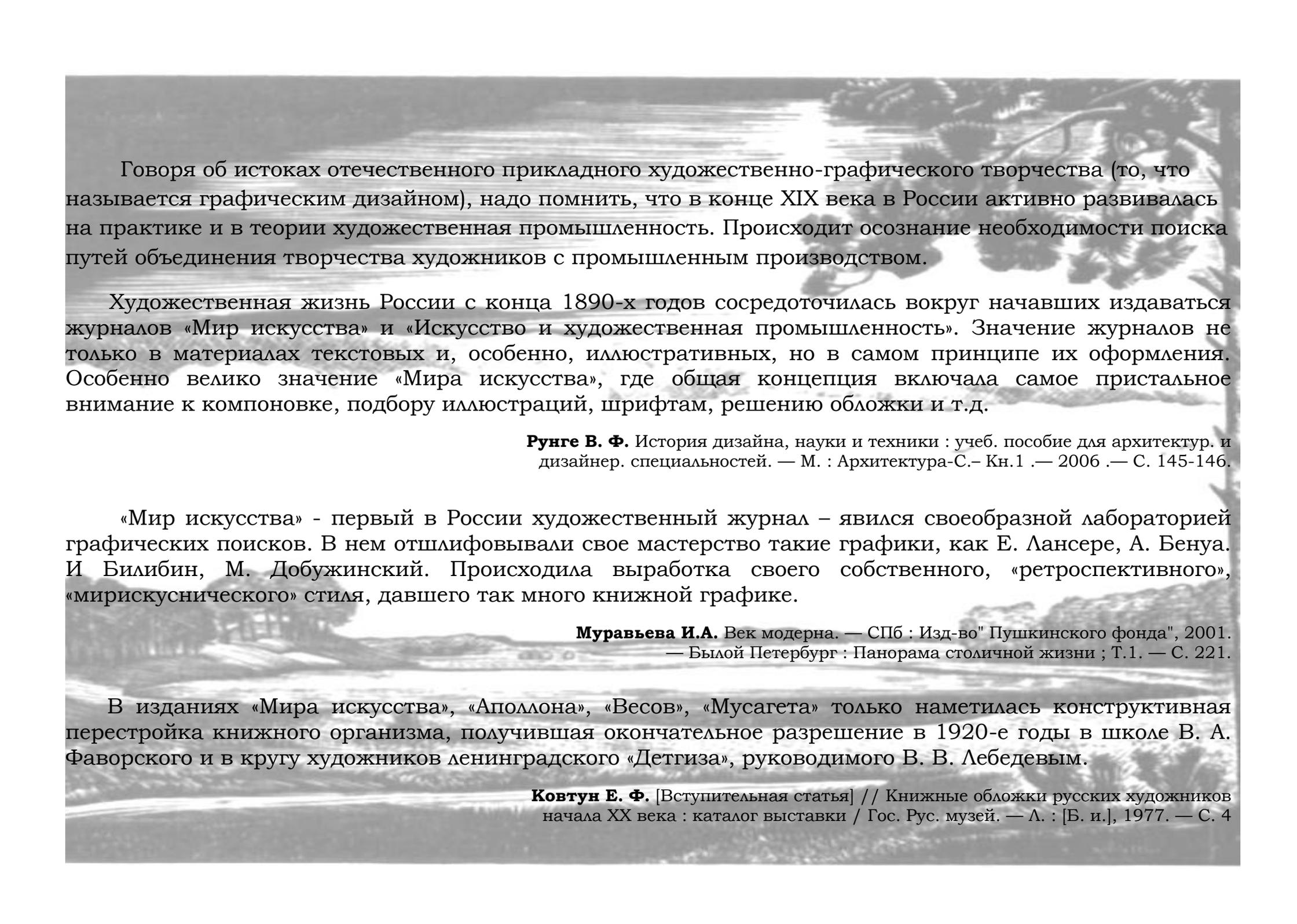

*У истоков
книжного дизайна*

*К 125-летию со дня рождения
В. А. Фаворского*

Говоря об истоках отечественного прикладного художественно-графического творчества (то, что называется графическим дизайном), надо помнить, что в конце XIX века в России активно развивалась на практике и в теории художественная промышленность. Происходит осознание необходимости поиска путей объединения творчества художников с промышленным производством.

Художественная жизнь России с конца 1890-х годов сосредоточилась вокруг начавших издаваться журналов «Мир искусства» и «Искусство и художественная промышленность». Значение журналов не только в материалах текстовых и, особенно, иллюстративных, но в самом принципе их оформления. Особенно велико значение «Мира искусства», где общая концепция включала самое пристальное внимание к компоновке, подбору иллюстраций, шрифтам, решению обложки и т.д.

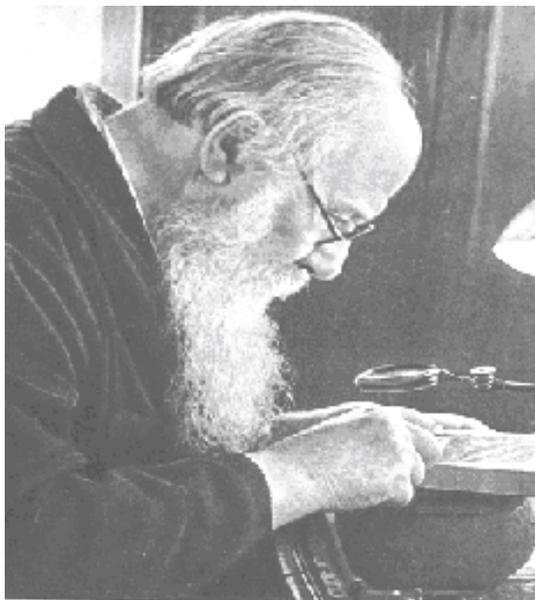
Рунге В. Ф. История дизайна, науки и техники : учеб. пособие для архитектур. и дизайнер. специальностей. — М. : Архитектура-С.- Кн.1 .— 2006 .— С. 145-146.

«Мир искусства» - первый в России художественный журнал – явился своеобразной лабораторией графических поисков. В нем отшлифовывали свое мастерство такие графики, как Е. Лансере, А. Бенуа. И Билибин, М. Добужинский. Происходила выработка своего собственного, «ретроспективного», «мирискуснического» стиля, давшего так много книжной графике.

Муравьева И.А. Век модерна. — СПб : Изд-во" Пушкинского фонда", 2001.
— Былой Петербург : Панорама столичной жизни ; Т.1. — С. 221.

В изданиях «Мира искусства», «Аполлона», «Весов», «Мусагета» только наметилась конструктивная перестройка книжного организма, получившая окончательное разрешение в 1920-е годы в школе В. А. Фаворского и в кругу художников ленинградского «Детгиза», руководимого В. В. Лебедевым.

Ковтун Е. Ф. [Вступительная статья] // Книжные обложки русских художников начала XX века : каталог выставки / Гос. Рус. музей. — Л. : [Б. и.], 1977. — С. 4

В. А. Фаворский

ФАВОРСКИЙ

Владимир Андреевич

(1886-1964)

Биографическая справка

Выдающийся русский художник: график и живописец, теоретик книжного дизайна. Народный художник СССР (1963 г.), действительный член Академии художеств СССР (1962 г.).

В. А. Фаворский родился 14. 03. 1886 г. в семье юриста А. Е. Фаворского и художницы О. В. Шервуд.

В 1903-1904 гг. посещал занятия частной школы К. Юона; а в 1906-1907 гг. учился в Мюнхене в частной художественной академии профессора Шимона Холлоши; слушал лекции по искусству на филологическом факультете Мюнхенского университета. В 1907-1912 гг. продолжил образование на искусствоведческом отделении историко-филологического факультета Московского университета.

В 20-е годы принимал участие в художественных выставках, совместно с Н. Б. Розенфельдом переводил с немецкого на русский язык издания по искусствоведению¹.

С 1921 г. по 1929 г. – профессор (в 1923–1925 гг. – ректор) ВХУТЕМАСа²; с 1930 г. по 1934 г. – Полиграфического института; с 1934 г. по 1948 г. – Института изобразительного искусства в Москве.

Одним из главных направлений творчества Фаворского стала книжная графика. Художник преимущественно обращался к технике ксилографии. На протяжении ряда лет он разрабатывал теорию оформления книги. В понимании мастера книга являет собой единство функционального и эстетического начал.

¹ **Гильдебранд А.** Проблема формы в изобразительном искусстве. – М.: Мусагет, 1914.

Фолль К. Опыты сравнительного изучения картин. – М.: Г. А. Лемана и С. И. Сахарова, 1916.

² Высшие художественные курсы – одна из первых высших дизайнерских школ в мире.

Главной целью художника-иллюстратора является создание книги, где все элементы, все детали подчинены целому, ритм иллюстраций и украшений организует логику чтения. Книга, по мнению Фаворского, как архитектурное сооружение должна быть логична и пространственно завершена. Само понятие «книжный макет», без которого сейчас не обходится ни одна книга, было впервые выработано на графическом факультете ВХУТЕМАСа, где Фаворский был ведущим профессором.

Для раннего периода творчества (1910-1930) мастера характерны подчеркнутая пластичность, использование черного, почти осязаемого штриха, разнообразие стиливых решений («Книга Руфь», 1925 г. и др.). С середины 30-х гг. для передачи света и движения Фаворский чаще пользуется белым штрихом. В его зрелых работах философская глубина органично сочетается с лирическим и эпическим началами. За оформление изданий «Сонеты» У. Шекспира (1948 г.), «Роберт Бернс в переводах С. Я. Маршака» (1950 г.), «Слово о полку Игореве» (1953 г.), «Борис Годунов» (1956 г.), «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина (1961 г.) художнику была присуждена Ленинская премия (1962 г.).

В. А. Фаворский также проявил себя как выдающийся мастер станковой ксилографии, театральный художник и художник-монументалист. Лучшим его работам свойственно сочетание ясной конструктивной организации и живописности. На престижных международных выставках В. А. Фаворскому неоднократно присуждались высшие награды ³.

Справка составлена по материалам:

Рунге В. Ф. История дизайна, науки и техники : учеб. пособие для архитектур. и дизайнер. специальностей. — М. : Архитектура-С, — 2006. — Кн.1. — 367 с. : ил.;

Фаворский // Знаменательные даты, 2006 : универсальный календарь. — М. : Либерия-Бибинформ, [2005]. — С. 111 : ил.;

Фаворский // Популярная художественная энциклопедия. : Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. — М. : Большая Рос. энциклопедия, 1999. — Кн.2. — С. 331-332 : ил.;

Фаворский В. А. Об искусстве, о книге, о гравюре. — М. : Книга, 1986. — 239 с. : ил.

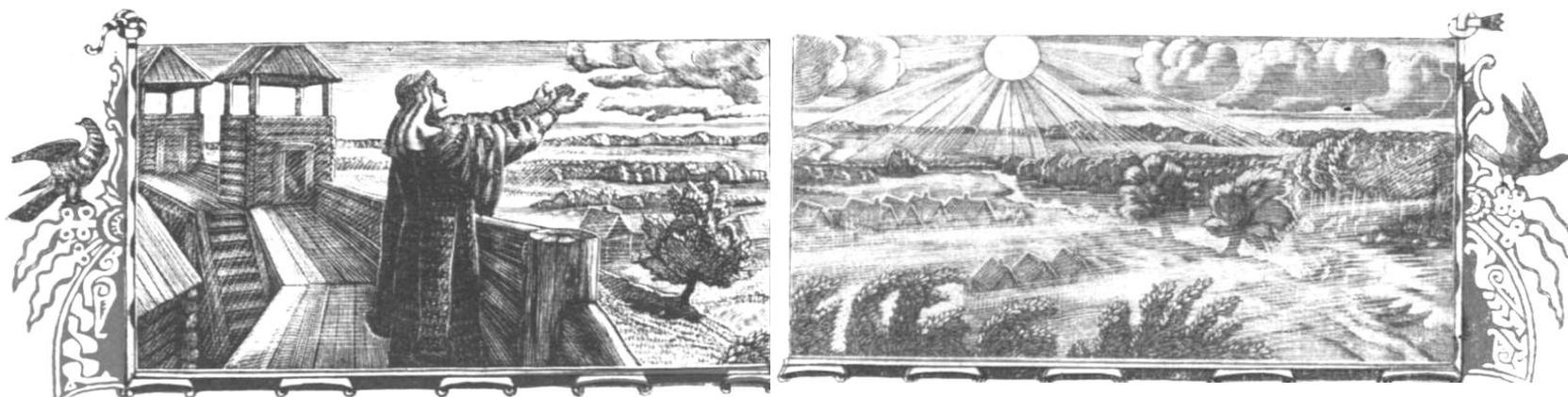
³ Международная выставка декоративных искусств в Париже, 1925 г. «Grand prix».

Всемирная выставка в Париже, 1937 г. «Grand prix».

Всемирная выставка в Брюсселе, 1958 г. Золотая медаль.

Библиографический список

Работы Фаворского

Фаворский В. А. [Избранные произведения]. — М. : Сов. художник, 1959. — 1 папка (18 отд. л.) : ил.

Фаворский В. А. Рассказы художника-гравера. — М. : Дет. лит., 1976. — 101 с. : ил.

Фаворский В. А. О художнике, о творчестве, о книге. — [М.] : Молодая гвардия, 1966. — 125 с. : ил.

Фаворский В. А. Об искусстве, о книге, о гравюре. — М. : Книга, 1986. — 238 с. : ил.

* * *

Бернс Р. Роберт Бернс в переводах С. Маршака / [ил. В. А. Фаворского]. — М. : Правда, 1979. — 270 с. : ил.

Слово о полку Игореве : древнерусский текст / [худож. В. А. Фаворский]. — М. : Просвещение, 1984. — 204 с. : ил.

Шекспир В. Гамлет принц датский : трагедия / [гравюры В. Фаворского]. — М. : Гослитиздат, 1941. — 171 с. : ил.

Шекспир В. Король Лир / [гравюры В. А. Фаворского]. — М. : Гос. изд-во худож. лит., 1949. — 161 с. : ил.

* * *

Герчук Ю. Ломоносов в гравюрах Владимира Фаворского // Наше наследие. — СПб., 2011. — № 100. — С. 56-57 : ил.

*Книжная графика 1 половины XX века:
учебные пособия, энциклопедические издания*

Ильина Т. В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия : учебник для вузов. — М. : Юрайт, 2010. — 473 с. : ил.

История русского искусства : в 13 т. / АН СССР. — М. : Наука, 1953-. — Т. 10 : Русское искусство конца XIX- нач. XX века. — 1968. — 508 с. : ил.

История русского искусства : [краткий курс] / АХ СССР. — М. : Искусство, 1957-1960. — Т. 2. — 1960. — 455, LXI с., [192] л. ил. : ил.

История русского искусства : в 2 т. : учеб. для худож. вузов / АХ СССР. — М. : Изобразит. искусство, 1979-1981. — Т. 2, кн. 2 : Искусство конца XIX – нач. XX века. — 1981. — 175, [120] с. : ил.

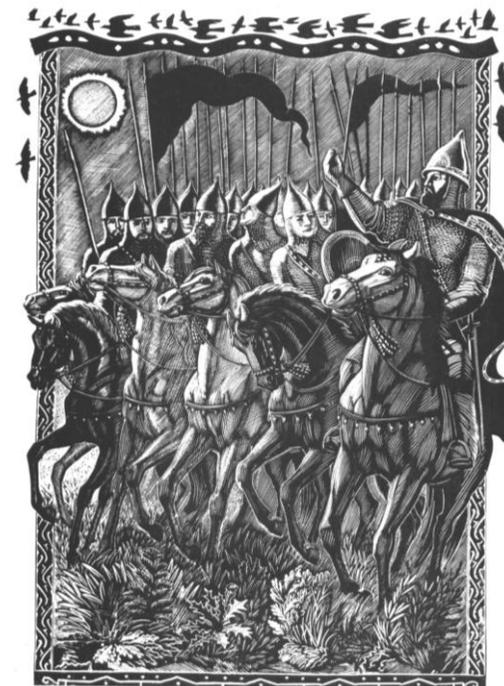
Популярная художественная энциклопедия : архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство : [в 2 кн.]. — Репр. изд. 1986 г. — [М. : Бол. рос. энцикл., 1999]. — Кн. 1. — 447 с. : ил. ; Кн. 2. — 431 с. : ил.

Рунге В. Ф. История дизайна, науки и техники : учеб. пособие. — М. : Архитектура-С, 2006-2007. — Кн. 1. — 2006. — 367 с. : ил.

Советское искусство 1917-1957 : живопись, скульптура, графика / АХ СССР. — М. : Искусство, 1957. — LXXXI, 600 с. : ил.

Советское изобразительное искусство. 1917-1941 : живопись. Скульптура. Графика. Театрально-декорационное искусство / АХ СССР. — М. : Искусство, 1977. — 212, [378] с. : ил.

Советское изобразительное искусство. 1941-1960 : живопись. Скульптура. Графика. Театрально-декорационное искусство / АХ СССР. — М. : Искусство, 1981. — 244, [426] с. : ил.

Шомракова. И. А. Всеобщая история книги : учеб. пособие для вузов. / И. А. Шомракова, И. Е. Баренбаум. — СПб. : Профессия, 2008. — 391 с. : ил.

Книжная графика 1 половины XX века: материалы, исследования

Адамов Е. Иллюстрация в художественной литературе. — М. : Искусство, 1959. — 87 с. : ил.

Адамов Е. Б. Оформление справочных изданий / Е. Адамов, В. Кричевский. — М. : Книга, 1981. — 110 с. : ил.

Адамов Е. Б. Ритмическая структура книги. — М. : Книга, 1974. — 94 с. : ил.

Вейнер П. П. Художественный облик книги // Труды 2 Всероссийского съезда художников, 1911-1912, Петроград : [в 3 т.]. — Петроград : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, [1914-1915]. — Т. 3. — [1915]. — С. 40-47 : ил.

Гуссман Г. О книге. — М. : Книга, 1982. — 112 с. : ил.

Иван Яковлевич Билибин : статьи. Письма. Воспоминания о художнике. — Л. : Худож. РСФСР, 1970. — 370 с., [70] л. ил. : ил.

История книги в СССР : [в 2 т.] / АН СССР. — М. : Книга, 1983-1985. — Т. 1. — 1983. — 240 с. : ил. ; Т. 2. — 1985. — 287 с. : ил.

Итальянские впечатления / С. Герасимов [и др.]. — [М.] : Сов. художник, 1958. — 175 с. : ил.

Кибрик Е. А. Искусство и художник. — [М.] : Молодая гвардия, 1959. — 63 с. : ил.

Кибрик Е. А. Работа и мысли художника. — М. : Искусство, 1984. — 253 с. : ил.

Книжное искусство СССР / [под ред. Д. А. Шмаринова [и др.]]. — М. : Книга, 1983. — Т. 1 : Иллюстрация. — 273 с. : ил.

Книжные обложки русских художников начала XX века : каталог выставки / Гос. Рус. музей. — Л. : [Б. и.], 1977. — 70 с. : ил.

Мир искусства // Век модерна / И. А. Муравьева. — СПб., 2001. — С. 211-222 : ил.

"Мир искусства" : к столетию выставки русских и финляндских художников 1898 года / [Владимир Круглов [и др.]. — [Б. м.] : Palace Editions, 1998. — 333 с. : ил.

Оршанский Л. Г. Иллюстрация детских книг : автореферат // Труды 2 Всерос. съезда художников, 1911-1912, Петроград : [в 3 т.]. — Петроград : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, [1914-1915]. — Т. 1. — [1914]. — Отд. 2. — С. 151-154.

Основы оформления советской книги / [под ред. А. А. Сидорова, В. А. Истрина]. — М. : Искусство, 1956. — 502 с. : ил.

Поспелов Г. Г. Русское искусство начала XX века : судьба и облик России. — М. : Наука, 2000. — 126 с. : ил.

Смирнов Б. В. О детской книге : воспитательное значение иллюстрации // Труды 2 Всерос. съезда художников, 1911-1912, Петроград : [в 3 т.]. — Петроград : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, [1914-1915]. — Т. 1. — [1914]. — Отд. 2. — С. 155-160 : ил.

Советы мастеров : живопись и графика. — Л. : Художник РСФСР, 1979. — 373 с. : ил.

Халаминский Ю. Я. Евгений Кибрик. — М. : Изобразит. искусство, [1970]. — 183 с. : ил.

Халаминский Ю. Я. Д. А. Шмаринов. — М. : Сов. художник, 1959. — 245 с. : ил.

Шантыко Н. И. Творчество советских иллюстраторов. — М. : Изд-во Акад. художеств СССР, 1962. — 74 с. : ил.

* * *

Аксенова Г. В. Искусство книги Д. С. Стеллецкого // Библиотековедение. — 2011. — № 1. — С. 62-69 : ил.

Золотова М. Б. Книжные переплеты московских мастерских конца XIX - начала XX века : (из собрания Румянцевского музея) // Библиотековедение. — 2006. — № 6. — С. 67-70.

Махашвили Г. Ритмическая структура и динамика в дизайне иллюстрированной книги : (на примере творчества Д. С. Бисти) // Русское искусство. — 2009. — № 1(21) : Академическая тетрадь. — С. 45-52 : ил.

Сеславинский М. В. Российский вклад в искусство французской книги первой половины XX в. : (ист.-библиограф. обзор) // Библиография. — 2010. — № 2(366). — С. 84-92 : фот.

Иллюстративный материал

(Издания, оформленные выдающимися художниками)

Гоголь. Н. В. Невский проспект : повесть / рис. Д. Н. Кардовского. — [Л. : Худож. РСФСР, 1977]. — 73 с. : ил.; + рис. ([29] отд. л. в папке). — Факс. изд.: СПб: Кругок любителей русских изящных изданий, 1905.

Гоголь. Н. В. Ревизор : комедия в 5 действиях / [ил. Д. Кардовского]. — М. : Худож. лит., 1978. — 140 с. : ил.

Гоголь. Н. В. Тарас Бульба : повесть. / [ил. А. Кибрика]. — М. : Гослитиздат, 1956. — 126 с. : ил.

Горький М. Мать ; Дело Артамоновых / [ил. Кукрыниксов, С. Герасимова]. — М. : Худож. лит., 1967. — 564 с. : ил.

Кассола К. Невеста Бубе : роман / [худож. А. Шмаринов]. — М. : Молодая гвардия, 1965. — 253 с. : ил.

Костер Шарль де. Легенда об Уленспигеле и Ламме Гудзаке и об их приключениях отважных, забавных и достославных во Фландрии и иных странах / ил. Е. Кибрика. — М. ; Л. : Детгиз, 1948. — 359 с. : ил.

Костер Шарль де. Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, их приключениях отважных, забавных и достославных во Фландрии и иных странах / ил. Е. Кибрика. — М. : Молодая гвардия, 1956. — 447 с. : ил.

Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени : [роман] / ил. Д. Шмаринова. — Л. : Детгиз, 1948. — 239 с. : ил.

Маршак С. Я. Капут! : стихи / рис. Кукрыниксов. — М. ; Л. : Гослитиздат, 1947. — 77 с. : ил.

Пушкин. А. С. Египетские ночи / гравюры А. Кравченко. — М. ; Л. : Гослитиздат, 1934. — 58 с. : ил.

Пушкин А. Каменный гость.— СПб. : А. С. Суворин, 1895 .— 48 с. : ил.

Пушкин А. С. Медный Всадник : петербургская повесть / ил. Александра Бенуа. — М. : Худож. РСФСР, 1983. — 73 с. : ил. — Факс. изд.: СПб.: Комитет популяризации худож. изд., 1923.

Пушкин А. С. Песнь о вещем Олеге / рис. В. Васнецов. — Л. : Аврора, 1988. —12 с., в папке : ил. — Факс. воспроизведение изд., вышедшего 26 мая 1899 г.

Пушкин А. С. Пиковая дама / [ил., оформл. Д. Шмаринова]. — М. : Дет. лит., 1978. — 77 с. : ил.

Пушкин А. С. Сказки / литогр. Е. А. Кибрика. — Л. : Гослитиздат, 1936. — 141 с. : ил.

Салтыков-Щедрин М. Е. Избранные сочинения : в 2 т. — М. : Худож. лит., 1984. — Т. 1/ [ил. Кукрыниксов]. — 445 с. : ил. ; Т. 2 / [ил. Кукрыниксов, А. Ванециана]. — 655 с. : ил.

Салтыков-Щедрин М. Е. История одного города / худож. Кукрыниксы. — М. : Дет. лит., 1981. — 205 с. : ил.

Толстой А. Н. Хождение по мукам : трилогия : [в 2 т.] / ил. Кукрыниксы. — М. : Гослитиздат, 1957. [Т. 1]. — 1957. — 637 с. : ил.

Толстой А. Н. Хождение по мукам : (трилогия) / [худож. Кукрыниксы]. — М. : Известия, 1964. — Т. 2. — 1964. — 406 с. : ил.

Толстой Л. Н. Воскресение ; Повести и рассказы / [ил. Л. Пастернака, Е. Лансере, А. Кокорина]. — М. : Худож. лит., 1976. — 741 с. : ил.

Толстой Л. Н. Повести и рассказы / [ил. Е. Лансере; А. Кокорина]. — М. : Худож. лит., 1986. — 650 с. : ил.

Фурманов Д. И. Чапаев / [ил. А. Ливанова, А. Кокорина, Е. Кибрика]. — М. : Худож. лит., 1967. — 756 с. : ил.

Чехов А. П. Избранные сочинения : в 2 т. / [ил. С. Алимова и Кукрыниксов]. — М. : Худож. лит., 1979. — Т. 1. — 701 с. : ил. ; Т. 2. — 701 с. : ил.

Чехов А. П. Избранные сочинения : в 2 т. — М. : Худож. лит., 1979. — Т. 2 / [ил. С. Алимова и Кукрыниксов]. — 701 с. : ил.

Чехов А. П. Избранные сочинения : в 2 т. — М. : Худож. лит., 1986. — Т. 1 / [ил. С. Алимова, Кукрыниксов]. — 734 с. : ил.

Чехов А. П. Каштанка / рис. Д. Кардовского. — М. ; Л. : Детгиз, 1944. — 63 с. : ил.

Чехов А. П. Рассказы ; Повести ; Пьесы / [ил. Кукрыниксов]. — М. : Худож. лит., 1974. — 750 с. : ил.

Шолохов М. А. Судьба человека / ил. Кукрыниксы. — М. : Худож. лит., 1965. — 66 с. : ил.

* * *

Аполлон : ежемесячник. — Петроград. — 1909. — № 1-3.

Аполлон : ежемесячник. — Петроград. — 1911. — № 1-3.

Аполлон : ежемесячник. — Петроград. — 1913. — № 1-4.

Список использованных иллюстраций:

Бехтеев В. Г. Иллюстрация к книге Лонга «Дафнис и Хлоя». 1935. [фрагмент] // Советское изобразительное искусство. 1917-1941 : живопись. Скульптура. Графика. Театрально-декорационное искусство / АХ СССР. — М. : Искусство, 1977. — Ил. 332.

Хижинский Л. С. Лист из серии «Пушкинские места». 1935. [фрагмент] // Советское изобразительное искусство. 1917-1941 : живопись. Скульптура. Графика. Театрально-декорационное искусство / АХ СССР. — М. : Искусство, 1977. — Ил. 348.

Фаворский В. А. Автопортрет. Чернила, перо. 1962 // Об искусстве, о книге, о гравюре / В. А. Фаворский. — М., 1986. — С. 222.

Фаворский В. А. Иллюстрация к книге «Слово о полку Игореве» // О художнике, о творчестве, о книге / В. Фаворский. — [М.], 1966. — С. 88-89.

Фаворский В. А. Гравюра на переплете книги «Слово о полку Игореве» // Советское изобразительное искусство : 1941-1960. — М., 1981. — Ил. 469.

Кибрик Е. А. Иллюстрация к «Героическим былинам». 1948-1950. // Евгений Кибрик / Ю. Я. Халаминский. — М., [1970]. — С. 120.

Кукрыниксы. Иллюстрация к рассказу А. П. Чехова «Тоска» // Иллюстрация в художественной литературе / Е. Адамов. — М., 1959. — С. 27.

Лансере Е. Е. Иллюстрация к повести Л Н Толстого «Хаджи-Мурат» (Гослитиздат, 1938) // Иллюстрация в художественной литературе / Е. Адамов. — М., 1959. — С. 21.

Бенуа А. Иллюстрация к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник» / Медный Всадник : петербургская повесть / А. С. Пушкин. — М., 1983. — С. 15.

Шмаринов Д. А. Заставка к роману В. Катаева «Я сын трудового народа». 1938. // Д. А. Шмаринов / Ю. Халаминский. Портрет В. А. Фаворского [фот.] // Об искусстве, о книге, о гравюре. / В. А. Фаворский. — М. : Книга, 1986. — С. 2.

Ответств. за выставку: О. В. Калебердина.