

Мариса

Костюк

специалист ЦГБ имени Оралхана Бокея,
г. Усть-Каменогорск

КНИЖКИ С КАРТИНКАМИ, ИЛИ АРТ-ОБЪЕКТ ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ

Во все времена дети одинаково любят книжки с картинками, и чем больше в них интересных картинок, тем ярче становятся их фантазии, тем лучше они понимают окружающий мир. Детская иллюстрированная книга является одним из основных средств познавательно-эстетического развития ребенка, тот особый мир, в котором художественная иллюстрация и литературный текст функционируют в едином комплексе и помогают юному читателю воспринять книгу как многоплановое произведение искусства. Известно, что слово «иллюстрация» происходит от латинского «illustratio» и означает «освещение, наглядное изображение». Действительно, изображение дополняет и «освещает» текст с помощью наглядных примеров. Тому подтверждение – богатая история развития детской книжной иллюстрации. До недавнего времени иллюстрации к детским книгам создавались по определенным канонам. Но в последнее время все больше художников-иллюстраторов на основе литературного произведения выступают как создатели нового искусства, искусства книжной графики. Свою задачу они видят не только в том, чтобы передать идейное и образное содержание книги, но и дают трактовку, зрительную интерпретацию, свое понимание событий и образов. И это есть требование времени! Ведь иллюстрация, окрашенная собственным видением, помогает детям открыть литературный мир, почувствовать его, воссоздать в своем воображении то, о чем повествует писатель. Малышам и подросткам хочется увидеть, понять и принять рисунок, поверить художнику. Именно на создателях книжных иллюстраций лежит огромная ответственность за то, чтобы картинки понравились и полюбились ребятам – вдохновителям создателей книг и истинным критикам.

Если обратиться к детской книге в Казахстане, то она развивалась постепенно, что способствовало интеграции в нее более глубоких смыслов и поиска различных возможностей в изображении и иллюстрировании книг. Детская книга брала свое начало с казахских народных сказок, собирателями которых были Чокан Валиханов, А. Диваев, В. Радлов, а у самых истоков стоял известнейший просветитель и детский писатель Ибрай Алтынсарин. Со сказок начиналась и история иллюстрирования книг в Казахстане. Она связана, прежде всего, с работами непревзойденного художника-графика, заслуженного деятеля культуры Евгения Сидоркина, который создал серию искрящихся юмором иллюстраций

«Веселые обманщики» именно по мотивам казахских народных сказок. Каждый рисунок этой серии поражает композиционной выдумкой, точностью, энергией рисунка, страстностью образов. Благодаря этим иллюстрациям ребята постигали и до сих пор постигают особенности характера героев произведения, народный юмор. К образу Алдара Косе и других «веселых обманщиков» обращались выдающиеся казахстанские станковые художники, такие как Сахи Романов, Исатай Исабаев. Каждый из них создавал своего Алдара Косе, но при этом сохранил его наиболее характерные черты – широкую, обезоруживающую улыбку, хитрые огоньки в его глазах.

История детских иллюстраторов сказок включает в себя и таких известных художников Казахстана, как Константин Баранов и Борис Пак. Работы К. Баранова – это иллюстрации к детским книгам «Северные сказки», «Козы-Корпеш и Баян-Сулу», «Казахский героический эпос», «Али Батыр», «Казахские и уйгурские сказки», а также изображение известного сказочного персонажа Алдара Косе. Иллюстрации К. Баранова отличаются красотой тонкого, гибкого штриха, сочетанием сложных композиций, имеют лаконичность и ясную простоту графики, особую лирическую интонацию. Художник Борис Пак, создавая свои иллюстрации к знаменитым сказкам Ганса Христиана Андерсена, на одном листе собирал всех главных героев, причем делал это органично. Язык автора лаконичен и выразителен, изображения пластичны и мягки. Разглядывая затейливо составленную композицию, зритель как бы прочитывает весь текст, переходя от фрагмента к фрагменту, от персонажа к персонажу.

На протяжении многих лет казахстанские художники вносили большой вклад в развитие этого непростого вида искусства. Стоит вспомнить работы таких самобытных художников старшего поколения, как А. Дузельханов, А. Рахманов, Г. Меркасимов. Их рисовальные истории выполняли большую обучающую и просветительскую функции, являлись объектами познания мира. Сегодня маститые художники – В. Льюко, Н. Абишев, А. Хакимжанова, Е. Яковлев обогащают книжную культуру Казахстана оригинальными, креативными, эмоциональными иллюстрациями. Один из признанных художников-графиков страны Вячеслав Льюко стал автором рисунков детского энциклопедического издания «Мифы древнего Казахстана». Он очень серьезно подошел к разработке темы: сумел проникнуть в истоки древности, прочувствовать историю культуры, создать красочные мифологические образы, поразить ажурно-орнаментальной манерой подачи сказаний Великой степи. Мифы о происхождении жизни на земле, смене времен года, явлениях природы, богах, взаимоотношениях людей, и другие, входящие в книгу, поданы художником как восхитительная интерпретация древнего мира. Известный алматинский художник Нурлан Абишев иллюстрировал многие произведения казахстанских авторов: книгу К. Байпакова «Древние города Казахстана», повести Н. Санжара «Белая собака – Черная», «Агония», «Абрек», «Ангелочек», рассказы Б. Шекерова «Кошка из ниоткуда», «Пресыщение», придумал иллюстрации к книге-фэнтези молодой писательницы З. Турехановой «Амина Туран в стране номадов». Талантливый график, он создал выразительные образы, сложно «закрученные» композиции со смешением планов, использовал смелые ракурсы. Многочисленными деталями, знаками, виртуозно положенными искусными штрихами и линиями художник акцентирует внимание не только на образах и объектах, но и на красоте изобразительного языка. Традиционные

казахские сюжеты представлены автором современно, стильно, в соответствии с детско-подростковым восприятием и пониманием.

Иллюстратор с 30-летним стажем из Алматы Айгуль Хакимжанова – талантливый преподаватель, удивительный художник и человек! В её творчестве переплетаются волшебство народных сказок, таинственность древних легенд, душевная красота ее личности. Ею созданы яркие иллюстрации для многих сказок и детских книг: «Керкұла атты Кендебай», «Волшебные сны Данияла», «Приключения Красного башмачка» автора Джан Амани, «Поэма о Наргиз» автора Ш. Р. Рашидова (книга издана в Стокгольме в 2017 г.). Художница работала над эскизами к мультфильму о Казахском ханстве, а также являлась художником-постановщиком в создании мультипликационного видеоклипа «Мен сенемін». Айгуль смело работает с цветом и формой, с пространством и линией, создает волшебные, поэтические образы, в которых нежность чувств переплетается с силой духа. Каждое из ее произведений не только виртуозно исполнено, стилистически безупречно, но эмоционально насыщено, наполнено светом любви и доброты. В этой связи хочется отметить ее 1 место на Международном книжном форуме 2012 года (Кыргызстан) в номинации «Иллюстрирование литературного произведения».

Когда-то способами воспроизведения иллюстраций в книгах была гравюра, затем пришла литография и позже – карикатура, которая стала одной из основных идей появления «рассказов в картинках» – комиксов. Комиксы постепенно входят в культуру Казахстана. В библиотеках и книжных магазинах появляются детские книги, написанные по известным зарубежным мультфильмам, которые оригинальны по дизайну и представлению героев. Комиксы нравятся ребятам, так как помогают им выражать различные эмоции в той форме, которую сегодня воспринимают лучше. На передовых позициях в этом направлении находится карагандинец Евгений Яковлев – художник-самоучка, прошедший тернистый путь от заводского рабочего до востребованного комиксиста. Его работы публикуются в изданиях США, Швеции, Аргентины, Чехии, Польши, Болгарии, России и, конечно же, Казахстана. На данный момент Евгений – единственный казахстанский художник, с которым сотрудничают российское комикс-издательство BUBBLE (Москва) и американское издательство BOOM!Studios (Лос-Анджелес). «Я рисую такие комиксы, которые может понять и стар, и млад», – говорит художник. Евгений считает себя «олдскульщиком» – все свои идеи он привык воплощать на бумаге при помощи простого карандаша. Завершив рисунок, художник делает обводку маркерами, а затем сканирует изображение. Полученный рисунок в дальнейшем раскрашивается уже в цифровом варианте. Очередная многофигурная и многоликовая история готова! Надо отметить, что художник иллюстрирует не только книги, но мультфильмы для детей. Он уверен, что комиксы получат развитие и найдут своего читателя. Главное – ставить себе четкие цели и держаться задуманного курса.

Безусловно, комиксы приковывают внимание подростков, но книжные страницы с иллюстрациями в других жанрах еще интенсивнее порождают у них поток фантазий и домыслов, которые способствуют повышению интереса к чтению, развитию и росту креативного мышления современных детей. Немало достойных иллюстраций создаёт новое поколение молодых, талантливых, перспективных художников книги. Многие из них уже заявили о себе свежими идеями, индиви-

дуальной манерой, оригинальными подходами к литературному произведению. Яркий пример – Тоня Шипулина, молодой автор из г. Алматы. С раннего детства она мечтала стать сочинителем собственных книг и художником. После окончания КНУ им. аль-Фараби мечта сбылась – она стала писательницей и иллюстратором собственных книг: «Волшебные желуди. Одно удивительное приключение трусливого рюма и глупого норика», «Три чайных дракона и сверкающая пыль», «Ведьма Страны Туманов», «Тайна ведьмы Урсулы», «Зефирный Жора». Кроме наград, полученных в разные годы, в 2017 году она приобрела сразу два специальных приза на вручении Премии Владислава Крапивина (Россия) за рукопись повести «Землеройки и щелезубы». Если обратиться к авторским рисункам, то можно выделить следующую особенность: к каждому произведению Тоня подходит неоднозначно. Все ее иллюстрации отличаются разными подходами и разными манерами исполнения. Одни выполнены в лучших традициях сказочного жанра, где можно наслаждаться реалистичностью сказочных героев. В других это графические изображения-полуреалии, полунамёки, пробуждающие воображение и желание читателя проникнуть в образ, разгадать его секреты, оценить поступки и события. Ее книжки и книжные иллюстрации – колебания между забавным и страшным, шутливым и серьёзным.

Детской иллюстрации присущи игровой характер, ясность, простота и выразительность рисунка, отражающие конкретность детского мышления. Требование ясности и простоты не предполагает вульгарного упрощения предмета. По этому поводу один из классиков детской иллюстрации В. М. Конашевич в статье «О рисунке для детской книги» писал: «Ребёнок – реалист, даже слишком последовательный. Он требует, чтобы предмет был изображен точно и со всеми признаками, но изображен просто и ясно: никаких нагромождений, ничего затемняющего образ, но и никаких упущений». Эти слова сполна можно отнести к казахстанской художнице Дине Буксиковой. С красным дипломом она окончила колледж и Казахскую государственную художественную академию в 2000 году. Работала арт-директором в журнале для детей «Шуша». Параллельно выпустила три детские книги казахстанского автора Элены Быстрицкой, две из них в соавторстве («Мамины сказки», «Волшебная лестница»). Иллюстрировать книги Дина любит. Хотя говорит, что это очень тяжёлый труд. «Книга – не журнал, с её выходом остаётся история – ради этого можно порисовать. ...Сегодня все издательства перешли на компьютерные иллюстрации: они ярче, эффектнее, не требуют обработки и лучше продаются. Но что-то холодное, яркое, красивое вытесняет душу художника, она там есть, но мало, машина её отсекает», – говорит художница. Именно ее чудесные рукотворные иллюстрации, выполненные с озорством, находят живой отклик у детей. Персонажи сказок – забавные, причудливые, позитивные радуют глаз непринужденностью изображения, созвучием цветовой палитры, наличием важных и разнообразных деталей («Как я со слоном умывался»). Дина очень внимательный и вдумчивый автор. Она умело схватывает мимолётные движения, что создаёт ощущение лёгкости, прозрачности, воздушности. Неизменно в каждой иллюстрации просматривается чёткий стиль художника, все элементы связаны между собою высокой техникой и хорошим вкусом. Сколько в этих рисунках изящества и очарования! А еще в них ярко выражено различное настроение героев. Ну, разве можно оставаться равнодушным, когда видишь искрящуюся радость тигра, везущего лекарство

для больных детей; романтическое настроение белого медведя, сидящего на облаке и играющего на саксофоне; глазастых медуз в чепчиках с вопрошающе-удивлённым выражением лиц; воинствующе настроенного кота в средневековом рыцарском костюме, готового биться за правду, и многих других?! Такие рисунки хочется рассматривать долго и внимательно, они завораживают и дарят большое эстетическое наслаждение.

Поскольку книга играет важную роль в воспитательном процессе ребенка иллюстрации в ней должны рассматриваться не только с художественной стороны, как оформление книжного издания, но и представлять собой особую идеологическую и педагогическую ценность. Книжный рисунок должен формировать чувственное восприятие мира, способствовать раскрытию литературного текста через художественные образы. Таков художник-иллюстратор Марат Кумек (Алматы). Темы его рисунков – мифы, легенды, книги для подростков. Он входит в число тех, кто одинаково хорошо владеет и графическим планшетом, и кистью, и пастелью. К компьютерной графике относится с одобрением. Потомственный художник, он иллюстрировал около десятка отечественных изданий, рассчитанных на средний школьный возраст (сотрудничает с издательством «Арауна»). Марат – хороший рисовальщик. Его рисунки, выполненные вручную, четко отражают идеи произведений этнографического жанра. В изображении героев он выступает как исследователь, ищет верное психологическое состояние героя через мимику, позу, жест, а также с помощью пейзажа, интерьера, цвета. Работы Марата отличает монохромность, тонко отточенное силуэтное изображение на поле листа, заключенное в строгую рамку классического стиля. И совсем иными получаются герои комиксов. Они многоцветны, изображены в каком-либо действии, динамичном движении («Космические пираты», «Хеллоуин»). Его компьютерная иллюстрация – это не только интересно поданная книжная история, грамотно расставленные акценты, смелая цветовая палитра, но и оригинальный зрительный рассказ, самостоятельная изобразительная книга.

Художник, тем более иллюстратор детской книги, должен быть разносторонним человеком: и философом, и историком, и, конечно, мастером своего дела. Это очень хорошо удается художнице из культурной столицы Ассоль Сас. Она проиллюстрировала уже девять книг, среди них – «Волшебные казахские сказки», сказки для маленьких «Макта и кошка», сказки Г. Х. Андерсена, О. Жанайдарова «Легенды Древнего Казахстана», Е. Турсунова «Мамлюк», С. Прокофьева «Подземный принц», Е. Кельберга «Жемчужина» и другие. Сотрудничает с казахстанским «Аруна», несколькими российскими издательствами. Магистр живописи, Ассоль в совершенстве владеет кистью и пером. Она тщательно подбирает материалы, формат и стиль иллюстраций для того, чтобы книга получилась органичной и цельной, все вместе сложилось и зазвучало. Рисунки художницы неравнозначны, их называют и сюрреалистичными, и импрессионистскими, и загадочными. Черно-белые иллюстрации наполнены остротой и драматизмом, сложными персонажами, рассчитаны на молодого читателя-интеллектуала. У Ассоль своя, авторская техника. Работает акрилом, затем заливает тушью. От этого работы приобретают необыкновенно выразительный, мощный вид. Но её иллюстрации в цвете – настоящая авторская находка. Невероятно красивые, насыщенные, многоцветные, утонченные, они являют собой симбиоз различных стилей, притягательность образов, гармонию цвета. Особенно это проявляется в

рисунках к казахским легендам и сказкам. Они насыщены культурой казахского народа. В них – внимание к национальному быту, одежде, традициям. Для маленьких читателей – это милые, смешные люди и животные с огромными живыми глазами, в нарядных народных костюмах – остроумная выдумка художницы, оригинальный подход к книжной иллюстрации.

Алматинка Татьяна Мясникова – прирождённый график, прекрасно владеет искусством тонкого и острого выразительного искусства. Проиллюстрировала около 20 книг, из них – две казахстанских. Сотрудничает со многими зарубежными издательствами. Иллюстрированные ею книги изданы на территории Казахстана, России, Беларуси, Италии, Америки. Татьяна окончила АХУ им. Гоголя и АГУ им. Абая, работала в штате детского журнала «Шуша». Вошла в книгу «Антология искусства Казахстана». В своем творчестве она экспериментирует, фантазирует, использует различные манеры изображения. Оттого ее графика насыщена, содержательна, многообразна. Перед нами – своеобразный детский театр живописного высказывания с веселыми и наивными героями притягательной внешности. Изображения отличаются чётко прорисованными силуэтами, довольно высокой плотностью красочного слоя, игрой ритмов и акцентов. Иллюстрации Татьяны Мясниковой непосредственны, декоративны и образны одновременно («Мамины сказки», «Ботаник и божья коровка», «Мафин и его весёлые друзья», «Поющие странички» и другие). Ее искусство искрится, сверкает и радуется, как само детство.

Итак, подведём итог. Зачем детям нужны книжки с картинками? Очень хорошо по этому поводу высказалась эксперт Л. Степанова: «У современных детей более высокая визуальная культура. Из-за погружения в медиа-среду у детей большая потребность в форме. Дизайнер, режиссер книги, создает глубину, мир книжной страницы, и ребенок перестает чувствовать границы листа». Наши казахстанские художники хорошо это понимают. Они продолжают вдохновенно трудиться, подают примеры высокого мастерства и профессионализма, делают всё, чтобы у ребят не пропал интерес к книге. Они также прекрасно понимают, что каждая выполненная ими иллюстрация должна не только способствовать пониманию ребенком литературного текста, формировать представления об идее, персонажах, событиях и действиях героев, но производить эмоционально-эстетическое впечатление, «говорить» с юным читателем, раскрывать творческие способности, вызывать желание сочинять, писать, играть, рисовать.

