

<https://doi.org/10.30853/manuscript.2018-12-1.31>

Алексеева Ольга Александровна

ИЛЛЮСТРАЦИИ АНГЛИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ ПЕРИОДА МОДЕРНА К "АЛИСЕ В СТРАНЕ ЧУДЕС" Л. КЭРОЛЛА КАК ВОПЛОЩЕНИЕ НОВЫХ ПРИНЦИПОВ ДЕТСКОЙ КНИЖНОЙ ГРАФИКИ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА

В данном исследовании рассматриваются тенденции развития английской детской книжной графики в конце XIX - начале XX века в контексте создания сказки Л. Кэролла "Алиса в Стране Чудес и Зазеркалье". В статье изучены наиболее известные работы английских мастеров, включая иллюстрации самого автора, Л. Кэролла. На основании анализа были сделаны выводы о формировании в указанный период характерных особенностей развития детской книжной графики, ставших основой для дальнейшего технического и стилистического становления этого жанра. Актуальность работы в том, что последующие поколения художников (в том числе и современные иллюстраторы), оформляя "Алису...", так или иначе испытывали влияние мастеров английского модерна, заимствуя и стилизуя сформированные ими приемы, ставшие классикой иллюстративного жанра.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/9/2018/12-1/31.html

Источник

Манускрипт

Тамбов: Грамота, 2018. № 12(98). Ч. 1. С. 142-146. ISSN 2618-9690.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/9.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/9/2018/12-1/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

УДК 7.036

Дата поступления рукописи: 03.09.2018

<https://doi.org/10.30853/manuscript.2018-12-1.31>

В данном исследовании рассматриваются тенденции развития английской детской книжной графики в конце XIX – начале XX века в контексте создания сказки Л. Кэрролла «Алиса в Стране Чудес и Зазеркалье». В статье изучены наиболее известные работы английских мастеров, включая иллюстрации самого автора, Л. Кэрролла. На основании анализа были сделаны выводы о формировании в указанный период характерных особенностей развития детской книжной графики, ставших основой для дальнейшего технического и стилистического становления этого жанра. Актуальность работы в том, что последующие поколения художников (в том числе и современные иллюстраторы), оформляя «Алису...», так или иначе испытывали влияние мастеров английского модерна, заимствуя и стилизуя сформированные ими приемы, ставшие классикой иллюстративного жанра.

Ключевые слова и фразы: модерн; символизм; книжная графика; иллюстрация; Л. Кэрролл; Англия; «Алиса в Стране Чудес».

Алексеева Ольга Александровна

Государственный Русский музей, г. Санкт-Петербург

olkaalexeeva@mail.ru

ИЛЛУСТРАЦИИ АНГЛИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ ПЕРИОДА МОДЕРНА К «АЛИСЕ В СТРАНЕ ЧУДЕС» Л. КЭРОЛЛА КАК ВОПЛОЩЕНИЕ НОВЫХ ПРИНЦИПОВ ДЕТСКОЙ КНИЖНОЙ ГРАФИКИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

Целью данной статьи является исследование проблематики искусства детской иллюстрации английского модерна в контексте первых публикаций сказки Л. Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». Задача работы – изучение творчества нескольких мастеров графики периода модерна, иллюстрировавших сказку «Алиса в Стране Чудес», для последующего анализа и выявления основных тенденций изменения эстетических и технических канонов искусства книги в указанный период. В это время были заложены основные стилистические и художественные традиции иллюстративного жанра, используемые в том числе и сегодня.

Методология исследования базируется на анализе работ иллюстраторов, участвовавших в оформлении первых изданий этой сказки.

Актуальность работы состоит в том, что в данном контексте проблема ранее не рассматривалась и будет исследована впервые. Новизна исследования – в подробном, ранее никем не проводившемся анализе иллюстрирования знакового произведения Л. Кэрролла с 1865 г. по 1922 г., так как именно этот культурно-исторический период позволил сформировать в английском искусстве наиболее яркие художественные тенденции, повлекшие за собой инновационные изменения традиционного оформления детской книги: технические, социально-педагогические и стилистические. Эти новаторские идеи используются и в современных детских изданиях, претерпев незначительные изменения. Данная работа является одним из этапов подробного исследования влияния английского модерна на современные художественные субкультуры, стилистические элементы которых нашли отражение в новейшей детской иллюстрации и анимации.

Английский поэт и художник эпохи модерна Уильям Блэйк рассматривал детство как время эмоциональной и духовной свободы, неизменно завершающейся предательством равнодушного социума. А единственной защитой детей от негативного влияния взрослого мира могут стать фантазия, пародия и насмешка [12].

Льюис Кэрролл, в свою очередь, создал причудливый мир Алисы, не касаясь остросоциальной тематики. Он воплотил идею о слиянии фантазийного и реального миров, подготовив, таким образом, почву для формирующейся системы образов детской художественной литературы следующего поколения, представителями которого стали Оскар Уайльд и Эдит Несбит [15].

Детская книжная иллюстрация – нечто большее, нежели узкая художественная специализация. На протяжении нескольких веков она подвергалась изменениям под воздействием политических и культурологических течений [1]. Образы из баллад и легенд, существовавших ранее лишь в устной форме; персонажи цирка и пантомимы площадных театров; фольклорные элементы перевоплотились на страницах детских книг в особый художественный язык – понятный, яркий и завораживающий. Как самостоятельный жанр детская иллюстрация формировалась, дрейфуя между искусством, ремеслом, теоретическими размышлениями и коммерцией [7].

В рассматриваемый период английская детская книжная графика создается в соответствии с принципами, сформулированными художником и теоретиком Уолтером Крейном [17].

Во-первых, книжный текст должен восприниматься ребенком как творческая игра. А для этого необходимо и обложку, и текст, и иллюстрации, а также тип и макет страницы использовать для поощрения у детей удовольствия от чтения [14]. Во-вторых, конечно, это яркие, лаконичные цвета и плоскостность композиции. Подобные приемы, как считал художник, помогают детям более четко воспринимать оформление книги, поскольку дети не зависят так, как взрослые, от трех измерений. И в-третьих, комические штрихи в образах персонажей и визуальные шутки должны сопровождать детское внимание почти на каждой странице книги [2].

В той или иной степени все нижеперечисленные иллюстраторы следовали этим принципам, индивидуально интерпретируя их в соответствии с идеей автора и своим собственным видением литературного произведения.

Довольно часто детские писатели сами иллюстрировали свои произведения, не доверяли профессиональным художникам [11]. Это было связано с тем, что авторы пытались не только с помощью текста, но и с помощью изобразительных средств создать нечто принципиально новое для восприятия ребенка. Эдвард Лир [19], художник и основоположник литературного направления лимериков (коротких стишков), проиллюстрировал свою «Книгу небылиц» (1846 г.), придав образам некую примитивность, свойственную детским рисункам [3]. Уильям Мейкпис Теккерей, наоборот, вначале сделал рождественских кукол для детей, а затем, в игре, придумал сказку «Кольцо и роза» (1854 г.) [16].

История иллюстрирования «Алисы в Стране Чудес» тоже началась с зарисовок самого автора, Чарльза Лютвиджа Доджсона, Льюиса Кэрролла, удивительного писателя, известного еще и как защитника социальных прав детей. Он видит в улыбке ребенка ту чистую, всеобъемлющую и бескорыстную любовь, которая присуща только детям [20]. Впрочем, пишет Кэрролл, тот, кто «сумеет вложить все свои силы в некий замысел, не думая об ином вознаграждении, кроме тихих слов благодарности и воздушного поцелуя, посланного ему чистыми устами детей, возможно, слегка приблизится к ним» [10, с. 25].

Обладая непростым характером, Кэрролл трудно сходилась с людьми. Единственными, с кем он легко находил общий язык, были дети: с ними писатель мог подолгу гулять и рассказывать им многочисленные выдуманные истории.

4 июля, день создания «Алисы...», известный английский поэт и критик Уистен Хью Оден назвал днем не менее памятным в истории мировой литературы, чем в истории Американского государства [21]. В этот день Чарльз Доджсон совершал лодочную прогулку по речушке Айсис, притоку Темзы, вместе со своим другом и коллегой по Оксфорду Робинсоном Даквортом и тремя девочками из семьи ректора Лидделла. Во время прогулки любимица Доджсона, десятилетняя Алиса, попросила его рассказать сказку, в которой было бы «побольше чепухи» [10, с. 65]. Дальше Чарльз, управляя лодкой, на ходу придумывал невероятную историю Алисы, рассказывая ее «через плечо» юным слушательницам. Пообещав записать для девочек придуманную историю, будущий Льюис Кэрролл принялся иллюстрировать свои истории с помощью чернил и карандаша. Так рождались чудесные персонажи: Алиса, Шляпник, Гусеница, Королева...

Кэрролл несколько раз переписывал «Алису в Стране Чудес». Окончательный вариант сильно отличался от первого, рукописного, подаренного Алисе Лидделл [6].

В 1865 году переработанный в последний раз вариант «Алисы...» с новым названием «Приключения Алисы в Стране Чудес» вышел в свет в издательстве «Макмиллан» с иллюстрациями Джона Тенниела (рисовальщика сатирического журнала «Панч»). Успех своей книги Доджсон объяснял исключительно «прекрасными иллюстрациями». И он был прав – с художниками Кэрроллу повезло, как при жизни, так и после смерти. «Что толку в книжке, если в ней нет ни картинок, ни разговоров», – Доджсон считал, что иллюстрации важны не менее чем текст. Именно поэтому на страницах первого издания встречаются ремарки, обращенные к юному читателю, вроде такой: «Если ты не знаешь, как выглядит грифон, посмотри на картинку» [10, с. 105].

Тенниел создавал иллюстрации, переосмысливая эскизы Доджсона, улучшая и переделывая их многократно [25]. Из первоначального тиража были изъяты и уничтожены две тысячи экземпляров из-за претензий художника к качеству печати. В результате длительных споров с писателем Тенниел выполнил 42 рисунка к сказке, на этом количестве настаивал сам Кэрролл. Но главным его условием было полное соответствие иллюстраций его авторскому видению. Тенниел, поначалу согласившийся с этим требованием, вскоре изменил свое мнение и выступил в качестве полноправного автора концепции оформления книги. Подобная позиция художника явилась характерной чертой для большинства иллюстраторов английского модерна. Ломая сложившиеся стереотипы в оформлении книг (а тем более детских), они создавали абсолютно авторское издание, игнорируя особенности сюжета, эпоху, а порой и жанровое направление литературного произведения [4].

Первым делом Тенниел превратил темноволосую Алису с рисунков Доджсона в блондинку. Видимо, он считал, что так Алиса будет выглядеть героически: на карикатуре Тенниела для журнала «Панч» 1857 года аллегорическая фигура Справедливости с мечом, подавляющая очередное восстание в бывшей на тот момент английской колонией Индии, напоминает «повзрослевшую» Алису [5].

Очевидно, что образ Герцогини иллюстратор заимствовал у голландца Квентина Массейса (карикатура «Уродливая герцогиня», 1525 г., Лондонская Национальная Галерея), изобразившего Маргариту Тирольскую (Маульташ), считавшуюся довольно безобразной женщиной.

Тенниел-карикатурист также проявил себя, придав Единорогу, Льву и Человеку в бумажном костюме черты двух британских политиков-антиподов: лидера консерваторов – Бенджамина Дизраэли и главы либералов – Уильяма Гладстона [26].

Закончив работу над книгой Л. Кэрролла, Тенниел перестал заниматься иллюстративным жанром. Его дальнейший творческий путь был снова связан с журналом «Панч», где художник, как и прежде, выполнял карикатуры в сухой, педантичной манере.

В 1907 году, по английскому законодательству, Льюис Кэрролл лишился эксклюзивных прав на публикацию своего произведения, чем не преминули воспользоваться многие издатели. В этом же году 12 различных художников создали иллюстрации к сказке [27].

Наиболее ярким среди них является Артур Рэхем [18]. В 1907 году издатель Уильям Хейнеманн заказал художнику иллюстрации к «Алисе...». Рэхем создал цикл из 13 цветных и 16 черно-белых рисунков. В своей трактовке образов художник отказался от предложенного Кэрроллом и Тенниелом «викторианского» образа Алисы, создав новую, современную художественную трактовку, соответствующую эпохе модерна. Об этом говорит обилие волнистых линий, доминирование символистской колористической гаммы, внимание к второстепенным деталям и, конечно, стилизация японской и готической тематики.

Его работы отличают ярко выраженные черты, присущие графикам конца XIX – начала XX в., исповедовавшим стиль модерн: плавность Ренессанса, линейность японской гравюры, пышность барокко, мистические образы гобеленов и книжной миниатюры Средневековья и лаконичная гамма [13]. Эти же стилистические особенности угадываются и в «Алисе...».

В числе 12 художников, иллюстрировавших «Алису...» после смерти Кэрролла, был и Гарри Раунтри, легкие красочные акварели которого являются разительным контрастом с иллюстрациями предшественников.

Эмигрант из Новой Зеландии, Раунтри был полон амбиций и желал занять достойное место среди английских иллюстраторов. Он сотрудничал с множеством журналов и издательств, а также оформлял собственные книги. Раунтри в полной мере можно назвать иллюстратором-анималистом. Именно антропоморфных животных он изображал чаще других персонажей, наделяя их человеческими характеристиками: мимикой, костюмами и позами. Смеющийся Чеширский Кот в исполнении Раунтри придает сложному сюрреалистичному сюжету сказки комедийные, мажорные интонации.

Для «Алисы...» Раунтри сделал 90 черно-белых и цветных иллюстраций. Его художественный стиль отличаются яркие динамичные цветовые блоки из акварели с неровными размытыми краями. Алиса словно находится в сельском идиллическом пейзаже, окруженная характерными второстепенными анималистическими персонажами. В композиционном плане они играют отнюдь не последнюю роль. Дополнительные детали, которыми наделил животных Раунтри, меняют не только привычное восприятие образов, но и в целом впечатление от сказки.

Спустя двадцать лет художник создал еще ряд иллюстраций к Алисе, изменив внешний облик главной героини, соответствующий стилистике 1920-х гг.

Чарльз Робинсон, в отличие от Гарри Раунтри, выполнил иллюстрации преимущественно в технике тушь-перо. Особого внимания заслуживают несколько акварельных работ из этой серии, так как черно-белые рисунки не очень выразительны, к тому же в них много заимствования. Более смелые в композиционном и стилистическом плане цветные работы контрастируют с черно-белыми иллюстрациями, созданными под впечатлением от творчества Обри Бердсли и Уолтера Крейна. Как и Крейн, Робинсон был увлечен идеей «книжки-игрушки», в которой оформление (красочная обложка и декоративные ленты) превалирует над текстом. Цветные иллюстрации очень декоративны, красочны и контрастны, что является отличительной чертой иллюстративной графики периода модерна.

Мэйбл Люси Этвел. Английская художница, увлеченно рисующая милых малышей с розовыми щечками, не имела классического художественного образования [22]. Простой художественной школы ей хватило, чтобы сделать успешную карьеру в издательствах “W&R Chambers” и “Raphael House”, для которых она выполняла рекламные плакаты, календари и поздравительные открытки. Как правило, детским прототипом в ее работах была дочь художницы – Пэгги. Стилиевые особенности своих рисунков Этвел почерпнула в творчестве единомышленницы Хильды Кауэм и в поэтических, идеализированных образах американской художницы Джесси Вилкокс Смит, также иллюстрировавшей «Алису...» в 1911 г. [24].

Очевидно, что приторно-открыточные, «сентиментальные» персонажи Этвел не могли в полной мере раскрыть сложную философскую концепцию сказки Кэрролла. Художница, пытаясь найти новый композиционный язык, в котором не было необходимости при оформлении рекламы и открыток, обращается к опыту предшествующих мастеров – иллюстраторов, в частности, Уолтера Крейна, с его красочными «витражными» композициями, изобилующими деталями и четкими линиями. Пропорции тел и предметов не гипертрофированы, как у Тенниела и Рэхема, хотя и сохраняют свойственную им плоскостность графики модерна, а образ Алисы понятен, лаконичен и мил.

Маргарет Таррант, еще одна английская художница, известная своими «сентиментальными иллюстрациями» [23]. Ее плакаты, открытки, календари и книги в течение пятидесяти лет были чрезвычайно популярны в Англии. Таррант в основном работала чернилами, акварелью и графитным карандашом. Легкие, несмотря на перегруженность деталями, композиции открывают перед читателем совсем иной мир Кэрролла (1916 г.). Не мистически-настороженный, как у Рэхема и Тэнниела, а яркий и беззаботный, напоминающий «воздушные» рисунки Раунтри. Свои акварели Таррант подчеркнула четкими линиями и тщательной прорисовкой деталей. В ее иллюстрациях к Алисе сочетаются ярко выраженные элементы графики модерна и лиричность, характерная для женщин-художниц этого периода.

Завершая обзор наиболее ярких английских художников периода конца XIX – начала XX века, иллюстрировавших «Алису в Стране Чудес» Л. Кэрролла, следует отметить и Гуинедд Хадсон. Она создала серию рисунков к сказке Кэрролла в 1922 г., когда период модерна уже уступал место модернизму, в том числе и в книжной графике.

Книга с ее иллюстрациями была издана ограниченным тиражом в издательстве “Hodder”, тем не менее серия рисунков Хадсон считается одной из лучших. Являясь художницей плаката, она привнесла в свои рисунки красочность и выразительность. В ее изобразительной концепции много от иллюстраций Рэхема (темные тона, резкий контур, приглушенная колористическая гамма), но уже прослеживаются новые тенденции оформления детской книги – художница использует пространство печатного листа как вспомогательное пространство для выражения художественной идеи. Рисунок перестает быть самостоятельным, интегрируясь в пространство книги.

Дальнейшая эволюция печатного дела напрямую зависела от расширения технических возможностей и авторского видения концепции книги иллюстратором [8]. По мнению Л. В. Жебровской, «формирование эстетических особенностей искусства книги в Англии происходило в общеевропейском контексте развития книжного дизайна с отражением всех стилистических влияний и общехудожественных тенденций рассматриваемого периода» [9, с. 4]. Новые промышленные технологии и материалы, введение в практику дизайна и переосмысление художественного наследия предыдущих эпох на протяжении полувека меняли концепцию оформления английской детской книги. Примером чему служит история иллюстрирования книги Л. Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» на рубеже XIX–XX вв., в период расцвета английской книжной графики.

На основании приведенного исследования следует сделать вывод о том, что синтез литературного и графического жанров английского модерна способствовал формированию новых стилистических, технических и художественных принципов, повлиявших на создание книги как единого, гармоничного, законченного произведения, результата «соавторства» писателя и художника. Смена приоритетных значений при оформлении книги привела к доминированию эстетического и психо-эмоционального начала над информационной функцией.

Кроме того, именно в указанный период были выстроены основные инновационные методы в оформлении детской книги, где, прежде всего, имели значение: игровое начало, яркий лаконичный дизайн и легкость подачи литературного произведения. Это принципы, сформулированные новатором иллюстративного жанра периода модерна Уолтером Крейном и совершенствуемые в дальнейшем как его последователями, так и современными иллюстраторами, снова и снова обращающимися к теме «Алисы...» как к наиболее знаковому детскому литературному произведению.

Список источников

1. Адамов Е. Б. Иллюстрация в художественной литературе. М.: Искусство, 1959. 88 с.
2. Верижникова Т. Ф. Из истории искусства книги Англии конца XIX – начала XX в. // Исследования и материалы. М.: Терра, 1996. Сборник № 73. С. 66-79.
3. Габриэле Ф. Б. Искусство модерна. Кельн: Konemann, 2004. 425 с.
4. Гнедич П. П. Искусство модерна. М.: Эксмо, 2012. 240 с.
5. Демурова Н. М. История создания книги «Алиса в Стране Чудес». М.: Наука, 1991. 366 с.
6. Демурова Н. М. Льюис Кэрролл: очерк жизни и творчества / отв. ред. Б. И. Пуришев. М.: Наука, 1979. 200 с.
7. Домогацкая В. Ю. Английская книжная графика модерна. СПб.: Оркестр, 2002. 367 с.
8. Дьяченко А. П. Мир Елизаветы Бём // Петербургские искусствоведческие тетради: сборник. СПб.: АИС (Ассоциация искусствоведов), 2014. Вып. 31. С. 123-133.
9. Жебровская Л. В. Эстетические концепции британского книжного дизайна второй половины XIX – начала XX века в контексте издательской культуры: автореф. дисс. ... к искусствоведению. М., 2008. 21 с.
10. Кэрролл Л. Алиса в Стране Чудес и в Зазеркалье. Пища для ума. М.: Эксмо, 2007. 353 с.
11. Лобанов В. А. Льюис Кэрролл в России. Аннотированная библиография переводов. М.: МАКС Пресс, 2000. 402 с.
12. Мосин И. Прерафаэлизм: иллюстрированная энциклопедия. СПб.: Кристалл, 2006. 256 с.
13. Певзнер Н. Английское в английском искусстве. М.: Азбука, 2004. 318 с.
14. Сарабьянов Д. В. Модерн. История стиля. М.: Галарт, 2010. 304 с.
15. Стерноу С. А. Арт Нуво. Дух прекрасной эпохи. Мн.: Белфакс, 1997. 128 с.
16. Теккерей У. М. А. Титмарш / пер. Р. Померанцевой // Теккерей У. Сочинения: в 12-ти т. М.: Художественная литература, 1980. Т. 12. С. 72-194.
17. Фивер У. Когда мы были детьми: два века книжной иллюстрации для детей / пер. с англ. А. Ильф. М.: Советский художник, 1979. 96 с.
18. Barr J. Illustrated children's book. L.: The British Library, 1986. 80 p.
19. Fourth Book of Junior Authors & Illustrators / ed. by D. de Montreuil and E. D. Crawford. N. Y.: The H. W. Wilson Company, 1978. 370 p.
20. Gardner M. The Annotated Alice: the definitive edition. N. Y. – L.: W. W. Norton & Company, 2000. 432 p.
21. Illustrators of Children's Books, 1744-1945 / compiled by B. E. Mahony, L. Payson Latimer, B. Folmsbee. Boston: The Horn Book, Inc., 1961. 527 p.
22. Magic Pencil. Children's Book Illustration Today / selected by Q. Blake. L.: The British Library, 2003. 80 p.
23. Nodelman P. Words about Pictures. The Narrative Art of Children's Picture Books. Athens – L.: The University of Georgia Press, 1988. 318 p.
24. Pudney J. Lewis Carroll and His World. L.: Scribners, 1976. 127 p.
25. The Annotated “Alice”. Alice's Adventures in Wonderland and through the Looking-Glass by Lewis Carroll / illustrated by J. Tenniel; with an introduction and notes by M. Gardner. N. Y.: Mass Market Paperback, 1960. 239 p.
26. The Dictionary of British Book Illustrators and Caricaturists. 1800-1914. Suffolk: Antique Collectors Club, 1918. 517 p.
27. The Treasures of Childhood. Books, Toys and Games from the Opie Collection / ed. by I. Opie, R. Opie, B. Alderson. L.: Pavilion Michael Joseph, 1989. 192 p.

**ILLUSTRATIONS FOR L. CARROLL'S "ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND"
BY ART NOUVEAU ENGLISH ARTISTS AS EVOCATION OF CHILDREN'S BOOK GRAPHICS
NEW PRINCIPLES AT THE END OF THE XIX – THE BEGINNING OF THE XX CENTURY**

Alekseeva Ol'ga Aleksandrovna
The State Russian Museum, Saint Petersburg
olkaalexeeva@mail.ru

The article deals with the development trends of the English children's book graphics at the end of the XIX – the beginning of the XX century in the context of creating L. Carroll's tale "Alice's Adventures in Wonderland" and "Through the Looking-Glass". The researcher analyses the most famous works by the English masters, including illustrations by the author himself, L. Carroll. On the basis of the analysis, the conclusions about the formation of the characteristic features of children's book graphics development in the given period, which became a foundation for the further technical and stylistic development of this genre, are drawn. The relevance of the article is in the fact that the subsequent generations of artists (including modern illustrators), designing "Alice...", were somehow influenced by the masters of the English Art Nouveau, borrowing and stylizing the techniques they formed that became the classics of the illustrative genre.

Key words and phrases: Art Nouveau; symbolism; book graphics; illustration; L. Carroll; England; "Alice in Wonderland".

УДК 784.4:534.32

Дата поступления рукописи: 09.10.2018

<https://doi.org/10.30853/manuscript.2018-12-1.32>

В статье рассматриваются точные методы исследования физико-акустических параметров звуков, которые используются народными певцами. Методы, применение которых значительно расширилось в последние десятилетия в связи с дальнейшим развитием и усложнением компьютерной техники, позволяют детально проанализировать приемы, применяемые в народных традициях: обертоновое пение, особенности глиссандо и вибрато. Исследуется также спектральный состав звука, что позволяет делать выводы о специфике народной манеры звукоизвлечения и ее отличиях от академической.

Ключевые слова и фразы: физико-акустические параметры звука; тембр; обертоновое пение; народная манера звукоизвлечения; индивидуальный музыкальный звукоряд.

Гулая Татьяна Николаевна, к. культурологии, доцент

Кинякина Людмила Викторовна

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва, г. Саранск
tingulay@mail.ru; vesta.klv@yandex.ru

**КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗВУКОВЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК НАРОДНО-ПЕВЧЕСКИХ ГОЛОСОВ**

В последнее время вопрос о применении высокоточных методов исследования в тех сферах, где ранее использовался лишь качественный анализ, приобретает особую актуальность. Так, во второй половине XX столетия в музыковедческих и этномузыковедческих исследованиях начали активно применяться различные технические средства для изучения и сохранения фольклорных традиций, в частности, народного пения. В первом десятилетии XXI в. разработки в данном направлении углубились и усложнились в связи с широким применением компьютерной техники и компьютерных методов анализа звукового материала. В середине XIX в. Н. Х. Вессель и Е. К. Альбрехт писали о том, насколько сложно обозначить и изучить «все те вскрикивания, взвизгивания, фистулой взятые "верхи", которые составляют неизбежное украшение всякого рода припевок» [4, с. 165]. В настоящее время компьютерные методы исследования позволяют выявить механизмы звукообразования в народно-певческих традициях. Компьютерный анализ позволяет выявить и описать акустические и физиологические механизмы, с помощью которых формируются наиболее специфические признаки той или иной этнической традиции. В данной статье рассматриваются наиболее интересные авторские методики, позволяющие посредством специально разработанных компьютерных программ изучать важные аспекты народно-песенного исполнительства, а также объективно фиксировать и измерять некоторые параметры звучания народных певческих голосов. Помимо описания результатов применения данных методик, авторы статьи ставили своей задачей показать важность разносторонних подходов к искусствоведческим исследованиям.

В 2000 г. автором работ по музыкальной информатике А. В. Харуто была создана компьютерная программа SPAX-2000. Программа анализирует звуковые характеристики народных голосов, в результате чего этномузыковед получает графическое изображение «звуковысотного профиля исследуемой фонограммы в виде т.н. мелогаммы, а также объективное измерение разносторонних числовых параметров звучания» [14, с. 181]. Практическое применение программы в рамках этномузыковедческих исследований, осуществляемых кафедрой музыкально-информационных технологий Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, подтвердило значимость подобных методик для решения ряда вопросов по изучению и сохранению народно-