

Юлия Карлова, библиограф БУКОО
«Библиотека им. М. М.
Пришвина»

КНИЖКИ

с картинками: что мы знаем
о современной иллюстрации?

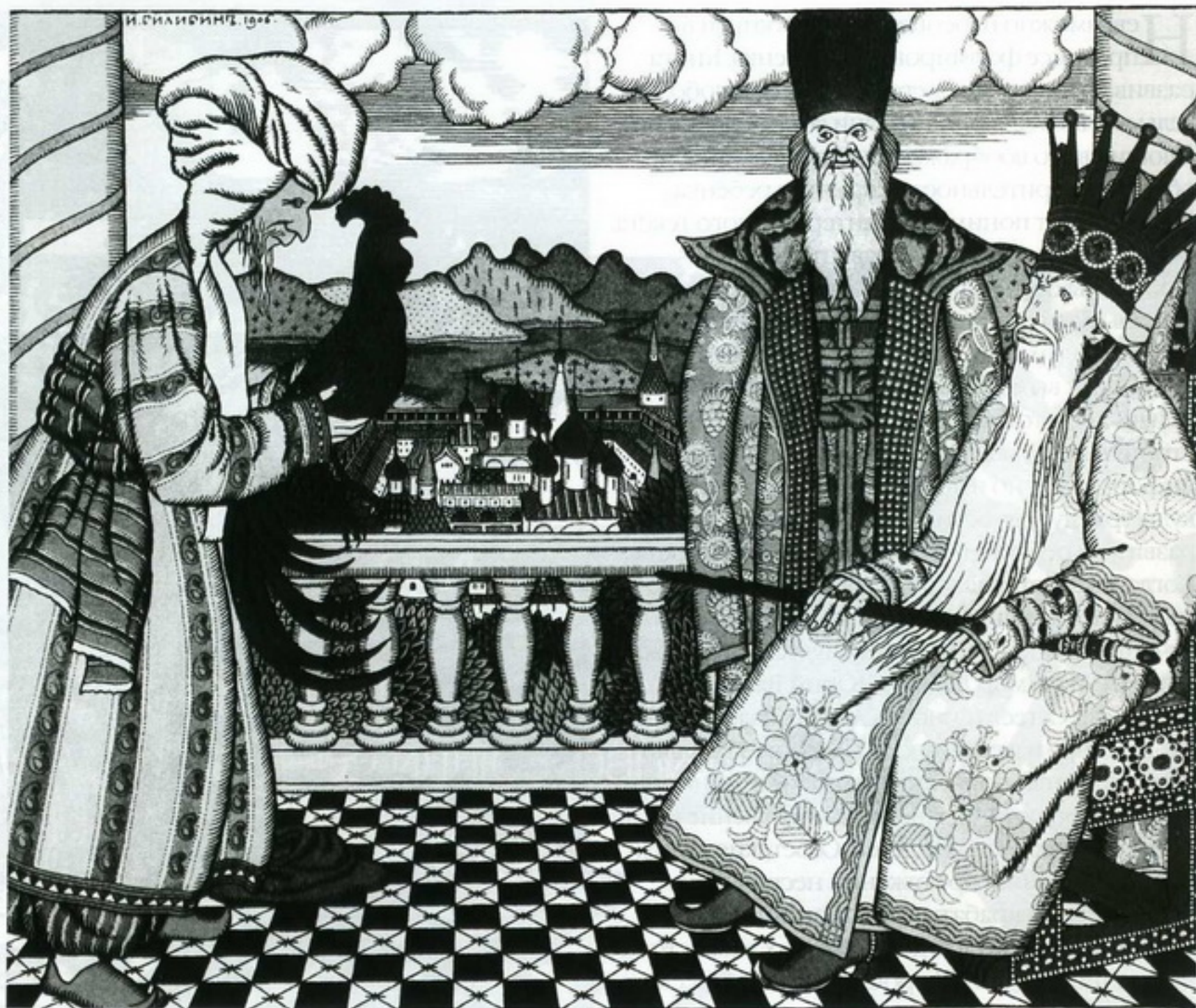
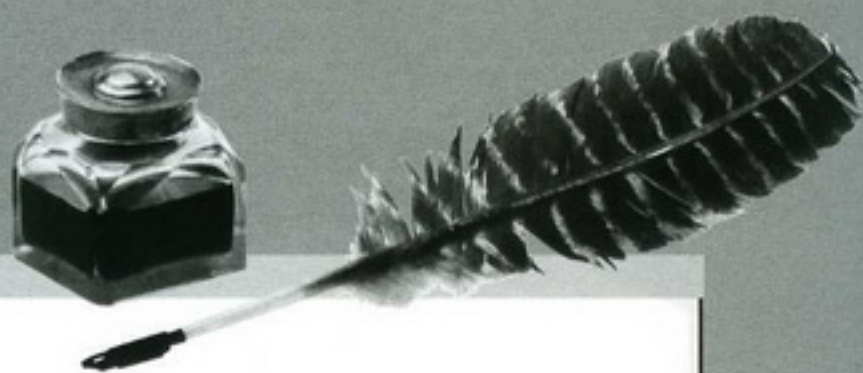
ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Невозможно переоценить роль книги в процессе формирования ребенка. Книга развивает, направляет его природную любознательность, отвечает на тысячи вопросов, возникающих в его воображении. Детская книга обогащает зрительное восприятие ребёнка, способствует пониманию литературного текста, общему и эстетическому развитию.

Проблемы обучения и воспитания детей очень актуальны в настоящее время в связи с тем, что в современном обществе осуществляется активный поиск выхода из глубокого духовного кризиса. Из этого следует, что книжное иллюстрированное издание – это не только средство информации, но и явление художественной культуры, духовности, которое способствует развитию ребенка и формированию личности. Когда-то советские книги для детей и, прежде всего, иллюстрации, считались одними из лучших в мире. Работы таких чудесных художников, как Владимир Лебедев, Юрий Васнецов, Владимир Сутеев и многих других классиков этого жанра известны всем с детства. Их иллюстрации учили понимать мимику и жесты персонажей, развивали воображение и творческое мышление детей. Советские художники-классики на протяжении нескольких десятилетий выработывали принципы иллюстрирования книг для детей разных возрастов. И эти принципы были хорошо психологически обоснованы.

Если посмотреть на стилистику некоторых современных иллюстраций, то можно обнаружить в них элементы, выработанные классиками. Получается, что современная иллюстрация, при всей своей новизне, сохраняет художественно-графические традиции прошлых эпох, и, вследствие этого, развивается. В настоящее время с уверенностью можно сказать, что есть художники, работающие в жанре книжной иллюстрации, которые насыщают рынок действительно качественной и уникальной иллюстрацией. Один из них – Арсен Джаникьян – современный украинский художник-график. Окончил Харьковский художественно-промышленный институт. Книжной иллюстрацией занимается с

1990 г. Среди проиллюстрированных **Арсеном Джаникьяном** книг — «Золотой ключик» Шарля Перро, «Городок в табакерке» Владимира Одоевского, «Приключения Чиполлино» Джанни Родари, «Пеппи Длинный чулок» и «Три повести о Малыше и Карлсоне» Астрид Линдгрен и другие произведения отечественных и зарубежных авторов. Ещё один замечательный иллюстратор — **Владислав**

Эдвардович Ерко — известный мастер украинской книжной графики. В 1990 г. окончил Киевский Полиграфический институт им. Ивана Фёдорова. Член Союза художников. В книжной графике работает с 1989 г. Иллюстрировал произведения Джонатана Свифта, Умберто Эко, Гофмана, Кастанеды, Германа Гессе, Пауло Коэльо и др. Владислав Ерко — победитель ряда престижных художественных и книжных выста-

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

вок, обладатель титула «Человек книги» как лучший художник 2002 года по версии московского «Книжного обозрения».

Всеобщее признание получили его иллюстрации к книге «Снежная Королева» Ганса Христиана Андерсена, которая на всеукраинском конкурсе «Книга года» завоевала Гран-при как лучшая книга 2000-го года и титул «Лучшая детская книга-2006» (США). Не менее популярны иллюстрации Владислава Ерко к русским и зарубежным сказкам.

Необходимо отметить и **Юлию Валентиновну Гукову**, проиллюстрировавшую более 40 книг в России и за рубежом. Юлия Гукова – выпускница Московского Полиграфического института, после окончания которого работала в издательствах «Книга», «Радуга», «Русский язык», «Детская литература», журналах «Химия и жизнь», «Чёрная курица».

Художница много работает в области журнальной графики, а также в качестве художника кино, мультипликации и компьютерной анимации. Занимается станковой живописью. Участник и призёр российских и международных художественных выставок, неоднократный лауреат различных премий и конкурсов. Среди самых известных её работ – иллюстрации к книге Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес», «Волшебник страны Оз» Фрэнка Баума, «Петя и волк» Сергея Прокофьева и др.

Сергей Бордог и Наталья Трепенюк – одни из самых ярких и востребованных современных книжных графиков. За двадцать с лишним лет работы художники проиллюстрировали множество книг: легенды и мифы Древнего Египта и Греции, сказки Вильгельма Гауфа, братьев Гримм, Шарля Перро, стихи Маршака, Барто и Чуковского, рассказы Успенского и Сладкова, русские сказки и др. Выбор детских издательств был для Сергея Бордога не случаен: «Я детский художник, мне всегда было интересно рисовать для детей, и делать это так, чтобы рисунки были доступными, весёлыми, забавными и приятными глазу, – чтобы они нравились ребёнку». Следует отметить и прекрасного художника-иллюстратора **Евгения Антоненкова**. Антоненков – лауреат конкур-

са «Белая Ворона» (Болонья, 2004), обладатель диплома «Книга года» (2008), номинант от России на соискание премии Астрид Линдгрэн 2010 года. Основные работы: «Винни-Пух» Алана Милна, «Чиполлино» Джанни Родари, «Сказки» Корнея Чуковского, сборник «Русские детские сказки», «Кольцо и роза» Уильяма Теккерея, «Тумбер-Бумбер», «Крыша ехала домой» Юнны Мориц, «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэррола и др. Стоит обратить внимание и на **Вячеслава Михайловича Назарука** – художника-постановщика десятков мультипликационных фильмов, таких как «Крошка Енот», «Приключения кота Леопольда», «Мама для мамонтёнка», сказы Бажова. Он же является иллюстратором одноимённых книжек. К наиболее известным работам художника-иллюстратора **Ники Георгиевны Гольц** относятся иллюстрации к сказкам Перро, Гофмана, Гауфа, Оскара Уайльда, Антуана де Сент-Экзюпери. Цикл иллюстраций к сказкам Ганса Христиана Андерсена представлен на конкурс «Книга года» в номинации «Художник-иллюстратор» (2003). **Анатолий Михайлович Савченко** – мультипликатор и художник-иллюстратор детских книг. Анатолий Савченко был художником-постановщиком мультфиль-

мов «Мальш и Карлсон» и «Карлсон вернулся» и автором иллюстраций к книгам Астрид Линдгрен.

Дети знакомы с иллюстрациями Савченко по книгам: «Хрюшка обижается» Владимира Орлова, «Домовёнок Кузя» Татьяны Александровой, «Сказки для самых маленьких» Геннадия Цыферова и многими другими. **Игорь Юльевич Олейников** – художник-аниматор, иллюстратор книг, художник-постановщик мультфильмов «Тайна третьей планеты» (1981), «Сказка о царе Салтане» (1984). В разные годы он сотрудничал с детскими изданиями «Миша», «Трамвай», «Куча-мала», «Улица Сезам», «Шаровая молния», «Спокойной ночи, малыши!»,

альманах «Колобок и Два жирафа». Самые известные иллюстрации художника к книгам: «Хоббит, или Туда и Обратно» Джона Толкиена, «Приключения барона Мюнхгаузена» Эриха Распе, «Приключения мышонка Десперо» Кейт Ди Камилло, «Питер Пэн» Джеймса Барри, стихи Даниила Хармса. **Надежда Бугославская** – автор добрых красивых иллюстраций ко многим детским книгам: произведениям Бориса Заходера, Сергея Михалкова, Даниила Хармса, Михаила Зощенко, Астрид Линдгрен и другим.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Кость Лавро – художник-иллюстратор, родом из Полтавщины. Окончил факультет художественного оформления книги

Украинской академии книгопечатания, член Союза художников Украины. Лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко, признан лучшим художником стран СНГ 2007 г.

У художника свой стиль – неповторимый, яркий и одновременно глубоко национальный. Работы Костя Лавро неоднократно входили в каталоги самых престижных выставок детской книги (Россия, Болонья, Братислава и др.) Его уже классические зайчики и котики стали любимыми образами сотен тысяч детей. Права на книги Лавро приобрели знаменитые мировые издательства США, Швейцарии, Франции. Несколько слов необходимо сказать о наших знаменитых художниках-орловцах. Один из них – **Андрей Мазин**,

живописец и график. **Андрей Леонидович** окончил Орловское художественное училище, является членом Союза художников России. С 1983 г. участвует в региональных, всероссийских и международных выставках, сотрудничает с издательствами «Белый город», «Карапуз», «АСТ» (г. Москва).

Проиллюстрировал более 50 книг, среди которых «Калевала», «Боги древних славян», «Князь-чародей», «Сергий Радонежский», произведения Л.Н. Толстого, М.М. Пришвина, Дж. Мильтона, Майн Рида, Луи Буссенара.

Ещё один орловец – **Алексей Шевченко** – художник-иллюстратор, член Союза Художников РФ. Сотрудничает с издательствами Астрель, ОЛМА, ЭГМОНТ, Лабиринт, ЭНАС и др.

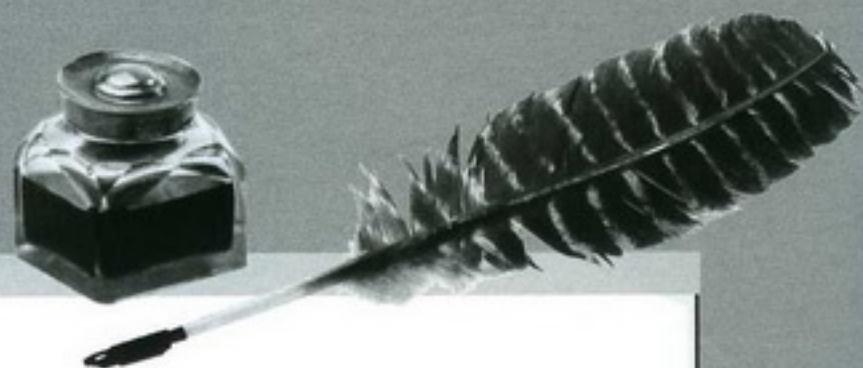
В основном художник оформляет произведения современных авторов: Э. Успенского, А. Усачева, Ю. Энтина, Г. Остера и др. Принимает участие в оформлении школьных учебников, выпускаемых издательствами «Просвещение» и «АСТ».

Отдельно нужно отметить серию работ к сказке Ивана Сергеевича Тургенева «Последний колдун». В настоящее время они экспонируются Государственным Музеем И. С. Тургенева в Орле.

Мария Анатольевна Михальская. Окончила

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова, факультет художественно-технического оформления печатной продукции. Дипломным проектом стали иллюстрации к книге Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Член Московского Союза Художников, лауреат многочисленных конкурсов России, финалист международного конкурса в Корее в номинации «Иллюстрации к неизданной книге» (иллюстрации к сказке братьев Grimm «Белоснежка и семь гномов»). Из современных иностранных иллюстраторов следует выделить **Роберта Ингпена**, австралийского художника, который прославился своими рисунками к таким книгам как «Таинственный сад» Фрэнсис Бёрнетт, «Ветер в ивах» Кэннета Грэма, «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона и многие другие. Среди проиллюстрированных Ингпеном книг много извест-

ных классических произведений — «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла, «Питер Пен» Джеймса Барри и другие. За свои великолепные иллюстрации по решению Международного совета по детской книге художник в 1986 году был награжден самой престижной наградой в области детской литературы — медалью имени Андерсена. Необходимо упомянуть иллюстратора, который

подарил нам замечательного сказочного медведя — мишку по имени Паддингтон. Автор самих историй — Майкл Бонд. Но они потеряли бы свою привлекательность, не будь у них иллюстраций, созданных английским художником **Робертом Элли**, создавшего этого очаровательного медвежонка в шляпе и неизменном синем макинтоше. За последние тридцать лет существенно изменились

способы взаимодействия текста и изображения, способы встраивания изображения в текст — во многом, благодаря компьютерам. Для создания иллюстрации стало не обязательно владеть академическим рисунком или придерживаться одной техники — художник может совмещать рисунок от руки и обработку в графических редакторах, рисовать только от руки или только в графических редакторах,

комбинировать разнообразные материалы — пластилин, засушенные растения, допускается применение различных техник — вышивка, аппликация, оригами. Новые технологии существенно влияют на тенденции в иллюстрации, позволяя делать совершенно удивительные вещи. Во Франции, например, крайне популярен метод коллажирования: многие художники составляют свои иллюстрации из пуговиц, ниток, круп и т.д. И при этом такой коллаж может быть встроен в сложный фон, созданный в графическом редакторе.

Британская художница и иллюстратор **Сара Денни** создает очень детализированные красочные коллажи из бумаги, с применением различных современных техник для создания уникального изображения. Говоря о методе коллажирования, нужно упомянуть о современных книгах-раскладушках. В технике коллажа работают многие современные художники.

Иллюстрации-коллажи являются простыми, понятными и одновременно выразительными и образными. Примером могут служить книги американского сказочника и иллюстратора **Эрика Карла**. Художник работает в технике коллажа с папиросной бумагой, которую складывает в несколько слоёв и раскрашивает, придавая ей нужные фактуру и оттенки. Коллажированием увлечены ряд современных молодых российских художников, принадлежащих содружеству иллюстраторов детской книги «Волшебная пила». В оформлении книги А. Гиваргизова «Как-то я летел с рябины» художник **Наталья Яскина** применяет коллаж, для которого основой служит тонированная бумага с проработкой элементов тушью, гуашью и акварелью.

Иллюстратор **Иван Александров** для обложки и иллюстраций книги стихов А. Гиваргизова «Мы так похожи» основным выразительным средством выбрал грубый рельефный картон, который дополнил элементами, вырезанными из черной, белой и серой бумаги и мелкими предметами.

Одной из редчайших техник иллюстрирования детских книг можно назвать силуэт. Символичность силуэта сближает его с детским рисунком, делает изображение более абстрактным. Именно из силуэтного портрета и из

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

силуэтных жанровых сцен родилось новое направление в иллюстрировании книг. Современные художники продолжают традицию техники силуэта. Итальянский автор-иллюстратор **Фабиан Негрин**, вводя несколько хроматических цветов (розовый и голубой) в чёрно-белое изображение, наделяет цвета

различными свойствами. Так, цветовые пятна в его работах могут выступать в качестве фона для главных персонажей и могут служить способом выделения смысловых акцентов.

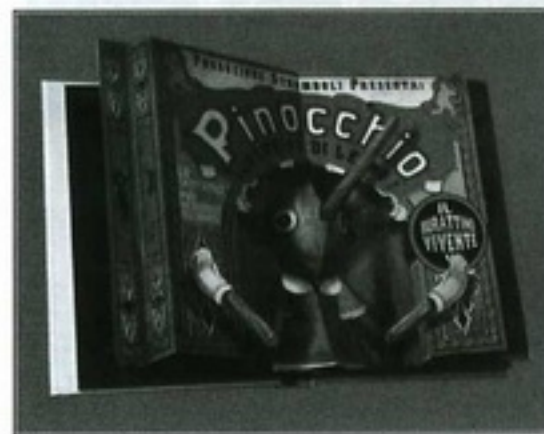
Мария Патрушева — художник-иллюстратор, член Московского союза художников, участник московских, всероссийских и международных выставок. Проект иллюстрированной рельефным способом книги для слепых

А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» вошел в число пятидесяти лучших книг конкурса международной Биеннале детской иллюстрации в Братиславе (1995). В настоящее время Мария Патрушева преподает на кафедре иллюстрации и эстампа в Московском государственном университете печати. В иллюстрациях этой замечательной художницы силуэты полупрозрачны, они словно сплетены из тончайших линий-нитей. Она отказывается от сплошной заливки цветом силуэтного пятна,

прорисовывая внутри силуэта текстуру, узоры, рисунки на тканях, создавая при этом иллюзию объема. **Бенжамин Лакомб** – родился в Париже в 1982 г. Он с детства увлекался рисунками и комиксами. Его кумирами стали Тим Бёртон и Уолт Дисней. Ко времени окончания Высшей школы декоративного искусства в Париже Бенжамин уже выпустил книгу комиксов и проиллюстрировал несколько сказок. Но настоящим достоянием стали его трёхмерные иллюстрации для детских книг по заказу

одного из издательств Франции. Бенжамин Лакомб оживил 8 книг («Алиса в стране чудес» Льюиса Кэррола, «Пиноккио» Карло Коллоди, «Питер Пен» Джеймса Барри, «Спящая красавица», «Синяя борода», и «Красная шапочка» Шарля

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Перро, «Дюймовочка» Ганса Христиана Андерсена, «Мадам Баттерфляй» Джеймса Хогана). Все эти книги стали настоящим произведением искусства, ведь они действительно трехмерны: у Пинокио настоящий длинный нос, уставленный в читателя, Алиса сражается с настоящими колодами карт, а у Мадам Баттерфляй огромные синие крылья, превышающие размер страницы.

Не менее оригинальным кажется путь иллюстраторов, занявшихся интерактивными книгами, как, например, **Эрве Тюлле**. Книги Эрве созданы для того, чтобы в них играли. Как говорит сам автор, в его книгах нет текста, они не говорят с ребёнком, но они заставляют его самого говорить, а это не менее важно.

Очень популярна «Живая книга» Эрве Тюлле. Вся книга – это море кружочков синего, жёлтого и красного цвета, которые оживают благодаря заданиям на каждой странице. Задания очень простые, надо нажать на один кружок, подуть в книгу, наклонить и так далее. Не менее популярна книга «Турнир на карандашах» – здесь автор превратил обычный альбом для рисования в сборник захватывающих игр. Эта книга делает для ребёнка больше, чем обычное рисование – она расширяет представление о своих способностях и открывает новый взгляд на творчество. Книга развивает абстрактное и пространственное мышление, чувство цвета, творческие способности. Идеально для активных, подвижных детей и совместных занятий. С каждой страницей задания становятся сложнее и веселее. Вперед, на рыцарский турнир, битву роботов, межгалактическое сражение летающих тарелок, морской бой! Вы

узнаете, как изменить мир к лучшему, победить морских чудовищ, спасти друга от привидений, превратить противный дождик в цветущую поляну – и все это лишь взмахом подходящего по цвету карандаша.

Как известно, иллюстрация – основа книжной графики. Этот термин происходит от латинского «illustrare», что значит освещать, проливать свет, объяснять. Само же слово «illustratio» означает живое описание, наглядное изображение. Иллюстрация – это не просто добавление к тексту, а художественное произведение своего времени. Она первая формирует эстетический вкус ребенка, учит ассоциативному мышлению, восприятию образа, цвета, пропорций, фактуры. Процесс рассмотрения книги можно определить как интеллектуальную игру, как игру с образами, созданными с помощью специфических средств книжной графики. Напоследок хочется сказать: иллюстрации должны быть сказочными, волшебными, красочными, чтобы образ оживал и был приближен к тому, что есть в реальной жизни. Заяц должен быть зайцем, а барсук – барсуком. И за счёт движений должна передаваться живость, активность персонажа, ведь ребёнок, перелистывая страницы книги, как будто смотрит мультфильм. Его воображение должно работать над развитием истории и возможными

поворотами событий в жизни героев, а не над разгадыванием ребусов – кто есть кто.

Список электронных ресурсов:

1. Художники-иллюстраторы детских книг: кто они – авторы самых любимых картинок? // Мамаинфо – сайт для родителей. – ООО «Автоматизация Сервис», [б.г.] – URL: http://www.mamainfo.ru/goods/595_2.html (дата обращения 11.07.2014).
2. Владислав Ерко // Картинки и разговоры – сайт об иллюстрации детской книги. – Картинки и разговоры, [б.г.] – URL: http://www.fairyroom.ru/?page_id=1137 (дата обращения 12.07.2014).
3. Известные художники-иллюстраторы детских книг // Арт-Ра. Арт-галерея. – Арт-Ра, 2015. – URL: <http://www.mir-master.com/izvestnye-xudozhniki-illyustratory-detskix-knig.html> (дата обращения 16.08.2014).
4. Самые известные иллюстраторы детских книг // LaFemmeModerne. – LaFemmeModerne, 2010. – URL: <http://lafemmod.ru/kultura/literatura/526-samye-izvestnye-illyustratory-detskix-knig.html> (дата обращения 16.08.2014).
5. «Стойкая Ника» // Детская иллюстрация. – CopyrightMyCorp, 2015. – URL: <http://detilus.ucoz.ru/publ/21-1-0-29> (дата обращения 25.08.2014).
6. Некоторые актуальные проблемы современной детско-юношеской иллюстрации // Дом кино: картинки, иллюстрации, открытки. – [Б.и., б.г.] – URL: <http://kartunku-ot.livejournal.com/14235.html> (дата обращения 25.08.2014).
7. Юлия Гукова. Книги // Юлия Гукова: сайт иллюстратора. – [Б.и., 2009]. – URL: <http://www.gukova.ru/rus/illustration/9> (дата обращения 25.08.2014).
8. Зымалева, Л. Некоторые актуальные проблемы современной детско-юношеской иллюстрации // Л. Зымалева // Картинки, иллюстрации, открытки. – This page was loaded Feb 18th, 2015. – URL: <http://klauzura.ru/2011/07/lyudmila-zymaleva-nekotorye-aktualnye-problemy-sovremennoj-detsko-yunosheskoj-illyustracii-chastnoe-mnenie-xudozhnika-ne-pretenduyushhee-na-obektivnoe-videnie-dejstvitelnosti> (дата обращения 01.09.2014).
9. Benjamin Lacombe: создавая мир детства // Actual-art. Блог о современном искусстве. – Actual-art.ru, 2011-2015. – URL: [- mir-detstva\(дата обращения 12.09.2014\).
 10. Книжная полка мамы: «Живая книга» Эрве Тюлле // ThePled, 2013-2015. – URL: <http://the-pled.ru/knizhnaja-polka-mamy-zhivaja-kniga-jerve-tjulle> \(дата обращения 14.09.2014\).
 11. Бумажные коллажи Сары Деннис \(SarahDennis\) // Re-actor, net, 2009-2015. – URL: <http://re-actor.net/art/6172-sarah-dennis-collages.html> \(дата обращения 14.09.2014\).
 12. Художник Мария Патрушева // Alybina. – \[Б.и., б.г.\] – URL: <http://alybina.ru/> \(дата обращения 14.09.2014\).
 13. Художник-иллюстратор Шевченко Алексей // Allday. – \[Б.и., б.г.\] – URL: <http://allday2.com/index.php?newsid=308604> \(дата обращения 16.09.2014\).
 14. Иллюстраторы: Роберт Ингпен // Vladmama.ru. – \[Б.и., б.г.\] – URL: <http://vladmama.ru/forum/viewtopic.php?f=585&p=15689707> \(дата обращения 16.09.2014\).
 15. Осорина, М. Иллюстрации всегда были делом дизайнеров и художников / М. Осорина // Невское время, 2009-2015. – URL: <http://www.nvspb.ru/tops/zabrat-vseknigi-by-da-sjech-51051> \(дата обращения 21.10.2014\).
 16. Шестакова, Е. Перелистывая страницы книги, ребёнок смотрит мультфильм / Е. Шестакова // Невское время, 2009-2015. – URL: <http://www.nvspb.ru/tops/zabrat-vseknigi-by-da-sjech-51051> \(дата обращения 21.10.2014\).
 17. Джаникьян, А. Образ Карлсона постоянно куда-то улетучивался / А. Джаникьян // KidReader. Навигатор по детской литературе. – KidReader.ru, 2013-2014. – URL: <http://kidreader.ru/article/2018> \(дата обращения 22.10.2014\).
 18. Мария Михальская // Картинки и разговоры – сайт об иллюстрации детской книги. – Картинки и разговоры, \[б.г.\] – URL: \[http://www.fairyroom.ru/?page_id=28438\]\(http://www.fairyroom.ru/?page_id=28438\) \(дата обращения 24.10.2014\).
 19. Константин Лавро \(Кость Лавро\) // Мастера книжной и журнальной графики. – \[Б.и, б.г.\] – URL: \[http://artwork.project-time-machine.com/2012/02/blog-post_08.html\]\(http://artwork.project-time-machine.com/2012/02/blog-post_08.html\) \(дата обращения 24.10.2014\).
 20. Андрей Мазин // Андрей Мазин: сайт художника. – \[Б.и.\], 2009. – URL: <http://mazin.arts.in.ua/gallery> \(дата обращения 30.10.2014\).](http://actual-art.ru/benjamin-lacombe-sozdavaya-</div><div data-bbox=)