

Мargarita Pytshkaya

Психология и образ в графике Ники Гольц

Гушч, муто!

магуща-брікя а, парібика

18+

Маргарита Пятецкая

**Психология и образ в
графике Ники Гольц**

«Автор»

2026

Пятецкая М. С.

Психология и образ в графике Ники Гольц / М. С. Пятецкая —
«Автор», 2026

В работе исследуется стиль книжной графики Ники Гольц — в частности, связь её чёрнобелых иллюстраций к сказкам (прежде всего к произведениям Э. Т. А. Гофмана) с эстетикой немецкого романтизма: мрачной тональностью, мотивами мистицизма, «кукольности» и экзистенциальной тревоги.

Учтено влияние традиций книжной графики (в том числе В. Фаворского) и театральной выразительности, во многом обусловленной семейной художественной традицией. Во второй части стиль художницы анализируется через психологические концепции (архетипы К. Юнга, нуменозность Р. Отто, жизненные сценарии Э. Берна). Выделены доминирующие архетипы «Тень» и «Любовник/Эстет», которым соответствуют конкретные графические приёмы — контрасты, «нервный» штрих, тёмные пятна, ломанные линии.

Показано, как эти средства передают внутренние конфликты и переживания автора. Работа соединяет искусствоведческий и психоаналитический подходы, раскрывая бессознательные импульсы в художественном почерке Ники Гольц.

Содержание

Глава 1. ВОПЛОЩЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА ГОФМАНА В РАБОТАХ НИКИ ГОЛЬЦ	5
Конец ознакомительного фрагмента.	7

Маргарита Пятецкая

Психология и образ в графике Ники Гольц

Глава 1. ВОПЛОЩЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА ГОФМАНА В РАБОТАХ НИКИ ГОЛЬЦ

Книжная графика - это обозначение различных изображений, сопровождающих книгу. Отличительной особенностью книжной графики является ее тесная связь с полиграфией, ее зависимость от уровня и культуры труда полиграфического производства.

Советский историк искусства А. Д. Чегодаев выделяет 3 задачи современной книжной графики:

Создание полноценных и действенных образов героев;

Задача общественной оценки изображаемых героев и событий, задача правильной точки зрения на идейное и художественное содержание книги;

Разработка правдивого, подлинной выразительности действия, прежде всего воплощающегося в верном и безукоризненно точном жесте.

В 1940 г. в книжной графике появляется понятие «опоэтизированной реальности» на рисунке, что формирует новое направление – романтизм. Ему характерно двоемирие, мистицизм, впечатление недосказанности, незавершенности работы. Именно это направление и повлияло на становления творчества детского иллюстратора Ники Гольц.

Ника Гольц - это советская и российская художница, известная прежде всего как книжный иллюстратор. [Заслуженный художник Российской Федерации](#). Она проиллюстрировала сказки Х.К. Андерсена, Э.Т. Гофмана, Ш.Перро, Н.В.Гоголя, В.Ф.Адаевского, А.А.Погорельского.

Одним из любимых ее писателей оказался Э.А.Гофман, принадлежащий к литературе немецкого романтизма. Художница проиллюстрировала почти все его работы за исключением «Житейских воззрений кота Мурра».

Как и Гофман, Ника Гольц считала, что художественный материал для ребенка должен готовить его к взрослению, а не развлекать. «Я против примитива, против оболванивая, против подражания детским рисункам».

Не случайно в работах художницы почти отсутствует цвет, преобладает черно-белая тональность. Этим она достигает «гофманской» готической мрачности и тревоги. Как и в гофманских сказках, у художницы нет намека на хеппи-энд. Иллюстрации всегда омрачены тихой и непонятной грустью. «В сказке есть смерть, в ней есть беда, в ней все есть. И она должна там быть, и совсем не нужно веселить, чтобы ребенок был таким веселым идиотом».

На художественную манеру Ники Гольц повлияло два направления в русской графике: романтический гротеск и архитектурная чёткость и театральность. В последнем есть отголоски конструктивистской ясности — но не как заимствование метода, а как результат семейной традиции: её отец, Георгий Гольц, был архитектором и театральным художником, и именно от него Ника переняла чувство ритма, пропорций и «сценографической» композиции. Колкость, острота линий, отточенность рисунка идеально передают будоражащую атмосферу немецкой сказки.

Для большей передачи тревожности художница использует графическую выразительность — контраст чёрного и белого, гибкая линия, светотень; это ближе к традициям книжной графики В. Фаворского, чем к авангардным системам 1920-х. Чередование света и тени

может увеличивать эмоциональное напряжение и ужас. Готовит читателя к текстовому фрагменту книги.

Кажется, никто другой не смог бы так точно выразить мироощущение немецкого романтизма. Иллюстрации Ники Гольц пугают не только своей мрачной тональностью, но истинно немецким мистицизмом, экзистенциональной тревогой. «Гофмановский страх из разряда первобытных, подкожных, тех, что заставляют нас ночью подсакивать на постели в холодном поту и верить, до дрожи в коленках верить в реальность происходящего».

Как и в понимании Э. Т. А. Гофмана, для Ники Гольц страх – это не просто врожденный инстинкт, но способность тонко чувствовать запредельное и космическое. Е. Ю. Макарова пишет, что именно чувство страха толкает человека к глубоким размышлениям и открывает путь к философии и религии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.