

УДК 002.2:655:76-053.2

ДИЗАЙН СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ КНИГИ КАК ИСКУССТВО

© **Ольга Витальевна ПОЗДНЯКОВА**

Воронежский государственный университет, г. Воронеж,
Российская Федерация, преподаватель филологического факультета,
соискатель, кафедра культурологии, e-mail: vadim-asutp@yandex.ru

Рассматривается актуальный вопрос, не имеющий однозначного ответа, о необходимости присутствия печатной книги в жизни современного ребенка. Делается акцент на том, что произошедшая «цифровая революция» заставляет пересматривать фундаментальные законы, на которых в течение многих веков строилась печатная книга. В этой связи проводится анализ ряда стилей и направлений в дизайне современной детской книги. Результатом является вывод о стилистическом разнообразии и самоценности печатной формы книги, делающей ее незаменимой в культурном пространстве современного ребенка.

Ключевые слова: детская печатная книга; дизайн детской книги; книжная графика; иллюстрация; электронная «книга»; визуальная культура ребенка.

Сегодня на фоне увеличения количества и совершенствования качества различных типов электронных носителей, расширения сферы влияния цифровой информации актуальным является вопрос, не имеющий однозначного ответа, о необходимости присутствия печатной книги в современном культурном пространстве ребенка, которое в свою очередь является весьма гибкой и постоянно трансформирующейся структурой, активно реагирующей как на агрессивное воздействие рекламы, так и на внедрение новомодных

информационных технологий. В этой связи все чаще и яростнее специалисты из разных областей (издатели, педагоги, философы, культурологи, психологи, журналисты, блогеры) высказывают диаметрально противоположные мнения о будущем печатной книги в целом и о процессе детского чтения в частности. Что сегодня происходит с традиционной книгой? Нуждается ли в ней ребенок? Станет она в будущем только предметом коллекционирования, или будет развиваться параллельно с электронными технологиями, формируя

предметное пространство ребенка, сохраняя национальные и культурные традиции?

Представители электронных технологий делают первые активные попытки привлечения внимания детей к электронным «книгам», в основе которых лежит идея интерактивной игры ребенка с персонажами, а не углубленного погружения в текст. Это скорее мультимедийный проект, который к книге прямого отношения не имеет, а лишь является приятным дополнением к первоисточнику. Так, например, «Алиса в стране чудес» (на английском языке) создана как приложение для нового планшетника iPad от компании Apple [1]. Это «живая книга» с классическими иллюстрациями Д. Тенниела, каждая страница которой содержит анимированные интерактивные элементы, превращающие статичные картинки в настоящую игрушку. Компанией iPadizer демонстрируется первая российская интерактивная iPad-сказка О. Уальда (на русском языке) с иллюстрациями художника проекта А. Кленина (см.: [1]). Некоторые рисунки при прикосновении превращаются в загадки, головоломки и мини-игры. В обоих проектах (как бы эффектно они не смотрелись) содержание текста уступает главенствующее место постоянно перемещающимся элементам иллюстраций, на которых концентрируется все внимание читателя. В печатных книгах и текст, и иллюстративный материал, графические и шрифтовые элементы составляют единое композиционное пространство, вовлекающее в мир автора, раскрывающее главную идею произведения и формирующее целостное представление о книге.

Сегодня традиционная печатная детская книга продолжает оставаться самоценной и не только активно развиваться в различных стилевых направлениях, но расширять возможности внутреннего пространства книжного блока, что, безусловно, обогащает эстетические свойства книги в целом. Ежегодные российские и международные книжные выставки демонстрируют новые грани книжного дизайна. Глобализация в книгоиздательской сфере способствует ломке стереотипов в книжной графике, смешению различных стилей, разнообразию выразительных средств.

В современных профессионально выполненных детских книгах художественные образы, созданные иллюстраторами, могут

заклучать в себе главную концепцию книги, и быть настолько выразительными, что книга «заговорит» с маленьким читателем без текста, донося до его сознания совсем не простые мысли. Примером может служить книга заслуженного художника России Н. Попова «Зачем?», в которой рисунки стали эксклюзивным средством общения с ребенком (см.: [2, с. 8]). Они пересказывают историю того, как мелкая ссора мышонка и лягушонка из-за цветочка переросла в войну мышей и лягушек. Книга, силой визуального воздействия сумевшая провозгласить бессмысленность войны и насилия, стала понятна детям, разговаривающим на разных языках, и признана лучшей в Германии, Австрии и Швейцарии.

Одно из направлений в книжном дизайне – это «построчное» иллюстрирование текста, которое визуализирует замысел автора, предлагает образную интерпретацию разворачивающихся на странице событий, точно передает стилистику и эстетику произведения, при этом позволяет в полной мере продемонстрировать мастерство и технику художника. Среди молодых иллюстраторов можно выделить работы В. Ерко, стиль которого журналисты называют «энтомологическим». Его насыщенные по цветовой гамме работы отличаются тончайшей проработкой деталей, каждую из которых можно подолгу рассматривать, но при этом не теряется цельность всей композиции, сохраняется логика образов, передается фактура материалов и стилистика эпох. В похожей технике работают А. Дугин и О. Дугина. Причудливые образы, живущие в их работах, вызывают ассоциацию с творчеством И. Босха, цветовая гамма и многофигурные композиции отсылают нас к картинам П. Брейгеля.

На фоне многочисленных классических книжных иллюстраций, которые можно отнести к станковой живописи, выделяются работы художников, смело экспериментирующих с формой, цветом и линией. При этом возникают глубочайшие образы, несущие в себе философию, переживания, эмоциональный мир художника. Прямое и детальное цитирование текста книги замещается выстраиванием психологического визуального пространства, рождением субъективного ассоциативного мира художника, а вслед за ним и читателя. В иллюстрациях С. Румак к книге «Алиса в Стране чудес»

сложность содержания выражается через образы, в большинстве своем причудливые, иногда доведенные до гротеска. У зрителя меняются представления о перспективе, форме и цвете. На подсознательном уровне происходит перемещение в нереальный фантазмагоричный мир Алисы. Предметы и герои сказки словно легкие тени «скользят» по страницам книги, дополняя и обогащая текст, широкие поля позволяют не спеша наслаждаться чтением.

Художница Е. Гапчинская создала в книжной иллюстрации целый мир, жизнерадостный и светлый, и населила его смешными и трогательными человечками и ангелочками. Она сделала счастье своим брендом, а себя называет «поставщиком счастья № 1». Ее комнатный ангел Гоша и малышка Мона с розовыми носиками и румяными щечками на страницах детских книг живут обычной жизнью и чувствуют себя очень комфортно в пространстве тихой радости детства.

В оформлении современных детских книг с классическими текстами активно используются графические черно-белые иллюстрации, выполненные на высочайшем художественном уровне с изящной проработкой деталей в различных техниках (гравюре, рисунке пером, литографии, офорте) ведущих европейских и американских художников XIX – начала XX в.: М. Андриолли, Г. Доре, Э. Кэмбла, Д. Бэрда, А. Фроста, Г. Фарнисса, С.С. Пэйджета и др.

Знаковым событием в этом направлении в 2008 г. стал культурологический проект издательской программы «Интерроса» «27 чудес» (см.: [3, с. 47]). Издатели собрали в одной коробке 27 репринтов книжек, разнообразных по стилю и формату, видам и жанрам, графической и печатной технике, которые явились яркими образцами издательского искусства России в период с 1890-х по 1930-е гг. В проекте представлены работы классиков книжной иллюстрации: В. Васнецова, А. Бенуа, И. Билибина, М. Митурича, В. Лебедева, В. Фаворского, Е. Нарбута и др. Таким образом, приобщение ребенка к мировой культуре происходит на этапе знакомства с качественно оформленной книгой.

Интересными и запоминающимися становятся эксперименты художников-иллюстраторов XXI в. Так, например, в 2009 г. на Международной биеннале иллюстрации в

Братиславе за черно-белые графические иллюстрации к сборнику А.Н. Афанасьева «Народные русские сказки» художник Б. Забирохин получил одну из высших наград – «Золотое яблоко». Этот графический цикл художник выполнил в технике литографии, декоративные возможности которой позволили органично связать иллюстрации и полосу набора в единое целое. В основу изобразительного ряда этой книги легли лубок и народная живопись с уплощенным пространством и архаикой формы, что в полной мере позволило передать национальный колорит.

Современные детские иллюстраторы свободны в выборе выразительных средств, техник, в сочетании стилей. Книга раскрывается для ребенка многими гранями, знакомя его с миром слова и изображения. В книжной иллюстрации выделяется ряд художников, расширяющих представление ребенка о книжном дизайне. Иллюстрированный материал выполняется в технике «пластилиновая живопись», которая детскому восприятию понятнее и ближе, чем, например, живопись или графика, поскольку с пластилином знакомство происходит на ранних этапах развития ребенка. Пластилин дает возможность работать с объемом, использовать сочные, насыщенные цвета, прорабатывать тончайшие детали, моделировать трехмерное пространство. Замечательные детские книги создает русская художница Н. Синегина, которая была удостоена звания «Человек книги» за оформление «Пластилиновой книги» (Кругосветное путешествие с О. Кувыкиной). Тончайшее воспроизведение фактуры шкур животных, перьев птиц, крыльев насекомых, обитателей морского мира знакомит ребенка с разнообразнейшим животным миром.

Канадская художница Б. Рэйд тоже создает замечательные пластилиновые иллюстрации, однако за долгие годы творчества у нее выработался свой неповторимый стиль. Барбара не работает с объемными трехмерными композициями. Ее технику скорее можно назвать цветным барельефом (низким рельефом), в котором перспектива «прорисовывается» пластилином. При этом изображения сохраняют свою связь с плоскостью листа. Художница лепит их на картоне из обычного пластилина, после чего делаются фотографии, становящиеся иллюстративным материалом.

Идея проиллюстрировать книгу фотографиями появилась практически вместе с самой фотографией. А сделать такие картины для детской книги «Красная Шапочка» одним из первых решился в 60-х гг. XIX в. известный английский художник-фотограф Г. Робинсон. В XXI в. художники-иллюстраторы вернулись к данной теме и продолжили эксперименты с выразительными возможностями черно-белой фотографии. Один из крупных российских фотопроектов был представлен издательством «СЛОВО / SLOVO» в сотворчестве с фотохудожником В. Клавихо-Телепневым (см.: [4]). В технике монохромной фотографии были оформлены обложка и иллюстрации к книге Л. Кэрролла «Приключения Алисы в Стране Чудес». Впервые образ сказочной героини воплощен в фотографии, в которой удалось выразить эмоции, настроение и душевные переживания маленькой героини и мир ее Страны Чудес. Постановочные сюжеты, похожие на театральные сцены, выдержаны в викторианском стиле с легким намеком на русский символизм XX в. В итоге произошла удивительная трансформация сказочного мира в реальный материальный мир, при этом фотореалистичные герои погрузились в мир волшебства и фантазмагии.

Техника коллажа, с которой работают многие художники, выделяет иллюстрации на фоне классической станковой живописи, являясь одновременно простой (в некоторых случаях даже несколько примитивной) и понятной, и в то же время выразительной, образной и самоценной. При этом зрительный ряд вовлекается в театральное действие, состоящее из разных по форме плоскостей, различных по фактуре и текстуре цветовых пятен, декоративных элементов, но создающее впечатление целостного образа, единой стилистики книги. Примером могут служить замечательные детские книги для дошкольного и младшего школьного возраста американского сказочника и иллюстратора Э. Карла, которые популярны как 40 лет назад, так и сегодня. Его знаменитая «Очень голодная гусеница» продолжает переиздаваться и пользоваться повышенным интересом у современных детей в разных странах. Художник работает в технике коллажа из папиросной бумаги, которую складывает в несколько слоев и раскрашивает, придавая ей нужные

оттенки и фактуру. Картинки, созданные таким образом, получаются воздушными и очень живыми. Новым творение мастера являются иллюстрации к собственной познавательно-развлекательной книге «Морской конек». Как и в других своих книжках, Карл использовал уникальную технику коллажа. Вставки из прозрачной пленки, на которых изображены цветные водоросли или камни, прячут от зрителя героев сказки, добавляя элементы игры, пробуждая фантазию юного читателя. В книгах Карла важна идея сочетания лаконичной и понятной изобразительной техники, целостного конструирования книги и познавательного сюжета.

Техникой коллажа увлечены ряд современных молодых российских художников, принадлежащих содружеству иллюстраторов детской книги «Волшебная пила» (см.: [4]). «Волшебная пила», являясь одним из направлений дизайнерской мысли в оформлении детской книги, позиционирует свое творчество как инструмент борьбы с книжным «фаст-фудом» и детским «гламуром». Для книжного оформления характерно экспериментальное и нестандартное самовыражение художников, призванное создавать структуру детской книги как цельное авторское произведение, которое от оглавления до переплета выстроено по своим эстетическим, образным и даже нравственным законам. Книга воспринимается как уникальное пространство, для которого каждый раз необходимо находить изобразительный язык, наиболее точно раскрывающий каждое произведение. Разнообразные по техническим приемам и визуальному языку книги с их иллюстрациями выходят в издательствах «Самокат», «Эгмонт Россия», «Издательский Дом Мещерякова», «Махаон» и во многом определяют стилистику и образный мир современной оригинальной российской иллюстрированной детской книги. Книга «Фокусы» с иллюстрациями Н. Яскиной, выполненная в смешанной технике с применением коллажа и компьютерной обработки, вышла в «IDMI Verlag GmbH» (Австрия) в 2010 г. Главенствующая роль в структуре книги отдана визуальному ряду, текст же фрагментарно включен в конструкцию насыщенного красочными деталями изображения. В другой книге А. Гиваргизова «Как-то я летел с рябины», вышедшей в «Издательском Доме Мещеря-

кова», сдержанные по цветовой гамме иллюстрации Н. Яскиной деликатно дополняют стихотворный текст, сохраняя при этом некоторую схематичность, выстраивая единый стиль издания. В оформлении использованы тонированная бумага, тушь, гуашь, акварель, коллаж.

Книга стихов А. Гиваргизова «Мы так похожи» в авторском оформлении И. Александрова получила «Золотое яблоко» на Международной биенале иллюстрации в Братиславе в 2007 г. Она вышла в издательстве «Самокат» в 2006 г. В этой книге необычно все. Привлекает внимание нестандартный формат, сильно вытянутый по вертикали. Обложка книги и все иллюстрации выполнены в виде коллажа. Основным выразительным средством выбран грубый упаковочный материал (картон), который дополняется бумагой и мелкими предметами. Иллюстрации, буквы и цифры вырезаны нарочито грубо, четко, ясно, в стиле конструктивизма 20-х гг. XX в. Каждое название стихотворения представляет собой шрифтовую композицию, заключающую в себе определенный образ, который на странице книги становится самоценным, при этом не нарушает общую структуру. Художественное оформление издания точно передает стилистику коротких, но емких стихотворных историй, пронизанных иронией, граничащей с некоторой долей абсурдности.

Профессиональным художникам-иллюстраторам для выстраивания визуального образа произведения не всегда достаточно работать только в одной плоскости. Возникает необходимость расширения внутреннего пространства книжного блока, перевода иллюстративного ряда из плоскости в объем. Такого рода творческие эксперименты в очередной раз убеждают в том, что книга, и особенно детская, представляет собой динамичный, постоянно развивающийся, многогранный мир.

Французский художник-иллюстратор Б. Лакомб превратил создание объемных книжек в настоящее трехмерное искусство. Рор-уп книги художника делают знакомство ребенка с текстом увлекательной игрой, развивая при этом пространственное воображение. По заказу одного из французских издательств он проиллюстрировал восемь книг с объемными разворотами, часть из которых

были детскими. Это «Алиса в Стране Чудес», «Пиноккио». В них у Пиноккио действительно объемный длинный нос, уставленный в читателя, а Алиса борется с самыми настоящими картами, «вылетающими» из разворота книги.

В Америке мастером объемных иллюстраций признан Р. Сабуда, трижды лауреат премии Меггендорфера (награда Американского общества объемных книг). Его профессия называется «инженер-дизайнер объемных книжных изображений». Во всем мире насчитывается не более сорока человек таких специалистов. Каждый из них – автор, иллюстратор и инженер-полиграфист в одном лице. На счету Р. Сабуда более двадцати объемных книг. Он часто работает над совместными проектами с еще одним талантливым дизайнером М. Рейнхартом. Таким образом, в исполнении талантливых художников Рор-уп книги превращаются в произведения полиграфического искусства, открывая неограниченные возможности перед ребенком в общении с печатной книгой.

В последние несколько лет будущее печатной книги стало темой острой дискуссии. Ее судьбу на фоне активно развивающихся Интернета, аудиокниг, электронных «книг» прогнозируют по-разному. Однако именно книга является с рождения ребенка его проводником в мировое культурное пространство, раздвигает границы предметного окружения, знакомит с национальными традициями и общечеловеческими ценностями, становится связующей нитью между поколениями, способствует духовному и эстетическому развитию. К сожалению, приходится констатировать тот факт, что часть детской литературы идет коммерциализированным путем, удовлетворяя сиюминутные интересы юных читателей. Но параллельно достаточно активно развивается книга иного рода (в некоторых случаях малотиражная), которая является симбиозом качественной литературы, профессиональной графики, неординарного дизайна и общей креативной идеи. В ней слово и изображение – это части единого творческого процесса и нельзя определить первичность или вторичность одной из них.

Современная детская книга ориентирована на активную коммуникативную связь с ребенком и является неотъемлемой частью его духовной культуры. Иллюстрированная

книга одинаково важна и для детей, и для взрослых. Ребенок с ней вырастает, а взрослый человек сохраняет ее в памяти. Она создает семейные традиции, выстраивая связи между прошлым и будущим, поскольку чаще всего книги рекомендуются и покупаются для детей их родителями, которые делают свой выбор по ассоциативному восприятию, связанному с детством. При этом концепция современной детской книги предлагает соавторство художнику-иллюстратору, который способен выстроить стилистическое единство всего издания, обогатить созданными им образами идею произведения. Эксперименты с различными выразительными средствами и технологиями, моделирование объемных иллюстраций, трансформирующих границы внутреннего пространства книги, возвращают ей индивидуальность и самоценность, расширяют возможности традиционной пе-

чатной формы, делают ее необходимой составляющей предметного мира современного ребенка.

1. *Ро О.* Детская книга и Интернет: реальность цифровая, альтернативная и дополненная // Книжная индустрия. 2010. № 1.
2. *Горбунов А.В.* О фестивале детской книги, продвижении чтения и размышления по этому поводу // Книжная индустрия. 2010. № 6.
3. *Остаркова И.* Артефакты «Золотого века» // Интеррос. 2009. № 1.
4. Рынок изданий для детей. Текущая ситуация и основные тренды // Книжная индустрия. 2011. № 4. С. 48-54.

Поступила в редакцию 12.10.2012 г.

UDC 002.2:655:76-053.2

DESIGN OF MODERN CHILD'S BOOK AS ART

Olga Vitalievna POZDNYAKOVA, Voronezh State University, Voronezh, Russian Federation, Lecturer of Philology Faculty, Competitor, Culturology Department, e-mail: vadim-asutp@yandex.ru

The actual question about the need for the presence of the printed book in the modern child is considered. The emphasis is made on the fact that "the digital revolution" makes to reconsider the basic laws, on which printed book has been built for centuries. In this regard, the analysis of a number of styles and trends in the design of modern child's books is conducted. Result is the conclusion of the stylistic diversity and intrinsic value of the printed form of the book, which makes it indispensable in the cultural space of the modern child.

Key words: child's printed book; design of child's book; book graphics; illustration; electronic "book"; visual culture of child.