А.И. Архипова

СОВРЕМЕННАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ ДЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ. ОПЫТ РАБОТЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЮРИ

Статься посвящена художественной иллюстрации предназначенных для детей изданий. Рассматривается работа художников-иллюстраторов; раскрывается опыт работы в международных жюри.

The article is devoted to the artistic illustration of publications intended for children. The work of illustrators is considered; the experience of work in the international jury is revealed.

Ключевые слова: современная художественная иллюстрация, детская книга, авторская книга.

Keywords: modern art illustration, children's book, author's book.

Последние несколько лет можно наблюдать расцвет детской книги во всем мире. Говоря «расцвет», мы в данном случае имеем в виду художественный уровень иллюстраций в предназначенных для детей изданиях. Это работа высококлассных художников, которая противопоставляется низкому уровню массового рынка.

Почему художники идут в детскую книгу? Тому есть несколько причин.

Одна причина очевидна: работать для детей — благородно и приятно.

Далее — работа иллюстратора — это возможность работать с хорошей литературой.

Приобретший опыт художник имеет возможность сделать целиком авторскую книгу

Книжные тиражи — как правило, минимум 5000, предполагают большую аудиторию, а, следовательно, — широкую известность не только автора, но и художника.

Удачно сложившаяся работа с издательством предполагает хороший заработок на переизданиях.

Художник книги имеет возможность участвовать в специальных программах, выставках, конкурсах, где, в случае успеха, он становится известным на весь мир.

И, наконец, что также немаловажно, благодаря всему вышеизложенному, иллюстратор имеет возможность оказаться в среде коллег, обрести единомышленников и стимул для новых достижений.

Итак, работать для детей — очень важная задача, развитию нового поколения уделяется большое внимание всеми правительствами мира. Детская книга играет большую роль во всех программах воспитания. А что такое детская книга? Это, конечно, литературный текст — и художественное оформление. Причем, роль художника здесь не только не меньшая, но иногда даже большая, чем автора текста. Именно художественное оформление делает книгу привлекательной для ребенка, заставляет взять ее в руки, приучает к чтению. Детская книга продолжает жить, несмотря на жестокую конкуренцию с электронными носителями.

В России особый расцвет иллюстрации начался в 20-е годы XX века, после Октябрьской революции, когда многие замечательные художники увидели новые возможности для своего творчества, идеи другой жизни — справедливости, равенства, братства и свободы — вдохновляли на новые формы. С другой стороны, в детской книге можно было реализовать свои замыслы, избегая политических тем, потому что даже в самые тяжелые времена в советских издательствах выходили сборники сказок, классическая детская мировая литература, книжки для самых маленьких. Тогда иллюстрацией занимались выдающиеся художники, такие как И.Билибин, Г.Нарбут, М.Добужинский, Э.Лисицкий, В.Фаворский, В.Лебедев. Их работа оказала огромное влияние на детскую книгу во всем мире. До сих пор это наследие изучается в исследовательских центрах специалистами, искусствоведами, художниками. Известны всему миру и имена многих других русских иллюстраторов, например, А.Пахомова, В.Конашевича, Ю.Васнецова.

Для нового поколения художников стало честью оказаться работающими в той же области, планка стала очень высокой. И сейчас у нас эта профессия остается привлекательной — с каждым годом количе-

ство желающих учиться «на иллюстратора» прибавляется. Талантливых художников немало, и Россия, наряду с другими странами, принимает участие в разных событиях, происходящих в мире, связанных с темой книжной иллюстрации. Всюду детской книге уделяется большое внимание.

Лучшие книги для детей со всего мира собираются в международной библиотеке детской книги в маленьком замке Блютенбург (Мюнхен, Германия). Здесь самое большое собрание на всех языках, работают первоклассные специалисты и приглашаются коллеги из других стран для исследовательской работы.

Международный совет по детской книге (IBBY International Board on Books for Young People), организованный в 1953 году журналисткой и общественным деятелем Джеллой Лепман при Юнеско в Цюрихе и объединяющий национальные секции из 75 стран, привлекает внимание общества к детской книге, поднимает насущные проблемы книгоиздания хорошей талантливой детской литературы и иллюстраций. Совет спонсирует разнообразные благотворительные программы, а еще присуждает Международную награду имени Ханса-Кристиана Андерсена — прославленного на все времена датчанина, автора знаменитых сказок, переведенных на все языки мира и проиллюстрированных многими выдающимися художниками. Раз в два года на Международном конгрессе, собирающем заинтересованных специалистов, писателей, художников, библиотекарей со всего мира, торжественно вручается две золотых медали. Одна — лучшему автору, другая — лучшему иллюстратору за результат их творческой деятельности на протяжении всей жизни. Каждая национальная секция выдвигает своего кандидата, и жюри, состоящее из представителей разных стран, выбирает кого-нибудь из длинного списка выдающихся талантов. Принять решение — невероятно трудная задача. Престижная награда доставалась художникам из разных стран. Была она и у Татьяны Мавриной — знаменитого художника из России. С тех пор еще многие, не похожие друг на друга, очень разные иллюстраторы были награждены этой медалью. Некоторые из них работают и сегодня.

Квета Паковска — художник из Праги, которой в 2018 году исполняется 90 лет. Это всемирно известный мастер, невероятно яркая лич-

ность. Помимо медали Андерсена, она получила много других престижных наград, в том числе приз «Золотая буква» в номинации «Самая красивая в мире книга» за свою книгу «Бумажный рай». Квета очень свободна в своем творчестве, ее работы необыкновенно динамичны, она использует самые различные материалы для достижения нужного эффекта — живопись, коллаж, черно-белую графику. Ее иллюстрации близки к станковому искусству, их можно представить себе не только в книге, но и на стене галереи, где они будут восприниматься вполне органично.

Роберто Инноченти — итальянский художник, родившийся в Тоскане почти 80 лет назад. У него нет специального художественного образования, совершенством своего мастерства он обязан только себе самому. Его можно назвать традиционалистом, пространство его книг реально, иногда почти иллюзорно, наполнено конкретными деталями. Но в нем нет случайности, нет сухости перечисления, мастер прекрасно чувствует тональные градации, поэтому ему удается избежать пестроты и скучных описаний. Природа, архитектура, персонажи — все живет своей жизнью. Помимо замечательных иллюстраций к классическим произведениям — «Пиноккио» Коллоди, «Рождественской песни» Диккенса и «Щелкунчика» Гофмана, Инноченти создал много собственных книг, посвященных разнообразным темам, в том числе событиям Второй мировой войны. Роберто был удостоен не только медали Андерсена, но и других наград — в том числе дважды получил «Золотое яблоко» на международной биеннале по иллюстрации в Братиславе.

Вольф Эрльбрух — художник из Германии, которому под 70. Он очень своеобразен, оригинален, его книги инновационны, часто даже эпатажны. Он использует самые разные средства выражения, изобразительные техники. Большинство его книг — авторские, то есть полностью придуманы им самим. В них много размышлений о сложных психологических вопросах, он берется за противоречивые, ранее не привычные темы. Одна из самых известных его книг называется «Утка, смерть и тюльпан». Вольф часто использует образы, совсем неожиданные для детской книги — такие как гиена, паук, летучая мышь. За свое творчество Эрльбрух получил не только медаль Андерсена, но и другую важнейшую международную награду — премию имени Астрид Линдгрен.

Петеру Сису тоже под 70. Это художник, родившийся в социалистической Чехословакии, а впоследствии эмигрировавший в США. О своем детстве он написал и проиллюстрировал книгу «Стена». Это политизированная книга, призывающая к критическому анализу окружающей действительности, нарочито плакатная. Но отнюдь не все его проекты таковы. Петер — художник глубокий, поэтичный, философский, обладающий совершенной графической техникой. Есть у него книга, посвященная Тибету, другая — Галилео Галилею, третья — Христофору Колумбу. Каждая его работа не похожа на предыдущую, полна новых находок. Петер Сис — лауреат не только медали Андерсена, но и нескольких других международных премий.

Роже Мелло — бразильский художник более молодого поколения, он родился в 1965 году. После того как он поработал в театре и в кино, он выбрал себе основной путь — стал иллюстратором детских книг. Хотя и сейчас он иногда занимается другим — например, пишет романы для взрослых. А его книги для детей почти лишены текста, это, в основном, книжки-картинки. И их очень много — за 15 лет им сделано больше сотни. Роже вдохновляется национальной культурой Бразилии, современной поп-культурой, окружающей природой. Его частые герои — животные и птицы, а в ткань изображений вплетены народные орнаменты. Необыкновенно красивы и своеобразны цветовые решения, техника исполнения — ювелирная.

В 2018 году имя московского художника Игоря Олейникова оказалось в шорт листе претендентов на медаль имени Андерсена. Он — один из шести иллюстраторов со всего мира, получивших наибольшее количество голосов членов международного жюри. Победитель должен быть объявлен в Болонье на Международной ярмарке детской книги 26 марта. Игорю Олейникову за 60. Как и некоторые из тех великолепных мастеров, о которых мы рассказали, он успел поработать в кино — был аниматором. Специального художественного образования не получил, своего высокого профессионального уровня достиг самостоятельно. Это уникальный художник, не похожий на других. Работа в анимации дала ему особый импульс, он использует необычные ракурсы, точки зрения, его иллюстрации очень динамичны, техника изобретательна и разнообразна, он берет самые странные предметы для работы с краска-

ми — не только кисти, но и тряпки, веник, губки. Его интерпретации классической литературы, будь то сказки Пушкина, народные сказки или Библейские истории, очень неожиданны и ярки, а собственные книжки-картинки совсем лишены текста и строятся только на удивительных иллюстрациях.

Мы специально отметили здесь ныне работающих художников — лауреатов медали имени Андерсена, так как творчество каждого из них — определенная веха в развитии современной иллюстрации к детским книгам.

Конечно же, медаль имени Андерсена — не единственная в мире возможная награда для иллюстратора, хотя и самая заметная.

Уже больше 50 лет существует биеннале по детской книжной иллюстрации (BIB) в Братиславе, куда приглашаются показать свои книги художники со всего мира. И в этом случае собирается международное жюри, которое присуждает Гран-при, «Золотые яблоки» и плакетки иллюстраторам из разных стран.

Раз в два года международное жюри собирается в Корее, чтобы присудить премии художникам, подавшим свои иллюстрации на конкурс NAMBOOK. На острове Нами проходит Международный фестиваль, посвященный детской книге. Здесь оборудованы выставочные и концертные залы, театральные сцены, библиотеки. Маленький паром курсирует с берега на остров и обратно и перевозит множество людей с детьми разного возраста, семьи и целые классы с учителями. По иллюстрациям художников-лауреатов здесь создаются целые 3D комнаты-инсталляции.

Наш российский конкурс «Образ книги», который существует уже 10 лет, с 2017 года тоже стал международным. Детская иллюстрация — одна из основных его номинаций.

В Италии, в Болонье, каждый год весной проходит Международная ярмарка детской книги, на которой самое главное место выделяется для выставки отобранных жюри оригинальных иллюстраций художников из разных стран.

Мне довелось не по одному разу работать во всех этих жюри, в том числе дважды в жюри медали имени Андерсена. Работа чрезвычайно сложная, но очень много дающая для понимания того, что происходит в современном мире книг для детей.

По каким же критериям оценивается работа художника-иллюстратора детской книги? Каждое жюри, прежде чем начать работать, обсуждает этот вопрос. Ведь выносить суждение о произведении искусства — дело очень сложное и субъективное. Каждый член жюри имеет свою точку зрения, опыт, пристрастия, представление о том, что для детей больше подходит. Поэтому выработка общих критериев — необходимое условие для того, чтобы в конце концов прийти к согласию. В первую очередь, когда включаешься в этот процесс, нужно забыть о личном вкусе, быть как можно более объективным.

Итак, в финальный отбор должны войти самые разные по стилю произведения, чтобы там присутствовал не только мэйнстрим, но было отражено многообразие существующих направлений. Ведь одновременно работают художники нескольких поколений и школ. Конкурсы, о которых мы говорим, — для профессионалов. Это их отличает от других многочисленных конкурсов — для любителей, дилетантов, конкурсов детского рисунка. Это означает, что художники, принимающие в них участие, достигли определенного профессионального уровня, имеют опыт работы, посвятили свою жизнь созданию детских книг. Профессионализм — это владение художественным языком, знание технологий, умение воплотить в реальность свой замысел. Но именно сам замысел и есть главное, что нужно оценить, — оригинальность образа, индивидуальное видение, неожиданность решения поставленной задачи. Задачи могут быть разные. Иллюстрации могут быть созданы к литературному произведению, а могут быть сделаны художником к собственной истории. И в том и в другом случае важно, как они соотносятся с текстом, насколько визуальный мир соответствует литературному содержанию, помогает раскрыть его смысл. Для детей важен и познавательный аспект книги. Художник должен понимать это и, работая над книгой, изучать необходимый материал, понимая то, что ребенок часто по своим книгам узнает в первый раз об окружающем мире, его устройстве, об истории, других странах.

Но все это лишь необходимые условия для раскрытия таланта художника, который неповторим и проявляет себя по-разному. Иногда для его раскрытия бывает нужен традиционный язык, иногда — совсем другой, новый. Главное, чтобы чувствовалась вложенная душа, искрен-

ность, понимание того, что может быть нужно детям. А детям могут быть нужны разнообразные вещи, поэтому и художники нужны разные. Все это и должны иметь в виду члены жюри, когда принимают решение, кто из художников достоин быть финалистом конкурса, кто должен участвовать в выставке, кто как должен быть отмечен, какую награду получить.

Конечно, в мире сейчас много замечательных художников детской книги, неизмеримо больше, чем упомянуто в этой статье. Не все проходят через конкурсы, но эта возможность предоставляется каждому. Конкурсы созданы для того, чтобы держать высокую планку, повышать художественный уровень детской книги, стимулировать стремление молодых иллюстраторов работать, не угождая массовому рынку, а раскрывая свои творческие возможности, развивая свой талант. Издательствам предоставляется выбор. Они, как правило, следят за результатами конкурсов, на специальных выставках ищут для себя художников, доверяя отбору жюри. В таком случае, благодаря общим усилиям, на свет появляются действительно достойные внимания, талантливо иллюстрированные новые издания.

Библиография:

1. Book Illustration in Russia. Книжная иллюстрация в России. Франкфуртская книжная ярмарка 2003. М.: «Радуга», 2003.

2. Художник и книга. Каталог выставки. М.: Эгмонт Россия, 2007.

3. 222 Best Young Book Illustrators +1 Guest of Honour from USSR. 222 лучших молодых книжных иллюстратора +1 почетный гость из стран бывшего Советского Союза. М.: TriMAg, 2012.

4. The Hans Christian Andersen Awards 1956-2002 (2002). http://www.literature.at/viewer.alo?objid=14769&viewmode=fullscreen&rotate=&scale=3.33&page=83 (Дата обращения 20.03.2017)