# ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

УДК 74

***Ю.Ф. Мустафаева***

## СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН И ИЛЛЮСТРАЦИЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ

*Создание детской иллюстрации, способствующее визуальному раскрытию содержания книги, представляет собой сложный процесс, требующий от иллюстраторов выполнения определенного круга задач. Современная детская книжная иллюстрация, как особый вид изобразительного искусства, оказывает влияние на формирование чувственного восприятия мира ребенком, способствует раскрытию литературного текста через художественные образы, и, что не менее важно, благоприятствует быстрому восприятию и лучшему усвоению информации, более глубокому пониманию изложенного материала. Электронная книга заставляет пересматривать фундаментальные законы, на которых в течение многих веков строилась система издания печатной книги, в связи с этим проводится анализ стилей, направлений в дизайне и иллюстрировании современной детской книги.*

***Ключевые слова:*** *иллюстрация, детская иллюстрация, детская книга; дизайн детской книги, изданий; электронная детская «книга».*

Под термином «иллюстрация» можно понимать любое помещенное в издание изображение, которое сопровождает, дополняет или поясняет текст.

© Ю.Ф. Мустафаева, 2018.

Научный руководитель: *Казачкова Ольга Александровна* - доцент, кандидат филологических наук, МИРЭА – Российский технологический университет (г. Москва), Россия.

Цель исследования – проанализировать изменение роли иллюстрации и дизайна на примере современной детской книге, а также выявить проблемы и дальнейшие тенденции в развитии дизайна и иллюстрирования детской книги.

К концу XX столетия издательская отрасль испытывает некоторые затруднения. Так, в середине 80-х гг. XX в. показатель разнообразия детских изданий в СССР был в три раза ниже, чем в ФРГ, в шесть раз ниже, чем во Франции и примерно в десять раз ниже, чем в Испании. Вообще, спрос на детскую литературу в эти годы удовлетворяется лишь на 30-35%.

Коммерциализация книжного рынка в 90-е гг. XX в. только ухудшает эту ситуацию. В конце XX в. социально-экономическая и культурная ситуация в стране коренным образом изменилась и затронула в том числе дизайн детских изданий, который в рассматриваемый период отличался сумбурностью, эклектичностью и отсутствием единства оформления.

Это «смутное время» выносит на прилавки некачественные, безвкусно, наспех сделанные издания с непропечатанными рисунками на газетной бумаге и с нечетким размытым шрифтом.

Первое десятилетие XXI столетия существенно улучшает ситуацию, особенно в иллюстрированной детской литературе. Ее выпуск заметно увеличивается в числе наименований, расширяется тематика, привлекательным становится оформление. Появляются малоформатные книги для игр, вырезания и раскрашивания. В дизайне детских иллюстрированных изданий происходит своеобразный культурный сдвиг, начинает стираться грань между автором и художником, появляется большое число известных талантливых иллюстраторов, нашедших в написании и иллюстрировании детских книг способ изучения визуального мышления. [11]

Именно в эти годы в детской иллюстрированной литературе аудитория впервые четко начинает подразделяться на четыре возрастные группы:

– первая возрастная группа – от 4 до 6 лет;

– вторая возрастная группа – от 7 до 10 лет;

– третья возрастная группа – от 11 до 14 лет;

– четвертая возрастная группа – от 15 до 17 лет. [10]

Детские книги для детей до 4 лет в эти возрастные группы не входят, так как рассматриваются как книги для чтения взрослыми детям.

Рисунок в детских книгах может быть очень обобщенным, плоскостным (хорошо сидящим в бумаге), но он никогда не должен быть непонятным, схематичным и увешанным ненужными деталями.

Художники иногда вносят игровые моменты в шрифт, который рисуют сами, и шрифт в таком случае сам превращается в иллюстрацию. Такая концепция вполне допустима, если при этом художник четко и грамотно учитывает особенности детского восприятия текста.

Каковы же эти особенности? Текст книг для малышей набирают, как правило, «шрифтами крупных кеглей (14, 16, 18), требующими длинной (7-10 кв (пояснение от автора: кв – это «квадрат», стандартное сокращение единицы измерения в типографской системе мер)) строки» [3, с. 64], которая довольно удобна для медленного, иногда по слогам, чтения ребенка.

Говоря о художественной иллюстрации в детской книге в целом необходимо подразумевать не просто рисунки в книге, сопровождающие авторский текст (доступный пример – научные работы, учебники и энциклопедии), а иллюстрацию как произведение искусства, призванную дополнять и обогащать литературное произведение. К величайшему сожалению, об этом в наше время практически забыто. [5]

Во многих современных детских журналах иллюстрации занимают более 80% площади издания («Тачки», «Волшебницы WINX»), в этом плане выделяются на фоне остальных «Мурзилка» (чуть больше 50%) и «Веселые картинки» (около 70%). В большинстве изданий встречаются комиксы (от нескольких страниц до блышей части номера), некоторые сами представляют собой комикс (например, «Смешарики»). [11]

Другой утвердившийся тип современной детской книги - это стилизованная книга. Для ряда современных художников стилизаторство - средство отдалиться от литературного произведения, скрыть свое отношение и эмоции за ширму чужого мировосприятия. Такая «отстраненность» от литературного текста становится осознанным принципом. Но отстраненность от души ребенка - это опасная черта в иллюстрировании современной детской книги, в которой должны быть заложены большие художественные идеи, так как духовная ценность иллюстраций огромна.

Такие иллюстрации не помогают ребенку открывать что-то новое, познать неведомое, не содействуют развитию его художественно-творческой активности. [2]

При иллюстрировании детских изданий художник должен учитывать такие особенности детской психологии, как антропоморфизм (наделение животных, растений и явлений неживой природы человеческими свойствами; эти герои носят человеческую одежду, живут в человеческой среде, их отличает чело-

веческое поведение) и анимизм (восприятие ребенком реальности как одушевленной и живой). Иллюстратор, по сути, является соавтором и представляет свою концепцию, свое видение текста. При этом «крайне важно, конечно, чувство меры и вкуса, чтобы не навязчиво, но точно, с большим отбором средств и акцентов преподнести свою версию текста». [4, с. 147]

Современная книга — предмет, способный целиком и полностью завоевать внимание читателя, удивить, а также увлечь его в свое особое пространство посредством не только изложенного материала, но и визуального сопровождения, конкретизирующего текст данного произведения. [1]

Говоря о современной иллюстрации, Т. Ю. Никитина отмечает ее отличительные особенности: «Иллюстрация давно вышла за рамки простого, буквального следования тексту. На первый план в современной книге выходит концепция издания в целом, и как часть этой концепции — иллюстрация, предлагающая зрительный ряд определённого формата, т. е. стилистически, пластически и композиционно подчинённый концепции издания». [7] Концепция не произвольна и зависит от определенной категории читателя, она должна быть соответствующей тексту, однако возможно «ироническое, символическое, сатирическое, философское, ассоциативное, аллегорическое прочтение». [7]

Поскольку книга играет достаточно 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. Таким образом, используя все возможные средства художественной выразительности, современный иллюстратор создает особый вид изобразительного искусства, который оказывает влияние, как на взрослую, так и на детскую аудиторию читателей, формируя чувственное восприятия мира, развивая эстетическую восприимчивость, способствуя раскрытию литературного текста через художественные образы. [1]

Пожалуй, самая главная из проблем иллюстрации – проблема создания целостного и узнаваемого образа персонажа (будь то человек, зверь или неодушевленный предмет) и в первую очередь, его портрета.

Но, не смотря на ясность и систематичность всех выше приведенных требований к иллюстративному портрету, в частности, и иллюстрации, в целом, в наше время наблюдается поистине плачевная картина. Как уже было сказано выше, открывая каждую (если не первую, то уж вторую – без сомнения), книгу, проиллюстрированную современными художниками, с печалью осознается, что автор рисунков, не только глубоко не вчитывался в произведение, но и вообще вряд ли его читал. Но даже один раз, исковеркав образ героя, современный художник не придерживается созданного типажа. [5]

Особая роль в формировании художественного образа в книге отводится цвету, поскольку живописность, яркость красок усиливают эмоциональное воздействие иллюстраций на ребенка, пробуждают у него воображение и фантазию. Очень важен выбор цвета как носителя дополнительной информации – цвет и цветовые акценты могут управлять движением в книге и процессом общения с ней (белый цвет говорит о зиме, зеленый о лесе).

Утверждение о том, что детская книга должна быть яркой и красочной, во многом определяет полиграфическое исполнение современных детских книг. Если раньше они чаще всего были двухкрасочные, то теперь они все полноцветные.

При этом нельзя забывать, что в цветовой композиции должна сохраняться ясность и конкретность. А художники и, нередко, сами издатели гонятся за яркими, часто аляповатыми книжками со слащавыми стандартизированными иллюстрациями, отличающимися «нагромождениями». В погоне за «украшательством» они забывают о том, что декоративность решается не прихотливостью орнамента, а объединением всех форм в целый организм. Просто яркость еще недостаточна. Должна быть цветовая композиция, а не просто пестрота изображения. [11]

Еще одна отличительная черта современных детских изданий – использование иллюстраций, сделанных с помощью компьютерной графики. Встречаются книги и журналы (в основном построенные на западных образцах), чье художественное оформление – целиком продукт компьютерных технологий.

Характерная особенность психического развития дошкольников на основе игры заставила художников и издателей найти игровое начало и в дизайне книги. Они проявили много изобретательности, создав необычные формы книжек в виде веера, гармошки или вырезанные в виде какой-либо фигурки, содержащие картинки с текстом или даже выпускаемые без него.

Для самых маленьких появились книжки с закругленными уголками (чтобы малыш не поранился), с гибким корешком из коленкора (чтобы не порвал книжку), книжки для ванной, которые не боятся воды (сделаны из клеенки с поролоновым наполнителем внутри), книжки-подушки из мягкой ткани с наполнителем, которые даже можно стирать, книжки со стереоиллюстрациями, книжки с куколками на пальчиках, книжкипищалки и др., книжки с произносящими звуками и составными изображениями, книжки-театры (издания с поднимающимися при раскрытии книги изображениями), книжки в виде раскладушек, книжки с магнитными стрелками, музыкальные, с зажигающимися лампочками, где ребенок получает знания через

дополнительные действия, требующие сообразительности и находчивости. Взаимосвязь применения новых материалов и технологий в полиграфии потребовала инноваций в дизайне и формообразовании детской книги. Наметилась тенденция к дальнейшему усложнению конструкции самого издания и использованию сложных объемных форм: появились книжки-сундучки, книжки-сумочки. Одной из современных тенденций дизайна детской книги стало внедрение тактильных средств в детскую книжку-игрушку. Это новаторство пришло на российский книжный рынок относительно недавно, в зарубежных странах такие книжки получили название «touch-and-feel».

Моторику рук, так необходимую малышу, стали развивать появившиеся книжки с липучками, пуговицами, кнопками, книжки на молнии, которые выполняют сразу две функции, занимают свою нишу и не претендуют на большее. По сути, произошло слияние книги и игрушки. [11]

Таким образом, можно сделать вывод, что современная детская книга несет в себе элемент игры, посредством которой информация не просто подается как готовый текст, а «добывается», извлекается маленьким читателем самостоятельно. Ведь ребенок воспринимает книгу всеми органами чувств: и глазами, и ушами, и в маленьком возрасте – пальцами. То есть современное развитие новых технологий и применение различных материалов в дизайне, таких, как дополнительные тактильные вставки, игровые элементы, трансформирующиеся книжные блоки, существенно обогатило современную детскую книгу и дало ей возможность многовариантного использования: теперь книгу можно не только читать, но и слушать, ощущать и изучать с ее помощью окружающий мир. И именно этот синтез всех возможностей слова и изображения определяет характерные черты дизайна современной детской иллюстрированной книги. А эффективность и качество дизайна во многом определяют конкурентоспособность изданий. [11]

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. 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. [9]

В последние несколько лет будущее печатной книги стало темой острый дискуссий. Ее судьбу на фоне активно развивающихся Интернета, аудиокниг, электронных «книг» прогнозируют по-разному. К сожалению, приходится констатировать тот факт, что часть детской литературы идет коммерциализированным путем, удовлетворяя сиюминутные интересы юных читателей. [8]

В настоящее время рынок детской иллюстрированной литературы предлагает всевозможные издания на любой вкус и различные категории (малобюджетные и дорогие издания). В развитии печатных СМИ явно прослеживается тенденция, называемая «визуальной журналистикой» [6], когда визуально воспринимаемая информация начинает преобладать над вербальной, люди все больше общаются с помощью изображений, а не слов. И в этой связи возросло внимание к дизайну издания: графическое оформление печатной полосы (включая гарнитуры и начертания шрифта, верстку текстов и заголовков) стараются привести в соответствие с правилами восприятия визуальной информации. Дизайнеры детских медиапродуктов стремятся создать качественный графический язык, который будет наиболее благоприятным для восприятия детской аудитории, так как подобный подход во многом послужит залогом успеха печатного издания на рынке.

Таким образом, мы можем говорить об универсальности традиционной печатной формы детской книги. Интегрирование в иллюстрацию приемов различных визуальных искусств дает возможность книге сохранить индивидуальность в современном цифровом поле. [8]

*Библиографический список*

1.Бакулина Н.А., Трынова Т.В. Современные тенденции иллюстрирования художественной литературы [Текст] // Культурология и искусствоведение: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Казань, июнь 2018 г.). — Казань: Молодой ученый, 2018. С. 25-28. URL: https://moluch.ru/conf/artcult/archive/292/14343/ (дата обращения: 26.08.2018).

2. Болвинова Н.С., Алексеенко Е.В. Современные тенденции в иллюстрировании детской книги // Материалы VIII Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум» URL: http://www.scienceforum.ru/2017/2587/32718 (дата обращения: 27.08.2018).

3.Волкова В. В., Газанджиев С. Г., Галкин С. И., Ситникова Е. В., Тарбеев А. В. Дизайн периодических изданий:учебное пособие. М.: Ф-т журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2014. 152 с.

4.Ганкина Э.З. Русские художники детской книги. М.: Советский художник, 1963. 280 с.

5.Зымалева Л. Некоторые актуальные проблемы современной детско-юношеской иллюстрации. (Частное мнение художника, не претендующее на объективное видение действительности), Журнал «Клаузура» [Электронный ресурс]. URL: https://klauzura.ru/2011/07/lyudmila-zymaleva-nekotorye-aktualnye-problemy-sovremennoj-detsko-

yunosheskoj-illyustracii-chastnoe-mnenie-xudozhnika-ne-pretenduyushhee-na-obektivnoe-videnie-dejstvitelnosti/ (дата обращения: 26.08.2018).

6.Корда О. А. Креолизованный текст в современных печатных СМИ: структурно-функциональные характеристики [Электронный ресурс]: автореферат дисс. … к. филол. н. Екатеринбург, 2013. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/18959/1/urgu1208s.pdf (дата обращения: 28.08.2018).

7.Никитина Т. Ю. Особенности иллюстрирования различных типов изданий // Картинки и разговоры. URL: http://www.fairyroom.ru/?p=13584 (дата обращения 23.08.2018).

8.Позднякова О.В. Дизайн современной детской книги как искусство [текст] //Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки, 2013, № 2 (117) — С. 206-211. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dizayn-sovremennoy-detskoy-knigi-kak-iskusstvo (дата обращения: 26.08.2018).

9.Ро О. Детская книга и Интернет: реальность цифровая, альтернативная и дополненная // Книжная индустрия. 2010. № 1.

10.СанПиН 2.4.7.-960-00. 2.4.7. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к изданиям книжным и журнальным для детей и подростков. Санитарные правила и нормы (с изм. от 28.10.2010) (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.10.2000) [Электронный ресурс]. М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава РФ, 2001. 21 с. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98072/ (дата обращения: 20.08.2018).

11.Ситникова Е. В. Иллюстрация как визуальный компонент контента детских изданий [Текст] Филологические науки. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2016. № 2(56): в 2-х ч. Ч. 1. - С. 62-68. URL : www.gramota.net/materials/2/2016/2-1/16.html / (дата обращения: 26.08.2018).

*МУСТАФАЕВА ЮЛИЯ ФАЗИЛОВНА* – магистрант, МИРЭА – Российский технологический университет (г. Москва), Россия.