

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет»

Кафедра дизайна

Д. М. ТУЙСИНА, Е. В. НАЛИВКИНА

ДЕТСКАЯ КНИЖКА-ИГРУШКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ №17
«ДЕТСКАЯ КНИЖКА-ИГРУШКА»
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ»

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом
государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет»

Оренбург 2009

УДК 655.1(07)
ББК 76.10 + 85.15я73
Т 81

Рецензент

кандидат искусствоведческих наук О. Б. Чепурова

Туйсина Д. М.

Т 81 Детская книжка-игрушка: методические указания к курсовому проекту №17 «Детская книжка-игрушка» по дисциплине «Проектирование в графическом дизайне» / Д. М. Туйсина, Е. В. Наливкина. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2009. – 30 с.

В методических указаниях раскрываются основные термины и понятия книжного искусства, представлена краткая история детской книги как полиграфического издания, иллюстративный материал наглядно раскрывает основные этапы развития детской книги.

Методические указания предназначены для студентов 5 курса, обучающихся по программам высшего профессионального образования по специальности 070601 – Дизайн специализации Графический дизайн.

ББК 76.10+85.15я73

© Туйсина Д.М.,
Наливкина Е.В., 2009
© ГОУ ОГУ, 2009

Содержание

Введение	4
1 Основные термины.....	5
2 Структура детской книги.....	6
2.1 Формат	6
2.2 Иллюстрация	6
2.3 Шрифт	7
3 Иллюстрация.....	7
3.1 Образ	7
3.2 Композиция	8
3.3 Рисунок	8
3.4 Цвет	9
3.5 Декоративность	9
3.6 Стил ь	9
3.7 Выразительность	10
4 Исторические этапы развития детской книги.....	10
5 Виды детской книги	15
6 Книжка-игрушка.....	16
7 Принципы и методы ведения работы над детской книгой.....	17
8 Состав проектных материалов.....	18
Заключение.....	20
Список использованных источников	21
Приложение А Развитие формы книги	22
Приложение Б Иллюстрация в детской книге	25
Приложение В Виды детских книг.....	29

Введение

Курсовой проект «Книжная графика» преподается на 5 курсе специализации Графический дизайн в рамках дисциплины «Проектирование в графическом дизайне». В процессе обучения студенты овладевают знаниями и навыками создания книги, как целостного организма со своей структурой и принципами оформления. Это имеет существенное значение в профессиональной подготовке художников-дизайнеров.

Детская книжная графика – особенный жанр в книжном искусстве. Еще в 1920 году М. Горький высказал мысль о том, что детская литература «великая держава, с суверенными правами и законами...», справедливо это и в отношении искусства книжной графики для детей. А в настоящее время ее богатая история позволяет говорить о детской книге как о прекрасном и целостном явлении в истории мирового книжного искусства.

Учебный курс дает возможность студентам применять при выполнении своих проектов различные графические техники, знакомит с принципами и методами работы с книгой, что обогащает графический язык данного произведения. В рамках курса изучается материал книжной графики, что позволяет в результате его освоения решать разнообразные профессиональные задачи, прививается умение изучать аналоги, развивается композиционное мышление.

Практическое ознакомление с графическими средствами и методами создания детской книги и овладение методиками их применения в дизайнерской проектной деятельности являются целью изучения студентами данного курса. Осваивая опыт художников-графиков в области изобразительного искусства, будущий дизайнер адаптируется к современным формам выражения художественного образа в книжной графике. Это позволяет ему приобрести авторский почерк.

Представленные методические указания в сжатой форме раскрывают основные аспекты понятия «детская книга», описывают структуру, выразительные средства, виды детской книги, а также принципы и методы ведения работы. При подготовке текста был обобщен опыт преподавания графических дисциплин в художественных вузах России.

1 Основные термины

Книга – это пространственная упорядоченность знаков фиксированной информации. Такое определение предполагает наличие устойчивой формы материальной конструкции [2]. Книга – это, с одной стороны, – техническое приспособление для чтения литературного произведения; с другой стороны, она есть пространственное изображение литературного произведения (В. А. Фаворский).

Форма книги тяготеет к традиционности именно в силу того, что книга призвана служить делу передачи информации от поколения к поколению, само слово «традиция» происходит от латинского – *я передаю*. [3] В современной книгоиздательской практике существует несколько устойчивых форм материальной конструкции книги, каждая из которых имеет свои исторические прототипы: свиток (*volumen*), гибкий кодекс (*codex*), раскладушка или ширма. Смена форм книги во времени представлена в приложении А.

Детская книга – тип книжного издания, одно из важнейших средств развития личности, образования, распространения знаний. Детская книга предлагает не только чтение, но и многие другие аспекты общения с нею: рассматривание картинок, обучение, проведение всевозможных игр, раскрашивание, изготовление различных поделок, иллюстрирование, различные импровизации на темы заключённого в ней произведения и т.д. Поэтому понятие «детская книга» несколько шире понятия «детская литература».

Специфика детской книги в большей степени определяется её художественным оформлением и полиграфическим исполнением. Здесь практически исключена неиллюстрированная книга.

Иллюстрация (от лат. *illustratio* – освещение – наглядное изображение) 1) объяснение с помощью наглядных примеров; 2) изображение, сопровождающее и дополняющее текст; 3) область изобразительного искусства, связанная с образным истолкованием литературных произведений. Первоначальные рукописи иллюстрировались миниатюрами, после изобретения книгопечатания иллюстрация стала областью печатной книжной графики (Приложение Б).

Книжная графика (в более узком смысле слова – книжная иллюстрация) – особый вид искусства, существующий в двух формах. Экспонируемая в виде отдельных листов или серий, она может восприниматься как произведение станкового искусства. Но основное назначение иллюстрации все-таки прикладное: лишь при полиграфическом воспроизведении она обретает свое подлинное бытие как часть книжного организма в его конструктивной и художественной целостности.

В детской книге текст и иллюстрации неотделимы друг от друга, взаимодополняемы. Сначала ребенок с радостью узнает на картинке свои игрушки, котенка или собаку – то, что он сам видит вокруг себя. Потом книжка расскажет ему, как выглядят африканский слон, море, самолет или спутник. О том, «что такое хорошо и что такое плохо», ребенок не просто услышит:

иллюстрации сделают эти понятия наглядными, олицетворенными. Детская книжка первая воспитывает в человеке одну из его изумительнейших способностей: любовь к прекрасному, высокое эстетическое чувство. [1, с. 5]

2 Структура детской книги

Структура детской книги не отличается от традиционной. Она может включать в себя все элементы оформления книги, среди которых обложка, суперобложка, форзац, титульный лист, шмуцтитулы, иллюстрации, шрифты. И отказываться от некоторых из них.

Хотелось бы остановиться на некоторых элементах, имеющих принципиальное значение в создании детской книги.

2.1 Формат

Как величина книги, так и формат имеют большое значение.

Например, большие размеры листа производят на детей очень сильное впечатление, как и толщина книги. Переворачивание страницы для ребенка – это целое событие, ведь можно сосредоточиться в рассматривании разворота.

А иные книги требуют формата небольшого, камерного, соразмерного содержанию произведения, уровню и возрасту читателя, на которого она ориентирована.

Примером тому служат детские воспоминания художника В. Д. Пивоварова: «Помню, нашел одну книгу, которая мне страшно понравилась. Понравилась не содержанием и не картинками. Их в книге не было. Понравилась она мне тем, что была маленькая и толстенькая. С ней было как-то хорошо жить. Я попросил разрешения и некоторое время брал эту книжку с собой, и, когда ложился спать, клал ее под подушку. Я думаю, что в идеале детская книжка должна быть такой, чтобы хотелось на ночь ее класть под подушку. Она должна и снаружи и изнутри как-то быть соразмерной тебе, должна быть и по руке, и по душе».

2.2 Иллюстрация

Иллюстрация составляет основу детской книги. Поэтому подробнее о ее выразительных средствах будет сказано в разделе 3.

Говоря же о ее видах, можно отметить, что для детской книги предпочтительнее выбирать полосные иллюстрации и развороты. Они наиболее четко отвечают таким принципам детской книги, как наглядность и выразительность.

Доказательством этому служит опыт большинства мастеров детской книги: «Я делаю страничный рисунок, потому что люблю крупный план. Это, как хотите, требует размера» – подтверждает требование к иллюстрации личным аргументом А. Ф. Пахомов.

«Я вообще пристрастен к полосным и полуполосным иллюстрациям, – вторит ему художник В. А. Дувидов, – Мне надо ощущение полноты ситуации. И эту полноту я вижу в картинности. Поэтому иллюстрацию я строю по принципу картинки. А композицию книги вижу в ритмическом чередовании этих картинок».

2.3 Шрифт

Нельзя забывать, что дети видят книгу в широком смысле слова, поэтому для них даже шрифт – это разновидность иллюстрации, зрительное бытие слова. Читает ребенок или нет, в любом случае он очень предметно относится к букве, поэтому упрощать ее, лишая характера и участия в действии совершенно неправильно.

Конечно, большой объем текста во избежание пестроты необходимо набирать основным шрифтом. Для этого предпочтительнее выбирать такие гарнитуры, как Балтика, Баскервиль, Букварная, Литературная, Петербург, Прагматика, Школьная и т.п.

Но, памятуя о том, что буква когда-то была изображением предмета, хотелось бы именно в детской книге поставить ее наряду с предметом иллюстрации, приблизить к предмету, в то же время, конечно, не лишая ее графической абстрактности. В этом смысле интересным материалом для таких опытов могут быть заглавные буквы.

3 Иллюстрация

Самую существенную часть детской книги составляет иллюстрация. Без нее детская книга немыслима, так как изображение, с небольшим соответствующим текстом или даже без него, – суть книжки для детей.

3.1 Образ

Первоосновой иллюстрации детской книги служит живой образ. На его поиск и создание должны быть нацелены все средства и методы работы над картинкой.

Говоря об образности можно вспомнить слова художника Н. А. Тырсы: «Если возьмете волчонка или медвежонка Чарушина, вы увидите, что там есть образ, созданный от целостного переживания, впечатления. Эти рисунки живут, они – образны. Это переживание, целиком вылившееся в зрительно постигаемом образе.

Если вы возьмете рисунки Пахомова, образы детей в его иллюстрациях, вы увидите, что эти рисунки – в высшей степени целостная организованная отдача своих впечатлений. Это не арифметическая сумма каких-то слагаемых, это не пассивная копия. Это какая-то химическая формула, это образование нового из элементов, которые воздействуют и дают синтез.

Образ реализуется в материале. В зависимости от того, каким материалом художник работает, какой техникой работает, в каких материалах будут материализоваться его представления, – в зависимости от этого складывается образ. Когда все эти элементы организованы так, что они взаимодействуют, мы получаем художественное произведение».

3.2 Композиция

Композиция должна быть проста и непосредственно вытекать из самого действия, заключенного в тексте. Только этим будет достигнута необходимая ясность. Ребенок с первого взгляда должен «понимать» картинку, то есть уяснить себе изображенное на ней событие. Картинка должна быть построена так, чтобы взгляд ребенка направлялся на самое главное и потом шел по тем направлениям, куда развивается действие.

Вместе с тем, при всей своей простоте иллюстрация должна иметь максимум содержания, то есть заключать в себе много подробностей, не в ущерб, конечно, ясности изложения, чтобы ее интересно было рассматривать.

Можно даже для удовлетворения законного любопытства ребенка поступиться единством времени и пространства, соединив на одном рисунке последовательные моменты одного события, а также события, происходящие в разных местах. Это не будет нарушением требований реализма – хотя бы потому, что самые категории времени и пространства для ребенка не имеют еще полной реальности.

3.3 Рисунок

К графическому изображению видимых ребенком образов его мира он предъявляет свои основные требования: ясность, простота и выразительность. Под простотой не следует понимать упрощение предмета, упрощаются лишь приемы его графического воспроизведения.

По рисунку предмет должен быть изображен точно и со всеми признаками, но изображен просто и ясно: никаких нагромождений, ничего, затемняющего образ, но и никаких упущений. Всякий предмет должен изображаться так, чтобы все его части были видны ясно, не перекрывали друг друга и не обрезались.

Чтобы показать предмет полностью, можно, скорее, допустить несколько развернутое изображение, чтобы глаз мог охватить все необходимые признаки. Но не стоит допускать искажение перспективой или сильными ракурсами. Перспективное искажение будет принято ребенком за деформацию, а уменьшение предмета в силу перспективного удаления – как физическое уменьшение.

Рисунок должен быть не чертежом, не протоколом, а раскрытием качества вещи, человека, природы в их взаимной связи.

3.4 Цвет

Иллюстрации в детской книжке (особенно для маленьких) по необходимости должны быть цветными. Ребенку легче разобраться в цветном рисунке: цвет помогает узнать предмет и найти его на белом поле листа.

Предмет изображения должен быть окрашен локальным цветом, почувствованным и показанным художником в любой технике. Интенсивность цветового решения должна быть построена не на цветистости, а на живописных отношениях.

«Цвет в детской книге, – по словам художника-графика А. М. Каневского, – должен быть по возможности простым и ярким, а не пестрым. Нельзя портить вкус детворы. Яркость вызывает ощущение праздничности. Ведь хорошая книжка для ребенка – это все равно, что театр или карнавал. Поэтому нельзя превращать нарядный праздник в грубый балаган, нужно оставить его радостным и красивым зрелищем».

Живопись в детской книге допустима, но только та, что близка к примитивной, восходящей к народному творчеству.

Следуя принципам – ясность, простота, выразительность, иллюстрация в детской книге скорее должна быть «раскрашенным рисунком», нежели живописью, в которой форма может потеряться за техническими приемами.

3.5 Декоративность

Применяя в книге орнамент, художник сталкивается с двумя подходами: декоративным и смысловым. В идеале тот и другой должны совпадать, учитывая плоскость листа, неся в себе такт и ритм, и, в тоже время, широкое понимание смыслового изображения.

Очень нежелательно заполнять «пустоты» росчерком или «отсебятиной». Декоративность должна решаться не прихотливостью орнамента, а объединением всех форм в единый организм.

Декоративные излишества снижают значение слова, рассказа и образов, кроме того, очень часто являются той ширмой, которая скрывает пластическое бессилие образного мышления художника.

3.6 Стилль

Немало сложностей таят в себе и проблемы стилевых традиций при оформлении детской литературы. Богатейшие традиции русского лубка, декоративно-прикладного искусства, изделий народных мастеров, наконец, иконописи, способны послужить великолепным подспорьем в иллюстрациях к сказкам, эпосу, сборникам пословиц, прибауток и т.п. Но здесь существует опасность опуститься от декоративности к грубой стилизации, абстрактной «русской народности».

Избежать подобной участи можно, ориентируясь на мастеров книжного искусства, таких как, Ю. А. Васнецов и Т. А. Маврина с их «русским, национальным духом», «тонким, сказочным чутьем».

3.7 Выразительность

Выразительность иллюстрации для детской книги должна заключаться не только в таких средствах, как рисунок, цвет, композиция, но и в известной доле гиперболизации.

Действие на картинке должно быть показано предельно ярко. Эмоции – открытыми, чистыми, ясными, чтобы у зрителя не только не возникало сомнений по поводу состояния духа героя, но чтобы это состояние передавалось самому зрителю.

Во имя экспрессии может быть позволено искажение реальной формы, гипертрофированность, с тем, однако, чтобы предмет оставался всегда самим собой.

Кроме этого для ребенка очень существенна занимательность рисунка. Никакой рисунок, даже самый хороший, не будет любим ребенком, если он не ответит на его вопрос, не удовлетворит его познавательного интереса.

«Каждый рисунок в детской книжке должен обогащать и корректировать представления ребенка и расширять его творческие возможности, – писал В. В. Лебедев, – Сделать такой рисунок, значит создать художественный образ, который будет убеждать и запоминаться».

4 Исторические этапы развития детской книги

Книга, специально предназначенная для детей, весьма поздний продукт культурного развития, примерно XVII – XVIII столетия. Свое особое лицо, зримые отличия от книги для взрослых она постепенно вырабатывает лишь на протяжении второй половины XIX в. До этого не существовало ни самой идеи формирования специальной детской книжной структуры (того, что теперь называется «книжкой-картинкой»), ни специфического изобразительного языка графики для детей. Так, познавательные гравированные и раскрашенные от руки таблицы с изображениями различных животных и растений, издававшиеся для детей в конце XVIII в. немецким просветителем Ф. Ю. Бертухом (они распространялись и в России, снабженные специальным переводом текстов), ничем, в сущности, не отличаются от тогдашних иллюстраций в строго научных изданиях. Между тем здесь уже сознательно осуществлялась идея наглядности и многоцветности в детской книге. [2, с. 244]

Первыми книжками с картинками издавна служили библии и буквари. В Западной Европе такого рода издания (главным образом немецкие, выпущенные в Аугсбурге, Нюрнберге, Лейпциге) появляются уже в XV в. вскоре после открытия первых типографий. XVII в. знает лишь одну великую книгу, широко открывшую детям мир в картинках, – «Orbis sensualium pictus» «Мир чувственных вещей в картинках» Яна Амоса Коменского. Она возникла

как плод многолетних трудов чешского педагога-гуманиста, выступившего с революционной для своего времени идеей: обучать девочек наравне с мальчиками всесторонним знаниям об окружающем мире. Первое издание с трудом пробивало себе дорогу к потребителю, печаталось с плохонькими гравюрками. [5, с. 11]

В самом конце XVII века иеромонахом Карионом Истоминым была сочинена, а книжным мастером Леонтием Буниным выгравирована на меди детская иллюстрированная книга под названием «Букварь славянороссийских письмен, уставных и скорописных, греческих же, латинских и польских с образовании вещей и со нравоучительными стихами во славу всетворца господя Бога». Эта была первая в России печатная книга для детей с картинками. Авторское вступление уточняло: «Ради любезного созерцания» и еще: «Да что видит, сие и назовет...». В детской книге уже в XVII веке наметилась особая взаимосвязь текста и картинки, слова и изображения. Но только спустя двести лет поэт Александр Блок заново подтвердит тонкое психологическое наблюдение: «Словесные впечатления более чужды детям, чем зрительные... У детей слово подчиняется рисунку, играет вторую роль» [8, с. 5 – 6].

Карион Истомин преподносит рукописный вариант своего букваря вдовствующей царице Наталье Кирилловне для внука ее цесаревича Алексея. Букварь был расписан нежными красками и Истомин решает создать еще несколько экземпляров. И через два года напечатали Букварь, известна и точная дата рождения печатного Букваря – 17 марта 1694 года. С этого дня начинается отсчет русской детской иллюстрированной книги [8].

Вскоре английский молодой издатель Джон Ньюбери, который понял, что выпуск недорогих иллюстрированных книг для детей может стать целой отраслью книгоиздательского дела и книжной торговли, выпустил в 1744 г. в Лондоне «Маленькую прелестную карманную книжечку» с занимательными гравюрами, изображающими игры и танцы детей. Несколько десятков книжек, выпущенных фирмой Джона Ньюбери, до сих пор считают явлением уникальным для XVIII в. Они были забавны по содержанию, имели увлекательные предисловия, красивые обложки и титульные листы, их украшали немногочисленные, но старательно выполненные гравюры [5, с.12].

В 1844 г. немецкий врач Г. Хофман, не найдя в книжной лавке ничего подходящего для своего маленького сына, исписал самодельными стишками, изрисовал и раскрасил тетрадку. Изданный вскоре его «Растрепка» стал популярным и породил жанр веселой книжки-картинки. Другим его создателем был англичанин Э. Лир, поэт и художник, сделавший свою «Книгу чепухи» (1846) для детей лорда Дерби. Профессиональный художник, он позволил себе в этом случае рисовать не по правилам: свободно и быстро, имитируя забавную неумелость, пародируя «настоящий» рисунок – и это оказалось открытием.

В Германии в 1860-х гг. В. Буш создает ставший очень популярным жанр юмористических рассказов в картинках со стихотворными подписями: «Макс и Мориц» (1865) и др. В это же время в Англии развивается повествовательная и нарядная цветная детская книжка. Уже в середине века ксилограф-репродукционист Э. Эванс разработал тонкую технику цветной тональной

ксилографии с использованием наложения красок, дававшую достаточно богатую шкалу мягких переходов цвета. В этой технике он виртуозно воспроизводил изящные, несколько сентиментальные акварельные иллюстрации К. Гринауей, изображающие благовоспитанных и милостивых английских девочек, и развернутые в глубоком, тонко написанном пространстве природы бытовые сцены Р. Колдекотта. [2, с. 244 – 245]

В последнюю треть XIX в. огромный вклад в историю детской художественной книги внесли англичане. Подобно тому, как немецкие поэты-романтики начала века открывали миру ценнейшие пласты народной литературы, английские художники извлекали из традиций народной изобразительной культуры чистые образы и формы для детских книг. Это своеобразное и мощное движение, в центре которого стоят имена Уолтера Крейна, Кейт Гринауэй, Рандолфа Колдекотта – художников, создавших особое лицо английской книжки-картинки, возникло в русле больших общекультурных начинаний, объединивших крупных мастеров английской поэзии, изобразительных и декоративных искусств, издательского и печатного дела. Именно в Англии, в конце концов, появляется красивая, изысканная, большеформатная книга для детей, насыщенная цветом, орнаментом, декоративными украшениями, где художник часто выступает и как автор текста. Этот тип книжки-картинки, которую можно назвать в полном смысле слова художественной. Немецкие историки склонны оспаривать первенство англичан, потому что мастера графики в Германии почти одновременно работали в сходном направлении. Хорошо известны уникальные работы русских художников Е. Д. Поленовой и С. В. Малютина, И. Я. Билибина и Г. И. Нарбута. Новую эпоху в России называли эпохой «модерна», для Германии это было время югендстиля, для Франции – «ар нуво». Для европейской книги в целом – пора решительных реформ, способствующая выдвиганию книги для детей на новую ступень художественности. Общность идейно-эстетических устремлений стилистически сближает в это время книжки-картинки английских художников Уолтера Крейна, Кейт Гринауэй и швейцарца Эрнста Крайдольфа, шведской художницы Эльзы Бесков и чешских графиков Войтеха Прейсига или Рихарда Лауды. [5, с.16 – 17] Заметно выделяются в этом ряду цветные детские книжки У. Крейна. Опытный мастер декоративного искусства, сотрудник У. Морриса и последователь романтических принципов прерафаэлитов с их установкой на средневековые и раннеренессансные традиции, он создал иллюстрации, многими чертами предвосхищающие графический язык, выработанный лишь на рубеже следующего века, в эпоху стиля модерн. В основе их – четкий линейный рисунок, насыщенный подробностями. Уверенно упругая линия плотно лежит на бумаге, образуя густой узор, который делает еще более ковровым, плоскостным контрастная яркая раскраска. Художник уделяет много внимания узорности богатых одежд и обстановки. В то же время, Крейн – умелый повествователь, тянущий от разворота к развороту нить большей частью сказочного повествования. Он ощущает книгу как стройное декоративное целое, охотно вводит тексты, написанные своей рукой, изящной,

чуть манерной каллиграфией, ритмически и композиционно объединяемые с рисунком. [2, с. 244 – 245]

Полиграфия начала XX в. дает новые, небывалые прежде возможности для воспроизведения самых тонких и изящных цветных оригиналов иллюстраций. С начала XX в. почти во всех странах книга для детей входит в орбиту художественных исканий крупных мастеров графики и живописи, ее эволюция в той или иной мере сближается с общими процессами развития пластических искусств.

Наиболее яркие результаты такого сближения выразились, однако, в находках не западноевропейских и не американских, а русских советских мастеров 1920-х гг. Именно тогда, когда крупные реформаторы изобразительной пластики, такие, как В. В. Лебедев, Эль Лисицкий, В. А. Фаворский, П. В. Митурич и многие другие, обратились к книге для детей, она обогатилась сама и в свою очередь обогатила развитие русской графики вообще. Не всем зарубежным ученым понятны причины возникновения в России этого вида искусства, не имеющего аналогов – искусство художественной детской книги, по сути – нового художественного жанра, который занял прочное положение в отечественной культуре. Западные критики имели отрывочное суждение о советской детской книге, главным образом, по отдельным графическим выставкам 1920 – начала 1930-х гг., которые проводились в Западной Европе. Но теперь многие из них признают, что искусство советской детской книги с момента его формирования вызывало удивление и восхищение на Западе.

Каждая новая эпоха дарит новые имена и шедевры культуры. Один из представителей двадцатого века – Уолт Дисней. Ни один из художников кино и книги не стяжал в наш век столь огромной славы: 29 «Оскаров», большой Федеральный крест за заслуги, орден Почетного легиона, а также множество национальных и международных призов и премий, одно перечисление которых заняло бы целую брошюру. Еще при жизни он сумел окружить себя мифическим ореолом, чему в немалой степени способствовали усилия биографов-«негров», а также его старшей дочери Дианы Дисней-Миллер, написавшей книгу «Мой отец Уолт Дисней» – не критичное восхваление собственного родителя. Насколько сильно мультфильмы и комиксы Диснея извратили наш вкус, этого многие, даже сделавшись взрослыми, не заметили. Стилизованные на новый манер карикатуры на людей и животных вызывали у широкой публики – из поколения в поколение – возгласы удивления и восхищения («мило», «прелестно», «очаровательно»), что выражало лишь эмоции, а отнюдь не способность к критической оценке «диснеизма».

И Новый, и Старый Свет постигла одна и та же беда: истинные критерии не могли помочь в борьбе с наводнившей мировой рынок продукцией Диснея – ведь в одних только США по диснеевским фильмам было выпущено 25 миллионов книжек с картинками, большими тиражами выходили переводные издания за рубежом. Первые работы Диснея как художника-мультипликатора и постановщика мультфильмов отмечены несомненным талантом и оригинальностью. Микки Маус, дебютировавший в 1928 г. в фильме

«Пароходик Вилли», а затем ставший героем многих мультипликационных серий, хоровод скелетов в «Пляске смерти» на музыку Сен-Санса, первое появление гротескного утенка Дональда, три поросенка в одноименном фильме, содержащем намеки на актуальные политические события, – все это обозначило определенные вехи развития киноискусства XX в. и, по-своему, послужило мощным стимулом для становления современного искусства детской книжной иллюстрации. В начале своей деятельности Дисней выступил как пионер, который открыл новые рубежи киноискусства, опробовал неведомые прежде возможности кинотехники, разработал новые системы кинокамер и кинопроекции. Однако в сфере книжной иллюстрации влияние Диснея сказалось пагубным образом. Достаточно проанализировать один лишь рисунок Диснея, чтобы уяснить себе опасность, таящуюся в его творческом методе. Трафаретное решение формы, произвольно изменяемые контуры рисунка, хотя эти приемы и позволили художнику наделить своих героев прочными индивидуальными чертами, в то же время сообщали им известную шаблонность.

После Второй мировой войны появляются сотни мелких издательств, десятки крупных объединенных фирм с налаженной формой привлечения художников, системой рекламы и сбыта – издательские концерны, для которых яркая цветная, красиво оформленная и прекрасно напечатанная детская книга становится выгодным предметом торговли. Репродукционные возможности год от года расширяются, цветная офсетная печать мало-помалу вытесняет старые трудоемкие способы воспроизведения текста и иллюстраций. Все это создает для художника такие условия, о которых мастера «красивой книги» конца XIX – начала XX в. могли только мечтать. Теперь иллюстратор становится на редкость свободным в выборе техники исполнения цветного или черно-белого рисунка, зная, что он будет с большой степенью точности напечатан. Художник по-новому осмысливает и саму структуру детской книги как особого книжного организма, имеющего свою цветовую и пространственную композицию, свои законы образной выразительности и читательского восприятия.

Но, в первую очередь, книга изменилась по своей форме благодаря *игровому моменту*. Ведь на самом деле нужен лишь шажок, чтобы от кощунственного вырезания из книг перейти к дозволенной игре в вырезание; созданный специально с этой целью лист, изготавливавшийся в XVIII в. в технике гравюры на меди, узаконивал детскую жажду работать ножницами. Не сосчитать, сколь много было выпущено одних лишь листов на тему Робинзона и переработано детьми! Из разрозненных картинок с тем же успехом может вновь возникнуть целая композиция, можно сложить отдельные вырезанные из листов картинки в целую книгу с наклеенными картинками или в книгу с выдвигающимися картинками. Когда ее раскрываешь, предстают целые сцены – и все эти приемы существуют вплоть до сегодняшнего дня. Не лишен парадоксальности тот факт, что приклеивание вырезанных или уже выпущенных разрозненных картинок вновь приводит к созданию книги с картинками или альбома. Не будет большой ошибкой предположить, что когда-

то книга, составленная из картинок для игры в вырезание, повлияла на возникновение иллюстрированной книги.

Игрушка из бумаги находится где-то между собственно игрушкой из дерева, текстиля или металла и бумажной детской книгой. С XVIII в., в процессе улучшения качества промышленной продукции, бумага, а точнее картон, становится материалом для игрушек. Возникли разнообразные виды игр. Наряду с уже упоминавшимися картинками для вырезания, изображавшими зверей, типичных представителей отдельных сословий, в особенности солдат, наиболее популярными постепенно стали куклы для одевания. Возникли разрезные картинки-головоломки, лото с картинками, такие виды игральных карт, как квартеты, и многое другое. Нельзя забывать о всяческих разновидностях движущихся картинок – от панорам до волшебного фонаря. Неизменными до сегодняшнего дня остались и простейшие формы: игрушка из складывающейся бумаги, с раскраской или без нее, с приложением руководства к такого рода поделкам [5].

5 Виды детских книг

Тематика детских книг многогранна и обширна: детские книги вводят ребенка в мир науки и искусства, знакомят с мифами и сказками, дают полезные советы, открывают неведомые страны и т.д. Разнообразие содержания определяет и многочисленные жанры, в которых пишутся детские книги: это и стихи, и рассказы, повести и поэмы, научно-фантастические романы и научно-популярные очерки, песни и прибаутки, народные потешки и т.д. (Приложение В).

Как и в изданиях для взрослого читателя, в детской литературе можно выделить типы изданий:

- художественные;
- научно-популярные;
- дидактические;
- справочно-энциклопедические.

Существует и другая типология книг для детей:

- литературно-художественные издания для детей – моноиздания, сборники, собрания сочинений;
- научно-популярные книги для детей – научно-познавательная литература;
- справочные книги для детей – энциклопедии, словари, справочники;
- деловая литература – по организации детского досуга, игры и развлечения;
- изоиздания – книжки-игрушки, панорамки, раскладушки, раскраски и комиксы.

В зависимости от типа издания в детских книгах используют разнообразные виды иллюстраций: оригинальные рисунки, репродукции, фотографии и т.д. Учет возрастных особенностей развития ребенка является

главным фактором, влияющим на проектирование и иллюстрирование детских книг. Поэтому в российской издательской практике введена следующая классификация:

- книги для детей дошкольного возраста;
- книги для детей младшего школьного возраста;
- книги для подростков (средний и старший школьный возраст).

6 Книжка-игрушка

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста выпускают книжки-игрушки. Создатели детской книги не могут не учитывать особенности восприятия ребёнка: конкретное мышление, неустойчивое внимание, любовь к занимательным сюжетам. Поэтому в изданиях различного назначения живут и действуют вымышленные персонажи, с ними происходят различные приключения, в повествование вводятся диалог, поэтический текст, игровые моменты. Конструкция этих книг устроена так, чтобы ребенок мог их не только рассматривать, но и читать, играть с ними, делать из них поделки. Конструкции книжек-игрушек многообразны:

- книжка-вертушка (из нескольких кругов, поворачивая которые можно рассматривать появляющиеся в вырезах картинки);
- книжка-гармошка (сложенная наподобие мехов в гармонь, отчего читать и рассматривать её надо, раскладывая и складывая страницы);
- книжка-ширма (с листами, наклеенными на плотный картон, который сложен гармошкой и может быть поставлен наподобие ширмы, и использоваться в игре как декорация);
- книжка-забава (с вклеенными пластинками, издающими при нажиме на них какой-нибудь звук);
- книжки-раскраски, книжки-поделки (с заготовками для аппликаций, бумажных игрушек, вырезок одежды для кукол);
- книжка-панорама (с поднимающимися фигурками героев и предметов обстановки);
- книжка-фигура (высеченная по контуру фигуры на обложке – птицы, рыбы, домики и т.п.).

Большой раздел в детской книге составляют книжки-раскраски и книжки-поделки. В этом случае книги служат лишь материалом для художественного творчества ребёнка. Они также часто используются для внеклассного обучения. Книжки-раскраски могут выпускаться и для детей старшего возраста по различным учебным дисциплинам: «Биология», «Ботаника», «Человеческая эволюция». Эти издания заключают в себе последовательное изложение основ дисциплины, сопровождают текст рисунками и сами рисунки для раскрашивания различного характера: таблицы, схемы, образцы, структуру растений, их детали, в т.ч. и рассматриваемые под микроскопом. Книжки-игрушки (или игровые издания), поражающие обилием и разнообразием форм, служат неким мостом для перехода от игрушек к книге. «Книжки» из синтетических

полимеров, страницы которых имеют форму подушечек, входят, скорее, в разряд резиновых игрушек для купания. Книжки, обшитые тканью с рельефными аппликациями, представляют собой, по сути, мягкую игрушку. Миниатюрные книжки-раскладушки различных форм, панорамы, вырубки, оптические эффекты, электронные детали и прочие игровые эффекты направлены на развитие ребёнка в занимательном обучении. Этой же цели служат чрезвычайно распространённые за рубежом книжные пособия по типу тетрадей с печатной основой. Текст и иллюстрации в такой книге перемежаются со страницами (или фрагментами страниц) для упражнений. Весьма интересны книги для малышей, которые *совмещают две функции* – учебу и игру. У этих изданий есть своя специализация: соединение по точкам развивает руку и учит писать, поиск выходов из разнообразных лабиринтов прививает азы пространственного мышления и ориентировки, детские кроссворды (начиная от задач для трехлеток) расширяют словарный запас и дают основы правописания. А на самом старте книжного знакомства у малыша – специальные издания для купаний. Весьма любопытны сборники упражнений для маленьких, составленные как череда забавных красочных картинок, требующих несложного доведения. Ведя карандашом по стрелке и соблюдая последовательности, ребенок не только дорисует предложенный сюжет, придав ему законченный характер, но и усвоит основные элементы письма и счета. Конструкция книги может быть самой необычной. Главное, она должна отвечать тем условиям, в которых будет применяться как приспособление для чтения. В настоящее время для чтения книги используется не только человеческий глаз. На помощь приходит автоматическое читающее устройство, которое заставляет книгу говорить. Такое устройство выпустила фирма «Техас инструментс», вызвавшее большой интерес у детей младшего дошкольного возраста. Читая книгу, ребенок передвигает так называемую «волшебную палочку», которое считывает закодированный на страницах книги текст, музыку, песни, шумовое оформление. В результате литературное произведение как бы оживает. К подобным изданиям относятся и познавательные книги с магнитными стрелками, загорающимися лампочками и т.п. В этих книжках надо найти, догадаться, узнать, что нарисовано. Если ребенок не может определить, что изображено на рисунке, то стрелка поможет ему догадаться или проверить, верно ли угадал.

7 Принципы и методы ведения работы над детской книгой

У каждого художника свои методы работы. Один, раньше, чем взяться за карандаш, должен выяснить все заранее, представить себе мысленно уже готовый рисунок во всех деталях. «Иллюстрируя книгу года полтора, – рассказывает книжный график Г. В. Калиновский, – примерно год я не беру в руки карандаша, все время «проигрываю» рисунки мысленно. «Подземная» работа всегда очень долгая».

Другой, принимаясь за книжку, иногда просто не знает, что станет делать. Тогда образы рождаются в поиске, компоновке, набросках.

Иногда графический образ книги возникает мгновенно, еще до чтения рукописи, вспыхивая от названия или имени автора. А иногда вырисовывается после долгой и кропотливой эскизной работы, когда для каждой иллюстрации делается много эскизов и вариантов.

Неизменно одно – методы ведения работы над детской книгой должны быть нацелены на поиск живого образа. Что основывается на принципах достоверности и наглядности, заключенных в точности и знании, непосредственной выразительности и поэтической силе.

Методами следования верности форме и содержанию являются: изучение материала, живой природы, исторических фактов и т.д. А также «вживание» художника в «тему детства».

«Когда иллюстрирую, – пишет график Э. А. Будогоский, – я стараюсь создать у себя впечатление, что я действующее лицо этой книги. Хочу как можно полнее ощутить себя в этой роли. Испытать то же настроение, слышать те же запахи, видеть ту же обстановку, что и герой. А как же иначе? Если я не представлю себе, что я действующее лицо этой истории, я не могу увидеть ее изнутри... Чтобы достигнуть этого состояния, я соединяю обстановку, которую изображаю, с воспоминаниями своего детства. Мне надо испытать те же настроения, те же впечатления, которые бы я испытал в том возрасте».

Конечно, принцип достоверности достигается таким методом, как работа с натуры. Художник книги без постоянной работы с натуры существовать не может. Однако нельзя забывать о том, что когда все досказано, доделано, прорисовано, возникает натуралистичность. Описательная точность, натурализм не имеют ничего общего с живостью и достоверностью.

«Рисунок – тавтология, изобразительный повтор какого-то описания, прикованный к определенной строке, кощунственно принижает весь строй детского восприятия литературы: ведь для ребенка – художника по душевной природе – самые обыденные вещи предстают непознанной тайной, персонажами захватывающего действия».

8 Состав проектных материалов:

Конструктивная часть:

Макет (белый), М 1÷1, бумага, картон.

Комплект чертежей:

- виды (проекции), М 1÷1;
- наглядное изображение (изометрия, М 1÷1);
- развёртки (М 1÷1);
- взрыв-схема (М 1÷1).

Аналоги конструкции с описательной частью.

Концепция игры (текст, схемы).

Концепция конструктивного решения (текст, схемы).

Графическая часть (четыре планшета), содержащая:

- наглядное изображение книги-игрушки (изометрия или перспектива, цифровое фото, М 1÷1) в действии (в цвете, рекламная подача);
- концепция игры (особенности эксплуатации, в свободной технике);
- морфология книги-игрушки (взрыв-схема, изометрия М 1÷1, возможно изменение масштаба);
- виды (проекции) книги-игрушки с нанесением размеров (М 1÷1, возможно изменение масштаба);
- развороты книги в материале (М 1÷1, размеры);
- принцип вёрстки страницы (модульная сетка);
- гарнитуры шрифта;
- название проекта, вспомогательные надписи, подпись проекта.

Макет книги-игрушки в материале (М 1÷1).

Пояснительная записка к проекту 17: «Дизайн-проект книжки-игрушки
_____», содержащая анализ аналогов конструктивного и

(автор и название произведения)

графического решения книги-игрушки; описание концепции конструктивного и графического решения (объём текста 20 страниц).

Заключение

Задача настоящего методического указания к курсовому проекту №17 «Детская книжка-игрушка» по дисциплине «Проектирование в графическом дизайне» «Детская книжка-игрушка» – сориентировать студента на опыт мастеров детской книги, «олицетворяющих золотой век детской литературы, чьими принципами она жива и кого мы называем зачинателями – Лебедева и Конашевича, Пахомова и Чарушина, Альтмана и Васнецова».

Это формирование у детей чувства красоты и нравственных критериев, навыков познания и оценки окружающего мира.

За кажущейся простотой создания детской книги лежит сложная, кропотливая, ответственная работа. Художник не должен забывать, что в сценическом мире иллюстраций все происходит всерьез; условность образа, действия опирается на его внутреннюю правдивость – лишь это рождает ответное и безраздельное доверие юных читателей.

Детские иллюстрации должны быть полны игрового начала, веселой театральности и, вместе с тем, зорких и точных жизненных наблюдений.

Чтение – занятие, требующее известного напряжения и прерывающее упоительную игровую вольность. Задача художника – увлечь ребенка, направить игру в русло познавательной деятельности.

Для этого необходимо соблюдать основные правила: «говорить» с детьми простым, ясным, предельно искренним языком. Живо, достоверно, наглядно, выразительно доносить до него содержание и образный строй книги. Исключать сюсюкающую сентиментальность, слащавую красоту, бездумную точность, лишенную обобщения и оригинальности художественного почерка.

В заключение можно привести слова одного из столпов детской книжной графики – В. В. Лебедева:

«Искусство должно быть для ребенка таким же орешком, как и для взрослого. Только не надо, чтобы у орешка, предназначенного для ребенка, была слишком твердая скорлупа».

Список использованных источников

1. Ганкина Э.З. Третья Биеннале детской иллюстрации в Братиславе: сборник статей: За рубежом / Э.З. Ганкина // Искусство книги 1970-1971. Выпуск 9. / под редакцией З.А. Антипиной. – М.: Книга, 1979. – С. 163-169.
2. Герчук Ю.Я. Художественные миры книги / Ю.А. Герчук. – М.: Книга, 1989. – 238 с.
3. Герчук Ю. Художественная интерпретация текста: сборник статей / Ю.А. Герчук // Искусство книги 1970-1971. Выпуск 9. / под редакцией З.А. Антипиной. – М.: Книга, 1979. – С. 27-41.
4. Глоцер В.И. Художник и детская книга. Пахомов. Курдов: сборник статей: из истории книги./ В.И. Глоцер // Искусство книги 1970-1971. Выпуск 9. / под редакцией З.А. Антипиной. – М.: Книга, 1979. – С. 125-145.
5. Детская книга вчера и сегодня: сборник: (По материалам зарубежной печати) / составитель и авт. вступ. статьи Э.З. Ганкина. – М.: «Книга», 1988. – 310 с.
6. Каменский А. Размышления на выставке детской книги: сборник статей: Выставки. / А. Каменский // Искусство книги 1970-1971. Выпуск 9. / под редакцией З.А. Антипиной. – М.: Книга, 1979. – С. 147-153.
7. Кацприжак Е. И. История книги / Е.И. Кацприжак. – М.: «Книга», 1964. – 422 с.
8. Кудрявцева Л. С. Художники детской книги: пособие для студентов сред. и высш. пед. учеб. заведений / Л.С. Кудрявцева. – М.: Издательский центр «Академия», 1998. – 208 с.
9. Ляхов В. Молодежь в книжном искусстве Москвы: сборник статей: Статьи. / В. Ляхов // Искусство книги 1970-1971. Выпуск 9. / под редакцией З.А. Антипиной. – М.: Книга, 1979. – С. 15-25.
10. Мир Чарушина. Евгений Иванович Чарушин художник и писатель / составители И.А. Бродский, Н.Е. Чарушин. – Л.: Художник РСФСР, 1980. – 232 с.
11. Пахомов А.Ф. 10 книжек для детей / А.Ф. Пахомов, вст. ст. В. Домитеевой. – Л.: Художник РСФСР, 1986. – 288 с.
12. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. / В.А. Фаворский. – М.: Книга, 1986. – С. 96
13. Художники детской книги о себе и своем искусстве: статьи, рассказы, заметки, выступления. / составление, вступительная статья, записи и примечания В.И. Глоцера. – М.: Книга, 1987. – 320 с.
14. Шмаринов Д. Художник-иллюстратор – посредник между мировой классической литературой и прогрессивными идеалами современности: сборник статей: Статьи. / Д. Шмаринов // Искусство книги 1970-1971. Выпуск 9. / под редакцией З.А. Антипиной. – М.: Книга, 1979. – С. 5-13.

Приложение А

(рекомендуемое)

Развитие формы книги

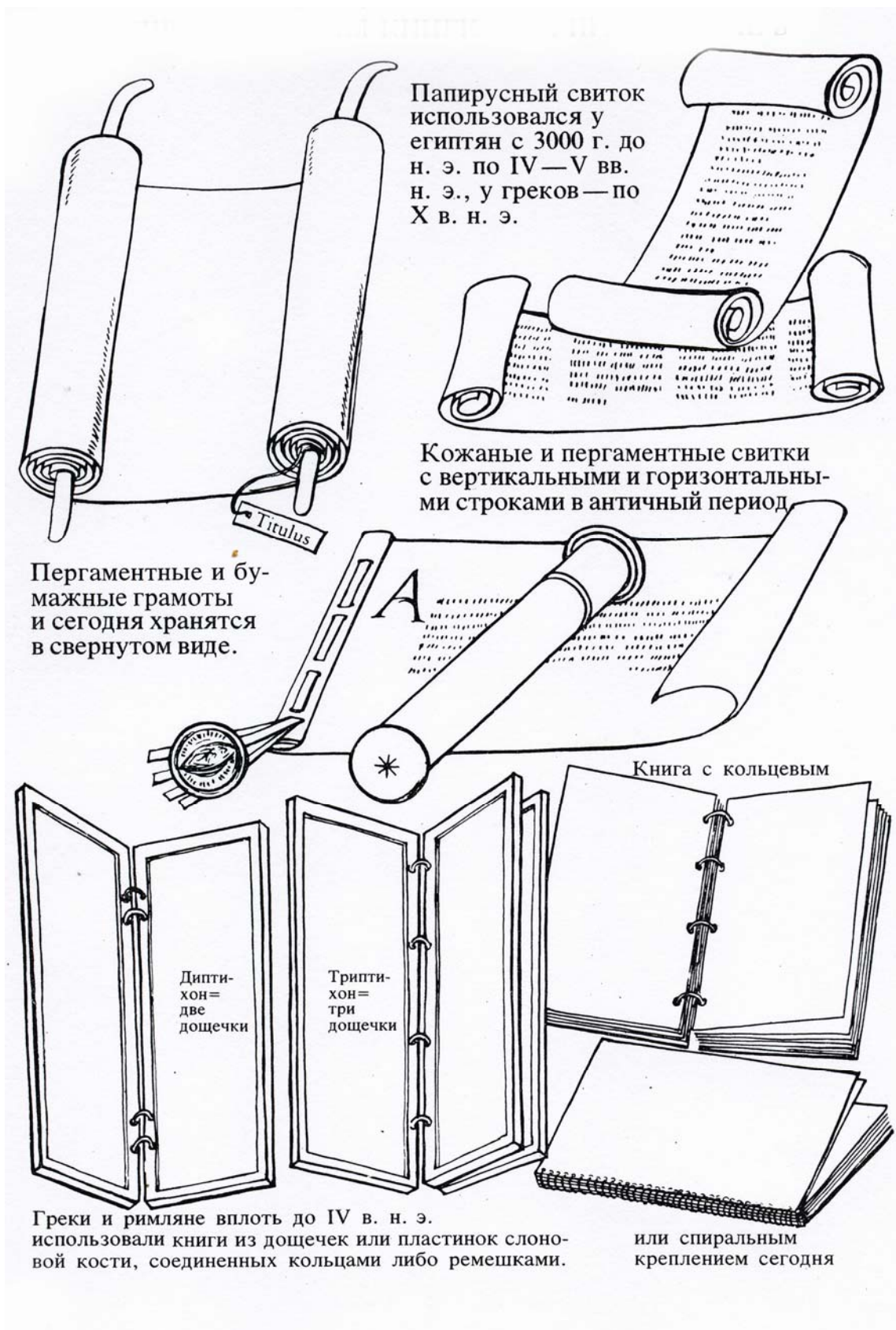

Рисунок А.1

Складная книга Среднего и Дальнего Востока. Пальмовые листья увлажняют, выравнивают, режут, сгибают.

Рисунок А.2

Рисунок А.3

Приложение Б
(рекомендуемое)
Иллюстрация в детской книге

Рисунок Б.1 – Иллюстрации И.А. Билибина

Рисунок Б.2 – Иллюстрация В.В. Лебедева

Рисунок Б.3 – Иллюстрация В.В. Лебедева

Рисунок Б.4 – Иллюстрация В.В. Лебедева

Рисунок Б.5 – Иллюстрация Г.И. Нарбута

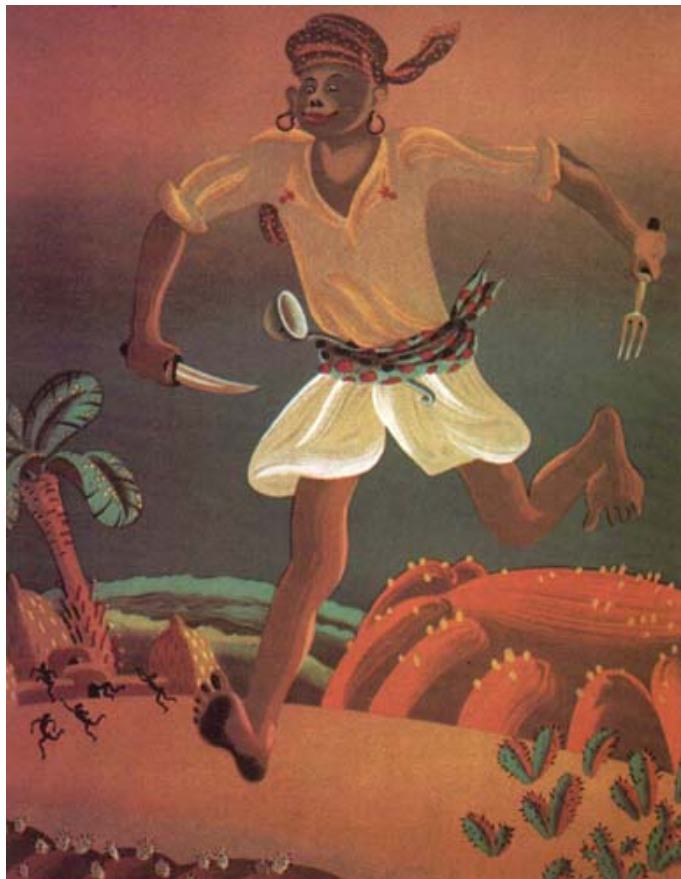

Рисунок Б.6 – Иллюстрация В.М. Конашевич

Рисунок Б.7 – Иллюстрация Н.А. Тырса

Приложение В
(рекомендуемое)
Виды детских книг

Рисунок В.1 – Примеры детских книг

Рисунок В.2 – Детская книга-погремушка

Рисунок В.3 – Детская книга-погремушка

Рисунок В.4 – Детская книга-панорама