

Интервью • Interview

А. И. Маркова

Книга в технике линогравюры художника-графика Светланы Сорокиной-Клод¹

Маркова Анна Игоревна

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Научная библиотека,
ул. Волхонка, 12, Москва, 119019, Россия,
заведующая сектором каталогизации
ORCID: 0009-0000-7468-2401
e-mail: anna.markova@arts-museum.ru

A. I. Markova

Book Linocut and Techniques by a Graphic Artist, Svetlana Sorokina-Claude

Markova Anna I.

Pushkin State Museum of Fine Arts, Research Library,
Volkhonka str., 12, Moscow, 119019, Russia,
Head of Cataloguing Division
ORCID: 0009-0000-7468-2401
e-mail: anna.markova@arts-museum.ru

Введение

Художник-график Светлана Сорокина-Клод работает в техниках высокой и глубокой печати (в основном линогравюра и сухая игла), а также акварели. Светлана училась в Санкт-Петербурге в Средней художественной школе им. Б. В. Иогансона на отделении графики и в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской академии художеств на искусствоведческом факультете. Живет и работает во Франции в городе Бадевель.

В августе 2022 г. Светлана Сорокина-Клод завершила работу над созданием книги «Послание к Колоссянам апостола Павла»² в технике линогравюры. Изображения и текст созданы на бумаге ручного литья песочного цвета («Энгр Фабриано Джалетто», 160 г) в технике линогравюры.

Печать выполнена одним цветом (умбра жженная) с растяжкой от темного к светлому. Тираж составил 10 нумерованных экземпляров и 2 авторские копии. При создании книги использовалось сусальное золото (золотая пыль).

Каждый экземпляр облачен в переплет из льна ручной работы. На верхних крышках переплетов нанесен декор в виде оригинальных гравировальных досок с позолотой в углублениях (изображения на досках парные, зеркальные).

Зарождение замысла книги и этапы работы

Светлана, как и когда у Вас зародилась идея создать эту книгу?

— Еще живя в Петербурге, я создавала иллюстрации в стиле иллюминированных рукописей. После переезда во Францию я сделала серию акварелей, вдохновленных различными средневековыми манускриптами VI–XV вв. Прошло несколько удачных выставок этих акварелей, и я приступила к созданию первой книги в стиле французских часословов XIV–XV столетий. Но проект остался незавершенным, потому что с рождением детей у меня не было возможности продолжать писать акварелью:

¹ Интервью впервые опубликовано в авторском Телеграм-канале Анны Марковой «История переплета» 14 августа 2022 г.: @dozen_books. Для журнала «Книга. Чтение. Медиа-среда» расширено и дополнено.

² *Épître aux Colossiens d'apôtre Paul* = Послание к Колоссянам апостола Павла, на французском языке / Svetlana Sorokina-Claude. Badevel, 2021–2022. 56 p. 33 × 22 × 2 cm.

Первые страницы книги. В правом нижнем углу гравюры Рождества Христова размещена подпись С. Сорокиной-Клод (монограмма «CS»)
First pages of the book. There is the signature of S. Sorokina-Claude (monogram “CS”) in the lower right corner of engraved illustration image of the Nativity of Christ

Готовый оттиск страницы и гравированные доски
Prepared page imprint and engraved boards

свободное время оставалось только поздно вечером. Я увлеклась печатными техниками и несколько лет плотно занималась линогравюрой и сухой иглой.

В своих гравюрах я часто использовала сюжеты из моих имитаций средневековых рукописей, и в какой-то момент достала недоделанную акварельную книжку и решила перевести ее в гравюру. Пришлось адаптировать стиль иллюстраций под более поздний, я ориентировалась уже на первопечатные книги, инкунабулы. И таким образом в апреле 2020 г. начала отрисовывать первые доски.

Почему Вы выбрали именно этот текст для создания книги?

— «Послание к Колоссянам» очень подошло под мою идею: там всего четыре главы и оно достаточно короткое, а это важный аргумент для создания рукописного или вручную вырезанного текста. Я выбрала классический перевод на французский язык (издание Женевского библейского общества – Bible Segond 21), который традиционно используется всеми протестантскими деноминациями, а также католиками, наряду с другими переводами.

Как был разработан рисунок букв, как его правильно охарактеризовать?

— С буквами случилась сложная история. Мне было нелегко вырезать на линолеуме ту графику

букв, которую я использовала в акварельной версии. Линолеум – не очень прочный материал, тонкие детали крошатся и обламываются. Поэтому я вырезала несколько досок с буквами в разной графике, пока не нашла оптимальный вариант. Это заняло несколько месяцев. Фрагменты этих досок я потом вставила в композицию с инициалами для оформления форзацев.

Текст помещен в рамы, каждая из которых похожа на иллюстрацию, есть также и отдельные листы изображений, то есть страницы без текста. Расскажите о художественном решении, как оно построено?

— Основная идея декора рам – смена времен года, четыре главы послания удачно вписываются в этот замысел. Весной мы видим первоцветы: подснежники, примулы, нарциссы и одуванчики или ветки с цветущей вишней. Рамы для второй главы украшены розами, ирисами, кустиками земляники, ягодами черешни, а также колосьями пшеницы, бабочками и стрекозами. В осеннем декоре для третьей главы я использовала опавшие листья и початок кукурузы.

Я вдохновлялась фламандскими молитвенниками XV–XVI вв. (школа Гент-Брюгге), но для рам сама составляла композиции, собирая цветы,

Форзац (вариант на голубой бумаге)
Book Flyleaf (an example on blue paper)

ягоды и листья в своем саду. Переплетенные голые ветви деревьев образуют рамы для четвертой главы. Доски отрисовывались достаточно долго, поэтому работа над каждой из них удачно совпадала со сменой сезонов. Постраничные иллюстрации – это традиционные новозаветные сюжеты, которые сочетаются с текстом послания, но не напрямую, а опосредованно.

Трудности и неожиданные решения

Что было самым трудным в работе?

— Самым сложным для меня оказалось придумать переплет. Я сделала несколько вариантов: печатала обложку на бумаге, затем на специальной тонкой ткани для переплетов, потом заказала ручную сотканную ткань и пыталась напечатать рисунок на ней с помощью трафаретов, но результат меня не удовлетворял. Однажды я случайно приложила доску с агнцем (отгравированную матрицу) на ткань, и меня осенило, что можно позолотить доску, покрыть рельеф тонким слоем краски и просто приклеить ее на ткань.

Но на этом сложности не закончились, потому что, когда все 12 досок были вырезаны, позолочены, покрашены и покрыты лаком, я увидела, что они выглядят как дешевые пластмассовые детали

Доска с изображением ангела, держащего книгу, на верхней крышке переплета
Board depicting an angel holding a book on the top cover of the binding

Рамка с осенним декором
Fall Decor Frame

детских игрушек. Пришлось снимать лак и позолоту и все переделывать. Это добавило еще два месяца работы.

А что стало самым интересным и приятным в создании книги?

— В гравюре мой самый любимый момент – это печать самого первого оттиска, когда открывается изображение. Ведь гравюра режется в зеркальном отображении, и до конца не известно, как именно все получится.

Заключение

«Книга художника» как уникальный жанр и самостоятельное направление в искусстве, появившись в Европе в конце XIX в. и в России в самом начале XX в., никогда не переставала обладать самостоятельной ценностью (Анюхина, 2020). Развитие издательских технологий в XXI в. и доступность цифрового книгоиздания делают особенно ценным обращение к ручным техникам создания книги, когда она не только получает от художника графическое оформление, но и целиком создается им.

Для цитирования: Маркова А. И. Книга в технике линогравюры художника-графика Светланы Сорокиной-Клод // Книга. Чтение. Медиасреда. 2024. Т. 2, № 2. С. 150–154. <https://doi.org/10.20913/BRM-2-2-10>.

Отпечатанная с гравюры на линолеуме книга С. Сорокиной-Клод концептуально близка к ксилографическим книгам догутенберговской эпохи, когда изображение и тексты вырезались вместе на досках из дерева, составляя единство в смысловом и эстетическом аспектах. Стилистически это издание также отсылает к молитвословам XIV–XV вв. с широкими рамами, заполненными изображениями растений, крупными иллюстрациями, печатными инициалами и характерным, несколько угловатым начертанием букв. Однако сопоставление элементов показывает не буквальное переложение, а свободную интерпретацию типичной для Европы позднего Средневековья и раннего Нового времени идеи единства текста и его оформления. Такой подход художника выявляет близость принципам печатных изданий У. Морриса и издательства «Келмскотт-пресс» конца XIX в. (Васягина, 2021). При этом оригинальное художественное высказывание, нестандартное сочетание материалов делает экземпляры «Послания к Колоссянам апостола Павла» С. Сорокиной-Клод исключительно самобытным и ярким явлением современной «книги художника».

Citation: Markova A. I. Book Linocut and Techniques by a Graphic Artist, Svetlana Sorokina-Claude // Book. Reading. Media. 2024. Vol. 2, No. 2. P. 150–154. <https://doi.org/10.20913/BRM-2-2-10>.