

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВ ЛИТЕРАТУРНОЙ КЛАССИКИ В ГРАФИКЕ Г. Г. ПОПЛАВСКОГО (В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ ГРАФИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ)

***О. С. Костыко**, соискатель ученой степени кандидата наук учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»*

Аннотация. Работа художника-иллюстратора с поэтическими текстами считается одной из самых сложных в книжной графике. Его культура и талант проявляются в поиске способа гармоничного сосуществования изобразительных средств с текстом. Один из самых ярких представителей белорусских графиков – Георгий Георгиевич Поплавский. Его серия офортов к поэме Якуба Коласа «Новая земля» (1968) вывела отечественное искусство иллюстрации на мировой уровень, а произведения литературного классика заслуженно получили новые оттенки звучания в смысловом и эмоциональном переосмыслении благодаря таланту художника.

Ключевые слова: литературное произведение, литературная классика, книжная графика, иллюстрация, художник.

VISUALIZATION OF IMAGES OF LITERARY CLASSICS IN GRAPHICS BY G. POPLAVSKY (IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF THE BELARUSIAN GRAPHIC SCHOOL)

***O. Kostyko**, Applicant for the Degree of Candidate of Sciences
of the Educational Institution «Belarusian State University of Culture and Arts»*

Abstract. The work of an illustrator with poetic texts is considered one of the most difficult in book graphics. The culture and talent of the artist is manifested in the search for a way of harmonious coexistence of visual means with printed text. One of the brightest representatives of Belarusian graphic artists is Georgy Georgievich Poplavsky. His series of etchings for Yakub Kolas's poem «The New Land» (1968) brought the domestic art of illustration to the world level, and the works of the literary classic deservedly received new shades of sound in semantic and emotional rethinking thanks to the artist's talent.

Keywords: literary work, literary classics, book graphics, illustration, artist.

Любое художественное произведение, в т. ч. литературное, можно рассматривать как требующий разумно-эстетического осмысления мир характеров, идей, различных жизненных действий, которые автор запечатлел при помощи слова в ряде последовательно изложенных картин и эпизодов. Значимое художественное произведение становится для читателя источником мыслей, чувств, личностных устремлений. Сближе-

ние любого произведения искусства с образным сознанием реципиента происходит в форме эстетического понимания и погружения в мир, созданный автором, и совершается через прямое соединение нравственно-психологического мира реципиента и информационно-повествовательной нагрузки, исходящей из образного мира художественного текста. Отклик на произведение возможен при определенной готовности реципиента читать, слушать, зрительно воспринимать и творчески осмысливать идеи и образы, заложенные в литературном тексте. Как сказал Поль Валери, «ценность человеческих произведений – не в них самих, а в том, как их разовьют зрители и последующие обстоятельства» [3].

Создание галереи иллюстраций к текстам произведений литературы, относящихся к олимпу мировой классики, направлено на обогащение знания об их существовании в историко-культурной жизни современников. Культура и талант художника проявляются в поиске способа гармоничного сосуществования изобразительных средств с текстом. Изобразительная иллюстрация расширяет содержательно-эстетические границы литературного текста и тем самым объективно определяет сроки существования литературного произведения, способствует увеличению и расширению его пространственно-временных границ, помогает еще до погружения в текст сориентироваться в содержании книги, тем самым привлекая читателей. Термин «иллюстрация» можно понимать в широком и узком смысле. В широком значении это любое изображение, поясняющее текст. К таким изображениям относятся произведения живописи и скульптуры, выполненные на литературные темы, но имеющие самостоятельное художественное значение. Например, иллюстрации В. Васнецова к русским сказкам и былинам, рисунки А. Кашкуевича к «Фаусту» И. В. Гёте. В узком смысле иллюстрации – это произведения, предназначенные для восприятия в единстве с текстом, т. е. располагающиеся в книге и принимающие участие в восприятии текста непосредственно в процессе чтения. Они не самостоятельны по сюжету. От художника-иллюстратора требуется визуализировать образы и идеи, заявленные писателем. Иллюстрация обогащает содержание книги изобразительными средствами, с помощью экспрессии штриха и линейного ритма показывает то, что сложно выразить словами, одновременно воплощая и зримые образы, и орнаментальные знаки. В то время как одни иллюстраторы выбирают для проработки ключевые моменты повествования, другие уделяют большее внимание эмоциональной составляющей книги.

Книжная иллюстрация в печатной книге – отдельный вид графики. Графика (греч. *graphike*, от *grapho* – «пишу, рисую») – вид изобразительных пространственных (пластических) искусств. Существует станковая и книжная графика. В содержательном плане станковая графика не имеет никаких тематических ограничений, в то время как книжная связана со-

ответствующим определенному литературному произведению кругу тем и сюжетов [1]. Книжная графика включает иллюстрации, которые выполняют такие задачи, как истолкование литературных произведений, создание рисунка шрифта, общее конструирование и оформление книги. Графика контрастна, в основном это контраст черного и белого, контраст фона и рисунка, особое взаимодействие фона и изображения.

Школа белорусской графики развивалась в русле книжной иллюстрации. Активному развитию станковой графики способствовало открытие в 1961 г. эстампной типографии при Союзе художников Беларуси. В 1960-е гг. графическое искусство переживает период становления и усовершенствования самобытных черт. Представители школы белорусской графики обращаются к истокам, народной культуре, ее творческому переосмыслению. Три женщины – Алеся Последович, Елена Лось и Наталья Поплавская – сформировали целое течение, в основе эстетики которого были заложены новые прочтения этнической специфики, этнографическое наследие. Иллюстрирование стихов, романов и рассказов авторов литературной классики давало возможность осмыслить и презентовать национальную тему. Вскоре к ним присоединились Георгий Поплавский, Арлен Кашкурович, Василий Шарангович, Владимир Савич, Николай Селещук, Валерий Славук, Борис Заборов, Евгений Кулик, Владимир Басалыга и другие выпускники Белорусского государственного театрально-художественного института. Со временем на суд публики было вынесено большое количество станковых серий и циклов, вдохновленных книгами отечественных писателей. К середине 1980-х гг. в Беларуси сложилась крупная европейская школа книжной графики, которая имела узнаваемый стилистический язык. Особенностью книжного графического искусства 1980-90-х гг. являлась свободная трактовка содержания литературного произведения. Художник создавал некий изобразительный эквивалент, а не иллюстрировал произведение буквально, т. е. конечной целью иллюстрации было создание целостного образа книги. При этом аскетичность и лаконизм изобразительных средств уравновешивались тончайшим проникновением во внутренний мир героя, образы наполнялись неуловимой лиричностью звучания.

Среди белорусских графиков особое место занимает Георгий Георгиевич Поплавский (1931–2017), академик Национальной академии наук Беларуси (1995), Академии художеств СССР (1991), Российской академии художеств (1991), заслуженный деятель искусств БССР (1977), народный художник Беларуси (1997). Художник работал в различных техниках станковой и книжной графики. Им оформлены произведения белорусских авторов: Я. Купалы, Я. Коласа, А. Кулешова, В. Короткевича, В. Быкова, А. Адамовича, а также классиков мировой литературы. Одна из самых известных работ Г. Г. Поплавского – серия офортов к поэме Я. Коласа «Новая земля» (1968). Художник создал на первый взгляд простые, но очень запоминающиеся иллюстрации, которые принесли первый мировой успех

белорусской книжной графике в послевоенное время. На Международной выставке графики и книжного искусства в Лейпциге в 1969 г. эта серия была отмечена дипломом «Schonste Buch» – «Наикрасивейшая книга мира». Г. Г. Поплавский приобрел славу романтика т. н. «сурового стиля». Его талант художника раскрывался в период, когда страна восстанавливалась в послевоенном строительстве, в каждой семье болью пульсировала память о погибших, а белорусский народ пытался строить новую жизнь. Творчество Г. Г. Поплавского вобрало энергию и особенности этой эпохи. Он много путешествовал, объехал почти все континенты (кроме Антарктиды), пешком прошел почти всю Беларусь, впитывая и изучая традиции, нравы и особенности культуры своих соотечественников. В его работах отражается только реальность, в какой точке мира ни удалось бы ее «подсмотреть». В каждом листе, созданном им, ярко прослеживается нравственная позиция художника, который на протяжении своего творческого пути отказывался писать т. н. парадные полотна. Строгие линии, абстрактные фигуры и максималистское видение всего произведения в целом – вот идеальный рецепт изображения литературных произведений в воплощении белорусского художника. Монохромное изображение (в черном цвете, в серой тональности) на контрастном белом фоне формирует особую эстетическую систему, которая характеризуется как искусство «белого и черного», но не исключает богатой полихромии или подцветки плоскостей в зависимости от выбора материала, с которым работает художник. Для усиления экспрессии рисунка и удержания зрительного восприятия читателя иллюстратор довольно часто сознательно деформировал силуэты образов, акцентировал внимание на фактурность штриховки. Работа с поэтическими текстами считается одной из самых сложных в книжной графике, поскольку художнику достаточно сложно детализировать сюжет поэтического произведения. Он вынужден проявлять серьезную степень образного обобщения.

Иллюстрируя поэму «Новая земля», Г. Г. Поплавский в зависимости от эмоциональной заданности восприятия содержания обращался как к технике линогравюры, которая обладает контрастной сдержанностью черных и белых тонов, так и литографии, которая давала большую свободу движению линии, игре полутонов и помогала придать работе пространственную живописность. Также художник виртуозно владел техникой сухой иглы, которая требует ювелирной точности рисунка и знания особенностей его тонального решения.

Произведения искусства – это набор как вероятных, так и неопределенных состояний, которые меняются в зависимости от взгляда конкретного реципиента, придающего им то или иное значение. Судьба классического произведения и вклад какого-либо автора зависит в результате от того, в какой степени он приумножил общечеловеческое наследие. «Начиная с Возрождения, перенос божественных качеств на художника привел к тому, что мы стали поклоняться ему как создателю, отцу своих

произведений. <...> Но он не хозяин им, а скорее «ученик чародея», его практики априори выходят за рамки субъективации. <...> Художник – это тот, кто, полагаясь на интерпретаторский пыл зрителя, может пуститься в авантюру, где он не будет скован никакими ограничениями и никакой ответственностью» [4, с. 76]. Т. е. рецепция, интерпретация авторского произведения в восприятии зрителя или читателя несет большую нагрузку в последующем существовании произведения искусства. Литературные шедевры Я. Коласа, одного из самых ярких представителей белорусской литературной классики, заслуженно получили новые оттенки звучания в смысловом и эмоциональном переосмыслении благодаря таланту белорусского иллюстратора Г. Г. Поплавского.

1. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура : терминолог. слов. / под общ. ред. А. М. Кантора. – М. : Эллис Лак, 1997. – 736 с.

2. Баразна, М. Беларуская кніжная графіка 1960–1990-х гадоў / М. Баразна. – Мінск : БелЭН, 2001. – 208 с.

3. Валери, П. Об искусстве [Электронный ресурс] / П. Валери. – М. : Искусство, 1976. – 643 с. – Режим доступа: https://imwerden.de/pdf/valery_ob_iskusstve_1976.pdf – Дата доступа : 09.10.2022.

4. Тевоз, М. Искусство как недоразумение / М. Тевоз ; пер. с фр. И. Оносова. – СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2018. – 152 с.