

## Детская книжная иллюстрация

*Набокина Маргарита Сергеевна,  
педагог дополнительного образования  
МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара*

**Аннотация.** В статье описано зарождение и развитие книжной иллюстрации, представлены выдающиеся советские иллюстраторы детских книг и неповторимые черты их авторского стиля.

**Ключевые слова:** иллюстрация, книжная миниатюра, детская книга.

Книги, прочитанные в детстве, остаются в памяти навсегда, а яркие образы любимых героев легко воспроизводятся в памяти спустя десятилетия. Трудно представить детскую книгу без красочных иллюстраций. Дети не задумываются о том, кем они были созданы, но невольно увлекаются рассматривая, вдохновляясь срисовывая героев или сюжет.

Иллюстрация (от лат. *illustratio* – освещение, наглядное изображение) – вид книжной графики, изображение, поясняющее текст.

В детской книге иллюстрация призвана стать помощником в восприятии текста. Переплетаясь с содержанием книги она погружает в мир воображения, учит фантазировать, образно мыслить, способствует эстетическому и нравственному развитию ребенка.

В том виде, в каком мы знакомы с книгами и книжной иллюстрацией в современности, они были не всегда. Древнерусская книжная миниатюра была заимствована из византийской книжной культуры, а в дальнейшем заслуженно вошла в сокровищницу мирового искусства приобретя свои собственные особенные черты. Книги в Древней Руси были рукописными и состояли из скрепленных между собой и вложенных в переплет тетрадок. Так как бумага вошла в оборот на Руси лишь в XV в., грамоты и книги писались на специально обработанной коже животных, как правило, телят. Называлась такая кожа пергаментом. На Руси пергамент стали изготавливать лишь с XIII в., а до XIII в. его привозили из Греции.

Текст писали чернилами гусиными перьями, заглавия и начальные буквы (буквица) писали ярко-красной киноварью, отсюда пошло название «красная строка». Буквица должна была не только цветом и размером отличаться от остального текста, но и заинтересовать читателя, привлечь его внимание, потому ее написание требовало особого мастерства. Она была увита орнаментом, сквозь который читались образы диковинных животных, птиц, просматривалось лицо или фигура человека (рис. 1). В начале текста обычно размещались орнаментальные заставки (рис. 2).

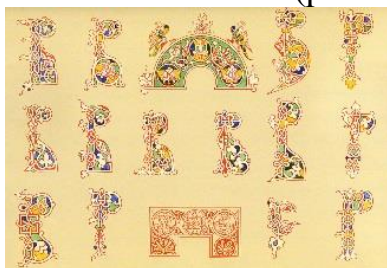


Рис.1 «Буквица»



Рис.2 «Орнаментальная заставка»

Помимо орнаментов рукописи содержали миниатюры – иллюстрации к тексту. Иногда они заимствовались из греческих рукописей, иногда, но значительно реже, составлялись славянскими иллюстраторами. Русские книжные миниатюры, по своей манере похожие на фрески или иконы (рис. 3), могли размещаться как на отдельных страницах, так и на полях (рис. 4).



Рис.3 «Миниатюра из Остромирова Евангелия»



Рис.4 «Миниатюра на полях из Киевской Псалтири»

Книги в то время стоили и ценились очень дорого, из-за дорогих материалов (пергамент, краски, в частности золото). Работа по написанию книги была очень кропотливой, поэтому могла занимать до нескольких месяцев. Над созданием книги работали в тандеме писец и иллюстратор. Над книгами большого объема трудилось несколько писцов и иллюстраторов, из-за чего нарушалась целостность качества и стиля. Обложки книг (оклады) делали из досок, обтянутых кожей. На боковом срезе оклада размещалась застежка. Переплёт некоторых книг украшали драгоценными камнями и окантовывали золотом или серебром. Самым ранним из шедевров древнерусской книжной миниатюры, сохранившимся до наших дней, является Остромирово Евангелие (XI в.), также до наших дней дошли еще две книги – Изборник Святослава (рис. 5) и Мстиславова Евангелие (рис. 6). Это были роскошные рукописи, заглавия и буквицы писались в них не киноварью, а золотом.

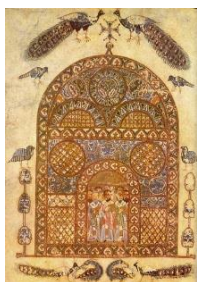


Рис.5 «Миниатюра из Изборника Святослава»



Рис. 6«Оклад Мстиславова Евангелия»

Еще одним произведением книжной миниатюры, потрясающим воображение, является Лицевой Летописный свод, работа над которым началась в середине 70-х гг. XVI в., велась несколько лет, но так и не была закончена. В своде 16000 миниатюр, причем каждая из них занимает две трети страницы (рис.7). Главной идеей Лицевого Свода являлось показать историю становления Российского царства, прямую преемственность русских царей от византийских императоров, как можно более убедительно обосновать право московских великих князей на царский венец. Миниатюры Лицевого Свода, несмотря на всю свою

перегруженность, производят цельное впечатление, хорошо организованы и сбалансированы, благодаря единству цветовой гаммы.

Книгопечатание на Руси зародилось в середине XVI в. На смену рукописной иллюстрации приходит гравюра. На доске выцарапывались текст и иллюстрации, после чего доска смазывалась черной краской и производилась печать путем прижимания к этой доске бумаги. Иллюстрации, как и текст, получались черными. Первая печатная книга называлась «Апостол». Она вышла в свет 1 марта 1564 года, на ее создание ушел год. (рис. 8). Выглядела она величественно и красиво, а по буквам и расположению рисунков и заставок была похожа на рукописную книгу. Воспроизведение иллюстраций стало более совершенным за счет печати с гравированной металлической доски, штрихи рисунка на которой прорезались резцом. В эти штрихи затиралась краска, которая отпечатывалась на лист бумаги. Также был открыт еще один способ получения углубленных штрихов на металлической доске – офорт (травление кислотой). Благодаря гравюре и офорту, иллюстрации стали гораздо более тонкими и сложными по рисунку, чем отпечатанные с деревянной доски. В XVIII в. книжная иллюстрация принимает немного иные формы, популярной становится виньетка (франц. *vignette*) – композиционно завершенное графическое изображение небольшого размера, носящее орнаментальный, предметный или сюжетно-тематический характер. Размещались виньетки на титульных листах, на начальных и последних страницах (рис. 9). В этот же период начинают появляться цветные гравюры, которые раскрашиваются красками от руки.



Рис.7

«Лицевой летописный свод»



Рис.8

«Первая печатная книга Апостол»



Рис.9

«Виньетка»

В 1837 году изобретение фотографии положило начало возникновению иллюстраций с помощью фотомеханических процессов. Так, последовательно были найдены цинкография (получение на цинковой доске штрихового рисунка), автотипия (воспроизведение рисунков полутонами), трехцветная печать (воспроизведение цветных иллюстраций). Современные офсетные машины дают возможность нанести на изображение от одной до девяти красок за один прокат.

История иллюстрации в русской детской литературе восходит к тому времени, когда в России появилась печатная книга. «Букварь» Кариона Истомина (1694) стал первой иллюстрированной детской книгой. Текст и иллюстрации были созданы Леонтием Буниным путем гравировки на меди (рис. 10). Букварь еще назывался Лицевым, потому что в нем каждая буква была изображена на отдельной странице в виде стоящих в разных позах людей. Занимательные и высокохудожественные изображения людей, животных,



растений, построек, предметов быта должны были заинтересовать учащихся и привлечь их к изучению азбуки. Также известны украшенные виньетками иллюстрированные русские «Азбуки» и «Прописи» XVIII века. Наряду с обучающими книгами стояли народные картинки – лубки, которые также имели большое значение в воспитании и обучении детей чтению. В XVIII и XIX вв. художественной иллюстрацией дополнялись не только первые русские учебные книги, но и классические произведения русской литературы, вошедшие в круг детского чтения. По этой причине в историю русской детской иллюстрации того времени вошли гравюры к прижизненным изданиям сочинений Пушкина, Крылова, Жуковского.

В XIX веке был изобретен фотомеханический способ печати, благодаря чему возросли художественные возможности и иллюстрации смогли передавать любую художественную технику (карандаш, перо, акварель, гуашь, масло и др.) Детские иллюстрированные книги создавали известные писатели и художники, работающие в технике живописи и графики. В конце XIX века иллюстрации для детских книг создавали такие выдающиеся живописцы, как В. М. Васнецов, И. Е. Репин, М. В. Нестеров и др. Они смогли создать выразительные, запоминающиеся, яркие рисунки для детских книг (рис. 11-13). Именно с этой поры детская книга стала самостоятельной единицей, окончательно отделившись от взрослой. У детской книги появились свой индивидуальный облик и особая структура. Книги для детей были наполнены иллюстрациями, которые могли даже преобладать над текстом. Они раскрывали основные события произведения, и сюжет можно было отследить по одним только картинкам. Обилие цвета также стало одним из основных выразительных средств при создании детской книги.



Рис.10 «Букварь Карiona Истомина»



Рис.11 В. Васнецов «Иван Царевич на сером волке»



Рис.12 И. Репин «Садко в подводном царстве»



Рис.13 М. Нестеров «Лель»

Над иллюстрациями к детским книгам работали такие выдающиеся отечественные иллюстраторы, как Иван Билибин, Борис Дехтерев, Владимир

Сутеев, Виктор Чижиков, Евгений Чарушин, Иван Семенов, Леонид Владимирский, Евгений Рачев, Юрий Васнецов. У каждого из иллюстраторов был свой неповторимый авторский стиль - обилие орнаментов и узоров, сказочность образов при точном следовании историческому облику русского костюма и предметов быта Билибина; строгие и благородные акварельные образы Дехтерева; похожие на застывшие на книжных страницах кадры из мультфильмов, иллюстрации Сутеева; трогательные, добрые, душевные рисунки Чижикова; выдающиеся анималистические, наполненные теплом и любовью к животным иллюстрации Чарушина; озорные занимательные сюжеты Семенова; бесконечно добрые персонажи Владимирского, даже коварные герои у него не злые, а милые и смешные; занимательные и поучительные иллюстрации Рачева с весьма выразительными, характерными образами животных; яркие, остроумные, понятные каждому ребенку рисунки Васнецова (рис. 14-22). Думаю, что в доме каждой советской семьи были детские книги с иллюстрациями хотя бы одного из этих мастеров.



Рис.14 И. Билибин «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»



Рис.15 Б. Дехтерев «Золушка»

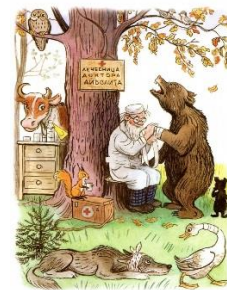


Рис.16 В. Сутеев «Доктор Айболит»



Рис.17 В. Чижиков «Три поросенка»



Рис.18 Е. Чарушин «Теремок»



Рис.19 И. Семенов «Фантазеры»



Рис.20 Л. Владимирский «Буратино»



Рис.21 Е. Рачев «Петушок золотой гребешок»



Рис.22 Ю. Васнецов «Лис и мышонок»

Детская иллюстрация в наше время продолжает развиваться, появляются новые способы создания иллюстрации. Нарисованная от руки иллюстрация никуда не пропала, но с развитием компьютерных технологий появляются



цифровые иллюстрации, изначально созданные с помощью графических планшетов, в компьютерных программах. Эти иллюстрации не хуже и не лучше, они только лишь привнесли разнообразие. Современные иллюстраторы настолько индивидуальны, их творчество вызывает поистине невообразимые эмоции. Один из ярчайших представителей современной иллюстрации – Антон Ломаев. Его иллюстрации великолепны! Это живописные реалистичные произведения искусства с множеством деталей, рассматривать их можно бесконечно (рис. 23). Или милейшие рисунки для малышек Анастасии Столбовой – они невероятно теплые и душевные, чувствуется, сколько нежности и любви вкладывает в свою работу автор (рис. 24). Один из самых стильных детских иллюстраторов – Галина Зинько. У нее совершенно потрясающее восприятие иллюстрируемой литературы, не похожее ни на кого другого, свое видение. Чего только стоит иллюстрация книги «Золушка». Это изобилие модных штучек - журналы, парфюм, детально проработанные наряды, помпезные прически (рис. 25). А такую Красную шапочку и Алису в стране чудес, как в иллюстрациях Г. Зинько, вы даже и представить не могли. Довольно интересны работы иллюстратора Виктории Семькиной, напоминающие красочные коллажи (рис. 26).



Рис.23 А.Ломаев «Русалочка»



Рис.24 А.Столбова «Мандариновый Пом»



Рис.25 Г.Зинько «Золушка»



Рис.26 В.Семькина «Переход»

Книжная иллюстрация, как и содержание книги, должна вызывать интерес, эмоциональный отклик у ребенка, желание снова и снова вернуться в тот фантастический мир, в котором он уже побывал и, может быть, снова открыть что-то новое для себя.

Создавая иллюстрацию к детской сказке нужно помнить, что она должна быть яркой, запоминающейся, детальной, чтобы ее интересно было рассматривать. Композиция не должна быть слишком маленькой и теряться в листе, или, наоборот, быть слишком крупной, как будто ей тесно, не помещаются

какие-то фрагменты. Рисунок должен быть гармоничным по цвету, не пестрить красками так, чтобы было понятно, что изображено, на что смотреть. Для наглядности пошагово проиллюстрируем сказку «Лукоморье» А.С. Пушкина (для образца используется рамка в технике традиционной народной пермогорской росписи). Для начала рисуем эскиз - набросок будущего рисунка маленького формата (рис. 1). В нем задаем параметры и закладываем основные формы общими очертаниями, без прорисовки деталей. Можно сделать окантовку в виде орнаментальной рамки (на подобии иллюстраций И. Билибина). Также эскиз можно разложить на локальные цветовые пятна, без оттенков и детальной прорисовки - трава и листва зеленые, ствол коричневый, кот рыжий. В таком формате легче понять, как будет выглядеть готовая работа. Каждый художник, прежде, чем создать картину, делает множество набросков. Переносим рисунок на лист любого формата так, чтобы было максимально похоже на эскиз (рис. 2). Далее преобразовываем обобщенные образы в персонажей, прорисовываем детали (рис. 3). Начинаем работать в цвете. Сначала так же, как и на эскизе, закладываем цветовые пятна (рис. 4). Приступаем к детальной проработке иллюстрации. Обводим все детали орнаментальной рамки черным цветом, декорируем птиц Сирин и цветочные элементы мелкими деталями, как требует того пермогорская роспись (рис. 5). Последний шаг – доработка самой иллюстрации. Вводим оттенки, прорисовываем детали (рис. 6). Наша иллюстрация готова.



Рис.1 Эскиз



Рис.2 Перенос эскиза на чистовик



Рис.3 Прорисовка деталей



Рис.4 Раскладка на цветовые пятна



Рис.5 Завершение орнаментальной рамки



Рис.6 Завершение работы над иллюстрацией