

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Авторы: А. А. Сидоров

Иллюстрации (разворот) в романе «Гипнеротомахия Полифила» Ф. Колонны (Венеция, 1499).

Х. Хольбейн Младший. Рисунок на полях книги «Похвала глупости» Эразма Роттердамского (Базель, 1515).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ (от лат. *illustratio* – освещение, наглядность), изображение, сопровождающее, дополняющее и наглядно разъясняющее текст лит. или науч. произведения; разновидность [изобразительных искусств](#). Эволюция И. наиболее последовательно прослеживается в иск-ве [графики](#) и тесно связана с историей [книги](#). Входя в состав книги, газеты, журнала, И. (представленная рисунками, гравюрами, чертежами, фотоснимками, репродукциями и т. п.) дополняется декоративными элементами оформления (заставки, концовки, инициалы и т. п.), которые также могут составлять образный комментарий к тексту. Условно к И. можно отнести разл. изображения, созданные на основе лит. текстов, но не предназначенные непосредственно для оформления книги (напр., работы С. [Дали](#) и П. [Пикассо](#) по мотивам романа «Дон Кихот» М. де Сервантеса; рисунки Вал. А. [Серова](#) на темы басен И. А. Крылова и мн. др.).

Самые ранние сохранившиеся И. сопровождают тексты папирусных свитков Древнего Египта. В свитках поздней античности (эллинистических, др.-римских и ранневизантийских) изображения

выносятся в пустые пространства между строками или на поля. Роль И. изменяется при формировании традиц. типа листового кодекса – изображения в них нередко занимают целую страницу. Наиболее ранние ксилографич. И. появились в Китае в 6–7 вв., получив особое распространение с 12 в.; в кон. 16 в. в Китае возникает цветная гравюра на дереве. Условные изображения и иероглифич. знаки образуют в кит. ксилографиях нерасторжимое единство. В Японии книжная графика появляется в нач. 17 в., а её расцвет приходится на 18 – нач. 19 вв.: [Хисикава](#) Моронобу, [Судзуки](#) Харунобу, [Китагава](#) Утамаро, [Кацусика](#) Хокусай с любовью передавали в И. всё бесконечное многообразие живого мира.

В ср.-век. рукописных книгах И. выполнялись в технике миниатюрной живописи. В процессе развития рукописной книги [миниатюра книжная](#) стала изысканным по технике самостоят. видом иск-ва, оказавшим значит. влияние на становление ранних форм станковой живописи. Нового расцвета достигла книжная И. в связи с изобретением И. [Гутенбергом](#) книгопечатания (1440–1450-е гг.). Особую группу образуют т. н. блочные книги (2-я пол. 15 в., преим. в Германии), где текст и И. к нему вырезались на одной доске; иногда текст к такой «книге-картинке» вписывался от руки. Чаще гравированные на дереве И. включались в печатную наборную книгу; они отличались лаконизмом обобщённых контуров, гармонирующих с рисунком шрифта (особенно изысканны произведения итал. ксилографов кон. 15 – нач. 16 вв.), и нередко раскрашивались от руки.

С эпохи Возрождения И. всё чаще становится равнозначной по отношению к тексту, занимая в книге одинаковое с ним место: страница гравюры нередко чередуется со страницей набора (напр., Апокалипсис с гравюрами на дереве А. [Дюрера](#), 1498). В 1481 во Флоренции вышла «Божественная комедия» Данте с гравюрами Б. Бальдини, выполненными по рисункам С. [Боттичелли](#); в 1499 в Венеции издатель-гуманист [Мануций Альд Старший](#) выпустил издание аллегорич. романа «Гипнеротомахия Полифила» Ф. Колонны, в котором контурные И. гармонически соответствовали новому рисунку шрифта, образуя с последним образное единство. В некоторых изданиях 1490-х гг. одни и те же гравюры повторяются в разл. местах книги – так, в «Книге Хроник» Г. И. Шеделя (издание А. Кобергера в Нюрнберге, 1493; гравюры

М. Вольгемута и В. Плейденвурфа) условно выполненный гор. вид обозначает разл. города, а изображение некоего бородатого бюргера выдаётся за портрет того или иного писателя. В целом для ренессансной И. характерны линейная чёткость композиций, изысканная простота и известная условность образных решений, постоянное использование аллегорич. и эмблематич. деталей (типичное и для И. эпохи барокко). Крупнейшими мастерами И. эпохи позднего Средневековья и Возрождения были также Й. Амман, Х. [Бальдунг](#), Х. [Бургкмайр](#), Х. Вейдиц, Л. [Кранах Старший](#), Х. [Хольбейн Младший](#) в Германии; У. [Граф](#) в Швейцарии; [Лука Лейденский](#) в Нидерландах; Ж. Дюве, Б. Саломон во Франции; М. [Раймонди](#) в Италии. Белорус. первопечатник Ф. [Скорина](#), издававший Библию отд. выпусками (1517–1519, в Праге), одним из первых обосновал роль изобразительно-оформительских элементов книги (заставок и др.), утверждая, что введение в печатную книгу И. и декоративных элементов делается для «лучшего разумения» читателем текста.

С кон. 16 в. в И. преобладает техника гравирования на меди. Усложнённость этой техники, крупные форматы изображений, требующие складывания листов, на которых отдельно от набора печатались И. (вклеиваемые затем в книгу), обуславливают полный отрыв И. от текста во мн. изданиях 17 в.; напр., без текста публиковались голл. издателем Н. И. [Пискатором](#) И. к Библии, которые копировались художниками мн. стран, в т. ч. Украины и России. Особое внимание уделялось фронтиспису, построенному наподобие барочной триумфальной арки. 17 в. – период бурного расцвета научной И.; в сер. 17 в. впервые появляются детские И. (в Англии, затем во Франции и Германии). Среди мастеров И. этого времени – С. делла Белла, А. Темпеста, Дж. Франко в Италии; Ж. [Калло](#), К. де Пассе во Франции; П. П. [Рубенс](#) во Фландрии; Р. де Хоге в Голландии; М. Мериан в Германии; Ф. Барлоу и Дж. Медина в Англии; В. [Голлар](#) в Чехии; М. Я. и В. М. [Вошанка](#) в Белоруссии.

В 18 в. связь И. с книгой становится прочнее. Широкое распространение получает изысканная виньетка в духе рококо. Художники, тонко раскрывая взаимоотношения лит. персонажей, отбирают гл. моменты повествования, выявляют их внутр. связь; развивается принцип иллюстративной серии (Ф. [Буше](#), Ю. Ф. Гравло, Ж. М. Моро, Ш. [Персье](#), Г. де Сент-Обен, Ж. О. [Фрагонар](#), Ш. Эйзен во Франции; Р. Бентли, Ч. Гриньон, М. Дарли, Дж. Стаббс в Великобритании; Г. Ф. Фюгер, Д. [Ходовецкий](#) в

Германии: Дж. [Кросли](#), П. А. Новелли, Дж. Б. [Пьяццетта](#), Дж. Б. [Тьеполо](#), Дж. Цокки в

Ф. Буше. Иллюстрация к «Метаморфозам» Овидия (Париж, 1742).

Э. Делакруа. Иллюстрация к «Фаусту» И. В. Гёте (Париж, 1828).

Италии; Х. Ибарра, Х. дель Кастильо в Испании). Англ. худ. У. [Хогарт](#) создавал остросатирические повествовательные серии, текст к которым писался др. авторами после создания изображений.

На рубеже 18–19 вв. появляются более гибкие и дешёвые изобразит. средства – торцовая гравюра на дереве (политипаж), [литография](#) и хромофотография; для 19 в. характерны как законченные И. – композиции на отд. листах, так и беглые наброски в тексте. Замечательные образцы естеств.-науч. И. создают в кон. 18 – нач. 19 вв. Т. [Бьюик](#), Дж. Гулд в Великобритании и Дж. Одюбон в США.

Остросатирич. злободневностью отмечены И. мастеров, тесно связанных с журнальной графикой (напр., О. [Домье](#) и Ж. Ж. [Гранвиль](#) во Франции). Художники эпохи романтизма (У. Даньелл, Э. Калверт, Т. [Роулэндсон](#), У. [Тёрнер](#), Дж. [Флакспен](#) в Великобритании; Э. [Делакруа](#), Ж. Жигу во Франции; Л. Рихтер в Германии) в своих И. проникновенно воссоздают эмоциональную атмосферу произведения, отражая широкий диапазон чувств – от мистич. экзальтации до добродушного, фольклорного юмора; особняком стоят фантастич. композиции У. [Блейка](#) к собств. сочинениям.

Чрезмерная автономность книжной И. в 19 в. нередко вызывала протесты отд. авторов

У. Моррис. Разворот к 1-й главе собственной книги «Лес за пределами мира» (Хаммерсмит, 1894).

(напр., Г. Флобера), не желавших, чтобы между их текстами и читателем возникал посредник-художник. И. к произведениям наиболее популярных авторов зачастую издавались в виде отдельных тетрадей, которые можно было

объединять в альбом. В Великобритании особенно тесным было сотрудничество Ч. Диккенса с худ. Х. Н. Брауном (псевд. Физ). Во Франции писатели и художники совместно создавали типологич. очерки («физиологии»), рисуя порой остросатирич. образы буржуазии и обывателей (О. Домье в контакте с О. де Бальзаком; П. [Гаварни](#) и др.). Выдающимися иллюстраторами лит. произведений были также Г. [Доре](#), Э. [Мейссонье](#), Т. [Стейнлен](#) во Франции; В. [Буш](#), А. фон [Менцель](#), А. Ретель в Германии; Э. К. [Бёрн-Джонс](#), Дж. [Крукшанк](#), Дж. [Миллес](#), У. Николсон, Д. Г. [Россетти](#), Дж. Тенниел, Х. Томсон в Великобритании; Ч. Д. Гибсон, Э. У. Кембл, Г. Пайл, Дж. Пеннелл, Ф. Ремингтон, А. Б. Фрост, Э. О. Эбби в США.

А. Ракем. Иллюстрация к повести-сказке «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла (Лондон, 1907).

В кон. 19 в. неограниченная свобода репродуцирования любого изображения (появление фотомеханич. репродукции) резко увеличила возможности И. (в т. ч. цветной), породив многообразие её техник: цинкография, автоцинкография, фототипия, автотипия и др.; в то же время станковый характер многих И. приводил к частой утрате единства И. и книги в целом. К достижению синтетич. единства И. с шрифтом и орнаментальными элементами оформления стремился в Великобритании У. [Моррис](#) (совм. с У. Крейном); изысканно-декоративная стилизация и тонкое ощущение плоскости листа присущи творчеству О. [Бёрдсли](#). В нач. 20 в. входят в моду раритетные малотиражные издания («éditions de luxe»), инициатором которых можно считать

А. Матисс. Титульный разворот книги «Джаз» (текст художника) (Париж, 1947).

О. Кокошка. Иллюстрация (титульный лист) к изданию собственной драмы «Убийца, надежда женщин» (Берлин, 1916).

франц. арт-дилера А. [Воллара](#); он привлёк к иллюстрированию книг П. [Боннара](#), А. Дюнуайе де Сегонзака, Р. [Дюфи](#), П. Пикассо, Ж. [Рюо](#) и М. З. [Шагала](#). Аналогичные издания в Великобритании иллюстрировали П. и Дж. Нэш, Э. Равиллиус, А. Ракем, Р. Уистлер, Б. Фридман и др.; в Италии – Ф. Де Писис. Индивидуальная интерпретация художником лит. текста приобретает в 20 в. всё большее значение; И. часто становится его свободным ассоциативным аккомпанементом, допускающим многозначность толкования. Таковы иллюстрации Б. [Бюфффе](#), С. [Делоне-Терк](#), М. [Дени](#), Ж. [Дюбюфффе](#), М. Лорансен, А. [Майоля](#), А. [Матисса](#), А. де [Тулуз-Лотрека](#) (Франция); Ф. [Мазереля](#) (Бельгия); Х. Эрни (Швейцария); Р. [Гуттузо](#), Дж. [Де Кирико](#), Ф. [Деперо](#), Ф. Клеричи, Дж. [Манцу](#) (Италия); Э. [Барлаха](#), Г. [Гроса](#), Л. Э. [Кирхнера](#), В. Клемке, Л. [Коринта](#), М. [Слефогта](#), М. [Эрнста](#) (Германия); О. [Кокошки](#), А. [Кубина](#) (Австрия); Э. Гросса, Э. Дюлака, У. Х. Робинсона, Э. Дж. Салливана, Р. Стивмана, Дж. Фарли (Великобритания); М. [Алеша](#), Й. Лады, Й. Трнки (Чехия и Словакия); С. [Выспяньского](#) (Польша); А. В. [Галлен-Каллелы](#) (Финляндия); Р. [Кента](#), Н. Рокуэлла (США).

В России ср.-век. рукописные книги также украшались миниатюрами, заставками, инициалами и т. д. С появлением

книгопечатания в сер. 16 в. возникают первые печатные И. (Апостол, книга с

К. А. Сомов. «Альков».

Иллюстрация к «Книге маркизы»
 («Le Livre de la marquise»)
 (Петроград, 1918).

орнаментальными И. и фронтисписом, напечатанная И. [Фёдоровым](#) и П. Т. [Мстиславцем](#) в Москве, 1564), хотя традиция рукописной книги продолжалась вплоть до 20 в. (у старообрядцев). Осн. методом иллюстрирования и орнаментации печатной книги в России с 16–17 вв. была ксилография; в 1649 вышла первая рус. книга с 35 гравюрами на меди (переводной труд И. Я. фон Вальхаузена). В 1679–83 в т. н. Верхней типографии в Москве, основанной [Симеоном Полоцким](#), было напечатано 6 книг, в т. ч. иллюстрированных С. Ф. [Ушаковым](#) (вероятно, он был автором рисунков, гравированных А. Трухменским). В кон. 17 – нач. 18 вв. мастерами иллюстрированной (лицевой) книги были Л. К. [Бунин](#) (создатель цельногравированных на меди книг) и В. А.

[Корень](#) (ксилографич. Библия, 1692–96). Книги, иллюстрированные гравюрами на меди, были широко распространены на протяжении всего 18 в.

Г. И. Нарбут. Иллюстрация к басне

Среди рус. художников-иллюстраторов 1-й пол. – сер. 19 в. – А. А. [Агин](#) и Г. Г. [Гагарин](#) (по их рисункам гравюры для книг исполнял Е. Е. [Бернардский](#)), П. М. [Боклевский](#), С. Ф. Галактионов, А. И. Лебедев, А. О. [Орловский](#), Ф. П. [Толстой](#), П. М. [Шмельков](#). Расцвет книжной И. в России, решение сложных проблем декоративной связи И. и книги, эмоциональной выразительности и стилистич. соответствия лит. тексту связаны с творчеством мастеров кон. 19 – нач. 20 вв. – В. М.

«Ворона и курица» (в книге «1812 годв баснях Крылова») (С.-Петербург, 1912).

А. И. Кравченко. Иллюстрация к новелле «Двадцать четыре часа из жизни женщины» С. Цвейга (Москва, 1936).

[Васнецова](#), М. А. [Врубеля](#), Д. Н. [Кардовского](#), Л. О. [Пастернака](#), Е. Д. [Поленовой](#), И. Е. [Репина](#), Вал. А. Серова; большое внимание искуву И. уделяли художники [«Мира искусства»](#) – А. Н. [Бенуа](#), И. Я. [Билибин](#), М. В. [Добужинский](#), Е. Е. [Лансере](#), К. А. [Сомов](#) и близкие им Д. И. [Митрохин](#), Г. И. [Нарбут](#), Н. П. [Феофилактов](#), С. В. [Чехонин](#).

В 1900–10-е гг. в противовес «эстетическому» отношению к книге в целом и к И. как таковой (свойственному мастерам [модерна](#)) развилось движение, вообще отрицавшее целесообразность И. и на первое место выдвигавшее задачи создания книги как единой визуальной системы, где содержание выявлялось бы одними лишь типографскими приёмами (движение «новой типографии», конструктивизм Л. М. [Лисицкого](#)). В 1-й четв. 20 в. издаются «авторские книги», где писатель и художник соединены в одном лице (книги

В. Д. [Бурлюка](#), Д. Д. [Бурлюка](#), Е. Г. [Гуро](#), И. М. и К. М. [Зданевичей](#), В. В. [Кандинского](#), А. Е. [Кручёных](#), К. С. [Петрова-Водкина](#), В. Ф. [Степановой](#), Е. В. [Честнякова](#) и др.).

Однако создание иллюстративных циклов продолжало занимать важное место в книжной графике 20 в.

1920-е гг. – период расцвета ксилографии (В. А. [Фаворский](#), А. И. [Кравченко](#), В. П. Белкин, П. Я. [Павлинов](#), М. И. Пиков), рисунка (Н. Н. [Купреянов](#), Б. М. [Кустодиев](#), Н. А. [Тырса](#), художники группы [«Мастера аналитического искусства»](#)), зарождения фотомонтажа, появления элементов плакатности в И. (А. М. [Родченко](#) и др.). С этого времени развивается и многокрасочная И. детской книги (В. М. [Ермолаева](#), В. Д. [Замайло](#), А. М. [Каневский](#), В. М. [Конашевич](#), В. В. [Лебедев](#)). Ряд значит. рус. художников книги плодотворно работает в эмиграции (Ю. П. [Анненков](#), В. Д. [Бубнова](#),

В. М. Конашевич. Иллюстрация к сказке «Дикие лебеди» Х. К. Андерсена (Ленинград, 1943).

Д. Д. Бушен, Н. С. [Гончарова](#), Б. Д. [Григорьев](#), М. Ф. [Ларионов](#), В. Н. [Масютин](#), С. И. [Шаршун](#) и др.). Для сов. И. 1930-х – нач. 1950-х гг. характерно стремление к передаче специфики психологич. стороны повествования, к реалистич. достоверности образов, к созданию многолистных серий; нередко И. (угольный или карандашный рисунок, литография) сближается со станковой графикой. Среди мастеров книжной И. в России сер. 20 – нач. 21 вв. – В. Г. Бехтеев, Д. С. Бисти, Ю. А. [Васнецов](#), В. А. [Ватагин](#), О. Г. Верейский, С. В. [Герасимов](#), И. С. [Глазунов](#), А. Д. [Гончаров](#), Д. А. Дубинский, Б. Е. [Ефимов](#), Е. А. [Кибрик](#), [Кукрыниксы](#), Н. В. [Кузьмин](#), Т. А. [Маврина](#), В. А. Милашевский, М. П. Митурич, К. И. [Рудаков](#),

А. В. [Фонвизин](#), Л. С. [Хижинский](#), Д. А. [Шмаринов](#).

Литература

Лит.: Muther R. Die deutsche Buchillustration der Gotik und Frührenaissance, 1460–1530. Münch., 1883–1884. Bd 1–2; Pollard A. W. Early illustrated books: A history of the decoration and illustration of books in the 15th and 16th centuries. L., 1917; Schramm A. Der Bilderschmuck der Frühdrucke. Lpz., 1920–1943. Bd 1–23; Тынянов Ю. Н. Иллюстрации // Тынянов Ю. Н. Архаисты и новаторы. Л., 1929; Кузьминский К. С. Русская реалистическая иллюстрация XVIII и XIX вв. М., 1937; Hofer P. Eighteenth-century book illustrations. Los Ang., 1956; idem. Baroque book illustration. 2nd ed. Camb. (Mass.), 1970; Чегодаев А. Д. Пути развития русской советской книжной графики. М., 1955; он же. Русская графика. 1928–1940. Рисунок. Эстамп. Книга. М., 1971; Искусство книги. М., 1960–1987. Вып. 1–10; Пахомов В. В. Книжное искусство. М., 1961–1962. Кн. 1–2; [Дмитриева Н. А.](#) Изображение и слово. М., 1962; [Сидоров А. А.](#) История оформления русской книги. 2-е изд. М., 1964; [Гончаров А. Д.](#) Художник и книга. М., 1964; [Bland D. A.](#) history of book illustration. 2nd ed. L., 1969; [Подобедова О. И.](#) О природе книжной

иллюстрации. 2-е изд. М., 1973; Wakeman G. The production of nineteenth century colour illustration. Loughborough, 1976; Ляхов В. Н. Искусство книги. М., 1978; *Brenni V. J.* Book illustration and decoration: a guide to research. L., 1980; Lewis J. N. C. The twentieth century book: its illustration and design. 2nd ed. L., 1984; From Manet to Hockney: modern artists' illustrates books. L., 1985; Watt T. Cheap print and popular piety, 1550–1640. 2nd ed. Camb., 1994.