

УДК 76

DOI: 10.37953/2079-0341-2026-1-1-198-209

МАСТЕРСКАЯ ЛИТО И LIVRE D'ARTISTE: СОВРЕМЕННЫЕ ИЗДАНИЯ В ТЕХНИКЕ ЛИТОГРАФИИ

Екатерина Б. Смирнова

Московский государственный академический
художественный институт имени В.И. Сурикова, Москва, Россия,
artlito@yandex.ru

Аннотация

Для художника, занимающегося печатной графикой, жанр livre d'artiste предоставляет уникальную возможность самовыражения. Соединить язык рисованного изображения с орнаменталистикой шрифтовой композиции, увидеть книгу как трехмерный объект — поистине увлекательная задача. Возможности для творчества при работе над подобным форматом книги безграничны, а авторская печать — в данном случае речь пойдет об авторской литографии — как нельзя лучше подходят для реализации идеи книги как некоего объекта, несущего в себе сплав визуальных и смысловых идей. Именно поэтому многие художники все чаще выбирают для своей работы этот жанр. О созданной за эти годы коллекции и ее развитии и пойдет речь в этой статье.

Ключевые слова: livre d'artiste, иллюстрации, художник, книга, литография

Для цитирования: Смирнова Е.Б. Мастерская ЛИТО и livre d'artiste: современные издания в технике литографии // Academia. 2026. № 1. С. 198–209.
DOI: 10.37953/2079-0341-2026-1-1-198-209

LITO WORKSHOP AND LIVRE D'ARTISTE: CONTEMPORARY LITHOGRAPHIC EDITIONS

Ekaterina B. Smirnova

Moscow State Academic Art Institute named after Vasil Surikov,
Moscow, Russia, artlito@yandex.ru

Abstract

For a printmaker, the livre d'artiste genre offers a unique avenue for self-expression. Blending the language of graphic imagery with the ornamentation of typographic composition—and perceiving the book as a three-dimensional object—is a truly compelling task. The creative possibilities inherent in this format are limitless, while original printmaking (in this case, original lithography) is perfectly suited to realizing the book as an object that fuses visual and conceptual ideas. It is for this reason that many artists are increasingly drawn to this genre. This article explores the collection built over the years and its ongoing evolution.

Keywords: livre d'artiste, illustrations, artist, book, lithography

For citation: Smirnova, E.B. (2026), “LITO Workshop and livre d'Artiste: Contemporary Lithographic Editions”, *Academia*, 2026, no 1, pp. 198–209.
DOI: 10.37953/2079-0341-2026-1-1-198-209

Прежде всего необходимо уточнить само определение жанра. Известный российский коллекционер и на сегодняшний день, пожалуй, самый признанный специалист по *livre d'artiste*, Борис Михайлович Фридман так пишет в своей статье «Пабло Пикассо и *livre d'artiste*»: «Так что же это все-таки такое — *livre d'artiste*? Почему мы вот уже в течение нескольких лет отказываемся использовать дословный перевод этого термина на русский язык — «книга художника»? *Livre d'artiste* — это самостоятельное направление в искусстве XX века, обладающее всеми необходимыми для этого признаками, наряду с импрессионизмом, кубизмом, супрематизмом и др. В англоязычных текстах его название не переводят как *artist's book*, оставляя оригинальное написание на французском языке. В русском языке предпочтительнее было бы использовать термин «ливредартизм». Надеюсь, со временем так и произойдет.

По сути, *livre d'artiste* — это особый тип издания литературного текста с иллюстрациями, выполненными в виде оригинальной печатной графики (литография, офорт, ксилография), которое имеет относительно небольшой тираж (от десятков до нескольких сотен экземпляров), отпечатано на специальных сортах бумаги и оформлено определенным образом (как правило, это несброшюрованные листы, коробка, футляр). В большинстве случаев такие издания подписаны автором, художником и издателем.

Принципиальной особенностью *livre d'artiste* является то, что художественные работы для них создавались не иллюстраторами, следующими за фабулой и героями литературного произведения, а художниками, основной деятельностью которых было создание станковых произведений живописи и графики. Они крайне редко буквально «пересказывали» текст. Во многих случаях такие иллюстрации весьма отдаленно отображали сюжетные коллизии самого литературного произведения и являлись при этом самостоятельными произведениями изобразительного искусства» [Пабло Пикассо 2017, с. 10].

Отдельного внимания заслуживает сама мастерская ЛИТО, ставшая уникальным пространством для творческих поисков. Студия ЛИТО была основана автором (Смирновой Е.Б.) 19 лет назад на базе известнейшей в прошлом экспериментальной мастерской литографии Городка художников на Верхней Масловке. К сожалению, в 1990-х — начале 2000-х мастерская пришла в упадок и не функционировала в связи с прекратившимся финансированием, однако

Ил. 1. Мастерская ЛИТО. Общий вид мастерской.

Ил. 2. Первые книги мастерской.

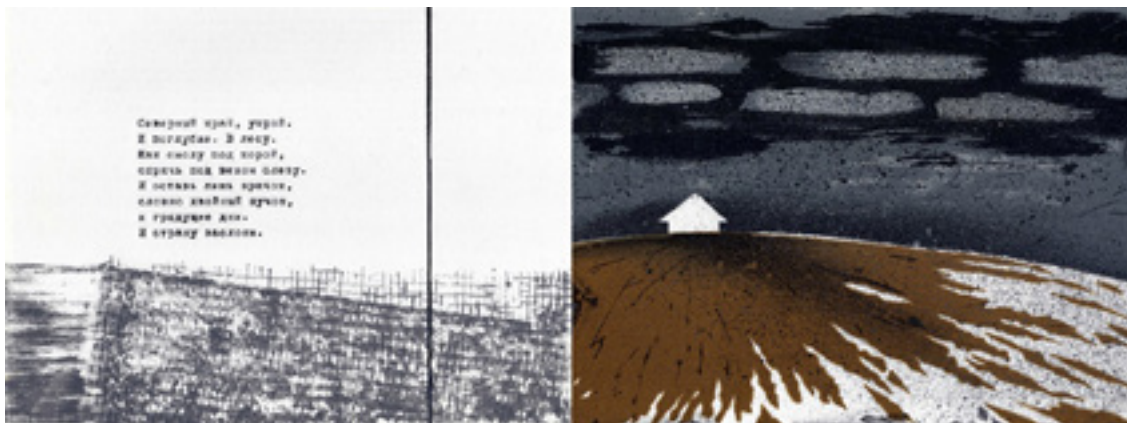
Ил. 3. Первые книги мастерской.

Ил. 4. Первые книги мастерской.

помещение осталось в ведении Московского союза художников, и часть оборудования не была утрачена, хоть и требовала серьезного ремонта. На сегодняшний день это единственная профессиональная (не учебная, как мастерские в вузах) мастерская подобного рода в Москве — полностью оснащенная всеми необходимыми материалами для работы. Мастерская предоставляет возможность работать в технике литографии всем желающим, проводит выставки и мастер-классы, собирает коллекцию печатной графики (ил. 1).

В основном в мастерской и по сей день печатаются станковые работы. Интерес к книге возник не сразу. Каждый художник, приходя в мастерскую, имеет собственное видение и свой план работы. Однако, когда люди находятся в среде единомышленников, работают бок о бок с другими, порою возникают новые идеи, подсказанные коллегами или возникшие в процессе обсуждения за чашкой чая. Это невероятно ценный ресурс, и каждый художник знает, насколько живительными могут быть такие встречи за совместной работой. Сейчас уже трудно вспомнить, кто именно предложил попробовать осуществить совместный проект в жанре авторской книги, ведь многие из наших постоянных авторов связаны с книжным искусством — но так или иначе, идея понравилась и получила свое воплощение в трех сериях небольших малотиражных литографских книжек, посвященных поэтам Серебряного века, творчеству М.Ю. Лермонтова и детской тематике. В проекте приняли участие художники Екатерина Смирнова, Наталья Синева, Сергей Аверьянов, Евгений Погорелов,

Ил. 5. Евгений Погорелов. Иосиф Бродский. «К северному краю». Разворот.

Алена Вершигорова, Анастасия Полотнова, Виктория Гусева, Евгения Сальникова, Светлана Кочеткова, Светлана Камшилина (ил. 2–4).

Это была первая проба пера. Эти книжки еще нельзя назвать произведениями в жанре *livre d'artiste* — они не соответствуют всем, достаточно жестким, требованиям жанра, указанным выше. Но их вполне можно отнести к более широкому понятию «книга художника», поскольку каждый автор смог создать индивидуальный образ книги, не следуя досконально всем перипетиям сюжета, а используя текст как повод для собственного творческого высказывания и визуализируя текстовую основу сообразно своему стилю и творческому методу.

Необходимо отметить, что работа над книгой в технике литографии имеет глубокие исторические корни, и выбор этой печатной техники органичный и естественный. Традиционно литография всегда была частью типографского процесса — в силу ее синтетических, имитационных качеств и возможности большого тиража. И даже исчезнув из типографии, преобразовавшись из подсобной техники в авторскую, литография сохранила свою привлекательность для художника-книжника. Например, выдающийся советский график Е.А. Кибрик, работая над книжными иллюстрациями, часто выбирал литографию для создания оригиналов своих иллюстраций. Его знаменитые «Тарас Бульба», «Кола Брюньон», «Портрет» и многое другое было создано именно в этой технике, более того — в этой же самой мастерской в советские годы. Мы до сих пор храним камень с печатной формой иллюстраций Кибрика к гоголевскому

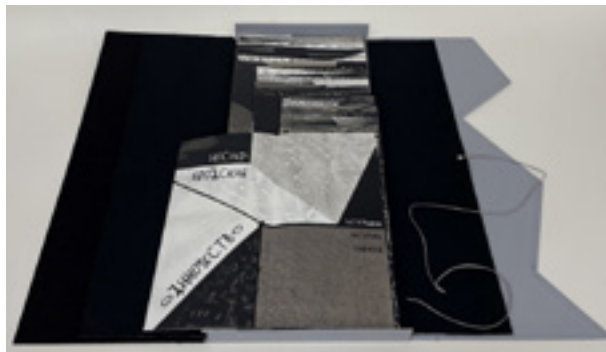
Ил. 6. Екатерина Смирнова. Серия «Книга судеб».

Ил. 7. Екатерина Смирнова. И.А. Бродский. «Часть речи».

Ил. 8. Екатерина Смирнова. И. А. Бродский. «Одиночество». Макет экспонирования.

Ил. 9. Екатерина Смирнова. И. А. Бродский. «Одиночество». Общий вид.

Ил. 10. Екатерина Смирнова. «Святая земля Данте Алигьери». Книга «Новая жизнь». Общий вид.

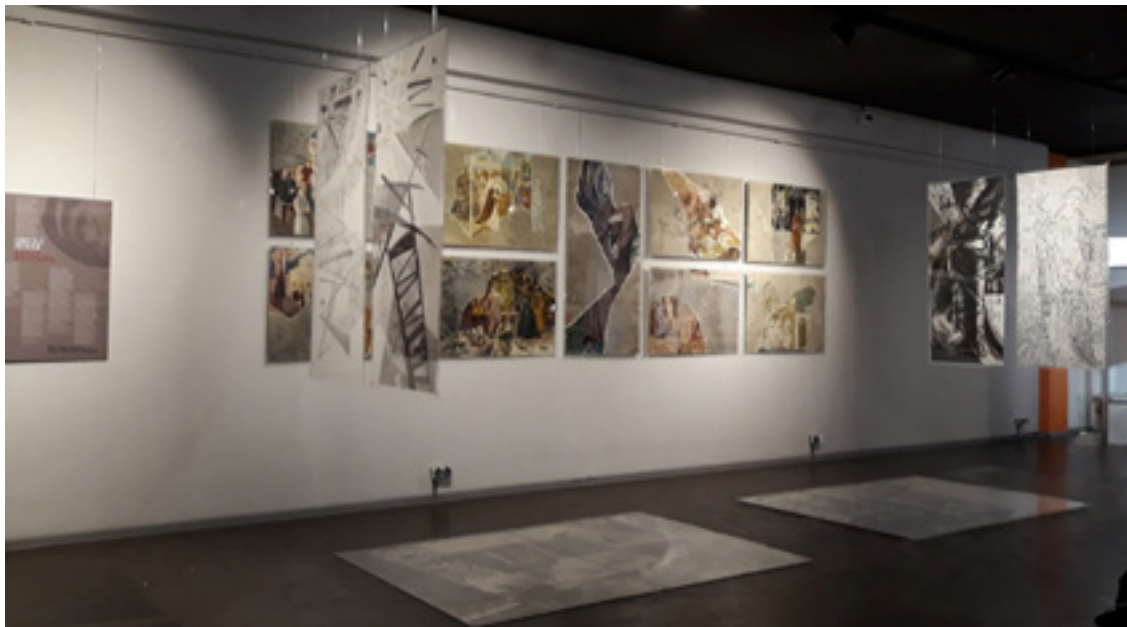
«Портрету» — как своеобразный талисман и память о тех коллегах, что работали здесь прежде. Нам приятно осознавать, что мы в какой-то мере являемся продолжателями этой блестящей традиции отечественной графики, пусть и на новом витке художественной истории.

Попробовав свои силы в небольших книжных экспериментах, многие из нас заинтересовались возможностью интегрировать этот опыт в нечто более масштабное. Следующим этапом работы над книжной темой стало включение литографской книги в графическую серию, содержащую станковые листы. Осознание книги как единицы большого выставочного проекта потребовало несколько иного подхода и стилистического языка.

Например, книга Евгения Погорелова с циклом стихов Иосифа Бродского «К северному краю» имеет два выставочных варианта — один привычно шит в тетрадку, другой напечатан на разрозненных листах старого фотоальбома, который придает восприятию некую винтажную документальность. Кроме того, фигуративные сюжеты умышленно перекликаются со станковой серией «Дорога», поскольку автор работал над этими листами параллельно с книгой, тем самым раскрывая выбранную тему с разных точек зрения и различными пластическими средствами (ил. 5).

В контексте темы стоит рассмотреть и авторские книжные проекты, генетически связанные со станковыми сериями или обладающие специфической экспозиционной формой. Серия «Книга судеб» содержит три станковых листа и книгу-гармошку с авторским текстом, двусторонней печатью и интерактивными элементами (вырубки, возможность переставлять страницы местами) (ил. 6).

Небольшая книжка с поэтическим циклом И.А. Бродского «Часть речи» уже приближается по форме к классической *livre d'artiste* — она не шита, обернута в свободную суперобложку (ил. 7). Вторая работа, связанная с творчеством этого же поэта, напротив, получилась очень масштабной, практически

Ил. 11. Екатерина Смирнова. Экспозиция выставочного проекта «Святая земля Данте Алигьери». Общий вид.

архитектурой из бумаги, поскольку предполагает экспонирование в виде объекта — лестничного колодца со ступенями и окнами, но в то же время в сложенном виде имеет вид книги. При всей сложности композиции в этой работе уже строго выдержаны требования к жанру *livre d'artiste* — книга не сшита, имеются отдельные титул и колофон, специально изготовлен футляр авторского дизайна. За основу взято раннее стихотворение И.А. Бродского «Одиночество», пластический ряд построен на имитации рукописного шрифта и фактуры ступеней лестницы, и только иллюстрации-«окна» условно фигуративны (ил. 8, 9).

Еще более крупным проектом, содержащим книгу в жанре *livre d'artiste*, стал авторский выставочный проект «Святая земля Данте Алигьери». Цикл состоит из 21 станкового листа и книги «Новая жизнь», напечатан на разных сортах бумаги, при экспонировании воссоздает пространство иллюзорного помещения с фресками на стенах и каменными рельефами на полу. Сама книга полностью соответствует стандартам жанра *livre d'artiste* и содержит элементы самоцитирования фигуративных фрагментов, взятых из больших станковых листов, таким образом становясь неотъемлемой частью всей выставочной идеи (ил. 10, 11).

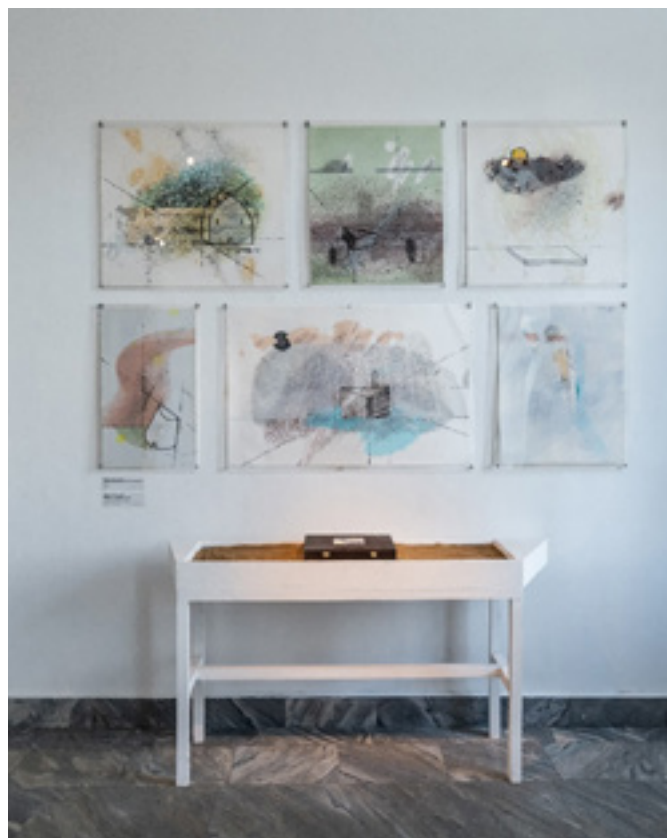

Ил. 12. Алексей Чайкин. Поэтический сборник «Стихи Сильвии Плат». Общий вид.

Ил. 13. Дарья Фетисова. Оформление книги «Дом силы». Иллюстрации.

Необходимо отметить, что среди работающих в мастерской достаточно часто появляются и молодые художники. Приятно, что многие из них тоже охотно включились в создание авторской книги. Из молодых художников, работающих в нашей мастерской, хочу отметить Алексея Чайкина с его поэтическим сборником Сильвии Плат (ил. 12). Кроме того, за полтора десятка лет руководства литографской мастерской Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова многие дипломники и недавние выпускники обращались к этому жанру, часто рассматривая

Ил. 14. Дарья Фетисова. «Дом силы». Станковая часть цикла и книга.

Ил. 15. Дарья Самойлова. Диана Некрасова. «Зеленый зверь». Разворот.

формат *livre d'artiste* как часть единой выставочной идеи рядом со станковыми произведениями, а иногда и живописью, и керамикой. Пожалуй, самым ярким примером может послужить большой проект Дарьи Фетисовой «Дом силы», содержащий большие холсты, станковую серию в технике литографии, керамические объекты и книгу в жанре *livre d'artiste* (ил. 13, 14). Заметной удачей стали также проект Дарьи Самойловой, посвященный творчеству поэтов-обериутов, и небольшая книжка Дианы Некрасовой «Зеленый зверь». Формат *livre d'artiste* выдержан в обоих случаях, несмотря на различие пластического языка и подхода к визуализации текстов (ил. 15, 16).

Ил. 16. Дарья Некрасова. Развороты.

Ил. 17. «Книга Бытия. Ной». Иллюстрации П.Ф. Никонов. Футляра-коробка Роман Денисов.

Ил. 18. «Книга Бытия. Ной». П.Ф. Никонов. Иллюстрации.

Еще одной важной вехой в работе мастерской с этим жанром я считаю уникальное сотрудничество с известнейшим российским художником, «живым классиком» П.Ф. Никоновым. По инициативе коллекционера Алексея Бабаяна была создана великолепная «Книга Бытия. Ной» с рисунками Павла Федоровича, выполненными литографскими материалами на специальной трансферной бумаге, которые впоследствии были переведены на камень и отпечатаны. Этот метод не требует постоянного присутствия автора в мастерской, однако сохраняет живое прикосновение, руку художника, то есть делает тираж авторским произведением. Книга состоит из 18 листов с подписными литографиями, оригинального макета текстовой части, титула, колофона (все — литографская печать с камня) и специального футляра-коробки ручной работы мастера Романа Денисова (ил. 17, 18).

Ил. 19. Проект клуба livre d'artiste.

Ил. 20. Леонид Тишков. «Луна Тишков». По одноименной поэме Всеволода Некрасова. Титул и фронтиспис.

Ил. 21. Екатерина Смирнова. Поэзия рэнга. Развороты.

Наиболее цельным и масштабным, поистине издательским проектом стал совместный проект мастерской ЛИТО и московского Клуба livre d'artiste под руководством Б.М. Фридмана. За последние пять лет было создано пять книг в жанре livre d'artiste с ведущими российскими художниками. У этих изданий одинаковый, достаточно большой по меркам жанра, тираж, одинаковая марка бумаги, футляры ручной работы, но совершенно разная, индивидуальная авторская стилистика и выбор текстов (ил. 19).

Работа Леонида Тишкова «Луна Тишков» на основе одноименной поэмы Всеволода Некрасова содержит 5 цветных литографий и фронтиспис. Стиль художника узнается сразу, кроме того, для Л.А. Тишкова эта работа стала в какой-то мере возвратом к его литографским книгам 1980-х — 1990-х годов, многие из которых, кстати, были напечатаны в этой же мастерской (ил. 20).

Посвященное средневековой японской поэзии рэнга, издание имеет множество отсылок к традиционной японской росписи ширм — от стилистики рисования до формы листов, сложенных втрое и экспонируемых наподобие раскрытой двусторонней ширмы. Коробка и упаковка также сохраняет ассоциации с японским стилем подобных вещей (ил. 21).

Книга Сергея Шутова «Ковер Гортензия» — стихотворение поэта-обериута Александра Введенского. Для Сергея это был первый опыт работы в технике литографии, однако самобытность стиля и колористического решения также абсолютно узнаваемы. Метафоричность образов и сквозного яркого цвета создает сложный, богатый стилевой ансамбль (ил. 22).

Работа замечательного книжного художника Юрия Ващенко «Прогулки с Мусоргским» содержит не только авторские иллюстрации, но и авторский

Ил. 22. Сергей Шутов. «Ковёр Гортензия». На стихи Александра Введенского. Футляр и обложка.

текст, перемежающийся с выдержками из писем Модеста Мусоргского. Ю. Ващенко много работал с техникой офорта, а к литографии в таком большом объеме обратился впервые, и эта работа стала настоящим творческим экспериментом, блестяще задуманным и исполненным (ил. 23).

Последняя на данный момент работа нашей мастерской — книга известного художника Ирины Затуловской «Детские страхи». Авторский текст на двух языках потребовал двух видов бумаги, однако общий стиль композиции и сквозные колористические приемы объединили две части в нераздельное целостное произведение. Сейчас идет завершение работы над футляром.

Проект получил широкое признание и активно экспонируется на различных площадках. Есть все основания полагать, что он будет продолжен в сотрудничестве с новыми авторами. Живой интерес со стороны художников,

Ил. 23. Юрий Ващенко. «Прогулки с Мусоргским». Коробка и разворот.

коллекционеров и широкой публики подтверждает жизнеспособность этого трудоемкого жанра. Мы намерены и впредь развивать отечественную традицию livre d'artiste, способствуя ее укреплению в современном культурном пространстве.

Литература

1. Пабло Пикассо 2017 – Пабло Пикассо. Художник и книга/ сост. Б. Фридман. М.: just design, 2017. 144 с.

References

1. Picasso (2017), Pablo Picasso. The Artist and the Book / Ed. B. Fridman. Just Design, Moscow, Russia.

Информация об авторе

Екатерина Б. Смирнова, Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова, Москва, Россия; 109004, Россия, Москва, Товарищеский пер., д. 30; artlito@yandex.ru

Author Info

Ekaterina B. Smirnova, Moscow State Academic Art Institute named after Vasil Surikov, Moscow, Russia; 30 Tovarishchesky Lane, 109004 Moscow, Russia; artlito@yandex.ru