

Иллюстрация — рисунок, фотография, гравюра или другое изображение, поясняющее текст.

Иллюстрации используются для передачи эмоциональной атмосферы художественного произведения, визуализации героев повествования, демонстрации объектов, описываемых в книге (ботаническая иллюстрация), отображения пошаговых инструкций в технической документации (техническая иллюстрация).

Иллюстрация как вид книжной графики

Искусство иллюстрации — отрасль графики, а его история теснейшим образом связана с историей самой книги. Однако графика существует и развивается также вне книги, как вполне самостоятельное искусство рисунка и гравюры. Но это ее независимое развитие в виде особой области изобразительного искусства наряду с живописью и скульптурой начинается сравнительно поздно — лишь в эпоху Возрождения. К этому времени книга, тогда еще только рукописная, существовала много столетий, прошла путь сложного развития, технического и художественного, и накопила многообразные и высокие образцы книжного искусства.

Книжной иллюстрации приходится считаться со специфическими особенностями книги, с двухмерностью книжной полосы, ее форматом, с характером шрифта, способом верстки, с качеством печатной бумаги, с цветом печатной краски и т.п.

Первоначально рукописи иллюстрировались миниатюрами, выполненными и раскрашенными от руки. После изобретения книгопечатания иллюстрации получили возможность тиражироваться и заняли свое достойное место в книжной графике. Такие книги были очень дорогими и достаточно редкими, недоступными большинству простых людей.

Слово «графика» применялось первоначально более к письму, чем к рисунку, обозначать особый вид изобразительного искусства оно стало совсем недавно, в сущности, лишь с начала нашего века. Определить этот вид искусства словами столь же однозначно и просто, как живопись или скульптуру, не удастся. Отличия ее от живописи, аналогичным образом пользующейся изобразительной поверхностью, не очевидны. Сам объем этого понятия весьма изменчив. Его то очень сужают, когда пытаются найти для графики определение однозначное и четкое (но тогда многое, что мы привыкли называть этим словом, оказывается вдруг не «графикой», а неизвестно чем), то, наоборот, расширяют, пытаясь объять все, что принято теперь относить к искусствам графическим в быту, в выставочной и музейной практике, в издательском деле. Но тогда оказывается весьма трудно объяснить, что именно позволяет объединять этим термином столь разные явления, как карандашный набросок с натуры и полиграфический фотоплакат, связывающий изображение с текстом; фирменный или

геральдический знак и гравюру резцом, воспроизводящую живописный оригинал; рисунок шрифта, предназначенного для набора, и книжную иллюстрацию...

По-видимому, подходить к этой задаче можно двумя существенно разными способами. Во-первых, попытаться определить, что такое «графичность» как принципиальное качество какого-либо изображения в противоположность, например, «живописности». Далеко не всякая графика может оказаться при этом именно графичной, зато графичность в иных случаях обнаружится в живописи или в орнаменте. Но таким образом можно надеяться утвердить некоторый полюс, крайнюю точку, к которой тяготеет все «графическое» и вокруг которой группируются так или иначе разные виды графики. Во-вторых, попытаться понять мотивы отнесения именно к графике тех или иных форм изобразительного или знакового творчества, проследить, как эти формы складывались и обособлялись, какими факторами — смысловыми, технологическими, историческими — связываются они друг с другом.

Понятно, что мы в этих двух случаях по-разному понимаем и саму задачу определения, получаем в результате ответы не на один, а на два разных вопроса: что есть графическое начало как общий художественный принцип и что такое графическое искусство в его историческом становлении и развитии.

Узкое и широкое понимание термина иллюстрация

Иллюстрация как всякое изображение, поясняющее текст

В узком смысле иллюстрации — это произведения, предназначенные для восприятия в единстве с каким-либо текстом. Книжные иллюстрации, изъятые из текста, могут порой сделаться малопонятными и невыразительными. От художника требуется, чтобы он стал соавтором книги, сделал зримыми идеи и образы писателя, помогая тем самым лучше понять содержание, конкретнее представить эпоху, быт, окружение героев книги. Но это вовсе не означает, что иллюстрация должна быть простым изобразительно-графическим пересказом текста.

Иллюстрация как произведение, предназначенное для восприятия в определенном единстве с текстом

В широком значении это всякое изображение, поясняющее текст. Известно много рисунков, произведений живописи и скульптуры, которые выполнялись на литературные темы, но при этом имели самостоятельное художественное значение. Например, живописные полотна О. Домье, выполненные по мотивам романа М. Сервантеса «Дон Кихот», или рисунки В. Серова к басням И. А. Крылова.

1. Герчук, Ю. Я. История графики и искусства книги: Учебное пособ. — М.: Аспект-Пресс, 2000. — 317 с.
2. Фаворский В.А. О графике как основе книжного искусства//В кн.: Искусство книги.- М., 1961.