

Дарья Доцук, детский писатель, журналист, блогер (Блог о современной детской литературе - интервью, репортажи, статьи), г. Москва

Зачем нужны книжки-картинки? Эксперты о новой детской иллюстрации

В детскую литературу уверенно входят книжки-картинки, комиксы, графические романы и даже книжки совсем без слов. Зачем нужны такие книги, как обсуждать их с детьми и как использовать в школе и библиотеке — на эти и другие вопросы ответили эксперты в ходе лекции «Иллюстрация в детской книге сегодня», которая состоялась... в ЦГДБ им. Гайдара.

Татьяна Рудишина, главный библиотекарь ЦГДБ им. Гайдара: «Мы всегда спрашиваем: "Что хотел сказать автор?", а вот вопросом "Что хотел сказать художник?" задаемся крайне редко. Но ведь у книги два автора. Сегодня речь пойдет именно об этом».

Иллюстрация из книги «Джейн, лиса и я», худ. Изабель Арсено

Татьяна Рудишина

Вийве Ноор, художник-иллюстратор, эксперт Центра детской литературы Эстонии, привезла в «Гайдаровку» выставку иллюстраций современных эстонских художников «Сказочными тропами Шарля Перро».

«За последние 15 лет иллюстрация очень изменилась. Раньше нормой было точное иллюстрирование текста: все было понятно и просто, дети и взрослые видели одно и то же. Теперь хорошая иллюстрация — многослойная, каждый должен увидеть что-то свое — и ребенок, и подросток, и взрослый. На Болонской книжной выставке много недетских книг с картинками. Простые одноплановые книги больше никого не интересуют.

На книге неслучайно стоят два имени. Писатель и художник по-разному понимают книгу и имеют право передать свое видение читателю.

Смысл иллюстрации не в том, чтобы изобразить то, что написано, а в том, чтобы что-то добавить.

Неважно, в каком стиле проиллюстрирована книга, важно, что хочет сказать художник.

Дети должны видеть разные иллюстрации, иначе у них сформируется однобокое понимание искусства. Ребенок должен понимать и принимать всякое искусство.

В Эстонии много хороших молодых писателей. Но писатели не вырастают просто так, их нужно вскармливать. У нас есть литературные курсы для школьников, где их учат, как выражать свои мысли.

Ни один сказочник не думал о детях. Во времена Шарля Перро дети были просто маленькими взрослыми. Их точно так же заставля-

Вийве Ноор

ли работать, били, убивали. Мои картины — это грустные сказки для взрослых».

Ирина Арзамасцева, доктор филологических наук, член Совета по детской книге России, рассказала о своем исследовании творчества современной эстонской художницы Пирет Рауд.

Татьяна Кормер, художник-иллюстратор, директор издательства «Белая ворона», представила новый графический роман для подростков «Джейн, лиса и я». Главную героиню этой книги дразнят в школе, она считает себя толстой и уходит с головой в чтение «Джейн Эйр».

«Иногда изобразительный ряд может рассказать о чем-то лучше, чем текст, — считает Татьяна Кормер. — Благодаря рисункам в этой книге удалось глубже передать чувства героини».

Немалое значение в книге отдается цвету, который по мере того, как налаживается жизнь и самооценка героини, преображает черно-белые иллюстрации.

Татьяна Кормер отметила, что самая распространенная реакция подростков на эту книгу: «Теперь хочу прочитать "Джейн Эйр"!»

Открытий в иллюстрации стоит ждать именно от маленьких издательств. По словам Татьяны Кормер, в больших издательствах, как она себе это представляет, книга проходит много этапов согласования, и в результате утверждается что-то усредненное, то, что нравится большому количеству людей. У маленького из-

Ирина Арзамасцева

дательства есть возможность выпустить что-то нестандартное, для небольшой аудитории.

Людмила Степанова, главный библиотекарь Ленинградской областной детской библиотеки (ЛОДБ), преподаватель кафедры литературы и детского чтения Санкт-Петербургского государственного института культуры и искусства, поделилась опытом организации художественных выставок в ЛОДБ и Детской площадки в рамках Санкт-Петербургского Книжного салона.

Особенность Детской площадки в том, что там нет ни анимации, ни батутов, только общение с книгой.

«У современных детей более высокая визуальная культура. Из-за погружения в медиасреду у них большая потребность в форме. Дизайнер, режиссер книги, создает глубину, мир книжной страницы, и ребенок перестает чувствовать границы листа», — сказала Людмила Степанова.

Людмила Степанова

Татьяна Кормер

По ее словам, детское жюри, которое ежегодно выбирает десятку лучших книг и присуждает им знак «Нравится детям Ленинградской области», предложило ввести новую номинацию для иллюстраций: «Самая красивая книга».

В ЛОДБ с большим успехом проходят выставки художника Михаила Бычкова, посетители высоко оценили выставку иллюстраций молодых художников к повести Ирины Зартайской «Все бабушки умеют летать». Все выставки сопровождаются мастер-классами по иллюстрации, конкурсами и другими мероприятиями.

Ольга Мяэотс, переводчик, литературный критик, заведующая отделом детской литературы ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, обратилась к истории книжек-картинок и рассказала о первой книжке-картинке «Мир чувственных вещей в картинках» (1658 год) чешского священника и педагога Яна Амоса Коменского, о

Ольга Мяэотс

Светлана Мицул

знаменитых во всем мире советских книжкахкартинках 1930-х годов и работах современных художников, таких как Шон Тан.

«Книжки-картинки очень популярны за рубежом, а у нас, если мало текста, значит нас дурят, — заметила Ольга Мяэотс. — Надо доверять книжкам-картинкам, прививать к ним интерес. Как сказал художник Рэймонд Бригтз, автор книжки без слов «Snowman», картинки — это сопереживание, когда не хватает слов».

Светлана Мицул, специалист в области книжной иллюстрации и организатор выставок в РГДБ и ЦГДБ им. Гайдара, поделилась практическими советами.

«В маленьком пространстве выставку сделать даже проще, чем в большом. Большое надо чем-то заполнить.

Нужно грамотно использовать помещение, создавать трехмерное пространство (вовлекать не только стены, но и потолок, куда можно что-то подвесить).

Не стоит размещать картины под стеклом. Если есть возможность, нужно выставлять оригиналы работ, а не репродукции — для восприятия большое значение играют цвет, фактура бумаги и т.д.

Важно создать такие условия, чтобы после выставки ребенок сразу перешел к собственному творчеству».

Екатерина Асонова

Екатерина Асонова, кандидат педагогических наук, руководитель читательских программ БФ «Культура детства», рассказала о том, как изучать с ребенком иллюстрации.

Попросите школьников принести на урок, например, «Снежную королеву». У вас будет один и тот же текст, оформленный разными художниками. Сравните иллюстрации и образы персонажей. Можно ввести понятие интерпретации, обсудить, как по-разному люди видят одно и то же.

Екатерина Асонова порекомендовала к изучению книги с иллюстрациями Ники Гольц, Генриха Валька, Леонида Владимирского, Льва Токмакова. Рассматривая книгу, можно говорить о ее архитектуре, о пластике и эмоциях героев, вводить такие понятия, как композиция, ракурс, динамика, пейзаж. Обращать внимание на то, как с помощью деталей художник создает обстановку.

Впервые опубликовано в Блоге о современной детской литературе интервью, репортажи, статьи 11.02.2016 http://www.dariadotsuk.ru/1041108310861075/20 Фото Дарьи Доцук