

УДК 76.03/.09

THE IMAGES OF UKRAINIAN MODERN EX-LIBRIS ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ УКРАИНСКОГО СОВРЕМЕННОГО ЭКСЛИБРИСА

Tupik V. / Тупик В. А.

post graduate student / аспирант

ORCID: 0000-0001-7977-4567

*Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Bulvarno-Kudriavska, 18/2, 04053**Киевский университет имени Бориса Гринченко,**Киев, Бульварно-Кудрявская, 18/2, 04053*

Аннотация. Опыт современных украинских художников-графиков свидетельствует о наличии огромного тематического разнообразия экслибриса. Авторы книжных знаков используют в своих произведениях огромное количество разнообразных художественных образов, среди которых очень популярными стали изображения растительного и животного мира, портреты знаменитых исторических и культурных деятелей, строений архитектуры и других разнообразных сюжетов. В тоже время каждый выбор имеет для создателя свое символическое значение и избирается автором не случайно, основываясь на внутреннем мире того кому он посвящен. Определенное количество произведений разных художников формирует свою определенную группу, что связано между собой общей идеей.

Ключевые слова: экслибрис, книжный знак, графика, владельческий знак, Украина.

Вступление.

Современный украинский книжный знак наполнен большим количеством разнообразных художественных образов. Для того что б понять всю многогранность данного вида малой графической формы стоит рассмотреть основные тематические направления, которые присутствуют в работах современных художников Украины. Отображая мир и осмысливая его через призму собственного восприятия, автор показывает свое отношение к действительности, передает эстетический опыт. Акцентирование собственного внимания на смысловом наполнении книжного знака, дает возможность изобразить любые сферы жизни человечества. Экслибрис стал не просто собственническим знаком, а и благодаря своему художественному языку объектом искусства.

Основной текст.

Начиная с 1960-х годов XX века, стоит отметить, что активно возобновляется развитие графического украинского искусства, а именно малой графической формы. Она была представлена в виде книжного знака, который помещался в книгу и указывал на владельца издания, сборки и вообще библиотеки. Однако со временем его утилитарные функции стали менее значимыми, в то время как увеличилась художественная ценность экслибриса. Интерес мастеров, которые попробовали себя в данном виде графического искусства, сосредотачивается не только художниками Украины, но и вообще всего мира.

Поэтому, актуальность данного исследования определяется в первую очередь интересом к искусству современного книжного знака. Тем не менее, свой путь развития экслибрис начал рядом с книжным изданием. Однако, со временем выделившись как отдельный вид графического искусства начал

приобретать свои особенности. Не менее интересным является его наполненность. Каждый автор обогащал тематическое многообразие собственнического знака, что отразилось на его широкой многогранности образов. Данная статья сосредотачивает свое внимание на многообразии украинского современного книжного знака. Рассматриваются основные тематические направления, которые формируют дальнейший его художественный путь.

Наряду с этим анализируя предыдущие исследования, тема образности и многогранности экслибриса стала предметом интереса не только искусствоведов, посвятивших ей свои научные работы, а также коллекционеров, владельцев и любителей данного графического искусства. Среди исследователей, рассматривавших образное многообразие книжного знака, стоит выделить труды П. Нестеренко [2,3,4,5], Т. Сафоновой [7]. Отдельное исследование посвящено тематической направленности в работах А. Пугачевского и Г. Пугачевского осветила Ю. Романенкова [6].

В то же время целью данной статьи является раскрытие и дополнение образного и художественного многообразия современного украинского экслибриса, определение основных тематических направлений художников-графиков.

В связи с тем, что искусство собственнического знака получило свою популярность в Украине, художники начали активно привлекаться к созданию новых образцов. Тем самым авторы начинают экспериментировать с тематическим наполнением, обращаясь к новым темам, вводя неограниченное количество образов. Ведь благодаря своей пластичности данная форма графического искусства позволяет воплотить любые мотивы в произведении.

Стоит также отметить, что каждый образ, который возникает в произведении, несет не только эстетическое любование, но и имеет цель через символический язык донести сокровенный смысл. Поэтому одним из любимых образов стали изображения растительного и животного мира. Натуралистическая тематика берет свои корни еще с более ранних периодов, к ней обращались множество художников.

Бесспорно, выбор образов растений и животных является очень важным при наполнении книжного знака, ибо природа окружает человека везде. Хотя безграничность окружающего мира огромна, авторы очень тщательно подбирают образы. Перед созданием экслибриса художник исследует персону будущего владельца, тем самым выбирая определенное, животное или растение со смыслом.

Так, например, в своих работах к образам животных и растений обращались М. Бондаренко, Н. Денисова, А. Нульман, Б. Пастух, В. Соклаков, В. Солдатенко, В. Усолкин и многие другие. Благодаря своей символичности подобные образы находят свое место во множестве работ. Также как отдельный элемент декора, художники очень часто используют их в своих произведениях [2].

Не менее интересную и обширную по своему наполнению составляет другая тематическая группа книжных знаков, что посвящается выдающимся

личностям, в частности писателям. Так как экслибрис имеет значительную связь с книгой, большое количество владельческих знаков сосредоточено на персоналиях их авторов. Отдельные владельцы библиотек и собраний, непосредственно сосредоточены на отдельном любимом авторе, и заказывают у художников собственные знаки посвященные им.

Поэтому, несмотря на большое количество разнообразных экслибрисов что изображают одну персоналию, начали выделяться отдельные группы. Они сосредотачивают в себе произведения, отражающие обычно образ отдельного писателя, отражая его в сюжете книжного знака. Иногда они сопровождаются использованием иллюстраций к их произведениям, отдельными цитатами. Такие экслибрисы даже получили свои названия в соответствии с фигурами, которых они отражают. Например, следует выделить отдельно шевченкиану, франкиану, украиnianу, пушкиану, гоголиану и другие. Данные направления не только находят свое место среди библиотек, но и представляют интерес для коллекционеров.

Одно из значительных мест занимают произведения, которые посвящены Т. Шевченко, ведь к личности Кобзаря обращались множество художников. Многочисленные изображения поэта нашли свое место в произведениях Г. Агирбы, Г. Кореня, В. Липецкого, Б. Романова и братьев Харуки. В то же время герои произведений Т. Шевченко появляются в экслибрисах И. Буга, Н. Денисовой, Н. Котляревского, В. Лопаты, М. Неймеша, П. Малышко, А. Сивак и других. Наиболее привлекательными для художников становятся герои, изображенные в поэмах «Катерина», «Гайдамаки», «Сон», «Тополь» и другие.

Не последнее место в произведениях экслибристов занимает и образ поэта, отраженный в монументах. Так, памятники Т. Шевченка нашли свое место в произведениях В. Вечерского для М. Броженька, К. Козловского для себя, Р. Копылова для К. Козловского. Также данный представлен в экслибрисах И. Балана, М. Бондаренко, С. Гебус-Баранецкой, А. Губарева, М. Демиденко, Г. Зубковського, В. Куравського, А. Криворучко, А. Литвинова, А. Микловды, Б. Романова, В. Хвороста [4].

Не вызывает никаких сомнений то, что данная тема отражает образ поэта и других персоналий очень широко и пользуется большой популярностью среди поклонников книжного знака. Тем не менее, такие произведения художники создают, чтобы отметить память любимых авторов. Также данные экслибрисы создают к юбилейным датам, которые широко любят коллекционеры.

Кроме писателей и поэтов, которые непосредственно связаны с книжным изданием, нашли свое место также и другие выдающиеся персоналии. Так, киевский художник-график Г. Сергеев создал более 600 экслибрисов. В то же время его тематическая направленность нацелена на отражение выдающихся фигур прошлого. Портретные изображения нашли свое место в его произведениях, среди них посвящены они П. Брейгелю Старшему, Г. Меркатору, А. Модильяни, Г. Сенкевичу, Г. Пинзелю, Т. Шевченко и многим другим. Не обошел автор и выдающихся личностей Украины как Б. Хмельницкого, И. Сирко, П. Дорошенко и других. Нашли свое место, также

памятные экслибрисы посвящены украинским художникам Г. Нарбуту, С. Конончуку, А. Петрицкому, Г. Малакову, А. Горской, В. Зарецкому и другим [5].

Тематическая многогранность книжного знака очень многообразна, в них свое место нашли не только образы выдающихся фигур прошлого и современности. Не меньший интерес представляют отдельные произведения, в которых представлены архитектурные достояния. Также в эту тематическую категорию следует включить также и образцы, в которых представлены образы городов. Так, например, города Украины с их архитектурными памятниками изображены в большом количестве книжных знаков.

Конечно, особое место среди художников, создающих собственнические знаки, заняла столица Украины. Киев полон множества архитектурных памятников, монументов, которые не только привлекают туристов, но и полюбились большому количеству художников. Среди мастеров, что обращались к образу этого прекрасного города, следует упомянуть В. Вишняка, К. Козловского, А. Криворучко, В. Леоненко, В. Липецкого, В. Лопату, Б. Романова, И. Саратовского, Г. Сергеева, А. Сердюка, В. Усолкина и других. В их произведениях можно увидеть образы, которые являются визитной карточкой города и его культурным достоянием. Авторы отражают выдающиеся церкви, соборы, изображается колокольня Киево-Печерской Лавры, пешеходный мост, Золотые ворота и тому подобное. В своих произведениях они обратились также и к памятникам Б. Хмельницкого, Владимира Великого, Г. Сковороды и других [3].

Не только в книжных знаках свое отображение нашел Киев, также есть множество произведений, отражающие другие города Украины. Среди них одними из самых любимых стали Харьков, Львов, Одесса, Тернополь и другие. Тем не менее, отдельные художники представляют и архитектуру других выдающихся городов мира. К. Козловский в своих произведениях воссоздал образы таких городов, как например, Гельсингор (Дания) для Клауса Роделя, Комо (Италия) для П. Амбура [2].

Принимая во внимание тему архитектуры в экслибрисах, художники часто отражают и национальные сооружения. Не редко можно в их работах встретить образы украинских церквей, соборов, замковых сооружений. Не менее важным образом выступает в их работах изображение украинской хаты в селе, что указывает на связь с родной землей, культурой и обычаями.

Обращаясь в своих работах к национальным традициям, художники в своих произведениях показывают самобытность украинской культуры. Также прослеживается национальная идея в отдельных образцах. Не менее привлекательным для художников выступают образы, представляющие минувшую доблесть украинского народа. Поэтому в своих произведениях, они обращаются к теме казачества. Также одним из выдающихся образов представляется казак Мамай, который присутствует в экслибрисах. Наряду с этим в произведениях часто фигурируют и государственные символы, герб, флаг.

Так, данную тематику можно проследить в книжных знаках, что создали

Б. Куновский для В. Кулешова, Я. Емельяна, А. Алексеева для Руслана Зайченко, М. Стратилата, В. Перевальского, автоэкслибрис С. Скляра и другие. Тем не менее, в своих произведениях авторы используют и другие образы, которые имеют символическое значение для Украины. Художники используют как отдельные элементы вышивку, кобзу, бандуру, мушкетеры, трубки, сабли и другие.

Многогранность украинского современного экслибриса при выборе образов не имеет своих границ. Так разнообразие сюжетов обращается и к музыкальности, и к песне украинского народа. В произведениях отдельных мастеров, сочетается символичность, реализм и декоративность. В них благодаря композиционным построениям и тональности раскрываются музыкальные интерпретации и украинская песня. Данная тема отобразилась в произведениях С. Гебус-Баранецкой, Ю. Киянского, Ю. Кучина, В. Лопаты, М. Неймеша, Я. Емельяна, В. Стеценко, М. Стратилата, М. Шолохина, М. Яцива [7].

Таким образом, для того, что бы как можно полнее передать содержание звуковых образов в книжных знаках встречаются музыкальные инструменты. В основном используются образы струнных – лиры, кифары, кобзы, бандуры, скрипки, цимбал. Среди духовых инструментов можно увидеть сопилку, трембиту. Использование этих художественных образов способствуют визуализации, и дает возможность воплотиться музыке на бумаге.

Наряду со многими другими образами в экслибрисе также свое место нашла, например, спортивная тематика. В ней представлены различные виды спорта, на примере легкой атлетики, шахмат, борьбы, альпинизма, волейбола, стрелкового спорта и тому подобного. Однако значительное место занял футбол. Данный вид спорта был изображен в произведениях А. Алексеева, Б. Куновского, А. Микловда, А. Пугачевского, Г. Сергеева, В. Хвороста и других [2].

В конце концов, в современном экслибрисе представлено большое количество тем, которые отражены в различных образах. Кроме вышеуказанных, также художники обращаются к другим темам, например, космоса, мифологических и религиозных мотивов, отражающих исторические события, свое место нашли сказочные герои и многие другие. Тематическое разнообразие книжного знака ограничивается только фантазией автора. Тем самым автор сохраняет и передает свои идеи, чувства, мысли, что проходят сквозь призму его личности, демонстрируя при этом огромное многообразие книжного знака.

Заключение и выводы.

Подводя итог выше изложенного материала следует, что современный украинский экслибрис имеет множество тематических направлений, что формируют благодаря большому количеству художественных образцов отдельные группы. Так же приводятся авторы, которые сделали свой творческий вклад и работали в области малой графической формы. Их работы представлены большим количеством разнообразных художественных идей. Среди них отдельное значение для художников имеют натуралистические,

архитектурные образы, изображения различных сюжетов, в которых переплетаются разнообразные предметы. Так же не малое значение имеют персоны писателей и поэтов, которые имеют большую связь с книгой. Данные произведения искусства имеют большое значение для коллекционеров и являются художественным и культурным наследием современной Украины.

Литература:

1. Купчинська Л. Український книжковий знак ХІХ-ХХ століть: каталог колекції Степана Давимуки: у 3т. НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаніка. Львів: Априорі, 2017. – Т. 1, С. 672.
2. Нестеренко П. Історія українського екслібриса: Наукове видання. Київ: Темпора, 2016. С. 360.
3. Нестеренко П. Київ в екслібрисі. Каталог. Емма: Київ, 2010. С. 96.
4. Нестеренко П. Шевченкіана в українському екслібрисі. Науковий пошук. Українська академія мистецтва. №21, 2013. С.104-117.
5. Нестеренко П. Екслібрис – улюблений жанр Георгія Сергєєва. URL:<https://familytimes.com.ua/mystectvo/ekslibris-ulyublenyy-zhanr-georgiya-sergyeyeva> (дата звернення: 15.05.2020).
6. Романенкова Ю. Графика Аркадия и Геннадия Пугачевских в современном художественном поле. Проблемы и перспективы современной науки: материалы II Международной научно-практической конференции. Ставрополь: Логос, 2014. С. 34-40.
7. Сафонова Т. Музичні інструменти в мистецтві екслібриса. Пам'ятки України. Історія та культура. № 9, 2012. С. 18-20.
8. Тупік В. Сюжетний екслібрис як провідна форма сучасного українського книжкового знаку. Реформування та розвиток гуманітарних та природничих наук. Матеріали науково-практичної конференції. (м. Харків, 24-25 травня 2019 року). Херсон: Видавництво «молодий вчений», 2019. С. 43-45.

References:

1. Kupchinska L. Ukrayinskij knizhkovij znak XIX-XX stolit: katalog kolekciji Stepana Davimuki: u 3t. NAN Ukraine, V. Stefanika LNNB of Ukraine. Lviv: Apriori, 2017. – V. 1, P. 672 [in Ukrainian].
2. Nesterenko P. (2016) Istoriya ukrayinskogo ekslibrisa. [The history of Ukrainian exlibris.] Scientific publication. Kyiv: Tempora, 360 [in Ukrainian].
3. Nesterenko P. Kiyiv v ekslibrisi. [Kyiv in ex-libris] Catalog. Emma: Kiyiv, 2010. P. 96 [in Ukrainian].
4. Nesterenko P. Shevchenkiana v ukrayinskomu ekslibrisi. [Shevchenkiana in Ukrainian exlibris] Naukovij poshuk. Ukraine Academy of Arts. №21, 2013. P.104-117 [in Ukrainian].
5. Nesterenko P. Ekslibris – ulyublenij zhanr Georgiya Sergyeyeva. [Ex-libris is a famous genre Georgiya Sergyeyeva] URL:<https://familytimes.com.ua/mystectvo/ekslibris-ulyublenyy-zhanr-georgiya-sergyeyeva> [in Ukrainian].
6. Romanenkova Yu. Grafika Arkadiya i Gennadiya Pugachevskih v sovremennom hudozhestvennom pole. [Graphic arts of Arcadia and Gennady Pugachev in the modern artistic field] Problemy i perspektivy sovremennoj nauki: materialy II Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Stavropol: Logos, 2014. P. 34-40 [in Russian].
7. Safonova T. Muzichni instrumenti v mistectvi ekslibrisa. [The music instruments in art of ex-libris] Pam'yatki Ukrayini. Istoriya ta kultura. № 9, 2012. P. 18-20 [in Ukrainian].

8. Tupik V. Syuzhetnij ekslibris yak providna forma suchasnogo ukrayinskogo knizhkovogo znaku. [The modern ex-libris is a main form of Ukrainian bookplate] Reformuvannya ta rozvitok gumanitarnih ta prirodnichih nauk. Materiali naukovo-praktichnoyi konferenciyi. (Harkiv, 24-25 2019). Herson: Vidavnictvo «molodij vchenij», 2019. P. 43-45 [in Ukrainian].

Abstract. *The experience of the modern Ukrainian artists of graphic art testifies to the presence of an enormous thematic variety of book-plate. The authors of book signs use in the works the enormous amount of various images, among that the images of the natural and animal world, portraits of famous historical and cultural figures, buildings of architecture and other various plots, became very popular. The every choice has a for a creator the symbolic value and elected by an author not by chance, being base on the inner world that who he is sanctified to in same time. The determined amount of works of different artists forms a certain group that is bound by general ideas.*

The modern Ukrainian book sign is filled with plenty of various images. For that to understand all the many-sided nature of this type of small graphic form it is needed to consider basic thematic directions that are in works of modern artists of Ukraine. Representing the world and comprehending it through the prism of own perception, an author shows the attitude toward reality, passes aesthetic experience. Accenting of own attention on the semantic filling of book sign gives an opportunity to represent any spheres of life of humanity. A book-plate became a not simply proprietary sign, and due to the artistic language by the object of art.

The actuality of this research is determined first of all by an interest in the art of modern book sign. Nevertheless, the way of development book-plate of beginning with book edition. However, in course of time distinguished as a separate type of graphic art began to acquire the features. No less interesting is his gap-fillingness. Every author enriched the thematic variety of proprietary sign, that affected his wide many-sided nature of characters. This article focuses the attention on the variety of the Ukrainian modern book sign. Basic thematic directions that form his further artistic way are examined.

The aim of this article is opening and addition of a vivid and artistic variety of the modern Ukrainian book-plate, determination of basic thematic directions of artists of the graphic.

The modern Ukrainian book-plate has a great number of thematic directions, that form separate groups due to plenty of artistic standards. Authors over, that did the creative deposit and worked in the area of small graphic form, are similarly brought. Their works are presented by plenty of various artistic ideas. Among them naturalistic, architecture, characters, images of different plots various objects interlace in that, have a separate value for artists. These works of art matter very much for collectors and are the artistic and cultural heritage of modern Ukraine.

Key words: *ex-libris, bookplate, graphic art, owner mark, Ukraine.*

Статья отправлена: 20.05.2020 г.

© Турик В. А.