

Позднякова Ольга Витальевна

преподаватель филологического факультета,
соискатель кафедры культурологии
Воронежский государственный университет
dom-hors@mail.ru

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
В ИЛЛЮСТРИРОВАНИИ
ДЕТСКОЙ КНИГИ**

Аннотация:

В статье рассматривается актуальный вопрос о взаимосвязи современной детской иллюстрированной книги и различных видов визуальных искусств. Анализируются российская и западная практики разных периодов. Выводы, обозначенные автором, позволяют говорить о поликультурном феномене современной детской книги.

Ключевые слова:

детская иллюстрированная книга, визуальные искусства, иллюстрация, пластилиновая «живопись», коллаж, силуэт, смешанная техника, фотоиллюстрация, комикс, Поп-ар книга.

Pozdnyakova Olga Vitalyevna

Lecturer of the Department for the Humanities,
PhD applicant of the Cultural Science Department,
Voronezh State University
dom-hors@mail.ru

**APPLICATION OF
THE FINE ART RESOURCES
IN ILLUSTRATION OF
THE CHILDREN'S BOOKS**

Summary:

The article deals with the topical question of the correlation between the modern children's illustrated book and various types of the visual arts. The author carries out a research of the Russian and occidental practices of some periods and concludes that the contemporary juvenile book is a multi-cultural phenomenon.

Keywords:

children's illustrated book, visual arts, illustration, clay painting, collage, silhouette, mixed technique, photo illustration, comics, Pop-up book.

Рассматривая современную детскую иллюстрированную книгу, мы можем говорить о ней как о поликультурном феномене. В XXI в. иллюстрация в детской книге стала представлять собой симбиоз разных видов визуальных искусств, в том числе живописи, графики, скульптуры, фотоискусства, декоративно-прикладного и театрально-декорационного искусств.

Сегодня мы можем говорить о многообразии иллюстративной информации для ребенка в традиционной печатной книге. Так, на стыке живописи и моделирования из пластилина стала развиваться новая художественная техника «пластилиновая живопись». Впервые пластилиновый персонаж появился в мультипликации в начале XX в. благодаря режиссеру В.А. Старевичу. На протяжении XX в. в жанре пластилиновой анимации работали А. Татарский, Г. Бардин, Н. Парк, У. Винтон. Пластилиновые персонажи появлялись в телевидении, кино, рекламе. В XXI в. в книжном иллюстрировании применение данной техники позволило выявить новые пластические возможности материала и разнообразить визуальный ряд. Так, испанская художница И. Груенхольц создает объемные трехмерные скульптурные композиции, канадская художница Б. Рэйд работает с барельефом в сочетании с аппликацией, украинская художница А. Осадко в своих работах комбинирует барельеф, горельеф и объемные, далеко выступающие детали, русская художница Н. Синегина особое внимание в барельефе уделяет передаче фактур и тончайшей проработке деталей.

В технике коллажа работают многие современные художники. Иллюстрации-коллажи выделяются на фоне классической станковой живописи и графики, являясь одновременно простыми и понятными, и в то же время выразительными и образными. Из декоративно-прикладного творчества в изобразительное искусство коллажирование было перенесено в начале XX в. кубистами, футуристами и дадаистами в качестве творческого эксперимента. Первыми в своих картинах применили технику коллажа Ж. Брак, П. Пикассо, А. Матисс. Позднее данная техника перешла в книжное искусство. Примером могут служить детские книги американского сказочника и иллюстратора Э. Карла. Художник работает в технике коллажа из папиросной бумаги, которую складывает в несколько слоев и раскрашивает, придавая ей нужные оттенки и фактуру.

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 Н. Яскина применяет коллаж, для которого основой служит тонированная бумага с проработкой элементов тушью, гуашью и акварелью.

Иллюстратор И. 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. Силуэтные изображения мы можем увидеть в наскальных рисунках и в росписи древнегреческих ваз, однако силуэт как жанр в искусстве сформировался в Китае. По мере освоения Востока европейцами силуэтное искусство стало проникать и в другие страны, в частности, в середине XVIII в. особый интерес оно вызвало у французов. Именно из силуэтного портрета и из силуэтных жанровых сцен, родилось новое направление в иллюстрировании книг. В русской практике оформления детских книг конца XIX — начала XX в. основателем данной техники стала силуэтист Е.М. Бём [1, с. 28–32]. Она обогатила силуэт тончайшей проработкой деталей пером, в ряде иллюстраций переходящей в объемное графическое изображение. Для композиций стали характерны многофигурность, динамичное развитие сюжета, изображение персонажей в движении.

Один из крупнейших мастеров «золотого века» английской книжной графики А. Рэкхем «языком» тончайших контурных линий и силуэтных пятен смог выразить различные характеры персонажей, передать экспрессию и состояние глубокого покоя, фактуру и текстуру. Художник добавлял к основному черному цвету приглушенные оттенки красного, зеленого, розового, охры, которые играли подчиненную роль и подчеркивали красоту и изящество черных лаконичных линий и пятен [2, с. 47].

Современные художники продолжают традицию техники силуэта. Итальянский автор-иллюстратор Ф. Негрин, вводя несколько хроматических цветов в черно-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. В иллюстрациях русской художницы М. Патрушевой 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 и др., создавая при этом иллюзию объема. В иллюстрациях тайландского художника Н. Путтапипата к сказке «Аладдин» и сказкам А. Афанасьева можно отметить и следование восточным традициям силуэта и театра теней, и некое подражание силуэтной графике русских мастеров (Ф. Толстого, Е. Бём, Е. Кругликовой, В. Лебедева). Путтапипат, вводя в черно-белое изображение контрастный красный цвет, создает некоторый эффект игры со зрителем.

Идея проиллюстрировать книгу фотографиями появилась практически вместе с возникновением фотографии в нач. XIX в. Создать фотоиллюстрации для детской книги «Красная Шапочка» одним из первых решился в середине XIX в. английский художник-фотограф Г.П. Робинсон. В XXI в. издательством «СЛОВО/SLOVO» в сотворчестве с фотохудожником В. Клавихо-Телепневым был создан один из крупных российских фотопроектов. В технике монохромной фотографии были оформлены обложка и иллюстрации к книге Л. Кэрролла «Приключения Алисы в Стране Чудес». Необходимо отметить, что и сам автор Л. Кэрролл в середине XIX в. сделал несколько постановочных фотоэтюдов девочки в образе Алисы, однако в тот момент они не стали полноценными иллюстрациями к книге. Идея обрела жизнь в проекте Клавихо-Телепнева, который лаконичную фотографию обогатил элементами театрально-декорационного искусства. Это и постановочные сюжеты, похожие на театральные сцены с декорациями, стилизованные костюмы, выполненные российскими модельерами Е. Супрун и Ю. Далакян, персонажи сказки, сконструированные Д. Кургановым, А. Дроздовым и Т. Баевой в виде кукол.

У профессиональных художников возникает необходимость расширения внутреннего пространства книжного блока, перевода иллюстративного ряда из плоскости в объем. Эксперименты с книжной формой при конструировании Pop-up книг позволяют провести аналогию книжного искусства с театрально-декорационным искусством, а трансформирующуюся плоскость листа, 3D-объемные страницы, выдвигаемые, вращающиеся детали сравнить с меняющимися декорациями на театральной сцене.

История развития Pop-up книги насчитывает восемь столетий. Первые механические элементы в книге, которые можно было приводить в движение, дотированы XIII в. Автором идеи считают Р. Лулла из Майорки. С XVIII в. начали выпускаться «книги с метаморфозами» с элементами 3D, которые создавались для развлечения детей. В XIX в. огромную популярность имели создаваемые художником-иллюстратором Л. Меггендорфером книжки-картинки для детей с раскладывающимися или подвижными иллюстрациями. В середине XX в. признанным мастером детских Pop-up книг считался чешский художник В. Кубашта, который использовал яркие краски и сложные конструкции с движущимися деталями. В Америке современным мастером объемных иллюстраций является Р. Сабуда. Он работает над совместными проектами с дизай-

нером М. Рейнхартом. Их первыми объемными книгами стали «Волшебник Страны Оз» и «Сказки матушки Гусыни» [3, с. 14–18]. Особенностью 3D-иллюстраций французского художника Б. Лакомба является применение необычных конструкции, которые при раскрывании разворота позволяют увеличить размер элементов изображения, в ряде случаев выходящих за границы формата. Им проиллюстрировано восемь самых известных сказок мира. В российской практике можно выделить научно-популярное издание для детей «Бородинская битва. 1812». Оно создавалось не только писателями, художниками и дизайнерами, но и при содействии крупнейших библиотек, музеев, военно-исторических клубов России, коллекционеров, участников военно-исторической реконструкции.

Таким образом, мы можем говорить об универсальности традиционной печатной формы детской книги. Интегрирование в иллюстрацию приемов различных визуальных искусств дает возможность книге сохранить индивидуальность в современном цифровом поле.

Ссылки:

1. Андреева Е. Два века Елизаветы Бём // Детская литература. М., 1991. № 4.
2. Остаркова И. Артефакты «Золотого века» // Интеррос. М., 2009. № 1.
3. Сабуда Р. Искусство Pop-up книг // Книжная индустрия. М., 2009. № 6.

References:

1. Andreeva, E 1991, 'Two Centuries of Elizabeth Boehm', *Children's Literature*, Moscow, no. 4.
2. Ostarkova, I 2009, 'Artifacts "Golden Age"', *Interros*, Moscow, no. 1.
3. Sabuda, R 2009, 'Pop-up books art', *Book industry*, Moscow, no. 6.