

№ 1 (37) 2006 DESIGN MAGAZINE

[КАК) ЖУРНАЛ | ПРО | ГРАФИЧЕСКИЙ | НУМЕР 37
ДИЗАЙН | ПРОШЛО | 10 ЛЕТ | НОВЫЕ РАБОТЫ |
ГЕРОЕВ | ДИЗАЙНА

ISSN 1609-0284

9 771609 028009 >

Steve Heller

Стив Хеллер

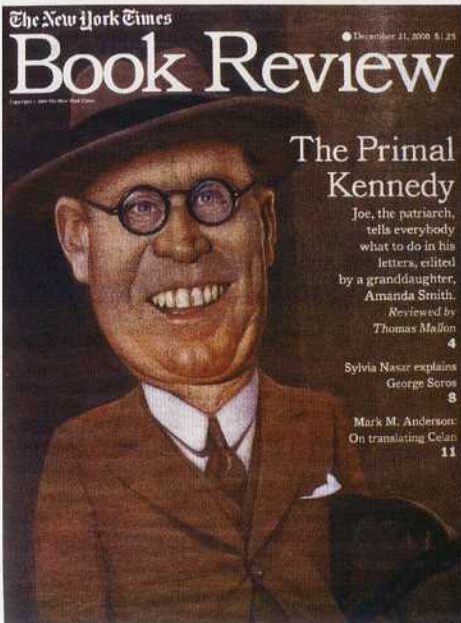
Эпоха полностью иллюстрированных обложек завершается

Больше 27 лет он был артдиректором The New York Times Book Review. Открывать новых иллюстраторов, обнаруживать их сильные стороны, развивать прежде скрытые таланты, выводить новые имена на арену национального издания всегда было его любимой и самой благодарной частью работы.

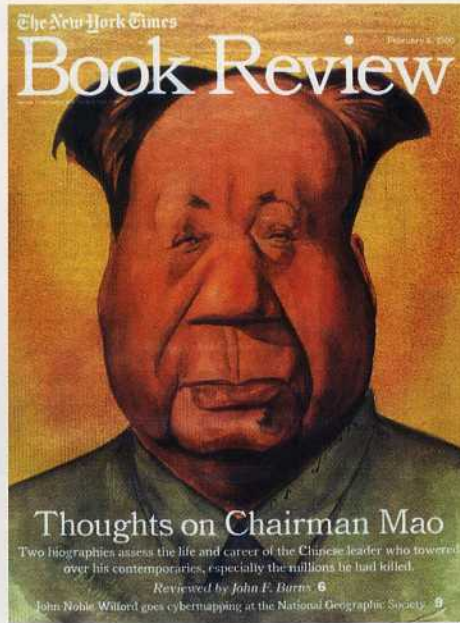
Для многих художников это оказалось лишь первым шагом к другой интересной деятельности, как для Петера Зиса (Peter Sis), иммигранта из Чехословакии, ставшего сегодня известнейшим в США автором детских книг. Другие, как родившийся в Латвии Рэй Барткус (Ray Bartkus) или выходец из Греции Виктор Коэн (Viktor Koen), в течение многих лет постоянно сотрудничали с Book Review, но сумели развить собственную сильную «визуальную личность» и в других журналах.

После стольких лет работы в одном издании очень велик риск утратить новизну, износиться, стать неинтересным. Но примерно каждые пять лет вроде бы рутинная работа бросает мне новый вызов: приход нового редактора, редизайн, новые технологии часто становятся стимулами к развитию. Самым большим прорывом для меня около десятилетия назад стал переход к полноцветному изданию. Book Review — первое цветное воскресное приложение The New York Times. И для него цвет означал фактическое перерождение. Благодаря цвету издание задышало новой жизнью, а кроме того, открылось множество новых креативных возможностей. Иллюстраторы, которые работали прежде только в черно-белой технике, обрели теперь всю палитру. Это сильно напоминало приход звука в американское немое кино. Некоторые актеры так и не сумели заговорить — и это стало концом их карьеры. Другие обнаружили замечательные ораторские способности — и процветали. Точно так же некоторых иллюстраторов цвет волшебным образом преобразил, а другие не нашли в себе сил для этой трансформации. Еще одним преимуществом перехода к полноцветному изданию стало то, что теперь я мог приглашать художников, которые никогда не рисовали в черно-белой гамме, но были зрелыми мастерами цвета.

Жемчужиной в короне полноцвета были (и по-прежнему остаются) обложки Book Review. В первые несколько «цветных» лет рисунок (а обложки были почти исключительно рисованные или живописные) делил пространство с текстом. В конце концов это ведь газетное приложение — и редакторы рассматривали обложку как ценную «недвижимость», место для публикации важной истории. В самом деле, первые два года редакторы не воспринимали обложку Book Review как журнальную, пока не приступил к работе новый редактор — Чип МакГрэт (Chip McGrath), в прошлом руководивший New Yorker. Придя из New Yorker — последней цитадели независимо иллюстрированных обложек, Чип чувствовал, что Book Review нужна обложка, где изображение и заголовки создавали бы единый, цельный образ. В результате за семь лет его руководства раз делом я опубликовал на обложках более 350 изображений (рисунков, картин и скульптур). Book Review стало своеобразной картинной галереей, демонстрирующей все типы портрета, карикатуры, концептуальной иллюстрации, смешанной графики. Шлифовать и выставлять на суд зрителя свое искусство здесь удавалось таким иллюстраторам, как К.Ф. Пэйн (C. F. Payne), Кристоф Ниманн (Christoph Neimann), Ричард МакГвайер (Richard McGuire), Мирко Илич (Mirko Ilic), Эд Лэм (Ed Lam), Роберт Гроссман (Robert Grossman), Андре Каррильо (Andre Carrilho), Борис Куликов (Boris Kulikov). В специальных тематических (например, рождественских) выпусках всё мог иллюстрировать один художник, например Крис Уэйр (Chris Ware) или Брюс МакКолл (Bruce McCall), Сеймур Хваст (Seymour Chwast), Милтон Глэйзер (Milton Glaser) либо Эдвард Сорел (Edward Sorel). И это до сих пор мои самые любимые

1\

2\

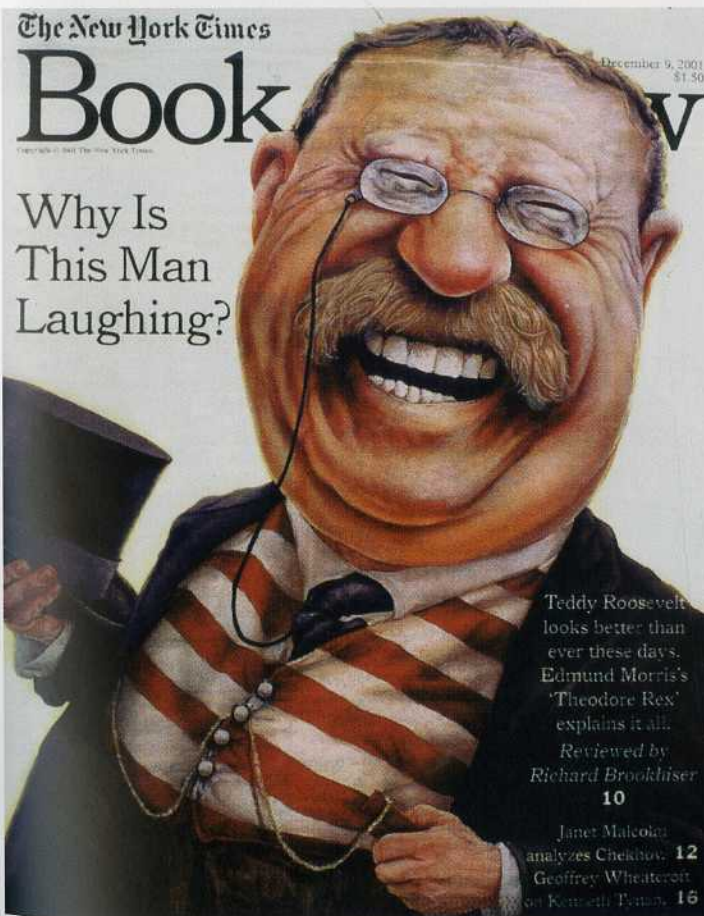

3\

1\	Book Review Декабрь, 2001 «Кеннеди-основатель» Джо, родоначальник династии Кеннеди, в своих письмах, отредактированных его внучкой Аmandой Смит, раздает жизненно важные указания. Иллюстратор: С. Ф. Пэйн	2\	Book Review Февраль, 2000 «Размышления о председателе Мао» Две биографии оценивают жизнь и карьеру китайского лидера, возвышающегося над современниками и миллионами им убитых. Иллюстратор: Стивен Броднер	3\	Book Review Март, 2000 «Глава Дома» В новой биографии, написанной Джоном Фарреллом, Тип О'Нил практически в одиночку защищает «Общественный договор» от нападков Рональда Рейгана. Иллюстратор: Стивен Броднер	4\	Book Review Декабрь, 2001 «Почему этот человек смеется?» Фигура Тедди Рузвельта сейчас популярна как никогда. Книга Эдмунда Морриса объясняет причины этого явления. Иллюстратор: Зак Пуллен
	Book Review Декабрь, 2001 "The Primal Kennedy" Illustrator: C. F. Payne		Book Review February, 2000 "Thoughts on Chairman Mao" Illustrator: Steven Brodner		Book Review March, 2000 "The Man Of the House" Illustrator: Steven Brodner		Book Review December, 2001 "Why Is This Man Laughing?" Illustrator: Zac Pullen

выпуски, особенно тот, что оформлял Крис Уэйр, который осмелился нарушить табу, трансформировав прежде неприкосновенный логотип Book Review.

Сегодня, под руководством нового редактора — Сэма Тэннхауса (Sam Tanenhaus), обложки Book Review содержат гораздо больше шрифта, а иногда оказываются и полностью текстовыми. Поскольку форматы и стили подвержены циклическим изменениям, а новый редактор верит в силу слова, приоритетными на обложке оказываются сильные обзоры, анонсы. Это правильная тенденция, хотя порой мы по-прежнему даем изображение на целую полосу — когда этого требует содержание. Но сегодня эпоха полностью иллюстрированных обложек завершается. Иллюстрации продолжают играть значимую роль в визуальном содержании Book Review, и группа старых товарищей-художников готова постоянно поддерживать эту индивидуальную особенность издания. Обложки, представленные на этих страницах, относятся к периоду наивысшего триумфа иллюстрации, ее способности преподносить идеи и рассказывать истории. **[kAk]**

4\

The New York Times
Book Review
 January 31, 1999 \$1.25

**Making Germany
 In His Own Image**

Why did Hitler and his country take to each other so well? Ian Kershaw tries to find out.

Reviewed by **Walter Reich 8**

A. O. Scott
 on the
 reckless ambition
 of Martin Amis
5

The New York Times
Book Review
 November 12, 2000 \$1.25

**How Israel
 Was Delivered**

The British mandate in Palestine was the biggest single factor in the making of Israel. Tom Segev argues in 'One Palestine, Complete.'

Reviewed by
**Omer Bartov
 12**

John Horgan on
 giving the Yanomami
 a bad name
6

Anthony Lake's
 '6 Nightmares' for
 America. Reviewed
 by **Fareed Zakaria
 10**

The New York Times
Book Review
 October 3, 1999

**American
 Manhood
 Takes a Dive**

In her new book, 'Stiffed,' Susan Faludi says today's consumer culture has left workmen all dressed up, with nowhere to go but down.

Reviewed by
Judith Shulevitz 8

'Plainong,' by Kent Haruf: a novel of things as they are in the high plains of America. Reviewed by
Walter D. Mignolo

Great staples on 'All Souls': Michael Patrick MacDonald's memoir of the other Boston: poor, white and nasty. **13**

The New York Times
Book Review
 July 11, 1999 \$1.25

**Papa's Got a
 Brand-New Book**

One of Ernest Hemingway's sons has trimmed his father's 800-plus-page manuscript about a safari down to 300 pages, and Michael Reynolds has completed the final volume of his biography of Hemingway.

Reviewed by
**James Wood
 15**

Michael Lind on Bob Woodward **5** Peter Gay on Arthur Schnitzler **39**

**5) Book Review
 Январь, 1999
 «Создавая Германию
 по своему образу
 и подобию»**
 В своей книге
 Ян Кершав пытается
 разобраться, почему
 Гитлер и его страна
 идеально подошли
 друг другу.
 Иллюстратор:
 Ричард МакВайер

**Book Review
 January, 1999
 "Making Germany
 In His Own Image"**
 Иллюстратор:
 Richard McGuire

**6) Book Review
 Ноябрь, 2000
 «Как был отдан
 Израиль»**
 Том Сегев в своей
 книге «Единая Палестина»
 утверждает, что британский
 мандат в Палестине стал
 важнейшим фактором,
 приведшим к основа-
 нию государства Изра-
 иль. Иллюстратор:
 Рэй Баркус

**Book Review
 November, 2000
 "How Israel
 Was Delivered"**
 Иллюстратор: Ray Bartkus

**7) Book Review
 Октябрь, 1999
 «Падение
 Американца»**
 В новой книге Сюзан
 Фалуди «Stiffed» речь
 идет о современной
 потребительской
 культуре, ведущей
 к деградации мужчин.
 Иллюстратор: Эд Лэм

**Book Review
 October, 1999
 "American Man-
 hood Takes a Dive"**
 Иллюстратор: Ed Lam

**8) Book Review
 Июль, 1999
 «У Папы появилась
 новая книжка»**
 Один из сыновей Хе-
 мингуэя укоротил ру-
 копись отца с 800 до
 300 страниц, а Майкл
 Рейнольдс восполнил
 эту потерю.
 Иллюстратор:
 Марк Самерс

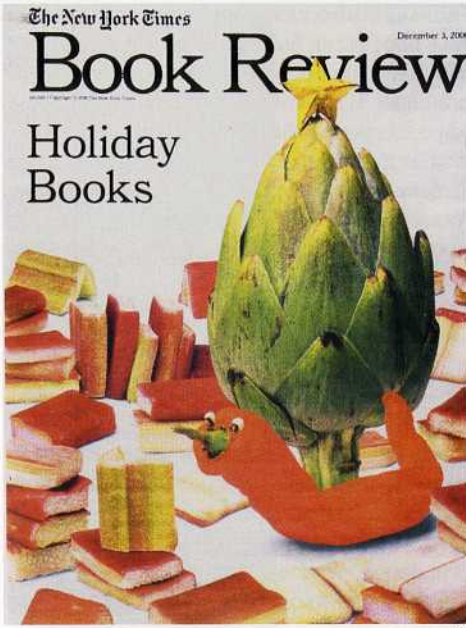
**Book Review
 July, 1999
 "Papa's Got
 a Brand-New Book"**
 Иллюстратор: Mark Samers

**9) Book Review
 Декабрь, 2000
 «Рождественские
 книги»**
 Книжки, выпущенные
 к рождественским
 праздникам.
 Иллюстратор:
 Сакстон Фрейман

**Book Review
 December, 2000
 "Holiday Books"**
 Иллюстратор:
 Saxton Freyman

**10) Book Review
 Сентябрь, 2001
 «Приходя домой»**
 Книга Джонатана
 Францена в основном
 о семейных ценностях
 и немного
 о психотропных
 наркотиках.
 Иллюстратор: Эд Лэм

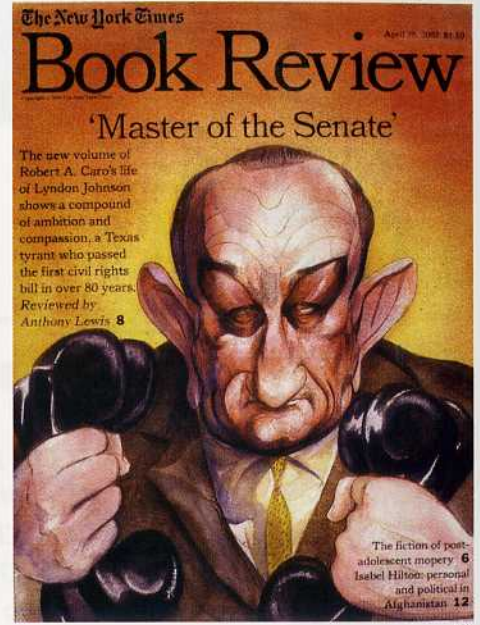
**Book Review
 September, 2001
 "Coming Home"**
 Иллюстратор: Ed Lam

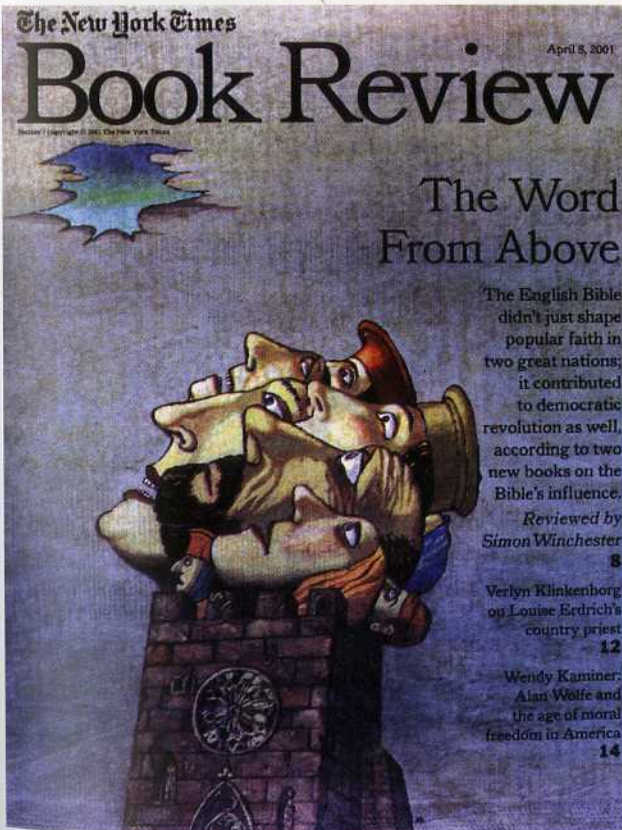
9\

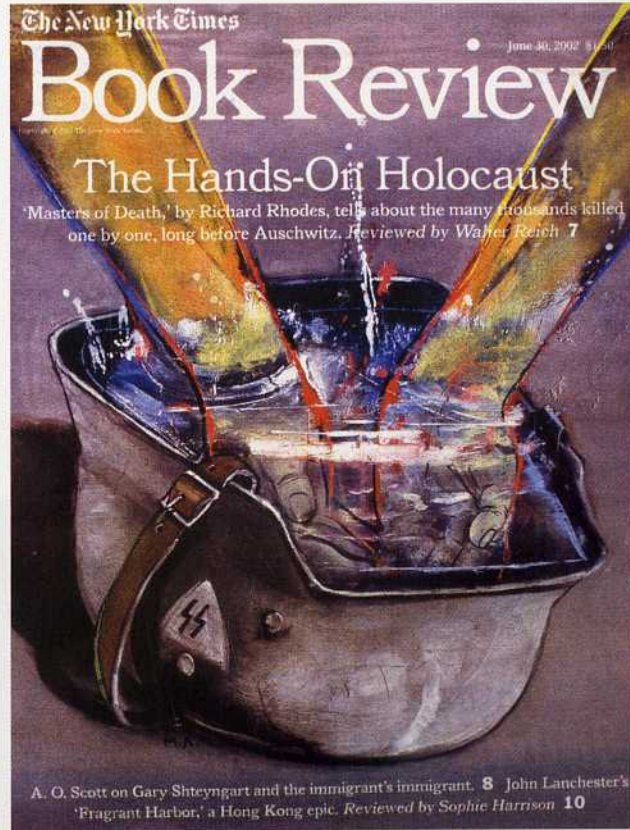
10\

11\

12\

13\

- 11\ **Book Review**
Апрель, 2002
«Властелин Сената»
 Новая книга Роберта Каро — смесь амбиций и сострадания к Линдону Джонсону — техасскому тирану, издавшему первый за 80 лет законопроект о гражданских правах. Иллюстратор: Стивен Броднер
- Book Review**
April, 2002
"Master of the Senate"
 Illustrator: Steven Brodner
- 12\ **Book Review**
Апрель, 2001
«Божье слово»
 Английская Библия не просто сформировала веру двух великих наций, она способствовала демократической революции — так считают две новые книги о Библии. Иллюстратор: Борис Куликов
- Book Review**
April, 2001
"The Word From Above"
 Illustrator: Boris Kulikov
- 13\ **Book Review**
Июнь, 2002
«Холокост вручную»
 В книге «Повелители смерти» Ричард Роудз ведет рассказ о тысячах методично убитых задолго до Аушвица. Иллюстратор: Маршалл Арисман
- Book Review**
June, 2002
"The Hands-On Holocaust"
 Illustrator: Marshall Arisman

156 STEVE HELLER **THE NEW YORK TIMES BOOK** **REVIEW**

Steve Heller

For over 27 years I have been the art director of The New York Times Book Review. During this long duration the most satisfying part of my job has been discovering new illustrators (many from Eastern Europe and Russia), identifying their strengths, pushing their latent talents, and giving them wide exposure in a national publication.

The Book Review was the first of The New York Times Sunday sections to go to colour. And colour meant rebirth. Illustrators who had worked solely in black and white now had a full palette.

For the first two years the editors did not view the Book Review cover as a magazine cover, until a new editor, Chip McGrath (a former editor at The New Yorker) was installed. Coming from The New Yorker magazine, which is the last bastion of independent illustrated covers, he felt that the Book Review should have a single cover image (with headlines).

So for the seven years he edited the section, I published over 350 cover paintings, drawings and sculptures.

Currently, under a new editor, Sam Tanenhaus, the Book Review covers include much more type (sometimes they are all type). Since formats and styles are cyclical and a new editor believes in the power of words, emphasis is given to strong reviews on the cover. He is not wrong (and sometimes we still run full page images when the content demands it). But the era of the full illustrated cover is over for now. Illustration still plays an important role in the Book Review's visual content, but the covers shown on these pages represent a period that celebrated the power of illustration to convey ideas and tell stories.