КНИГИ ПОП-АП, ИЛИ «КНИГИ-ЗАБАВЫ», ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Романова Елена Олеговна
Советник Отделения искусствознания
и художественной критики РАХ,
член-корреспондент РАХ.
Россия, г. Москва.
art-rah@mail.ru

Аннотация

Прошедшие в Москве в 2018 году выставки книг в технике поп ап (поп-ап) пробудили интерес к бумажной детской книге со сложной конструкцией и высокохудожественными иллюстрациями. Обратившись к истории развития этого жанра в искусстве книги, автор статьи рассматривает книги в технике поп ап в конце XIX – начале XX веков в Европе, а также в России в начале XXI столетия. Раскрывается технологический процесс создания книги поп-ап на примере работ современных российских художников-иллюстраторов.

Ключевые слова: детские книги, техника поп ап, книги со сложной конструкцией, коллекционер Ирина Стежка, технологический процесс.

Библиографическое описание для цитирования:

Романова Е.О. Книги поп-ап, или «книги-забавы», вчера и сегодня // Искусство Евразии. – 2018. – №4(11). – С. 56-67. DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2018.04.005. [Электронный ресурс] URL: <https://readymag.com/u50070366/1214115/12/>

Нынешний 2018-й год был отмечен особым всплеском интереса со стороны музейного сообщества и зрителей к бумажной детской книге. Но к книге не привычной, а сложной, инженерной и высокохудожественной. И этому не смогли помешать, вопреки распространенному мнению, ни безграничные возможности компьютерной графики, ни электронные книги. Впервые в Москве зрителю и читателю были представлены уникальные детские издания с иллюстрациями в формате 3D, которые появились в Европе более 150 лет назад, а затем получили свое дальнейшее развитие в XX веке, продолжив его в XXI-ом.

Обычно такие издания специалистами по праву считаются уникальными, обладанием ими гордятся крупнейшие библиотеки мира. В частности, в российской столице собрания подобных книг имеются в Российской государственной детской библиотеке и в Библиотеке иностранной литературы. В этот раз встреча с подобными экземплярами состоялась на выставочной площадке Дарвиновского музея и в детском

зале Библиотеки иностранной литературы³. Инициатором и куратором обеих выставок выступила коллекционер из Германии Ирина Стежка, представив книги из своего собрания.

Изначально книгами в технике *pop up* (в переводе с английского – «всплывать», «появляться») называли издания, созданные в результате синтеза искусства инженера и художника. В этом случае изображения создаются с механизмами, благодаря которым при открывании книги или ее страницы изображения мгновенно выдвигаются вперед, вверх, вбок и приобретают объем, то есть герои сказки оживают. Однако в XX веке книгами поп-ап стали называть все книги со сложными конструкциями.

Самые ранние книги со сложной конструкцией относятся к эпохе Средневековья, причем тогда эти книги предназначались для взрослых. Так, в XII веке увидела свет книга на латинском языке «Хроники», охватывающая время от Рождества Христова до 1120 года и содержащая сведения по истории Франкского государства и Сент-Омера. Написанная монахом Ламбертом из Сент-Омера, книга была изготовлена с раскрываемыми клапанами. В дальнейшем книги со сложной конструкцией были посвящены географии, астрономии, медицине – это были в основном атласы со все так же раскрываемыми клапанами. В то время все книги изготавливались вручную, поэтому не имелось существенной разницы между ее изготовлением как таковым и созданием иллюстраций и конструкций.

В конце XVIII века подобные книги стали изготавливать и для детей. Эпоха Просвещения принесла понимание того, что одним из основных источников влияния на детское сознание выступает литература. Тогда литература, создаваемая для детей, пребывала под воздействием математических, астрономических и географических открытий. Именно в этот период были написаны книги «на все времена» – «Робинзон Крузо», «Гулливер», «Дон Кихот», которые носили не только назидательный характер, но были и очень интересными. Однако издавались они, как правило, в той же стилистике, что и религиозная литература. Ситуация резко меняется в следующем, XIX столетии, с наступлением эпохи романтизма, когда возникает жанр авторской сказки, основоположниками которой стали Шарль Перро, Ганс Христиан Андерсен, братья Гримм...

Сегодня технологиями 3D трудно кого-либо удивить, но книгам, выполненным в технологии *pop up*, это по-прежнему удастся. Причем как старинным, так и современным, хотя сегодня их создавать, конечно, проще с лазерной техникой. При этом – признаем – лазер облегчил создание книг с «кружевной» резкой (книг-каруселей или туннелей), но без объемных элементов (например, книга современного художника Я. Пьенковски, посвященная Рождеству). Также лазерная вырубка используется в открытках. Для поп-ап книг лазер не используется, потому что с его помощью можно только резать, а биговать (делать разметку для сгибов) нельзя.

Тем не менее, независимо от техники, используемой при создании книги поп-ап, каждый раз захватывает дух, когда во «всплывающем» окне книжного разворота на читателя выдвигается сцена со сказочными персонажами. По сути, мы имеем дело, говоря сегодняшним языком, с интерактивной книгой, которая располагает

³ Выставка «Животные в сказках» в Дарвиновском музее 1 апреля – 2 мая 2018 года и выставка «Живые картинки pop up!» в Библиотеке иностранной литературы 25 сентября – 1 декабря 2018 года.

разнообразным арсеналом средств влияния на читателя и зрителя, превращает его в соучастника творческого процесса. Это стремление «оживить» мир литературного произведения наиболее ярко выразилось в книге поп-ап, в которой, благодаря использованию скрытых механизмов и применению специального технологического процесса, фигуры персонажей, элементы пейзажа или интерьера начинают двигаться.

Девятнадцатый век по праву считается золотым веком техники. Первые книги в технике *pop up* в середине XIX столетия выглядели следующим образом: у книги с нижней стороны имелся язычок, ребенок дергал за него, и картинка на странице менялась. Со временем книги становились все сложнее. Одним из первых инженеров того времени, чье имя навеки осталось в истории книжного искусства, был Лотар Меггендорфер из Германии. При этом его имя связано больше не с объемными иллюстрациями, а с язычком, при дергании за который обеспечивалось движение картинки.

Подобные книги сразу стали востребованными в Европе и Америке, в Россию их привозили из Европы, у царских детей имелись подобные книги. Еще в 1801 году император Александр I специальным указом разрешил ввозить в Россию иностранные издания, что прежде было запрещено Павлом I.

Одним из самых талантливых последователей Меггендорфера стал английский художник Луи Жиро (рис. 1), сделавший новый шаг в развитии технологии «движущихся картинок» в 20-е годы прошлого века. Именно он запатентовал термин «*pop up*», который появился в 1929 году и относился только к определенным книгам. Сегодня же, как было сказано выше, термин «*pop up*» относится ко всем книгам с подвижными конструкциями и механизмом внутри.

Рис. 1. «Жизнь животных».
Луи Жиро. С. 40.
«Жизнь животных». 1938 г.
(первое издание). 26 × 20,5 см.
Издательство: Daily Sketch and
Sunday Graphic. Лондон,
Великобритания. Pop-Up Book™.
ANIMAL LIFE in Fact, Fancy
& Fun'. 1st edition – no repairs.
Editor and producer Giraud,
M.R.S.L. of the Bookano «Living»
Models Series, published by Daily
Sketch and Sunday Graphic
London, Great Britain.

Именно эти талантливые изобретатели сделали возможным появление в дальнейшем книг-каруселей итальянца Марио Зампини (рис. 2), «панаскопических моделей» чешского художника и архитектора Войцеха Кубашты, знаменитой раскладывающейся книжки с «живыми картинками» «Дом с привидениями» польско-английского художника Яна Пьенковски, завоевавшей в 1979 году медаль Британской библиотечной ассоциации, и т.д.

Рис. 2. «Золушка». Книга-карусель.
Дизайн и иллюстрации – Марио
Зампини. Цветовое решение
Раймондо Центурионе. 1941.
Издательство: *Mediterranea
Verlag, Leipzig, Германия.*
PeepShow Book 'Aschenbrödel'
[Krenn's Theater Album N. 1].
*Mediterranea Verlag, Leipzig,
Germany, by Mario Zampini.*

Рис. 3. «Золушка». С. 17.
«Золушка». Книга-пантомима.
Цветные литографии. 1891.
29,5 × 25,5 см. *Pantomime Book,*
«Cinderella» published by
McLoughlin Brothers, USA.

Рис. 4. «Пиноккио». С. 43.
«Пиноккио». Художник – Гарольд
Ленц. 17 × 22 см. Издательство:
Blue Ribbon Books, Нью-Йорк,
*США. 1932-1933 (первое
издание). Pop-Up Book™.*
«PINOCCHIO» published by *Blue
Ribbon Books, N.Y., USA, by
Harold Lentz.*

С именем Войцеха Кубашты (1914–1992) связано послевоенное возрождение и расцвет книги в технике *pop up*. Архитектор по образованию, он сочетал сложную механику с иллюстрациями, которые делал сам же. В Советском Союзе его книги были очень популярны. В 1980-е годы в Америке появилось много художников, работающих в этой технике. Вскоре сложилось две школы: американская (представитель – Роберт Сабуда, например) и французская, которая отличалась более простыми конструкциями и лаконичностью рисунка (Марион Батай, Луи Риго).

Детские издания, и особенно со сложной конструкцией, сохранять крайне сложно, и главными «виновниками» здесь выступают сами дети. Тем сложнее задача для взрослых – сберечь уникальные произведения книжного искусства. В своем фундаментальном труде «Гирлянда из книг и картинок: детское чтение в дореволюционной России», посвященном истории детской книги в нашей стране, библиофил Михаил Сеславинский утверждает: «Жизнь собирателей детских книг трудно назвать легкой. Выбранное библиофильское направление – одно из самых малодоступных». И тут же приводит причины такого положения вещей: «Во-первых, детские книги не ценились, а следовательно не хранились и не собирались в современную им эпоху. Во-вторых, маленькие читатели, как известно, находятся в первых рядах врагов библиофилов. <...> В-третьих, редкие детские книги настолько желанны для коллекционеров, что в отличие от массовых изданий, они редко становятся объектом вторичной продажи» [1, с. 13].

Далее М.В. Сеславинский приводит характерную ремарку: «Во многих книготорговых каталогах знаменитых букинистов <...> при упоминании многих детских книжек первой половины XIX века ставилась стандартная пометка “редка, как все детские иллюстрированные издания”» [1, с. 13].

В России в частных собраниях у коллекционеров мало хорошо сохранившихся детских книг. Ирине Стежке удалось собрать коллекцию детских книг в технике *pop up* в хорошем состоянии в Америке, Англии и Германии, что позволило коллекционеру, по сути, представить мировую историю развития книг со сложной конструкцией.

«Мы постарались представить их в исторической перспективе, – говорит коллекционер, – от Лотара Меггендорфера до Луи Жиро – художника, который в 1920-е годы продолжил работы в технике *pop up* и изобрел способ представлять “живые” иллюстрации в книге, которые поднимались бы на странице под 180 градусов. Он использовал достаточно тонкую бумагу для того, чтобы книга затем закрывалась и имела свою нормальную форму. Эти книги Жиро запатентовал. Мы их называем книгами с “живыми картинками” или в технике *pop up*, но в разных странах они имеют и другие названия».

В коллекции И. Стежки представлены и современные книги поп-ап. В Америке ежегодно присуждается премия Меггендорфера за лучшую книгу художника-иллюстратора в технике поп-ап. Например, этой престижной премии удостоилась книга «Завтрак Боттичелли», которую создал американский художник Ян Пьенковски, и она тоже присутствовала на московских выставках. На большом экране демонстрировалось, как разворачивается каждая книжка, как ее можно читать, как с ней можно играть.

Рис. 5. «Рождество». Книга-карусель. С. 85.
«Рождество». Художник – Ян. Пьенковски. 14,5 × 25 см. Издательство: Лондон, Carousel Book. '2004. The First Noël' Walker Books, London, Great Britain, Illustrated by Jan Pieńkowski.

Рис. 6. «Красная шапочка». Художник – Патрисия Тернер. Лондон, Англия, 1947. Little Red Riding Hood. Folding Book LTD. Patricia Turner. PeepShow Book.

Рис. 7.1. «Дюймовочка». С. 78.
«Дюймовочка». Художник – Линда Гриффит. 13,5 × 17,5 см. Издательство: Шато и Виндус Лондон, 1976. PeepShow Book, «Thumbelina», Chatto & Windus, London, Great Britain, by Linda Griffith.

Рис. 7.2. «Дюймовочка». Обложка.
«Дюймовочка». Художник – Линда Гриффит. 13,5 × 17,5 см. Издательство: Шато и Виндус Лондон, 1976. PeepShow Book, «Thumbelina», Chatto & Windus, London, Great Britain, by Linda Griffith.

Для нашей страны выставки детской книги из коллекции Ирины Стежки уникальны. С одной стороны, существует интерес к такой сложно-структурной, сложно-композиционной книге. С другой стороны, для такой книги в русском языке даже нет своего названия — ее называют то книга в технике поп-ап, то книга-карусель, то театральная книга. Представленная коллекция показала развитие этого жанра в динамике. Зрители увидели на выставках книги старинные и современные, книги, которые кропотливо вырезались мастерами вручную, и те, которые созданы уже с помощью новых технологий, когда лазер позволяет делать удивительные бумажные силуэты. Это книги, которые бросают своего рода вызов не просто бумажной книге, но и компьютерной книге 3D. Поэтому это не просто книжка-игрушка, представленная на выставке, но и современная художественная лаборатория.

Помимо книг, выполненных в технике *pop up*, существовало и существует много различных изданий, которые можно обозначить как книга-игрушка, или «книга-забава», как ее назвал автор первого послереволюционного каталога детской литературы, опубликованного во втором выпуске «Материалов по истории русской детской литературы (1750–1855)», — «Библиография русской детской книги (1717–1854)» О.В. Алексеевой [1, с. 20]. Хотя и сама книга в технике *pop up*, несомненно, относится к категории «книги-забавы».

Рассматривая книгу-игрушку, читатель младшего возраста получает возможность, например, самому поменять наряд у куклы, который она, по замыслу автора, должна менять на каждой странице. Неизбежно внимание и детей, и взрослых привлекают книжки-«тоннели» — редкое для российского читателя издание, когда, глядя в отверстие на первой странице, можно увидеть, как разворачивается действие всей книги сразу. Принцип создания такой книги состоит в том, что делается несколько сцен, которые соединяются единым тоннелем. В первой сцене делается окошечко с увеличительным стеклом, глядя в которое, ребенок может увидеть в панорамном виде весь сюжет книги. Будь это книга «Загадочный лес» или книга, посвященная Рождеству Христову. Так, в игровой форме книга-забава позволяет самым юным читателям познавать мир, знакомиться с неведомыми им героями и сюжетами.

Традиции художников разных стран, которые работали с книгой поп-ап, сегодня продолжают их коллеги по цеху и в России.

Ольга Мони́на — художник-иллюстратор, преподаватель предмета «Искусство книжной иллюстрации» в Институте графики и искусства книги имени В. Фаворского Московского политехнического университета (б. Полиграфический институт) — считает создание для детей книг в технике *pop up* очень важным, и название, по ее мнению, не имеет значения: «Эти книжки можно называть поп-апом, или книжкой с вырубкой, или “ширмочкой” (как во времена моего детства), — говорит Ольга, — они обладают каким-то магическим воздействием на ребенка. Думаю, это связано с тем, что каждый маленький читатель мечтает о том, что в книжку можно было бы войти, залезть. Недаром много сказочных сюжетов основано на том, что ребенок или во сне, или в своих мечтах попадает в ожившую книгу. Там можно погулять, войти в контакт с ее персонажами. Думаю, в каком-то смысле они воздействуют на человека: книжка с картинками — это прекрасно, но когда перед тобой встает с каждого разворота огромный осязаемый мир, в этом есть особая прелесть...».

Испытывая к книгам *pop up* огромный интерес с детства, благодаря книгам Войцеха Кубашты, которые поступали в продажу в «братский» Советский Союз, в наше время О. Мониная и ее коллеги по кафедре иллюстрации явились инициаторами разработки для студентов 5-го курса учебного курса «Книги поп-ап и книги со сложной конструкцией». По нашей просьбе Ольга рассказала о процессе создания книги в технике *pop up*.

«Работа начинается с общей композиционной идеи, – рассказывает О. Мониная. – Книга – это цельный организм, и он не может быть монотонным, в нем должны присутствовать начало, кульминация и конец. Иначе говоря, общий системный подход к книжке поп-ап такой же, как и ко всем остальным. Мы обычно говорим студентам, что художник-иллюстратор – сам себе режиссер. При этом при работе с техникой поп-ап существуют ограничения из-за сложности технологического процесса. Мы следим за тем, чтобы каждый следующий разворот по композиции отличался от предыдущего. Ведь любой поп-ап, даже самый “навороченный”, если он однообразен по композиционному подходу, становится скучным.

В книге все должно быть подчинено общей композиционной мысли, – продолжает Ольга. – Как ни странно, чисто технологические и инженерные навыки осваиваются довольно легко. Современные молодые люди мгновенно усваивают эту информацию и легко находят в информационном пространстве то, что им нужно. Любую картинку надо придумать, сконструировать, проверить на складываемость и раскладываемость, сделать оригинал. Потом оригинал сканируется, печатается на качественной бумаге или картоне. С помощью макетного ножа делаются нужные разрезы, и картинка из плоской становится объемной».

Рис. 8.1. Работа Саши Сидорцовой.
Курсовые работы: книги в технике поп-ап студентов 5 курса кафедры «Иллюстрация и эстамп» Института графики и искусства книги имени В. Фаворского Московского политехнического университета.

Рис. 8.2. Работа Юлии Кривошееенко.
Курсовые работы: книги в технике поп-ап студентов 5 курса кафедры «Иллюстрация и эстамп» Института графики и искусства книги имени В. Фаворского Московского политехнического университета.

Рис. 8.3. Работа Юлии Кривошееенко.

Курсовые работы: книги в технике поп-ап студентов 5 курса кафедры «Иллюстрация и эстамп» Института графики и искусства книги имени В. Фаворского Московского политехнического университета.

Ольга Мониная вспоминает, как поразили ее и ее коллег студенты, активно откликнувшиеся на вызов создания книги в технике *pop up* и предложившие интереснейшие замыслы: «Например, был поп-ап, сделанный в гравюре. Каждый разворот был как минимум трехслойный. Три черно-белые гравюры составляли один разворот, очень сложно вырезанные. К тому же там имелись и другие подвижные части, персонажи появлялись и исчезали, двигали руками и ногами».

Отвечая на вопрос, насколько книги поп-ап сейчас востребованы, художница утверждает: «Они востребованы всегда. Другой вопрос – насколько они издаются». Конечно, для издателя это всегда издательский подвиг – делать поп-ап книги. Несмотря на новые технологии, которые облегчают и удешевляют издательский процесс, книги в технике поп-ап по-прежнему вырубаются ножами, однако это не самая дорогая часть процесса. Ножи используются для всего тиража так же, как и пластины для печати. И в этом нет большого отличия с печатью и резкой обычных книг. Самая дорогая часть при изготовлении книг поп-ап – ручная сборка и приклейка. При этом в качестве материала используется именно бумага, просто очень плотная, иногда по толщине, как тонкий картон. Но это все равно бумага, у картона другие свойства, не подходящие для изготовления поп-апа.

На выставках редких детских книг из коллекции Ирины Стежки книги, созданные нашими соотечественниками, не представлены, что неудивительно – ведь коллекция собиралась в странах Европы и Америки. Однако приятно осознавать, что нынешнее поколение российских художников-иллюстраторов детской книги работает в этом жанре, и их книги издаются.

Так, выпускница кафедры «Иллюстрация и эстамп» молодая художника Екатерина Казейкина работает в технике объемного поп-ап, ее книги издаются в России и во Франции. Вышли в свет ее книги, в которых Екатерина выступала и автором текста, и художником, – «Цирк» и по мотивам английской народной сказки «Джек и бобовый стебель», а также открытки поп-ап. Казейкину интересовало книжное пространство, которое она досконально изучила, прежде чем приступить к работе с книгой поп-ап. Теперь у художницы выработался собственный методологический подход, которым она охотно делится. «Главный принцип таких книг – сохранить цельность, так как

пространство порой уводит в излишнюю декоративность, – считает Е. Казейкина. – Поп-ап помогает подчеркнуть пластику иллюстраций». Тот факт, что Екатерина сама пишет тексты для своих книг, логичен для художника книги поп-ап. По ее мнению, другому человеку порой сложно понять, что надо акцентировать в коротком тексте для того, чтобы то же самое затем смог акцентировать художник в своих иллюстрациях.

Е. Казейкина с гордостью рассказывает об ее самом сложном на сегодня проекте – о книге поп-ап, состоящей из одного разворота. В данном случае ей пришлось выполнять функции не художника, а конструктора. Речь идет о корпоративном издании, посвященном электростанции, предназначенном для детей сотрудников компании. В один разворот включены маленькие информационные книжечки с иллюстрациями в технике поп-ап.

В заключение отметим, что в настоящее время производственный процесс книг поп-ап сосредоточен в Китае, где подобные издания выходят тысячными тиражами. Тем не менее, в России в последние годы тоже стали появляться издательства, готовые выпускать книги поп-ап, спрос на них большой. Опыт прошедших в Москве выставок детской уникальной книги говорит о том, что для того, чтобы через много лет книга стала выставочным экспонатом, она изначально должна быть произведением искусства. И только художники могут создать такую книгу.

Рис. 9.1. «Цирк», поп-ап книга художницы Екатерины Казейкиной.

Рис. 9.2. «Цирк», поп-ап книга художницы Екатерины Казейкиной.

Рис. 9.3. «Цирк», поп-ап книга художницы Екатерины Казейкиной.

Рис. 9.4. «Цирк», поп-ап книга художницы Екатерины Казейкиной.

Рис. 9.5. «Джек и бобовый стебель», поп-ап книга художницы Екатерины Казейкиной.

Рис. 9.6. «Джек и бобовый стебель», поп-ап книга художницы Екатерины Казейкиной.

Рис. 9.7. «Джек и бобовый стебель», поп-ап книга художницы Екатерины Казейкиной.

Рис. 9.8. «Джек и бобовый стебель», поп-ап книга художницы Екатерины Казейкиной.

Рис. 9.9. Поп-ап работа художницы Екатерины Казейкиной.

Рис. 9.10. Поп-ап работа художницы Екатерины Казейкиной

Литература

1. Сеславинский М.В. Гирлянда из книг и картинок: детское чтение в дореволюционной России. В 2 т. – М.: Детская литература; Дизайн-студия «Самолет», 2011.

Статья поступила в редакцию 19.11.2018 г.

DOI 10.25712/ASTU.2518-7767.2018.04.005

POP UP BOOKS, OR «FUN BOOKS», YESTERDAY AND TODAY

Romanova Elena Olegovna

Art critic, Advisor to the President on Art

History, Russian Academy of Arts,

corresponding member of the Russian Academy
of Arts.

Russia, Moscow.

art-rah@mail.ru

Abstract

Exhibitions of pop up books being hold in Moscow in 2018 have sparked an interest to a children's paper book with a complex construction and highly artistic illustrations. Having looked over the history of this genre in the art of books, the author takes a close look on pop up books of the end of the 19th and beginning of the 20th centuries in Europe as well as in Russia in early 2000s. Technological process of making such a book is demonstrated and is based on samples created by the modern Russian artists.

Keywords: children's book, pop up technology, art collector Irina Stezhka, books with a complex construction, technological process.

Bibliographic description for citation:

Romanova E.O. Pop up books, or «Fun books», yesterday and today. *Iskusstvo Evrazii – The Art of Eurasia*, 2018, No. 4(11), pp. 56-67. DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2018.04.005. Available at: <https://readymag.com/u50070366/1214115/12/> (In Russian).

References

1. Seslavinsky M.V. Girlyanda iz knig i kartinok: detskoe chtenie v dorevolyutsionnoi Rossii. V 2 t. [A garland of books and pictures: children's reading in pre-revolutionary Russia. In 2 vol.]. Moscow, Detskaya literatura; Dizain-studiya «Samolet», 2011.

Received: November 19, 2018.