

УДК 76; 76.03/09

DOI: 10.37953/2079-0341-2025-4-1-784-793

КСИЛОГРАФИЯ И ШРИФТ В КНИГЕ ХУДОЖНИКА

Михаил М. Верхоланцев*Российская академия художеств, Москва, Россия,
misolga@yandex.ru*

Аннотация

Статья посвящена взаимодействию шрифта и ксилографии. Многие создатели *книги художника* отмечали, что набор шрифтов идеально сочетается с ксилографией. Автор приводит некоторые эпизоды из истории репродукционной гравюры.

Ключевые слова: графика, гравюра, ксилография, шрифт, инкунабулы, формшнайдеры, книга художника, иллюстрация

Для цитирования: Верхоланцев М.М. Ксилография и шрифт в книге художника // Academia. 2025. № 4. С. 784–793. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-4-1-784-793

WOODCUT AND FONT IN *THE ARTIST'S BOOK*

Mikhail M. Verkholtantsev*Russian Academy of Arts, Moscow, Russia,
misolga@yandex.ru*

Abstract

The article is devoted to the interaction of type and woodcut. Many creators of the artist's book have noted that the set of fonts perfectly complements xylography. The author provides some episodes from the history of reproduction engraving.

Keywords: graphics, engraving, woodcut, font, incunabula, formschneiders, artist's book, illustration

For citation: Verkholtantsev, M.M. (2025), "Woodcut and font in *The Artist's book*", *Academia*, 2025, no 4, pp. 784–793. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-4-1-784-793



Ил. 1. Инкунабула. Рукопечатная книга. XV век.



Ил. 2. Франческо Колонна. «Гипнэротомехия Полифила». Aldus Manutius, Венеция. 1499. Продольная гравюра на дереве.

Принято считать, что первая книга художника появилась в 1900 году. Это был поэтический сборник Поля Верлена «Parallèlement». Его издал Амбруаз Воллар — французский коллекционер и торговец произведениями искусства. Он задумал торговать графикой современных ему художников, пропагандируя их живопись и пластику при помощи малотиражной книги. Ведь он понимал, что чтение исподволь заставит любоваться и изображениями. Коллекционеры книги художника даже полагают, что это направление, возникшее в начале двадцатого столетия, есть особый, уникальный вид искусства. Но, ведь книга художника в Европе появилась еще до изобретения Иоганном Гутенбергом распечатного шрифтового набора, а в Китае она зародилась и того ранее, во времена династии Тан и поэта Ду Фу, ставшего классиком китайской литературы.



Ил. 3. Томас Бьюик. Иллюстрации к произведению Уильяма Сомервилля «Поэма об охоте». 1789. Торцовая гравюра на дереве.



Ил. 4. Жан Гранвиль. Иллюстрации к роману Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера». 1835. Торцовая гравюра на дереве.

В 1480-х годах неизвестные формшнайдеры — граверы по дереву — вырезали библейские сцены и тексты, поясняющие эти сюжеты, на единой деревянной доске. Поскольку в те времена бумага была очень дорогой, о больших тиражах этих блочных книг не могло быть и речи. Отпечатки делали только на одной стороне листа, потом листы сшивали, и в итоге получалась своего рода такая «книгой художника для бедных». Средневековые граверы — формшнайдеры — часто были превосходными рисовальщиками (ил. 1, 2). Инкунабулы — это редкие первые печатные книги, которые тоже можно отнести к типу книги художника. Они малотиражны. Гравюры иллюстраций невероятно красивы и изысканно взаимодействуют с текстом. Переплет украшен цветным конгревом.



Ил. 5. К. К. Клод. Иллюстрации к книге В. А. Соллогуба «Тарантас. Путевые впечатления». Санкт-Петербург. 1845. Торцовая гравюра на дереве.



— Тутъ-же засталъ онъ (Тарантасъ) Вешенна пилать расколу и выдать ему деньги, которыя тотъ приталъ въ обѣ руки, и повесъ ихъ въ бору съ такою же осторожностью, какъ-будто бы нехъ какому забудь жалость, споможутъ быль расплатить ее.

Ил. 6. Е. Е. Бернадский, А. А. Агин. Сто рисунков к поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». 1846–1847. Торцовая гравюра на дереве.

После изобретения Томасом Бьюиком в конце XVIII века торцевой техники гравирования ксилография стала основным способом иллюстрирования книг и журналов. Томас Бьюик и его ученик Чарльз Томпсон были прекрасными иллюстраторами. Рисунки к произведению Уильяма Сомервилля «Поэма об охоте», исполненные Томасом Бьюиком в 1789 году — это настоящая книга художника (ил. 3). Ее редкий экземпляр хранится в гравюрном кабинете ГМИИ имени Пушкина.

В XIX веке возобладал «факсимильный стиль» репродукционной ксилографии, расцвет которого приходится на 1850-е — 1880-е годы, при котором каждый штрих рисовальщика обрезался с двух сторон. Эндрю Белл, Шарль Тамисье и Анри Дезире Порре обслуживали гравюрами Жана Гранвиля, блестящего и преисполненного сарказмом рисовальщика. Его иллюстрации



Ил. 7. Рауль Дюфи. Бестиарий. 1911. Продольная гравюра на дереве.

к «Путешествиям Гулливера» Джонатана Свифта (ил. 4) известны повсеместно. В России тоже были талантливые ксилографы «факсимильного стиля». Можно вспомнить барона Константина Карловича Клодт фон Юргенсбурга, Он был младшим братом знаменитого скульптора П.К. Клодта и учеником гравера Анри Дезире Порре. К.К. Клодт променял наследственное поприще остзейских баронов и военную службу на занятие художественным творчеством и ради искусства ксилографии даже вышел в отставку. Он гравировал по рисункам В.Ф. Тимма, Г.Г. Гагарина, Т.Г. Шевченко (ил. 5). Его ученик Е.Е. Бернарнский по рисункам А.А. Агина награвировал цикл иллюстраций к прозаической поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». Эти гравюры были изданы отдельной папкой и сопровождались цитатами (ил. 6). И это тоже можно рассматривать как еще один пример книги художника.

Практически всемирную популярность получили гравюры по рисункам Гюстава Доре к роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», Библии¹ и «Истории Святой Руси»². Гюстав Доре обязан мистической притягательностью своих иллюстраций ксилографам Франсуа Паннемакеру, Элиодору Жозефу Пизану, Луи Поль Пьеру Дюмону, Шарлю Лаплантье. Если бы не титаническое подвижничество этих ксилографов, то имя Гюстава Доре вряд ли стало таким популярным. Лаврентий Серяков³, певчий дивизионного хора, картограф и, наконец, дворник, самоучкой добился виртуозной техники в ксилографии. Его учениками были П.Ф. Борисов, Г.И. Грачев, В.В. Матэ, И.И. Матюшин.

Постепенно репродукционная ксилография все более вторгалась в трехмерное пространство и имитировала фотографию. Когда же было изобретено растровое клише из цинка, все ксилографы-репродукционеры потеряли работу. Дорогие самшитовые доски стали не нужны, а материалы для ксилографии

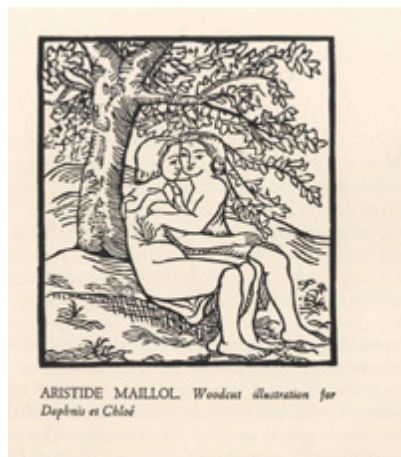
¹ Библия, или Священные книги Ветхого и Нового завета. Русский перевод, исполненный Святейшим Правительствующим Синодом. С 230 рисунками Гюстава Доре. СПб. — М.: М. О. Вольф, 1876–1878.

² Гюстав Доре. Живописная, драматическая и карикатурная история Святой Руси на основании текстов летописцев и историков Нестора, Сильвестра, Карамзина, Сегюра и т.д. в 500 рисунках с комментариями. Париж, 1854.

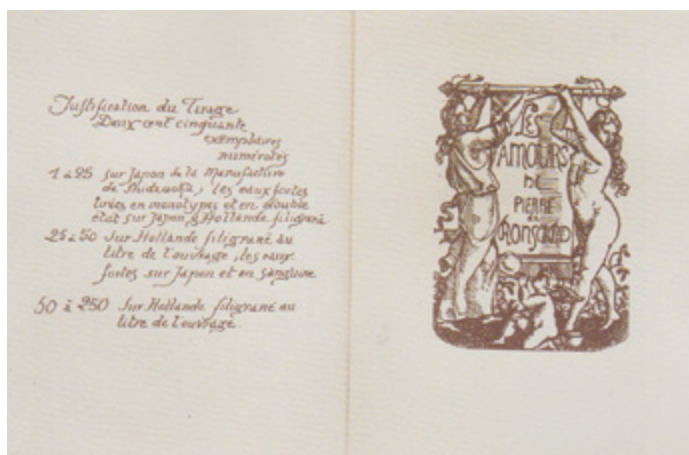
³ Лаврентий Авксентьевич Серяков (1824–1881) — русский гравер и ксилограф.



Ил. 8. Аристид Майоль «К Вергилию». 1926. Продольная гравюра на дереве.



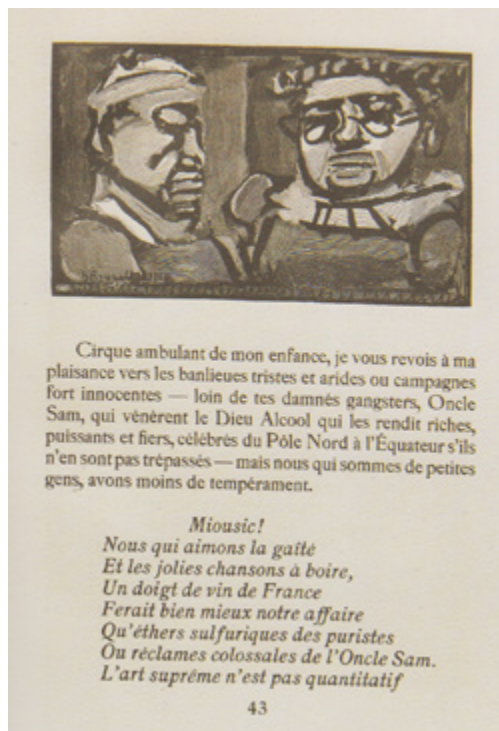
Ил. 9. Аристид Майоль. «Дафнис и Хлоя». 1926. Продольная гравюра на дереве.



Ил. 10. Эмиль Бернар. Марс и Венера. Иллюстрации к сборнику Пьера де Ронсара «Любовные стихотворения». 1915. Продольная гравюра на дереве.



Ил. 11. Анри Лоран. Феокрит. Идиллии. Tériade, Париж. 1945. Продольная гравюра на дереве.



Ил. 12. Жорж Обер по рисункам Жоржа Руо. «Бродячий цирк моего детства». Торцовая гравюра на дереве. 1936. Из иллюстрированной книги Жорж Руо «Цирк падающей звезды», Ambroise Vollard, Париж. 1938. Лист 43. Музей современного искусства (MoMA), Нью Йорк.



Ил. 13. Макс Эрнст «Неделя доброты». 1934. Репродукции, коллаж.



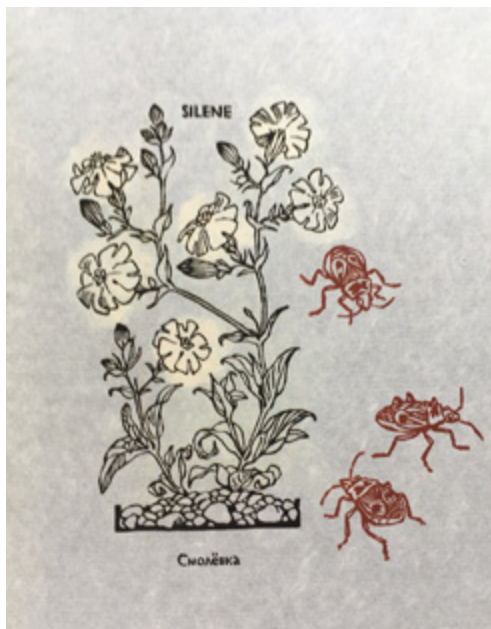
Ил. 15. Конрад Феликсмюллер. 1919. Продольная гравюра на дереве.



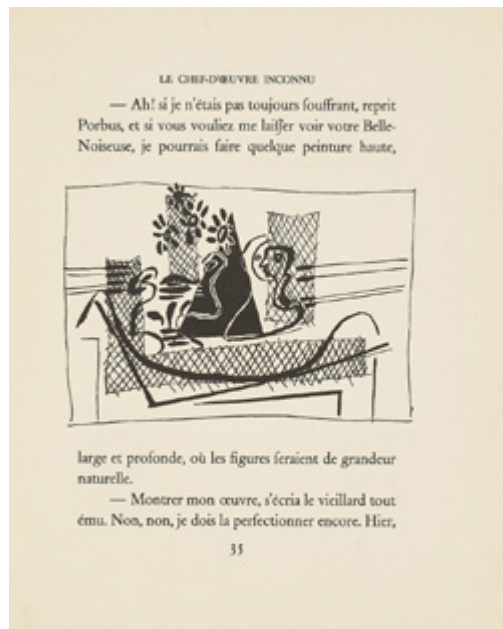
Ил. 14. Немецкие революционные газеты. 1918. Иллюстрации.



Ил. 16. Лионель Кирхнер. 1918. Продольная гравюра на дереве.



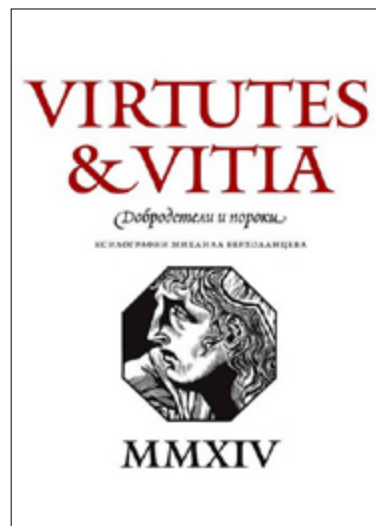
Ил. 17. И. В. Келейников. «Цветы и травы Смоленской области». Книга художника. 2000–2005. Продольная гравюра на дереве.



Ил. 18. Жорж Обер по рисункам Пабло Пикассо. 1924–1931. Иллюстрации к книге Оноре де Бальзак «Неведомый шедевр», Воллар, Париж, 1931. Торцовая гравюра на дереве.



Ил. 19. М. М. Верхоланцев. Добродетели и пороки. Книга художника. Обложка. 2011–2013. Металлическая форма.



Ил. 20. М. М. Верхоланцев. Добродетели и пороки. Книга художника. Титульный лист. 2011–2013. Продольная гравюра на дереве.

подешевели и ими завладели многочисленные художники, не имевшие гравёрной выучки. Этим отчасти объясняется мода на ксилографию в начале двадцатого века. Поэтому в книгах художника встречается так много гравюр на дереве, хотя репродукционная ксилография была не в чести среди художников из-за эффекта подражания фотографии (ил. 7–12).

Аристид Майоль, Рауль Дюфи, В.А. Фаворский, В.Н. Масютин, А.П. Остроумова-Лебедева и даже В.В. Кандинский пробовали гравировать на дереве и решительно отвергли фотографическую трехмерность репродукционной ксилографии. Их великая заслуга в том, что они вернули гравюру на плоскость. Их не смущала потеря устойчивого серого тона, традиционного в репродукционной ксилографии. А.П. Остроумова-Лебедева так и говорила, что «штриховка — это лишнее». Приведу слова американского искусствоведа, специалиста по теории и истории искусства XX века Лоуренса Сафайе, восхищавшегося аматорскими (любительскими) ксилографиями Рауля Дюфи, но с пренебрежением относившегося к репродукционной ксилографии: «...без филигранной чистоты и правильности линий ксилографа-профессионала, но зато недоступной для



Ил. 21. М. М. Верхоланцев. Добродетели и пороки. Книга художника. Кто из вас без греха. 2011–2013. Продольная гравюра на дереве, акварель.



Ил. 22. М. М. Верхоланцев. Добродетели и пороки. Книга художника. Смирение. 2011–2013. Продольная гравюра на дереве, акварель.

такого ксилографа пластической и декоративной силой каждого листа и книги в целом <...>⁴.

Граверы-репродукционеры не были профессиональными рисовальщиками, поэтому в их произведениях то тут, то там появлялся пикантный дилетантизм (ил. 13). Этим воспользовался известный сюрреалист Макс Эрнст. Он вырезал из французских журналов фрагменты ксилографических оттисков и с насмешкой и сарказмом компоновал остроумные коллажи для своей книги художника «Неделя доброты». Эти коллажи репродуцировались на цинковую форму для последующей печати.

Когда в Германии в 1918 году вспыхнула революция, прокоммунистические газеты привлекали к сотрудничеству художников-экспрессионистов. Многие из них увлекались продольной гравюрой на дереве. Они с радостью вставляли оригинальные доски непосредственно в полосы набора. На другой день трудящиеся брали в руки газеты с оригинальными произведениями искусства. Газета художника, так можно сказать, воплощала коммунистическую доктрину «искусство в массы». Это был своеобразный полиграфический аналог Баухауса (ил. 14–16).

Задолго до знаменитых выставок книги художника в ГМИИ имени А.С. Пушкина, Ново-Иерусалимском музее и на площадках Санкт-Петербурга московские художники создавали уникальные произведения в этом жанре. Так И.В. Келейников напечатал книгу «Цветы и травы Смоленской области» в 2000 году (ил. 17). Замечательно то, что превосходные продольные гравюры на дереве соседствуют в ней с наборным шрифтом. И сразу вспоминаются композиции Пабло Пикассо к «Неведомому шедевру» Оноре де Бальзака (ил. 18). Художник-модернист специально нанял старого ксилографа-репродукционера, чтобы тот тщательно награвировал его фривольные рисунки. Пикассо чувствовал, что только деревянная гравюра эффектнее всех других печатных техник взаимодействует со шрифтовым набором.

Моя книга художника «Добродетели и пороки» преследует композиционное соотношение гравюры на дереве и наборного шрифта (ил. 19–22). Продольные гравюры нарезаны на фанере. Фанера толщиной в 4 мм идеально подходит для печати на офортном станке. Бумага в этом случае может быть фактурной, даже литой. Она очень презентабельна. Другие технологии высокой печати

⁴ Сюрреализм и livre d'artiste: Арп, Бай, Беллмер, Браунер, Дали, Де Кирико, Домингес, Лам, Массон, Матта, Миро, Пикассо, Таннинг, Фини, Эрнст: из собраний Георгия Генса и Бориса Фридмана. Каталог. ГМИИ имени А.С. Пушкина. Москва, 2014.

с толстых деревянных форм требуют бумагу глянцевую или полуматовую, а она зрительно обедняет книгу. Работа над книгой началась в 2011 году. К созданию был привлечен тульский дизайнер Алексей Домбровский. Книга художника «Добродетели и пороки», состоит из 14 продольных гравюр на дереве. Каждая гравюра сопровождается авторской аннотацией, своеобразным парафразом к изображенному сюжету. Они напечатаны с оригинальных досок размером 25×25 см. Листы традиционно не брошюрованы, а помещены в папку. На папке — изображение, отпечатанное с металлического клише. Гравюра всегда особенно выразительна, когда она соседствует с типографским высокопечатным набором, ведь каждая буква сама по себе маленькое произведение искусства, своего рода миниатюрная гравюра.

Литература

1. Келейников 2000–2004 — И. Келейников. Цветы и травы Смоленской области. М.: Книга художника, 2000–2004.
2. Livre d'artiste 2013 — Livre d'artiste. Выставка книг из собрания М. Башмакова. СПб.: Государственный Эрмитаж, 2013.
3. Верхоланцев 2011–2014 — М. М. Верхоланцев. Добродетели и пороки. М.: Книга художника, 2011–2014.
4. Jouy, Etienne de 1818 — Jouy, Etienne de. L'hermite en province: ou, Observations sur les moeurs et les usages français au commencement du xixe siècle. Paris, 1818.
5. Свифт 1930 — Свифт Д. Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей. Л.: Академия, 1930.
6. Соллогуб 1845 — Соллогуб В. А. Тарантас. Путевые впечатления. СПб: Издание книго-торговца Андрея Иванова, 1845.

References

1. Jouy, Etienne (1818), *L'hermite en province: ou, Observations sur les moeurs et les usages français au commencement du xixe siècle*, Paris, France.
2. Keleynikov, I. (2000–2004), *Cvety i travy Smolenskoj oblasti* [Flowers and Herbs of the Smolensk Region], Artist's Book, Moscow, Russia.
3. Livre d'artiste (2013), *Livre d'artiste. Vystavka knig iz sobraniya M. Bashmakova* [Livre d'artiste. Exhibition of books from the collection of M. Bashmakov]. State Hermitage Museum, St Petersburg, Russia.
4. Sollogub, V.A. (1845), *Tarantas. Putevye vpechattleniya* [Tarantas. Travel Impressions], Published by Bookseller Andrey Ivanov, St Petersburg, Russia.
5. Swift, D (1930), *Puteshestviya v nekotorye otdalennye strany sveta Lemyuela Gullivera snachala hirurga, a potom kapitana neskol'kih korablej* [Travels into Several Remote Nations of the World, in Four Parts. By Lemuel Gulliver, First a Surgeon, and then a Captain of several Ships], Academy, Leningrad, USSR.
6. Verkholtantsev, M.M. (2011–2014), *Dobrodeteli i poroki* [Virtues and Vices], Artist's Book, Moscow, Russia.

Информация об авторе

Михаил М. Верхоланцев, академик Российской академии художеств, заслуженный художник Российской Федерации, Российская академия художеств, Москва, Россия; 119034, Россия, Москва, ул. Пречистенка, д. 21; misolga@yandex.ru

Author Info

Mikhail M. Verkholtantsev, Academician, Honored Artist of Russian Federation, Academy of Arts, Moscow, Russia; 21 Prechistenka St, 119034 Moscow, Russia; misolga@yandex.ru