

Фрагмент иллюстраций Сергея Чумака к произведению «Старый дом» Г.-Х. Андерсена

В детские годы, рассматривая иллюстрации в любимых книжках, каждый из нас, наверное, задумывался: кто же рисовал моих любимых героев? Как художнику удалось так метко и ярко выразить образы, созданные писателем? Этот путь, от литературных образов к иллюстрациям на страницах книги, не так прост, каким кажется на первый взгляд. Почувствовать стиль литературного произведения, представить облик героя и передать его в иллюстрации таким образом, чтобы он не вступал в спор с самим текстом, — все это необходимо для создания единого «организма» книги. Главная и самая трудная «проверка» для художника-иллюстратора — книги для детей и признание маленьких читателей. Создать иллюстрации так, чтобы они как можно больше приблизились к образам в воображении ребенка — задача непростая. Именно такую цель поставила перед собой группа магистрантов факультета изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена.

*Мария Маргевич,
магистрант кафедры рисунка
факультета изобразительного
искусства*

Художники, недавно закончившие бакалавриат на факультете изобразительного искусства, продолжили свое обучение в магистратуре на кафедре рисунка под руководством своих педагогов К.О. Почтенной и А.И. Мажуги. Ксения Остаповна Почтенная, художник-иллюстратор известнейшего журнала «Костер», и Александр Иванович Мажуга, кандидат искусствоведения, являются авторами иллюстраций к более чем девяноста изданиям, поддерживая и развивая традиции ленинградской книжной графики как важной части нашей культурной жизни. Ленинградская школа графики всегда отличалась высокой профессиональной культурой и опиралась на реалистические традиции. Николай Лапшин, Владимир Лебедев, Николай Тырса, Александр Ведерников, Алексей Пахомов, Владимир Конашевич, Анна Петровна Остроумова-Лебедева и многие другие вошли в историю русской книжной графики как непревзойденные мастера, каждый со своим индивидуальным видением и стилем.

Помимо активной творческой деятельности Ксения Остаповна и Александр Иванович уже много лет обучают искусству иллюстрации книги своих студентов. Прививая ученикам вкус и культуру, побуждая к изучению произведений мастеров книжной графики, одновременно требовательно относясь к рисунку с натуры, преподаватели всегда поддерживают даже самые смелые эксперименты в творчестве. Благодаря такому педагогическому методу под их руководством из магистратуры кафедры рисунка выходят молодые художники, сочетающие традиции и новые тенденции в книжной иллюстрации. Многие из магистрантов ведут активную педагогическую деятельность, используя бесценный опыт, полученный от своих педагогов. Увлеченные искусством книжной графики, а также иллюстрируя произведения классиков литературы и современных авторов, магистранты захотели поделиться своим пониманием искусства книги. Узнав о ежегодном традиционном фестивале детской книги в Вырице, активный представитель группы молодых художников Виктория Мерецкая

СКАЗКА РЯДОМ

предложила проект для участия в нем — выставку книжной иллюстрации. Этот проект, а также новизна манеры, смелость и оригинальность образов в иллюстрациях молодых художников поддержали организаторы фестиваля «Летние дни детской литературы в Вырице». Впервые он состоялся в 2001 году, после чего стал традиционным. Однако если раньше основная роль отводилась литературным произведениям для детей, то теперь гости и участники могли познакомиться и с иллюстрациями к детским книгам. Летом 2013 года этот детский праздник собрал в залах Вырицкой детской библиотеки молодых иллюстраторов и известных детских писателей: присутствовали Михаил Яснов, Сергей Махотин, Валерий Воскобойников, Екатерина Мурашова, Анна Игнатова. Писатели выступали с докладами и дискутировали о детской литературе, а любознательные дети задавали вопросы о творчестве писателей и об их планах на будущее. Были организованы «книжный сад для малышей» и ярмарка книг, где маленькие читатели могли рассмотреть яркие и красочные детские книги и познакомиться с новыми для них авторами.

На стенах дискуссионного зала была развернута экспозиция работ художников: это и невероятно веселые иллюстрации Виктории Мерецкой к стихотворениям М. Яснова, и утонченные образы, созданные Анной Рытиковой к произведению Л. Толстого «Филипок»; новый взгляд Алисы Юфы на книгу В. Пановой «Сережа»; яркие и красочные иллюстрации Марии Маргевич к сказкам А.С. Пушкина и сказке «Городок в табакерке» В.Ф. Одоевского; смелая трактовка шотландских сказок в иллюстрациях Анастасии Грабовой; «Снежная королева» Г.-Х. Андерсена, выполненная с помощью компьютерной графики рукой Ксении Холмановой; невероятно емкие иллюстрации Сергея Чумака к «Старому дому» Г.-Х. Андерсена и, наконец, жизнерадостные картинки Анны Судаковой к «Приключениям птицы-курицы» А. Кутерницкого. Гости фестиваля с искренним интересом рассматривали работы, в которых запечатлен особый взгляд художников на известные нам всем произведения. В иллюстрациях

Увлеченные дети работают над иллюстрациями для книги

Фрагмент иллюстраций Виктории Мерецкой к стихам М. Яснова

Иллюстрация Марии Маргевич к сказке «Городок в табакерке» В. Одоевского

Размер книжки-гармошки поразил и детей, и художников

Маленькие жители Сланцев с интересом рассматривают иллюстрации Алисы Юфа к «Серее» Веры Пановой

Фрагмент иллюстрации Анастасии Грабовой к произведению к шотландским сказкам

четко проступает желание не только украсить детскую книгу, но и сделать ее произведением искусства. С этой целью молодые художники попытались органично соединить сам текст и яркие, сказочные изображения. Острая декоративность, веселые и жизнерадостные цвета, живые и динамичные образы — прежде всего, это было адресовано главному зрителю фестиваля — ребенку. Работы привлекли внимание не только детей и их родителей, но и писателей: Михаил Яснов увидел на выставке иллюстрации к собственным стихотворениям, что вызвало у него интерес и желание познакомиться с художниками поближе. Писатель оценил работы Виктории Мерецкой, а также дал несколько советов о пути молодого художника в мире книжной иллюстрации. Именно это побудило группу моло-

дых иллюстраторов в скором будущем отправиться в издательство «Детгиз».

Для маленьких посетителей художники провели мастер-класс. Дети, посетившие фестиваль, имели возможность не только посмотреть иллюстрации и пообщаться с писателями, художниками, но также поучаствовать в создании книги своими руками. Каждый ребенок вместе с художниками мог передать свое видение мира, создав иллюстрацию к небольшому четверостишью. Трудно описать, с каким восторгом дети брались за рисование; да и родители не смогли удержаться... Прямо из-под карандаша юных художников и их родителей возникали чудесные иллюстрации, соединяемые в единый блок-гармошку, а затем скрепляемые заранее подготовленной красочной обложкой. Невероятно жизнерадостной и неповторимой вышла книга, созданная руками самых главных наших читателей.

Фестиваль собрал не только жителей Вырицы. Представители Сланцевской центральной городской детской библиотеки также заинтересовались выставкой книжной графики. Это повлекло за собой продолжение проекта — художников пригласили в город Сланцы с выставкой, получившей название «Сказка рядом». В июне здесь проходят «Солнечные встречи», осенью —

Анна Рыткова. Обложка к произведению «Филипок» Л. Толстого

«Школа детского чтения», а в конце августа традиционно начинается молодежная акция под названием «Попутный книжный ветер», в которой и приняли участие молодые художники-графики. Организаторы предоставили оборудованное пространство и оказали свою помощь в подготовке, поэтому мастер-класс по созданию книги прошел удачно, запомнившись многим детям и их родителям. Каждый из маленьких читателей создал более пяти иллюстраций к четверостишьям современных детских писателей. По итогам работы все страницы были скреплены в блок-гармошку по аналогии с книгой, сделанной в Вырице.

Дети и взрослые рассматривали выставку книжной графики во время праздника в витринах библиотеки, в то время как ее сотрудники читали книги прямо на улицах. После окончания праздника выставка была перенесена в помещение библиотеки для последующих занятий с маленькими читателями.

Радужный прием и живой интерес жителей Вырицы и Сланцев говорит о том, что искусство иллюстрированной книги для детей остается значимым и в малых городах. В наше время активного роста прогресса, развития технологий и постоянного движения вперед так важно иногда оборачиваться на традиции прошлого. На протяжении всей истории книга вместе с человеком прошла длинный путь. Она менялась и принимала различные формы, однако всегда несла в себе не просто информацию, а целую систему различных функций: от поучительной до развлекательной. Изучение традиций в иллюстрировании литературных произведений и преломление этих традиций в современной книжной графике — одна из важнейших задач художников-графиков. Именно поэтому рост интереса к ней за пределами больших городов играет большую роль в сохранении традиций книжной иллюстрации и развитию интереса к чтению книг в целом.

Еще одним неожиданным результатом проекта выставки молодых

Иллюстрации Анны Судаковой к «Приключениям птицы-курицы» А. Кутерницкого

художников явился поход в издательство «Детгиз». Сотрудники с большим интересом отнеслись к представленным книжным иллюстрациям. Дав советы по поводу оформления книг и верстки, редакторы пообещали сотрудничать с начинающими книжными графиками. А спустя время Виктория Мерецкая и Анна Судакова представили иллюстрации к разворотам журнала для детей «Чиж и еж», тем самым уверенно продолжив свой путь в мире книжной графики для детей.