

ПОД- СЕКЦИЯ 2. Изобразительное искусство.

Тупік В.О.

Київський університет
імені Бориса Грінченка

**ДО ВІЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ «АРТ-БУК»
У СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОМУ ПОЛІ**

Ключові слова: арт-бук, книга, дизайн, художник, графіка

Key words: art-book, book, design, artist, graphic arts

У нинішній культурі широкої популярності набув такий феномен як «Арт-бук», назва якого потребує уточнення, бо є дуже узагальненим і включає в себе досить багато смыслових віддінків.

Свої витоки значення даного терміну бере з англійської мови, де *art* – це мистецтво, а *book* – книга. Арт-бук являє собою серію зображень під однією обкладинкою у вигляді альбому. За тематикою зображення можуть бути пов’язані між собою або взагалі різнятись. Формат таких типів видань зазвичай представлений відповідно формату книги, зручному в своєму використанні.

Важливо зазначити, що завдяки розвитку сучасних технологій традиційна книга відійшла на другий план. Сучасний читач надає більшу перевагу планшетному комп’ютеру, зручнішому та доступнішому у користуванні, або смартфону. Також це зумовлено компактністю даних пристройів, їх портативністю, наявністю мультимедійної складової та великим обсягом даних, які можуть міститися в ньому. Ці фактори є переважаючими у виборі між друкованим виданням та цифровим пристроєм. Хоча ще багато сучасних читачів віддає перевагу друкованим книжкам, але все більше, особливо молоде покоління, відає перевагу інформаційному пристрою. Тому своє подальше життя, книга може мати у вигляді мистецького твору, де переважаючим буде саме мистецька цінність книги.

До «арт-бук» належить кілька різновидів явища. По-перше – друковане видання, альбом, що містить у собі окремі твори образотворчого мистецтва або фотомистецтва, твори конкретного художника або фотографа. Дані видання присвячені мультиплікації, кінематографу, відеоігор інше. За останні роки зросла популярність таких арт-буків, основною метою яких є реклама. Дані видання набули широкого розповсюдження у розвинених країнах, зокрема в США, країнах Європи, Японії. Такі книжки широко представлені на книжкових ярмарках і виставках. Жодна велика подія, пов’язана з книговиданням та друком, не обходить без колекції арт-буків. В Україні таке явище все ще не представлено належним чином, але на початку ХХІ століття ним почали цікавитися українські художники, популяризуючи арт-буки.

По-друге – рукотворні зошити, щоденники мандрівників, оформлені ескізні блокноти, колажі та малюнки, зібрани в один альбом. Такі художні книжки

мають велику цінність для митців, адже в них є можливість утримати в пам'яті важливі моменти життя, творчого його осмислення. Також арт-буки, представленні як творчі зошити, дають можливість для розвитку фантазії та спосіб популурувати творчого натхнення. Широкої популярності набувають друковані видання, в яких наявні творчі поради від художників, цікаві завдання для розвитку творчих здібностей та просто сторінки для творчості. Це блокноти, альбоми, щоденники, в яких сучасні художники відшліфовують свої художні навички. В них представлені різні ескізи, етапи робіт, замальовки ідей художників, які оформлені належним чином. Тобто скетч-бук (чистий блокнот, альбом для замальовок та художніх робіт) стає завершеним арт-буком.

Такі рукотворні книжки, сповнені різних ідей сучасних художників, які ввібрали в себе тенденції зародилося в Америці, де і набуло розвитку. Малювання, колаж, пошук нових ідей у поєднанні з іншими техніками розкриває більші можливості для творчості. Як приклад використання такого методу ілюстрування є ілюстрації Шона Тана “Gari Crew. Memorial”, Хенріка Дешера “Richard Wilbur. Runaway Opposite” та багато інших.

По-третє, арт-бук – це рукотворна книга, яка зроблена власноруч та проілюстрована самим автором, у деяких випадках митець може виступати також і автором твору. Такий вид книжок залежить від багатьох факторів: матеріалів та складності виготовлення, концепції твору тощо. Такі арт-буки створюються з різних матеріалів, як то папір, дерево, шкіра, текстиль тощо. Зазвичай технологія створення такої книги перешкоджає масовому виданню або вартість занадто велика для масового виробництва. Дане явище може розглядатись як елітарне, не варто забувати про художню цінність такого видання. Масштабним міжнародним фестивалем в Україні, де представлені такі авторські книжки та ілюстрації, виконані в різних техніках, можна зауважити «Книжковий арсенал». До участі у цьому заході запрошується вітчизняні та зарубіжні художники, які в більшості працюють саме в популяризації цього напрямку – книги як художнього та мистецького твору, де головна увага приділяється саме її оформленню.

Одним з таких незвичайних арт-буків, який було випущено саме в Україні, став альбом «Скриňя. Речі сили» Ця книга присвячена речам, які давно стали національними символами. Рушники, кераміка, вишивка стали основними об'єктами уваги авторів. У створенні книги було використані витинанка, тиснення золотом, друк на плівці, фотоколаж, об'ємне зображення. Авторами книги є Ярина Винницька, Юлія Табенська, Дмитро Осипов, які збирали та обробляли матеріали для книги з усіх куточків України. Ця книга дає уявлення про надбання української культури попередніх століть. Саме тут представлено ті речі, які були важливими для українця і повинні були присутні в кожній хаті, мали сакральне значення. Цей арт-бук є подарунковим виданням, випущеним «Видавництвом Старого Лева».

Не останню роль в сучасному книговиданні відіграє масове виробництво таких книжок з метою продажу. Тому навіть книжки, які виконані вручну з використанням різних художніх технік, оцифровуються для економії при видавництві для масового поширення. Але друкарський станок не може в повному обсязі передати даний витвір, що робить оригінальну книгу унікальною та дорогоцінною.

Усі перелічені види даних книжок об'єднані під одним терміном «арт-бук»,

що викликає плутанину у трактуванні даної категорії. Якщо розглянути кожен з цих різновидів феномену, можна визначити спільні риси: книжковий формат, перевага ілюстративного матеріалу над текстовим. А також наявні відмінності: матеріал, з якого книга зроблена, особливі художні якості, використання різних технік при створенні. Усі дані види книги не варто об'єднувати під однією назвою. Суттєві відмінності вирізняють ці типи один від іншого, хоча наявні і спільні риси. Кожен з цих видів має право на окреме визнання.

Література:

1. Ратковски Н. Профессия – иллюстратор. Учимся мыслить творчески/ Н. Ратковски. – М.:Манн, Иванов и Фербер, 2012. — 328 с.
2. Винницька Я. Арт-бук «Скриня. Речі сили»/ Ю Табенська, Д. Осипов. – Львів: «Видавництво Старого Лева», 2016. — 156 с.