A. (1986), “Russian Soviet art illustration 1955–1980”, Ph.D. Thesis, Moscow, Russia.
- Fomin, D. (2015), *Iskusstvo knigi v kontekste kul'tury 1920-kh godov* [The art of books in the context of the culture of the 1920s], Pashkov dom, Moscow, Russia.
- Gerchuk, Yu.Ya. (2015), *Iskusstvo pechatnoj knigi v Rossii XVI–XXI vekov* [The art of printed books in Russia of the 16th – 21st centuries], Kolo, Saint Petersburg, Russia.
- Izotekst* [Izotekst], *Sbornik materialov III Konferencii issledovatelej risovannykh istorij 4 aprelya 2018 g.* [Proceedings of the 3d Conference of Researchers of drawn stories], Moscow, Russia, April 4, 2018.

- Polevina, E.V. (2003), "Illustration of a children's book as a source and means of aesthetic development of younger schoolchildren-readers of children's libraries", Ph.D. Thesis, Pedagogy, Moscow, Russia.
- Pozdnyakova, O.V. (2017), "Evolution of the children's book: from traditions to innovations: 19th – 21st centuries", Abstract of Ph.D. dissertation, Cultural Studies, Saransk, Russia.
- Prohanov, D.M. (2013), "Media communication features of Japanese manga comics", Abstract of Ph.D. dissertation, Philology, Moskva, Russia.
- Seslavinskii, M.V. (2010), "French book in the design of Russian artists-emigrants: 1920–1940s", Abstract of Ph.D. dissertation, History, Moscow, Russia.
- Shtejner, E. (2002), *Avangard i postroenie novogo cheloveka. Iskusstvo detskoj knigi 1920-h godov* [Vanguard and building a new person. The art of children's books of the 1920s], Novoe literaturnoe obozrenie, Moscow, Russia.

Информация об авторе

Жанна В. Уманская, кандидат педагогических наук, Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия; 125047, Россия, Москва, Миусская пл., д. 6; zh.umanskaya@mail.ru

Information about the author

Zhanna V. Umanskaya, Cand. of Sci. (Pedagogy), Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia; bld. 6, Miusskaya Sq., Moscow, Russia, 125047; zh.umanskaya@mail.ru