

(Серия «Педагогам об искусстве»)

Н. В. Бутенко

**Искусство
художников-иллюстраторов
детской книги**

**Методическое пособие для педагогов
дошкольных образовательных организаций
учителей начальной школы и родителей**

Челябинск, 2020

УДК 372. 3 (07)
ББК 74. 100. 55я73
Б 93

Бутенко Н. В. Искусство художников-иллюстраторов детской книги: методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных организаций, учителей начальных классов и родителей / Н. В. Бутенко (Серия «Педагогам об искусстве»). – Челябинск: ООО «Искра-Профи», 2020. – 108 с., с цв. илл.

ISBN 5-93162-395-7

Методическое пособие знакомит педагогов с творчеством отечественных художников-графиков, иллюстрирующих детские книги. Содержание пособия ориентировано на повышение уровня художественно-эстетической культуры педагога и компетентности по вопросам графического искусства художников-иллюстраторов детской книги в период XX – начала XXI вв.

В методическом пособии раскрывается творчество и особенный художественный стиль отечественных художников-графиков (И. Я. Билибин, Ю. А. Васнецов, Л. В. Владимирский, Б. А. Дехтерёв, В. М. Конашевич, А. М. Лаптев, В. В. Лебедев, Т. А. Маврина, А. Ф. Пахомов, Е. А. Рачёв, В. Г. Сутеев, Е. И. Чарушин, В. А. Чижиков), иллюстрирующих книги, с которыми дети знакомятся с самого раннего возраста.

Методическое пособие рекомендуется педагогам дошкольных образовательных организаций и родителям, учителям начальных классов, студентам педагогических вузов и колледжей.

ISBN 5-93162-395-7

Рецензенты:

Е. Ю. Никитина, доктор педагогических наук, профессор (Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет);

Л. В. Коломийченко, доктор педагогических наук, профессор (Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет)

© Н. В. Бутенко, 2020
© ООО «Искра-Профи», 2020

Оглавление

Пояснительная записка.....	4
Раздел 1. Книга как средство пропаганды знаний и воспитания человека.....	6
1.1 Из истории графического искусства создания детских книг и книгопечатания.....	6
Раздел 2. Искусство художников-иллюстраторов детской книги.....	16
2.1 Творчество И. Я. Билибина.....	16
2.2 Творчество Ю. А. Васнецова.....	22
2.3 Творчество Л. В. Владимирского.....	28
2.4 Творчество Б. А. Дехтерёва.....	34
2.5 Творчество В. М. Конашевича.....	38
2.6 Творчество А. М. Лаптева.....	45
2.7 Творчество В. В. Лебедева.....	50
2.8 Творчество Т. А. Мавриной.....	57
2.9 Творчество А. Ф. Пахомова.....	64
2.10 Творчество Е. А. Рачёва.....	71
2.11 Творчество В. Г. Сутеева.....	79
2.12 Творчество Е. И. Чарушина.....	84
2.13 Творчество В. А. Чижикова.....	90
Словарь понятий и терминов.....	98
Библиографический список.....	103

Посвящается моему третьему внуку – Александру Бутенко, маленькому читателю, который, как и все дети, любит рассматривать книжки с картинками – «красивые письма», написанные людьми прошлого грядущим поколениям...

Пояснительная записка

Книга сопровождает каждого человека на протяжении всей жизни, не оставляя после прочтения в прежнем состоянии, «приводя в движение» новые благородные человеческие чувства. Книги несут в себе колоссальную информационную составляющую, передаваемую из поколения в поколение, вера в которую основана на глубоком уважении своих предков.

С позиции эмоционально-чувственного начала книга подготавливает ребёнка с предстоящим жизненным испытанием, формируя определённый «духовный стержень» – социальный иммунитет. По мнению К. И. Чуковского, цель детских писателей и сказочников заключается в том, чтобы *воспитывать в ребёнке человечность – эту дивную способность человека волновать чужими несчастиями, радоваться радости другого, переживая чужую судьбу как свою*. Мы полагаем, что педагогическая ценность книги заключается в универсальности приёмов народной культуры, заключённой в содержании книг, формирующих в период дошкольного детства чувственные доминанты человечности.

Любит ли Ваш ребёнок читать книги и рассматривать в них картинки? Пожалуй, многие родители ответят на этот вопрос утвердительно, ведь именно с раннего детства маленькие дети испытывают неподдельный интерес к волшебному миру искусства детской книги, отражённого в образах трусливого зайки и неуклюжего мишки, храброго Щелкунчика и глупого мышонка. Иллюстрированная картинка в детской книжке, представляющая близкий и знакомый ребёнку мир, активно способствует *развитию правильной и активной речи*, а книжные пособия типа тетрадей с печатной

основой, когда текст и цветные иллюстрации чередуются со страницами для упражнений, которые издаются для детей дошкольного и младшего школьного возраста, помогают в игровой форме подготовить ребёнка к поступлению в школу, чтобы успешно адаптироваться к учебному процессу.

Сегодня приходится констатировать глубинное *противоречие* между огромным потоком средств массовой информации и коммуникации (интернет, планшеты, телевидение и пр.), «отучающих» людей от «живого» общения с книгой и снижением интереса к книге как источнику познания, воспитания и духовно-нравственного становления ребёнка.

Во все времена в книгах концентрировалась ценнейшая информация, наработанная и собранная многими поколениями, заключающая в себе глубинные философские проблемы осмысления мира в разных социальных условиях. Книга для ребёнка является «универсальным инструментом познания и ориентировки» в мире человеческих отношений (цитата автора), «разъясняя» на доступном языке, что такое хорошо и плохо, добро и зло, красиво и безобразно, ведь на примере героев книг и их поступков взрослому легче объяснить ребёнку простые человеческие истины и подготовить его к непростым жизненным испытаниям.

На протяжении многих поколений книга приобщает ребёнка к системе духовно-нравственных и эстетических ценностей народной культуры, позволяя понять и усвоить законы жизни как своеобразный идейно-политический и этический кодекс. На все времена книга остаётся одним из немногих способов объединения взрослого и ребёнка, помогающих познать и понять окружающий мир, друг друга и самого себя в этом мире...

РАЗДЕЛ 1. КНИГА КАК СРЕДСТВО ПРОПАГАНДЫ ЗНАНИЙ И ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

1.1 Из истории графического искусства создания книг и книгопечатания

*«Книги – корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению»
Ф. Бэкон*

Графика относится к древнему виду изобразительного искусства (от греч. «γραφο» – пишу, царапаю), включающего в себя рисунок и печатные художественные произведения (гравюра, литография и др.), основанные на искусстве рисунка, обладающие собственными выразительными художественными средствами и изобразительными возможностями.

В современном искусстве, как и в живописи, к рисованным графическим изображениям относят: портрет, натюрморт, пейзаж, анималистику, графический набросок и пр. Единственное отличие графических работ от живописи – художественный изобразительный материал (карандаш, тушь, перо, пастель, уголь, различные соусы, иногда в качестве дополнительных материалов используются акварель и гуашь). Цвет в графике не является главным как в живописи, а играет вспомогательную роль, оттеняя или высветляя отдельные элементы рисунка.

Первые графические рисунки появились на самых ранних стадиях развития человеческого общества, когда древний человек процарапывал изображения на камнях, стенах пещер и на костяных пластинах в форме линий и силуэтов. Создавая свои первые рисунки, которые не только фиксировали какие-либо события и окружающий мир, но и долгое время служили средством общения между людьми, первобытный человек положил начало искусству графики, в которой с помощью изображений он

излагал собственные мысли и видение окружающего мира. *Самая первая книга* появилась более 5 тысяч лет назад в Месопотамии (территория в Западной Азии, на которой находятся современный Кувейт, Иран и часть Ирака). Это были глиняные таблички, на которых, пока глина была ещё мягкой, острой деревянной палочкой для письма или заострённым тростником выдавливали знаки клиновидной формы. Затем таблички обжигались на огне, приобретая прочность камня, а после такой процедуры изменить текст было уже невозможно, поэтому таблички стали первым физически прочным носителем письменной информации.

Глиняная табличка из Месопотамии

Глина и её производные (керамика и черепки) была, вероятно, самым древним материалом для книг, поэтому глиняные таблички высушивались на солнце или обжигались в огне. Каждая книга состояла из десятков или даже сотен глиняных «страниц», уложенных в деревянный ящик – *древнейший книжный переплёт*. Достоинством таких книг были дешевизна, простота и доступность. В завершении работы по созданию книги к ящику с табличками прикреплялся глиняный ярлык – своеобразный титульный лист с названием произведения, именами автора, владельца, богов-

покровителей. Книжные каталоги также изготавливались из глины в форме клинописных перечней хранящихся книг.

В XV веке европейские города и культура их жителей настолько выросли, что рукописных книг, которые долго и кропотливо создавались переписчиками, стало катастрофически не хватать – нужен был более быстрый способ копирования книг. В 1440 г. *Иоганном Гутенбергом* была изготовлена *первая типографская печать*, положившая начало развития типографских шрифтов, которые были настолько привлекательны по форме и исполнению, что не утратили своей актуальности и привлекательности до настоящего времени. Житель немецкого города Майнца Иоганн Гутенберг к концу 50-х гг. XV в. выпустил в свет первую печатную книгу – великолепно изданную Библию. И. Гутенберг стремился создать наиболее точную копию рукописной книги того времени, ведь заголовки и инициалы в Библии писались вручную, а некоторые печатные буквы были разного вида, чтобы книга как можно дольше походила на рукописную.

Книжный станок И. Гутенберга

По неподтвержденный историческим данным прототип книжного станка стоял у Гутенберга в мастерской за пару лет до того, как про него узнал весь мир.

Из истории известно, что изобретение печати книг происходило как минимум дважды: в первый раз это произошло в древнем Китае, европейские исторические источники указывали на VI век, азиатские – на X век. Полноценный станок для печати был разработан ещё в 868 г. и назывался «Алмазная сутра» (он был способен на единичную печать страниц и в то время для этого использовали бумагу), на котором за день возможно было напечатать около двух тысяч страниц с двух сторон. На таком станке были созданы тысячи сутр, а также напечатаны работы Конфуция и его последователей. Второй раз изобретение печати произошло в Европе и это стало настоящим прорывом (до этого использовали менее удобный способ печати – оттиск с деревянных реек).

Книжная графика является одним из видов графического искусства, к которой относятся: книжные иллюстрации, виньетки, заставки, буквицы, обложки, суперобложки и т. п. С рукописной книгой с древности и Средних веков во многом связана история рисунка, а с печатной книгой – развитие гравюры и литографии. *Книжный шрифт*, который присутствует в искусстве создания книги, представляет собой графическую систему изображения в виде знаков и набора графических символов, составляющих единую стилистическую и композиционную целостность. В истории культуры подчёркивается важная роль книжного шрифта, набора и графики для создания книг, в которых изображение языковых символов играет не меньшую роль, чем сам язык, как средство общения между людьми.

Плодотворным временем в изготовления шрифтов являлись Средние века (IV-XV вв.), в период которых основными носителями знаков письма и текстов были самые разные основы: глина, дерево, камень, шёлк, папирус, а затем пергамент. Исторические справки свидетельствуют о том, что в Китае (примерно в 870 году н.э.), а затем в Корее, появились печати, в которых

частично использовались литеры из металла. Современные книжные шрифты создаются художниками в соответствии с образным замыслом, требованиями единства стиля и графической композиции книги, с конкретными смысловыми и художественно-декоративными задачами.

Каждому человеку приходится встречаться в жизни с *печатной графикой*, к которой относятся: театральные афиши, почтовые марки, политические и рекламные плакаты, обложки, виньетки, книжные иллюстрации и пр. Технология изготовления печатной графики связана с тем, что профессиональные художники выполняют оригиналы этих произведений, а затем размножают их типографским способом – печатают. Замечательное свойство печатной графики – её массовость и широкая распространённость в мире, что делает её важным средством массовой информационной культуры, политической пропаганды и агитации.

История книги теснейшим образом связана с историей изобразительного искусства и графики, а художникам-графикам как «творцам» шрифтов, украшений и рисунков книг принадлежит особая роль в создании рукописных шедевров. Первый книжный рисунок появился в Китае (IV век н. э.), а первые рукописные книги с изображениями в России стали создаваться в X в. Книгопечатание На Руси в середине XV в. способствовало широкому распространению книг, которые стали занимать значительное место в жизни богатых людей.

В XXI в. книжная графика заняла особое место на общехудожественном поле нашей страны, положив начало развитию книжного искусствоведения. Отличительной чертой книжной графики А. А. Лещинский выделяет связь с полиграфическим искусством и культурой полиграфического производства, когда художник обязан работать в строго очерченных профессиональных рамках. Исходя из основных задач книжной графики, её подразделяют на *оформление и иллюстрирование книги*. *Оформление книги включает в себя*: декорирование и украшение, рисованные шрифтовые элементы, композиционное построение текстового

набора и пр. (обложка, титульный лист, шмуцтитул и др.). *Иллюстрирование книги* (от лат. «illustratio» – наглядное изображение, описание, освещение) решает художественные задачи образного раскрытия литературного текста с помощью иллюстраций. В. А. Фаворский квалифицировал рисунок иллюстрации как «органический натурализм» и первый передатчик природы, вскрывающей сущность действительности через ощущения «погруженности» в материал и непосредственность переживаний.

В искусстве книжной графики отмечается, что в хорошей книге невозможно определить границы, где кончается оформление и начинается иллюстрирование, ведь при всей глубине идейно-образного художественного решения настоящие иллюстрации в книге не теряют декоративности и отлично гармонируют с типографским набором и бумагой.

Творческий процесс в искусстве книжной графики сложен, ведь художник должен:

- заботиться о полиграфическом и художественном единстве книги, знать основы полиграфического производства и быть в тесном профессиональном контакте с издательскими работниками, готовящими книгу к изданию;

- «уловить дух», смысл и стиль литературного произведения, раскрыть идейно-художественное содержание произведения средствами изобразительного искусства, сохраняя единство образного и декоративного строя книги со стилем писателя, дав современную оценку произведению в собственном изобразительно-творческом решении;

- выразить собственное художественное видение на описываемые в книге события с точки зрения эстетической оправданности и уместности для более глубокой интерпретации и создание графического произведения высокого художественного уровня;

– не только знать и уметь использовать шрифты для выразительного изображения, но и уметь видоизменять их, создавать новые шрифты в соответствии с замыслом, стилем и характером литературного произведения.

Творчество художника-графика «созревает» на личных впечатлениях от окружающей жизни, ведь он должен внимательно смотреть на старые и новые детали жизни, умело подмечать удивительные изменения, выбирать «подсмотренные» реальные образы для будущих иллюстраций. Придумывая иллюстрацию, художник начинает создавать свой неповторимый «визуальный рассказ» на собственном языке выразительных средств изобразительного искусства как о лично пережитом опыте. *Незримый контакт, устанавливаемый художником-иллюстратором между писателем и читателем-зрителем, на наш взгляд, должен создавать неограниченные возможности для ценностно-смыслового общения через художественную убедительность и выразительность книжных образов.*

Одним из самых распространённых видов графического искусства является книжная иллюстрация как особая составляющая визуализации художественных образов, а иллюстрирование детских книг – одна из самых сложных её областей, в которой весьма успешно работают многие отечественные художники, ставшие создателями детской книги как самостоятельной области графического искусства. В исследованиях О. Ю. Кошкиной отмечается, что для художника-иллюстратора слово является отправной точкой творчества, потому что текст художественного произведения всегда шире и полифоничнее его истолкования: чем шире видение иллюстратора и его талант, тем больше вероятность, что он сможет создать «свежее изобразительное измерение» по сравнению с языком писателя.

Иллюстрация может быть выделена как самостоятельный жанр изобразительного искусства благодаря обязательному признаку – её

«рассказ» определяется не свободным выбором художника, а содержанием литературного произведения:

1) назначение иллюстрации определяется тем, что художник должен «сделать» наглядными и выразительными общую идею книги, события и действия героев;

2) размеры страниц ограничивают размеры иллюстраций, а их непосредственное «соседство» со шрифтом обязывает художника найти гармоничное решение каждого книжного разворота;

3) техника печати тоже заставляет художника согласовывать средства изображения со способом печати, который используется в данном издании;

4) определяющими являются и те обстоятельства, при которых выпускается книга, а изобразительный язык иллюстрации зависит от времени её создания, ведь понимание художественной иллюстрации связано с общей культурой личности и её эстетическим воспитанием.

Книги появляются в жизни каждого человека с самого раннего детства, они незримо воспитывают нас, прививают представления о добре и зле, о дружбе и справедливости, формируют характеры. Чем раньше книга попадёт в руки ребёнка, тем, безусловно, лучше. Если ребёнок не просто прочитал книжку, захотел изобразить её содержание в рисунке – значит она «захватила» его всерьёз и сделала большое полезное дело. Созданные детьми рисунки по художественным произведениям, нередко обнаруживают не просто хорошее знакомство читателя с литературным произведением, но и самостоятельное, иногда оригинальное прочтение. Маленькие художники не просто успешно воспроизводят в своих рисунках отдельные эпизоды, целые сюжеты и любимых героев из книг, а выражают собственное, подчас очень живое и чувственное отношение к содержанию книги и её героям.

Детская книга отличается особым богатством художественного оформления, нарядностью, большими форматами и лёгким, чётким

шрифтом для чтения, а книги для детей младшего дошкольного возраста – цветовой выразительностью, красочными обложками и многообразием цветных иллюстраций. Книги для детей должны быть не только высокохудожественными, с точки зрения формы и содержания, но и доступными для детского восприятия и понимания. В хороших детских книгах, по мнению О. В. Стукаловой, идея ответственности за свои поступки неразрывно связана с идеей любви к миру как Целому, в котором всё и все связаны, нужны и важны.

Мастеров детской книжной графики (И. Я. Билибин, Ю. А. Васнецов, Л. В. Владимирский, Б. А. Дехтерёв, В. М. Конашевич, А. М. Лаптев, В.В. Лебедев, Т. А. Маврина, А. Ф. Пахомов, Е. А. Рачёв, В. Г. Сутеев, Е. И. Чарушин, В. А. Чижиков и др.) во все времена отличала глубокая художественная эрудиция, творческое осмысление стилей изобразительного искусства эпохи, освоение различных стилистических принципов и приёмов изображения, стремление к синтезу искусств, когда теоретические знания успешно сочетались с практическим освоением искусства книжной графики в культуре прошлого и современного.

Книжная графика, по мнению Л. В. Ершовой, Т. Г. Казаковой, Н. А. Курочкиной, Л. П. Носовой, Е. А. Чесовской и др., выполняет особую функцию в развитии художественно-эстетического потенциала ребёнка и становится мощным фундаментом для понимания детьми других видов изобразительного искусства, более сложных по средствам художественной выразительности (скульптура, живопись и др.). Книжная графика для детей должна соотноситься со стилем произведений – все средства выразительности графики (рисунок, цвет, макет книги и композиция каждой иллюстрации) в полной мере должны использоваться художником в особой творческой манере для передачи жанра литературного произведения, эстетически целостно и художественно обогащая его.

В любой детской книжке важны качественные иллюстрации как «импульс» к творческой работе детского воображения и фантазии,

имеющие особое значение для восприятия книжных текстов (визуального, эстетического, художественного), которые будут храниться в памяти ребёнка долгие годы в образах любимых и узнаваемых картинок.

В произведениях графики детской книги Н. А. Курочкина отводит ведущую роль *иллюстрации-картинке* как зрительному воплощению текстового контента и понимания сюжетной линии произведения для целостного восприятия ребёнком вербальной информации, что вызывает у него необходимые ассоциации. Т. Г. Казакова отмечала, что эстетическая реакция ребёнка, постигающего явления действительности в художественном воплощении на примере книжной иллюстрации, зависит от жизненного опыта ребёнка и психологической установки, которую он получает от взрослого. Конечно, иллюстрации детских книг могут быть различны: в одних преобладает яркая фантазия, другие могут иметь более спокойный и повествовательный характер, важно только, чтобы они «учили» маленького читателя добру, справедливости, смелости и способствовали формированию культурной и эстетической личности.

В. Б. Розенвассер выделяет *требования к иллюстрациям детских книг*: иллюстрация должна быть ясной по теме, чёткой по композиции, простой и лаконичной по технике исполнения; иллюстрация должна быть такой, чтобы в процессе её рассматривания, ребёнок мог сразу понять, о чём повествуется в содержании книги, узнать уже знакомые предметы и образы или представить себе то, чего он никогда не видел.

В дошкольном возрасте педагогу важно познакомить детей с многообразием иллюстраций и особенностями графических рисунков художников детской книги как высшей оценки их творчества, хранимого в памяти ребёнка с детства.

РАЗДЕЛ 2. ИСКУССТВО ХУДОЖНИКОВ-ИЛЛЮСТРАТОРОВ ДЕТСКОЙ КНИГИ

«...Если тебе нечего сказать людям, ты никогда не станешь художником. Если ты мелочен, расчётлив, завистлив, эгоистичен, ты не можешь быть художником. В каждой картине живёт и фиксируется время, прожитое художником, будет видно, прожил он его творчески или нет...»

Владимир Фаворский

2.1 Творчество Ивана Яковлевича Билибина

**Портрет Ивана Яковлевича Билибина
(художник Б. М. Кустодиев, 1901 г.)**

Билибин Иван Яковлевич (1876-1942 гг.) – русский художник, книжный иллюстратор и театральный оформитель, петербургский эстет, страстный коллекционер предметов искусства и старины, артистичный, общительный и остроумный человек по натуре, приобрёл заслуженную славу художника-иллюстратора детской книги не только у взыскательной художественной элиты, но и у простого народа.

В искусстве книжной графики И. Я. Билибин создал собственную художественную модель, в которой успешно соединил тщательно собранные этнографические материалы русской культуры и народного искусства, принципы оформления книги как единого ансамбля, в основе которых успешно использовал яркие стилевые приёмы и оригинальные авторские решения.

**Иллюстрация И. Я. Билибина к былинке
«Вольга и Микула Селянинович»**

Художественный талант Билибина Ивана Яковлевича как художника иллюстратора детской книги ярко проявился в иллюстрациях к русским сказкам и былинам: «Ковёр-самолёт», «Три царевны подземного царства», «Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и сером волке», «Василиса Прекрасная», «Пёрышко Финиста Ясна-Сокола», «Марья-Моревна», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Сказка о царе Салтане», «Царевна лягушка», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Руслан и Людмила», «Русалочка», былина «Вольга» и др.

В 1905 г. впервые была издана «Сказка о царе Салтане» А. С. Пушкина, которую иллюстрировал И. Я. Билибин.

Обложка книги «Сказка о царе Салтане», иллюстрированная И. Я. Билибиным (1905 г.)

Обложка книги украшена сложным орнаментом, напоминающим узор нарядной старинной парчи, декоративные украшения страниц логично связаны сочинёнными художником мотивами с содержанием сказки – иллюстрации гармонично сочетаются с литературным текстом, написанным красивым стилизованным шрифтом, представляя единое художественное целое.

Русские сказки и былины, оформленные в билибинском стиле, привлекают зрителя особой подачей образов и красочной мощью, что позволило художнику свободно передать в композициях рисунков «хрустальную чистоту» визуальных решений, сакральную значительность народного духа, мрачную атмосферу волшебного мира и ироничность бытовых сцен, используя художественное мастерство в тщательной проработке деталей изображений.

Иллюстрация И. Я. Билибина к сказкам А. С. Пушкина

В иллюстрациях к «Сказке о царе Салтане» художник стремился передать очарование старины, изображая костюмы богатых купцов с поразительным мастерством и знанием декоратора.

**Иллюстрация И. Я. Билибина
к «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина**

Иван Яковлевич не просто воссоздавал их подлинный облик, а изобретательно и талантливо фантазировал, что позволяло ему передавать особую, праздничную атмосферу сказки. При этом рисунки И. Я. Билибина чуть «суховаты», им присуща подчёркнутая графичность, линия играет в них определяющую роль, а цвет с тщательной проработкой деталей придаёт им характер узорчатого края.

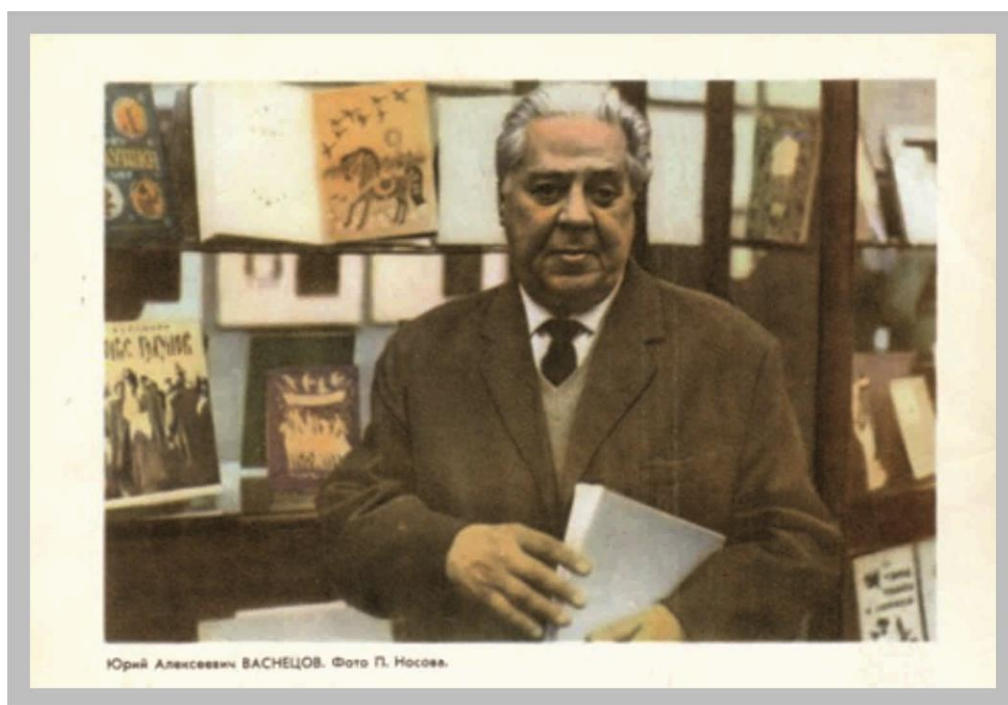

**Иллюстрация И. Я. Билибина к сказкам А. С. Пушкина
«Три девицы под окном...»**

Книжные иллюстрации И. Я. Билибина похожи на расписные шкатулки – именно этот художник впервые увидел детскую книгу в целостном художественно оформленном формате. Его книги похожи на старинные рукописи, ведь художник продумывал не только рисунки, но и все декоративные элементы иллюстрации: шрифты, орнаменты и

декоративные украшения. Для стиля билибинского рисунка характерно *графическое представление*: процесс выполнения И. Я. Билибиным графического рисунка был похож на труд гравёра. Сначала он набрасывал эскиз на бумаге, уточнял композицию во всех деталях на кальке, а затем переводил на ватман, после этого колонковой кистью с обрезанным концом, уподобляя её резцу, проводил по карандашному рисунку четкий проволочный контур тушью. Выразительность билибинскому графическому рисунку и его обрамлению придавало заполнение изображений акварельными красками и использование русского орнамента. В процессе создания иллюстраций художник широко использовал старую гравюру, лубок и народное искусство, так как был истинным знатоком старинных костюмов разных народов, интересовался вышивкой, тесьмой, техниками ткачества, орнаментом и всем, что создавало национальный колорит.

2.2 Творчество Юрия Алексеевича Васнецова

Юрий Алексеевич Васнецов (фото П. Носова)

Ю. А. Васнецов (1900-1973 гг.) – советский художник-живописец и график известен как классик советского книжного искусства и иллюстратор детских книг: «Болото» (1928) В.В. Бианки; «Путаница» (1934) и «Краденое солнце» (1958) К. И. Чуковского; «Три медведя» (1935) Л. Н. Толстого; «Теремок» (1941) и «Кошкин дом» (1947) С. Я. Маршака; русские народные сказки «Волк и козлята», «Кот, петух и лиса» (1947); «Конёк-Горбунок» П. П. Ершова, книги для детей Д. Н. Мамина-Сибиряка, А. А. Прокофьева и др. В 30-х гг. XX в. Ю. А. Васнецов изготавливал нарядные и увлекательные литографские эстампы для детей, основанные на сюжетных мотивах русских народных сказок.

В 1928 году Ю.А. Васнецов впервые попробовал себя в роли художника-иллюстратора – его первыми иллюстрированными книгами стали рассказы «Болото» и «Карабаш» В. Бианки. После этого Васнецову поручили иллюстрировать русские народные сказки, в которых успешно раскрылся и «засверкал» талант Юрия Алексеевича.

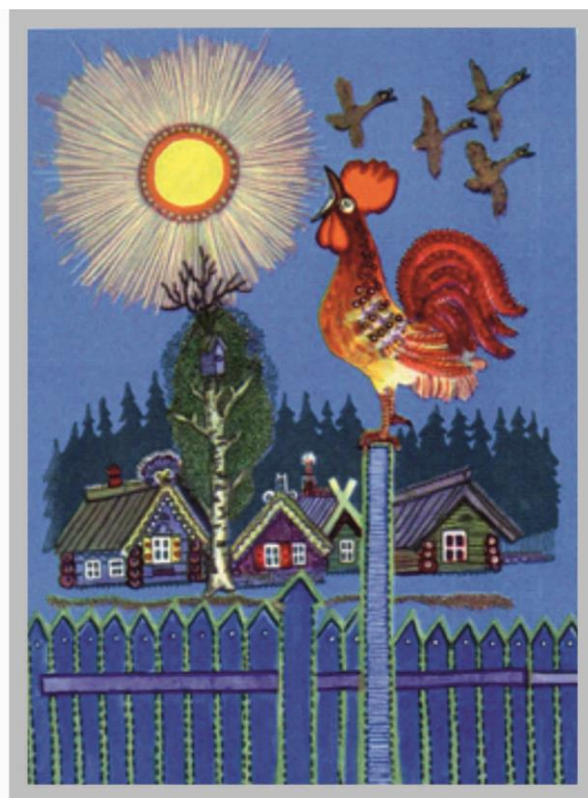

**Первые книжки, которые были у каждого советского ребёнка
(иллюстрации художника Ю. М. Васнецова)**

В детстве маленький Юра изучал и любил русское народное искусство, что впоследствии помогло ему рисовать свои удивительные иллюстрации. Всё, что он видел с малых лет, пригодилось ему для сказочных рисунков: костюмы народов севера, деревянная резьба на окнах и крылечках деревенских изб, расписные прялки и вышивки. С детства ему нравился всевозможный ручной труд, он сам шил сапоги и переплетал книги. Ещё мальчишкой он умело расписывал стены своей комнаты и печки в соседних домах яркими народными узорами, цветами, фантастическими птицами и зверями.

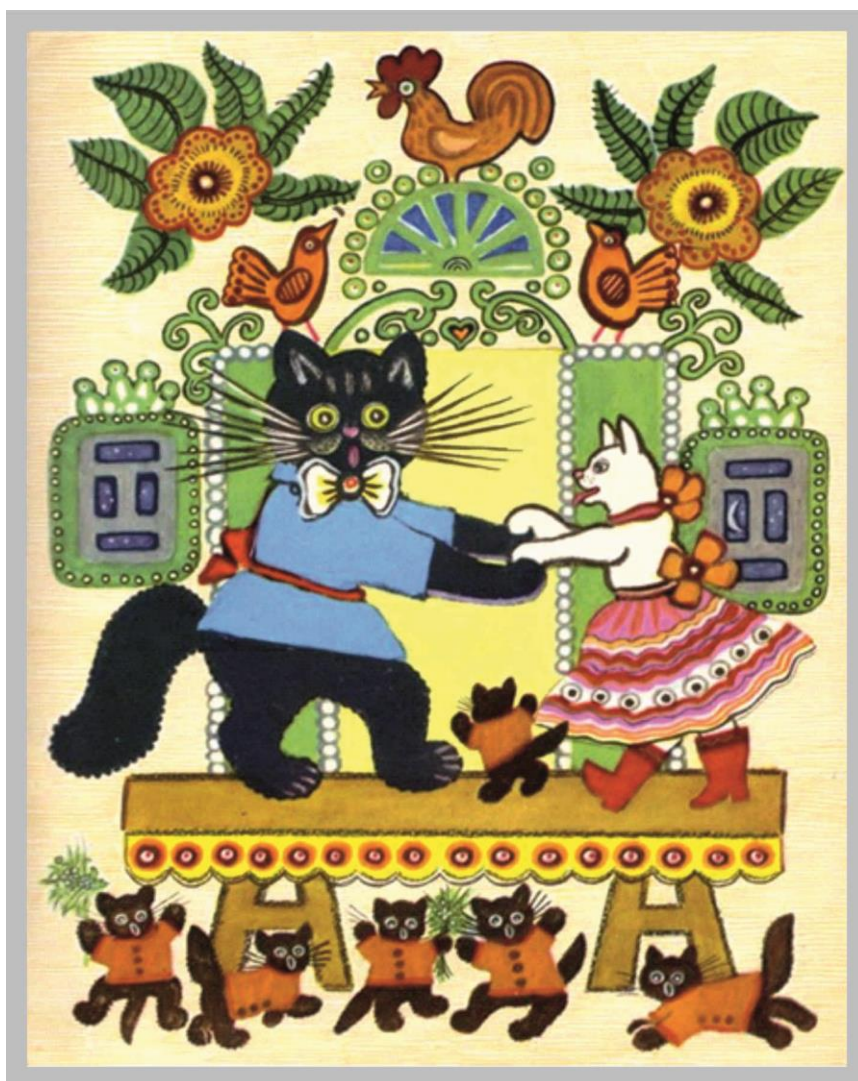
Иллюстрируя детские книги, художник создавал волшебный мир сказочных героев и образов, очень близких и понятных любому ребёнку, который в детстве остро чувствует фальшь и неискренность мира взрослых. Художественные образы, созданные Ю. А. Васнецовым, узнаваемы с первого взгляда, искрятся оптимизмом и полны жизнеутверждающей силы.

**Иллюстрации Ю. А. Васнецова к русским народным потешкам
«Сорока-белобока» и «Петушок»**

Птицы и животные – основные действующие лица васнецовских сказочных персонажей приобретают особую выразительность, которую художник передавал в манере поведения, движениях и повадках, замеченных в реальной действительности.

Рисунки-иллюстрации Ю. А. Васнецова трогательные и простые, похожие на детские, все они «пропитаны» культурой и традициями русского народа (рубленные избушки из дерева, зайцы в кафтанах, коты в рубашках-косоворотках и валенках, лисы в сарафанах).

**Иллюстрация Ю. А. Васнецова к сказке
«Кошкин дом» С. Я. Маршака**

Художник умело изображал зверей сказочными, загадочными и мудрыми с яркой индивидуальностью, со своим темпераментом и оригинальным «лицом», именно поэтому во все времена детям интересно разглядывать художественные образы, созданные Ю.А. Васнецовым, и рассуждать о них. Сказочные герои, которым «подарил жизнь» художник, на первый взгляд, ненастоящие, лубочные, но он изображал так, как видят их глаза маленького зрителя, не вдаваясь в вереницу реалистических деталей и подробностей, ведь главная цель художника заключается в том, чтобы маленький читатель почувствовал сказочную природу персонажей.

**Иллюстрация Ю. М. Васнецова к сказке
«Конёк-горбунок» П. Ершова**

Ю. М. Васнецов создал чудесные, необычайно сказочные иллюстрации к «Коньку-горбунку» в то время, когда человечество ещё ничего не знало о космосе. Через много лет Юрий Гагарин, увидев на выставке васнецовского Конька-горбунка, летящего среди звёзд по чёрному небу, скажет: «Вот кто был первым космонавтом!».

Ю. А. Васнецов, по мнению Ю. Норштейна, художник-праздник, а его иллюстрациями можно лечить людей и учить детей – учить смотреть на мир радостными глазами и видеть его красоту в художественных образах, ведь на иллюстрациях художника «оживает» необыкновенно красочный, добрый, спокойный и уютный мир сказочных героев, похожих на людей. Учить смотреть на мир открытыми радостными глазами, видеть, как разнообразен и как интересен этот мир, а если ещё и пофантазировать, насочинять, то получится сказка. «Сказка вошла в меня... Сказке нигде не загорожено, вот она прилетела сюда и заморозила: от радости искусство народное, русское, настоящее зачиналось и шло... Мне вот дают в издательстве текст, а бывает так, что в нём сказки нет. Бывает, что текст всего-то в четыре или даже в две строки, и сказку из него не сделаешь, ... а я ищу сказку», – говорил Юрий Алексеевич.

2.3 Творчество Леонида Викторовича Владимирского

Фотография Леонида Викторовича Владимирского

Владимирский Леонид Викторович (1920-2015 гг.) – советский писатель, график-иллюстратор, старейший художник детской книги, девиз которого – «собственной жизнью и своим примером радовать других». В юношеском возрасте к увлечению рисованием добавилась любовь к стихам, которые художник выразил собственным манифестом:

*«Узнать все краски, понять их звоны,
Стихов и сказок открыть законы.
Не будет скуки и многоточий:
Работать – сутки, любить – так очень.
Дорогу чуду, судьбе – удачу,
Счастливым буду и не иначе!*

Иллюстрации Леонида Владимировского знакомы всем детям нашей страны, на книгах с его иллюстрациями выросли наши родители и даже некоторые бабушки и дедушки. Художник-иллюстратор получил широкую известность рисунками для разных изданий книг: *«Путешествие голубой стрелы» Дж. Родари*, *«Изумрудный город» А. М. Волкова*, *«Буратино» Л. Н. Толстого и др.*, которые поистине стали классикой изобразительного искусства для детей.

**Иллюстрация Л. В. Владимировского к книге
Л. Н. Толстого «Буратино»**

По словам художника, Л. Н. Толстой сам мечтал о диафильме про деревянного мальчика, специально подготовил для него текст, но не дожидаясь премьеры, поэтому в 1953 г. Леонид Викторович создал свой образ

Буратино – деревянного героя в полосатом колпачке, ставшим общеизвестным и считающийся классическим в изобразительном искусстве книжной графики.

«Папа Карло и Буратино» (иллюстрация А. М. Волкова)

Существует одна уникальность главного героя книги – образа Буратино. Вопреки тексту Толстого, где дважды указано, что колпачок у Буратино был белым, Владимирский нарисовал его полосатым – именно

полосатый колпачок и стал классическим, неотъемлемым атрибутом в любом изображении деревянного мальчугана.

После выхода книги «Приключения Буратино» в издательстве «Искусство» (1956) Л. В. Владимирский целиком посвятил себя иллюстрированию книг для детей и в 60-х гг. XX в. художник стал иллюстрировать шесть сказочных повестей А. М. Волкова, первая из которых – «Волшебник Изумрудного города» (1959).

**Иллюстрация Л. В. Владимирского к повести А. М. Волкова
«Волшебник изумрудного города»**

Сказочные герои художника выглядят очень человечными, а на их лицах ярко отражаются переживания и раздумья, даже Страшила с соломой в голове – своеобразная личность с характером. По признанию Л. В.

Владимирского, некоторых сказочных персонажей он заимствовал из жизни: папу Карло он срисовал с родного деда, а прообразом Элли в «Волшебнике Изумрудного города стала дочь художника, на тот момент – ученица школы. В ходе работы над иллюстрациями художник рисовал Страшилу более 400 раз и сделал более 150 рисунков Буратино.

После выхода книги «Волшебник изумрудного города» с иллюстрациями Л. В. Владимирского в свет пачками пошли письма от детей с просьбой написать продолжение любимейшей сказки. Популярность книги была огромна! Все тиражи просто «сметали» с прилавков книжных магазинов, а текст книги даже перепечатывали и перерисовывали вручную (по данным Книжной палаты России книга переиздавалась более 100 раз). Иногда даже случалось так, что Л. В. Владимирский просил Н. Волкова переделать текст под свои рисунки. Например, когда уже была готова рукопись "Двенадцать подземных королей", художник-иллюстратор предложил сделать не двенадцать королей, а семь, по цветам радуги: убрать пять королей – означало переделывать содержание всей книжки!.. Писатель «покрыхтел, поворчал, но сел и всё переделал».

Леонид Викторович Владимирский написал и иллюстрировал две собственные книги: "Буратино ищет клад" и "Буратино в Изумрудном городе". Ему очень захотелось придумать авторскую сказку о своих любимых героях – Буратино и Страшиле, которых он очень любил, вот и перезнакомил их наконец. Буратино и Волшебник изумрудного города Л. В. Владимирского стали популярными среди читателей детской аудитории не только благодаря книгам, но ещё и тому, что были изданы открытки общим тиражом в 63 миллиона экземпляров. В последующие годы были выпущены комплекты иллюстрированных открыток и к другим сказкам: «Три толстяка», «Приключения Кьодио», «Незнайка», «Приключения Петрушки», «Руслан и Людмила» (на некоторых открытках изображения повторяют книжные иллюстрации, но в большинстве они оригинально выполнены художником).

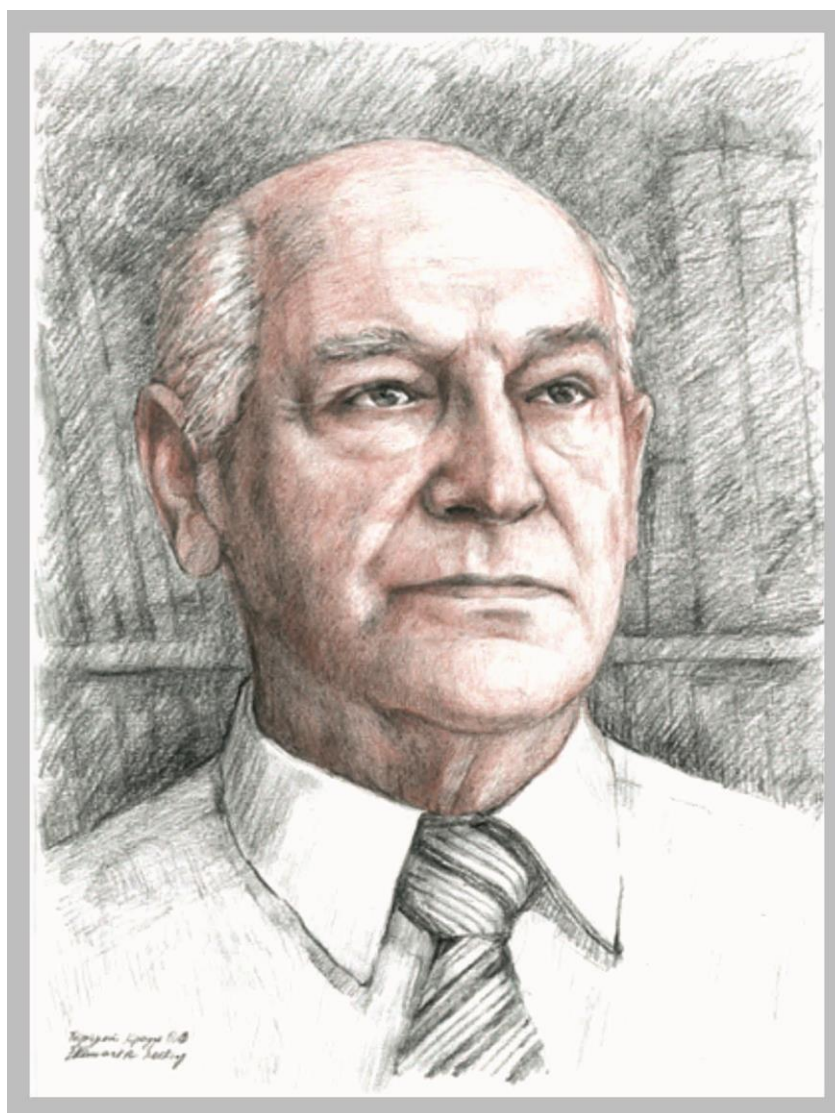

**Открытка к сказке «Приключения Петрушки»,
иллюстрированная Л. В. Владимирским**

«У каждого человека есть возраст души. Бывают молодые старички, которым ничего не интересно, а бывают вроде меня, которые в 90 лет всюду нос свой суют любопытный. Один искусствовед сказал, что по моим рисункам моей душе всего лет 9... Мне так интересно жить! А силы часто уходят на то, чтобы сдерживать в себе как-то этот интерес к жизни, вписываться в рамки, приличествующие возрасту» (Леонид Владимирский).

В жизни Леонид Викторович всегда был в бодр, а в общении с гостями и друзьями очень дружелюбен, гостей встречал радушно, рассказывал о своей творческой судьбе. Дома у Владимирского было много интересного: раритетные книги, картины, кукла Буратино из его пьесы, прямо на обоях – нарисована огромная яблоня «Дерево жизни», на ветвях которого было столько яблок, сколько лет хозяину дома, ... и каждый год 20 сентября, появлялось новое ...

2.4 Творчество Бориса Александровича Дехтерёва

Портрет Бориса Александровича Дехтерёва

Борис Александрович Дехтерёв (1908-1993 гг.) – советский график, художник-иллюстратор, который на протяжении 32 лет работал главным художником в издательстве «Детская литература», сохраняя верность классическим традициям русского изобразительного искусства.

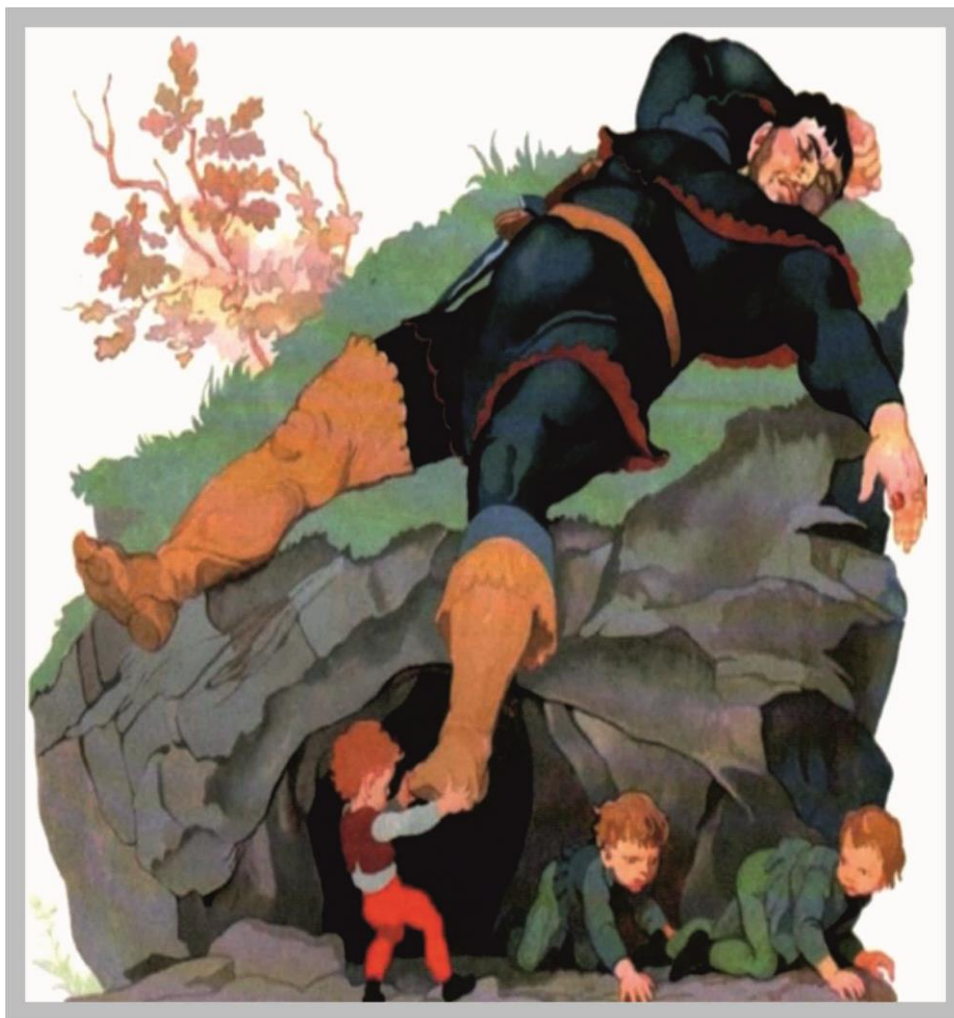
Борис Александрович был одним из первых художников-графиков, обратившихся к иллюстрированию книг о современной жизни («Цемент» Ф. В. Гладкова, «Как закалялась сталь» Н. А. Островского и др.), создал серию рисунков к книгам, посвящённым жизни советских вождей: «Встречи с

товарищем Сталиным» Г. Ф. Байдукова (1938), «Детские и школьные годы Ильича» А. И. Ульяновой, «Шалаш» А. Т. Кононова и др. Под чутким руководством Б. А. Дехтерёва в издательстве «Детская литература» было издано множество книг, проиллюстрированных художниками самых разных направлений. Художник успешно проработал 32 года в издательстве «Детская литература», одновременно возглавляя кафедру графики в МГХИ имени В. И. Сурикова. В России существовала «Школа Дехтерёва», определившая в своё время становление и развитие искусства книжной графики страны.

Б. А. Дехтерёв иллюстрировал детские книги: *«Сказка о царе Салтане»*, *«Сказка о рыбаке и рыбке»* (1951), *«Кот в сапогах»* Ш. Перро, сказки: *«Мальчик с пальчик»*, *«Дюймовочка»*, *«Золушка»*, *«Красная шапочка»* (1949), *«Синяя птица»* М. Метерлинка и др.

В жизни Борис Александрович любил окружать себя красивыми вещами и старинными книгами. Он с детства знал французский язык, но старался помнить его и в пожилом возрасте: читал французские книги, занимался самообразованием, очень любил историю и мемуары. Некоторые книжки не только оформлены, но и переведены (пересказаны) им с французского на русский язык (детская адаптация "Синей птицы" М. Метерлинка, "Волшебной флейты" К. Виланда, "Мальчик с пальчик" Ш. Перро).

**Иллюстрация Б. А. Дехтерёва к сказке Ш. Перро
«Мальчик с пальчик»**

Работы Б. А. Дехтерёва как виртуозного рисовальщика и живописца наполнены жизнью и движением, их интересно рассматривать, так как в них особое внимание уделяется художественным деталям. Художник отмечал, что для изображения предметов мастеру нужны средства художественной выразительности: линия, определяющая границы формы предметов, тёмное или светлое пятно, передающее светотень и цвет, придающий предметам особую выразительность и жизненность. Художественная манера Бориса Александровича близка классическим образцам искусства живописи: его рисунки легко узнаются и запоминаются на всю жизнь.

Иллюстрация Б. А. Дехтерёва к сказке «Дюймовочка»

Особенное очарование и художественную выразительность иллюстрациям придаёт то, что они выполнены в технике акварельной живописи, несущей лёгкость и жизнерадостность изображений. Сказочные сюжеты рисунков Б. А. Дехтерёва понятны на изобразительном уровне – маленькие дети, не умеющие читать, с интересом рассматривают картинки, повествующие о сказочных героях, о принцах и принцессах и пр. Художественное мастерство и творческое воображение художника

расцвечивают акварелью этот удивительный мир, поражая нас – взрослых ценителей искусства, особым изяществом графических линий и тональных переливов.

Книги, иллюстрированные Б. А. Дехтерёвым, настоящие детские книжки с картинками, которые можно долго рассматривать, и даже не читая текста, самостоятельно разобраться в сюжетном содержании, поскольку каждое событие книги в точности изображено в иллюстрациях. Веселая праздничность и яркая декоративность, любовь к цвету, умение выстраивать на листе занимательный графический рассказ – лучшее качество Дехтерёва-иллюстратора.

2.5 Творчество Владимира Михайловича Конашевича

Фотография Владимира Михайловича Конашевича

Конашевич Владимир Михайлович (1888-1963 гг.) – русский и советский художник-график, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств РСФСР (1945), один из известнейших мастеров советской книжной иллюстрации.

Владимир Михайлович не собирался становиться иллюстратором детских книг, а его первая работа на этом поприще родилась случайно: из дальних поездок на Урал он писал письма жене и 4-х летней дочери, прикладывая к ним картинки с буквами – так в России появилась первая «Азбука в рисунках» (1918), иллюстрированная В. М. Конашевичем, простая, понятная и очень изящная книга для детей. В неё вошло около 36 карандашных рисунков, расцвеченных акварелью: изображений людей, животных, растений и предметов. Художник оформил титульный лист, обложку и завершающую сюжетную виньетку Азбуки: венок из роз, где цветы переплетены с буквами. Издание «Азбуки в рисунках» во многом было выполнено традиционно, в духе дореволюционного графического искусства.

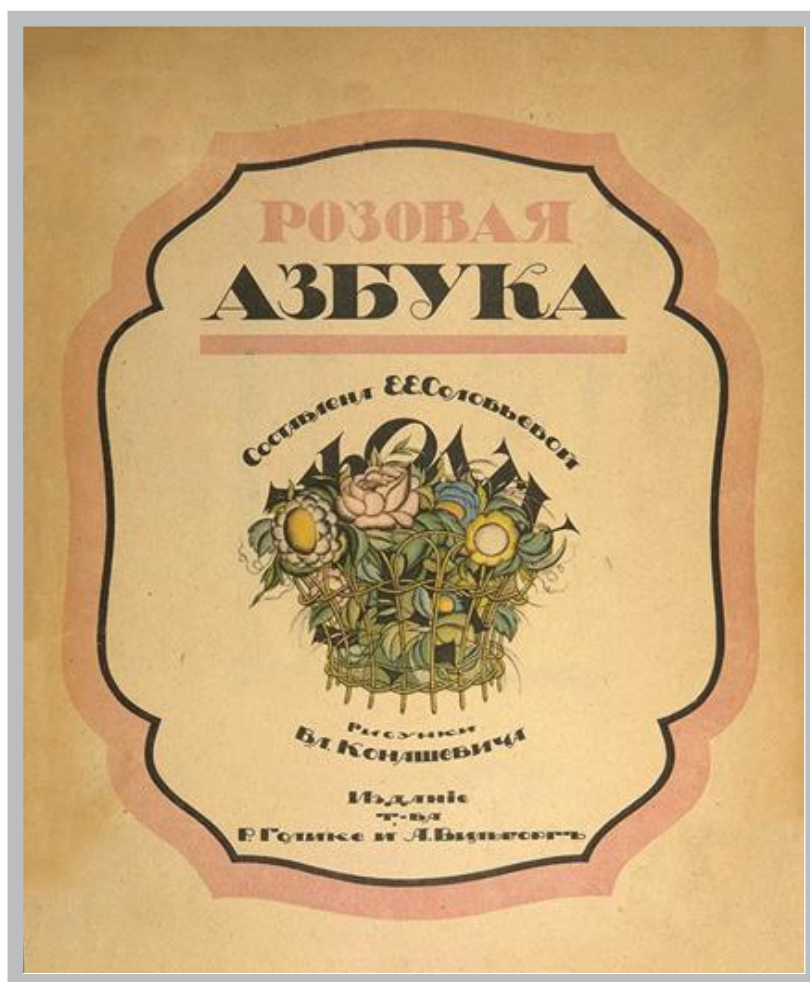

**Первая иллюстрированная «Азбука в рисунках» (1918)
(художник В. М. Конашевич)**

Дочь художника вспоминала, что: «... «Азбука в картинках» родилась из писем, которые художник писал жене. «Папа писал маме письма, а мне присылал картинки на каждую букву алфавита. Мне было уже четыре года, и, очевидно, он считал, что пора уже знать буквы. Позднее эти картинки были изданы под заглавием «Азбука в рисунках Вл. Конашевича».

В этом же году (1918) В. М. Конашевич оформил ещё одну книгу – «Розовую азбуку» Е. Е. Соловьёвой.

**«Розовая азбука» (1918), составленная Е. Е. Соловьёвой
(художник В. М. Конашевич)**

Книга была предназначена для детей, уже знакомых с буквами, отдельные слова которой в начале книги сменялись короткими текстами, постепенно усложняющимися к концу книги. Объяснялось читателям и

различие старой и новой орфографий: составитель перечислила буквы, удалённые из алфавита, и привела несколько текстов для сравнения, напечатав их по старой и по новой орфографии.

Иллюстрации Конашевича к «Розовой азбуке» – это 36 вкраплённых в текст рисунков животных и растений, сельских пейзажей и изображения полевых работ, школьных будней и детских игр. Встречаются рисунки к пословицам, поговоркам, присказкам: например, изображение «сороки-воровки» с птенцами и горшком каши. При создании этого варианта азбуки художник также «применил очень удачно мягкую, приятную манеру карандашного рисунка», а первые пятнадцать страниц текста были искусно написаны им от руки. Обложка «Розовой азбуки», была создана Конашевичем, безусловно, под влиянием его предыдущей азбуки: рисованный шрифт и композиция практически повторяются, а разница наблюдается только в рисунке сюжетной виньетки (в «Розовой азбуке» – это букет цветов в корзине, заполненной буквами).

Художник считал, что «...любой предмет на рисунке в книге для детей следует изображать полностью, чтобы все его части были видны, композиция должна быть проста и непосредственно «вытекать» из самого действия, заключённого в тексте – только этим будет достигнута необходимая ясность. Ребёнок с первого взгляда должен понимать картинку и уяснить себе изображённое на ней событие».

Книги в оформлении художника В. Конашевича знакомы читателям разных поколений, порой достаточно вспомнить героев любимых произведений, и они обязательно предстанут в памяти такими, какими изобразил их когда-то Владимир Михайлович – это добрый Доктор Айболит и Муха-Цокотуха из книг К. И. Чуковского, пожарный Кузьма и рассеянный с улицы Бассейной из стихов С. Я. Маршака, Дюймовочка и храбрый солдат из сказок Г. Х. Андерсена. Слава В. М. Конашевича в области детской книжной иллюстрации отчасти заслонила собой остальные работы,

выполненные им как классическим художником, между тем они стоят в одном ряду с лучшими образцами русского графического искусства.

Ещё в детстве Володя любил изучать родную природу, наблюдая за её живыми объектами. Художник вспоминал: «с 5-6 лет я уже рисовал лошадей, помню, как я был изумлён, когда однажды на прогулке внимательно рассмотрел лошадь, ведь до этого я рисовал ноги прямыми палочками и вдруг увидел, что они не такие... пришёл домой и нарисовал по-другому».

В 20-е гг. XX в. художник иллюстрирует детские книги: *«Мальчик с пальчик» Ш. Перро*, *«Конёк-горбунок» П. Ершова*, *«Пожар»*, *«Петрушка-иностранец»* и *«Вот какой рассеянный» С. Маршака*, *«Муркина книга»*, *«Мухина свадьба»* и *«Барабек» К. И. Чуковского*, *«Игра»* и *«Миллион» Д. Хармса*, *«Нос» Е. Шварца* и др., активно сотрудничает с детским журналом «Новый Робинзон».

В 30-е гг. XX в. В. М. Конашевич успешно работает в технике гравюры на дереве, исполняет ряд станковых и книжных гравюр, среди которых иллюстрации к книгам: *«Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н. В. Гоголя*, *«Сказки» А. С. Пушкина* и др. В 50-х гг. XX в. художник активно работал над воспоминаниями о своём детстве и сказками Г. Х. Андерсена. В 1956 г. подготовил иллюстрации к сборнику *«Плывёт, плывёт, кораблик»*, книгам *«Чудо-дерево»*, *«Кошка в лукошке» К. И. Чуковского*, *«Приходи, сказка»*, *«Старик-Годовик» В. И. Даля*, *«Пожар» С.Я. Маршака* и др. Иллюстрации к сказкам А. С. Пушкина, над которыми художник работал в период 1961-1962 гг., стали его последней работой, а изданная книга вышла уже после его смерти.

Отношения В. М. Конашевича, которого сейчас считают классическим иллюстратором К. И. Чуковского, с автором детских книг были очень непростыми. Сначала «тупые и паршивенькие» (именно так Чуковский характеризовал рисунки Конашевича) работы художника

категорически не нравились К. И. Чуковскому и только спустя годы он оценил радость жизни, любовь и доброту к детям, которыми были пронизаны иллюстрации художника.

Иллюстрация В. М. Конашевича к книге К. И. Чуковского

«Муха-цокотуха»

В иллюстрировании детских книг В. М. Конашевич использовал свой неповторимый сказочно-романтический стиль, основанный на изяществе, изысканности и эстетстве, за которые художника часто не одобряла

критика, называя иллюстрации слишком красивыми и нарядными. В своих иллюстрациях Конашевич умело использовал родные русские узоры, пришедшие из старинных вышивок, расписной посуды и резьбы по дереву.

Сказки, загадки и пословицы в оформлении иллюстратора кажутся ещё живее и образнее, превращая чтение в поучительную игру. Художник был твёрдо уверен в том, то с ребёнком не нужно сюсюкать и карикатурно изображать формы, ведь дети народ искренний – всё воспринимают всерьёз, к рисунку в книжке относятся доверчиво, поэтому художнику надо относиться к делу серьёзно и добросовестно.

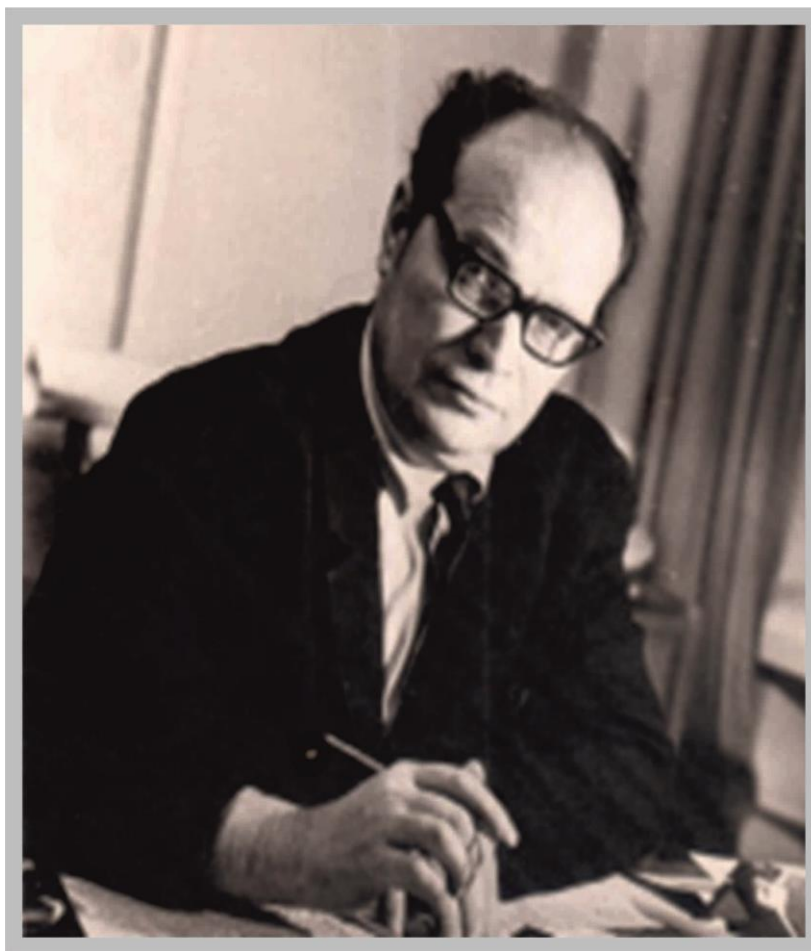
**Иллюстрация В. М. Конашевича к сказке В. И. Даля
«Старик-Годовик»**

С помощью иллюстраций художник создавал мир счастливого детства – мир, в котором есть ласковая доброта, уют и надёжность, романтика и фантазия, чуть-чуть страха, от которого замирает детское сердечко, но в

глубине души дети знают, что всё закончится хорошо. Удивительно яркие и радостные, необыкновенно солнечные иллюстрации Конашевича – настоящий праздник счастливого детства, в котором найдётся место весёлому смеху, добрым шалостям, увлекательным забавам и играм, а главное – тем глубоким чувствам и эмоциям, которые каждый человек испытывает только в детстве.

2.6 Творчество Алексея Михайловича Лаптева

Фотография Алексея Михайловича Лаптева

Лаптев Алексей Михайлович (1905-1965 гг.) – советский художник-график, иллюстратор детской книги, поэт, который успешно сотрудничал с журналом «Весёлые картинки» с момента его основания, писал стихи и опубликовал несколько детских книг со своими собственными

иллюстрациями. На протяжении всей жизни художник постоянно убеждался в том, что даже самый невзрачный объект может быть интересным для изображения, «фактически не осознавая того, я тогда сам себе выбрал путь – уметь рисовать всё».

Вот как вспоминал Алексей Михайлович о своих первых художественных экспериментах в рисовании. «Когда это началось? Память сохраняет едва заметные следы... листочки писчей бумаги, нарезанные мамой помельче для экономии, я рисую лошадок, а их живая очередь движется быстро, словно целые табуны скачут передо мной... Рисовать мне нравится – этому научила меня мама... Сколько мне лет? По-видимому, года три...».

«Рисовать запоем я стал очень рано. Рисунки лет трёх уже были довольно умелыми. С натуры я рисовал, помню, когда мне было лет семь. Рисование по воображению (куда входили и иллюстрации) и натурное рисование шли рядом. Несказанно радовался, когда что-либо получалось. Я любил свои рисунки, играя в них как в игрушки. На своей кровати я раскладывал собственные произведения и подолгу рассматривал их: индейцы скакали за кем-то в погоню, казаки с шашками наголо летели на конях, гремели выстрелы, переживания сопровождались эмоциональными восклицаниями – шла игра. Рисунки накапливались, они уходили в архив к маме (она тщательно всё собирала). Любопытно, что я почти никогда не делал перерисовок с картинок – это мне было как-то неинтересно, по-видимому, меня очень занимал сам процесс рождения образа ниоткуда...».

Художник иллюстрировал первое издание *«Весёлых картинок»* в чёрно-белом изображении и детские книги: *«Приключения Незнайки и его друзей (1954) Н. Носова, «Басни» И. А. Крылова (1944-1945), стихи А. Л. Барто и др.*

**Иллюстрация А. М. Лаптева к книге Н. Носова
«Приключения Незнайки и его друзей»**

Портрет Незнайки, выполненный А. М. Лаптевым получился настолько схож с оригиналом, что все последующие портретисты лишь повторяли и обыгрывали созданный художником образ. Герои носовской трилогии, выполненные пером и акварелью, многофигурны и невероятно подвижны, с подчеркнутым радостным, летним, полевым колоритом в хороводе приключений, выдумок и шуток.

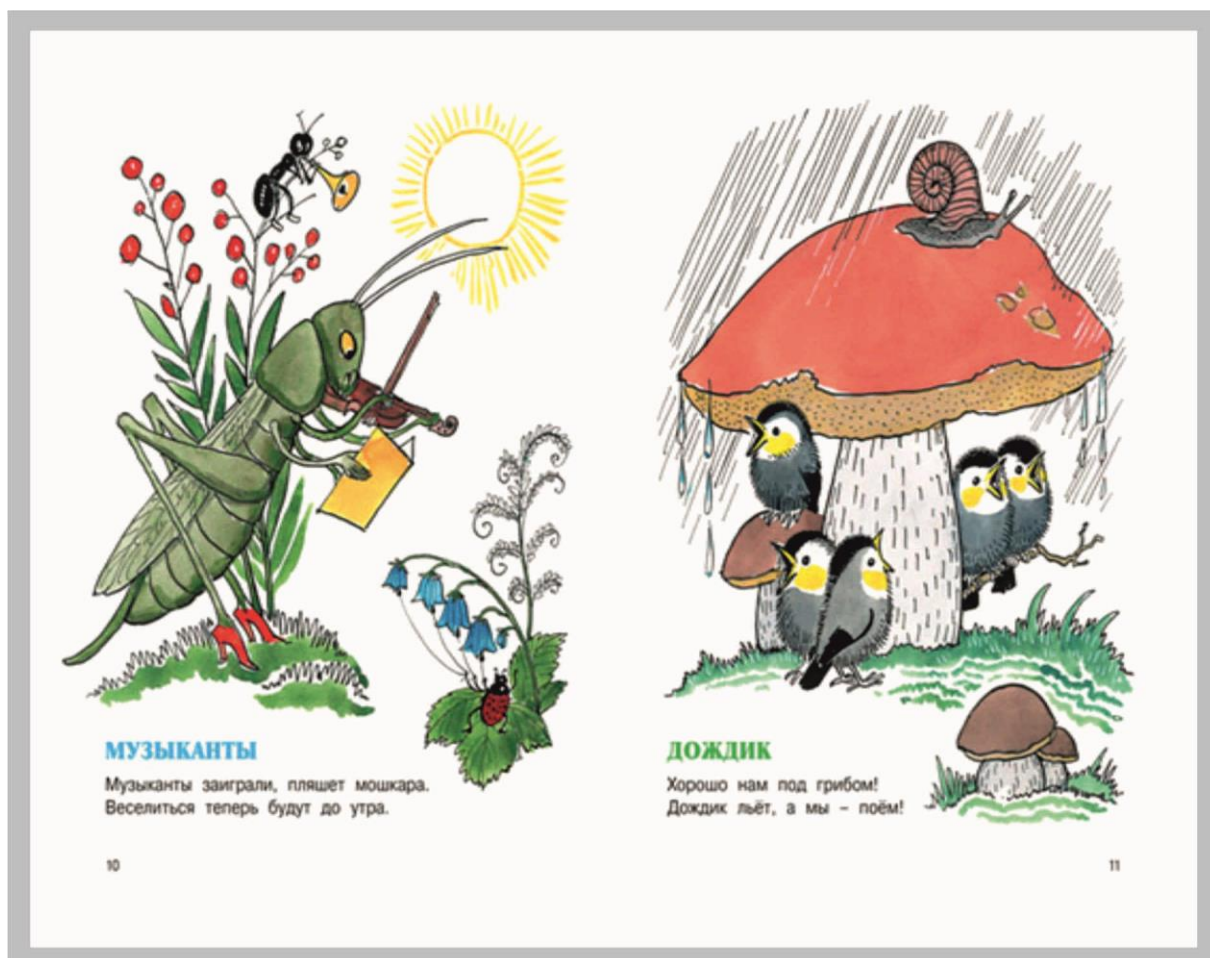
**Иллюстрация А. М. Лаптева к книге Н. Носова
«Приключения Незнайки»**

Искусствовед Л. Кудрявцева подчёркивает, что изображения героев постоянно меняют места и конфигурацию, «врезаясь в текст, пересекают его по диагонали», не давая глазу зрителя оторваться от великолепного хоровода милых и забавных сказочных человечков-коротышек с повадками детей, но не по-детски одетых.

В качестве автора и художника-иллюстратора Алексей Михайлович создал книги для детей: *«Патефон»*, *«Забавные малыши»*, *«Веселые*

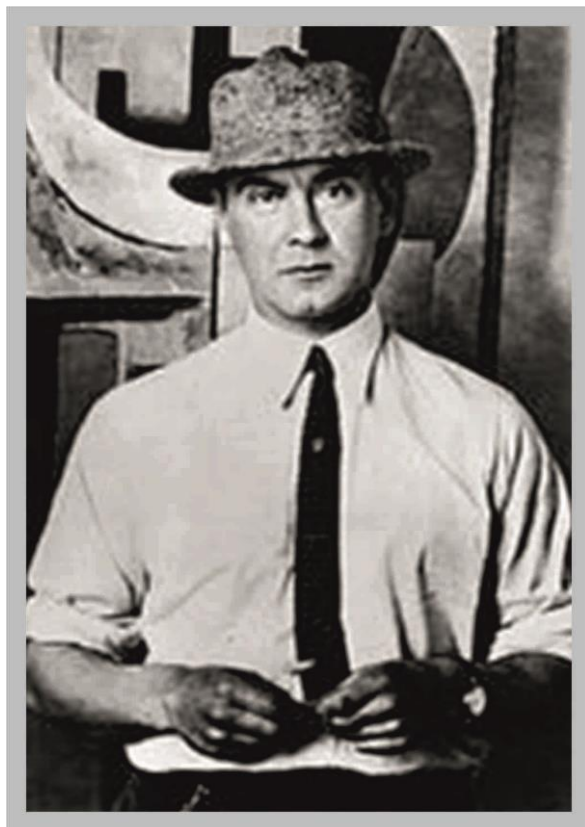
картинки», «Как я рисовал в зоопарке», «Футы-нуты», «Забавные картинки», «Лесные диковины», «Малыши», «Раз, два, три...» и др., подготовил учебные пособия «Как рисовать лошадь» и «Рисунок пером».

Иллюстрация А. М. Лаптева к книге «Забавные малыши»

В жизни Алексей Михайлович Лаптев был очень талантливым и добрым человеком – он нёс радость взрослым и детям: в нём, как в волшебной шкатулке, постоянно стихи, а зоркие глаза художника замечали смешные и интересные детали нашего смеющегося мира.

2.7 Творчество Владимира Васильевича Лебедева

Фотография Владимира Васильевича Лебедева

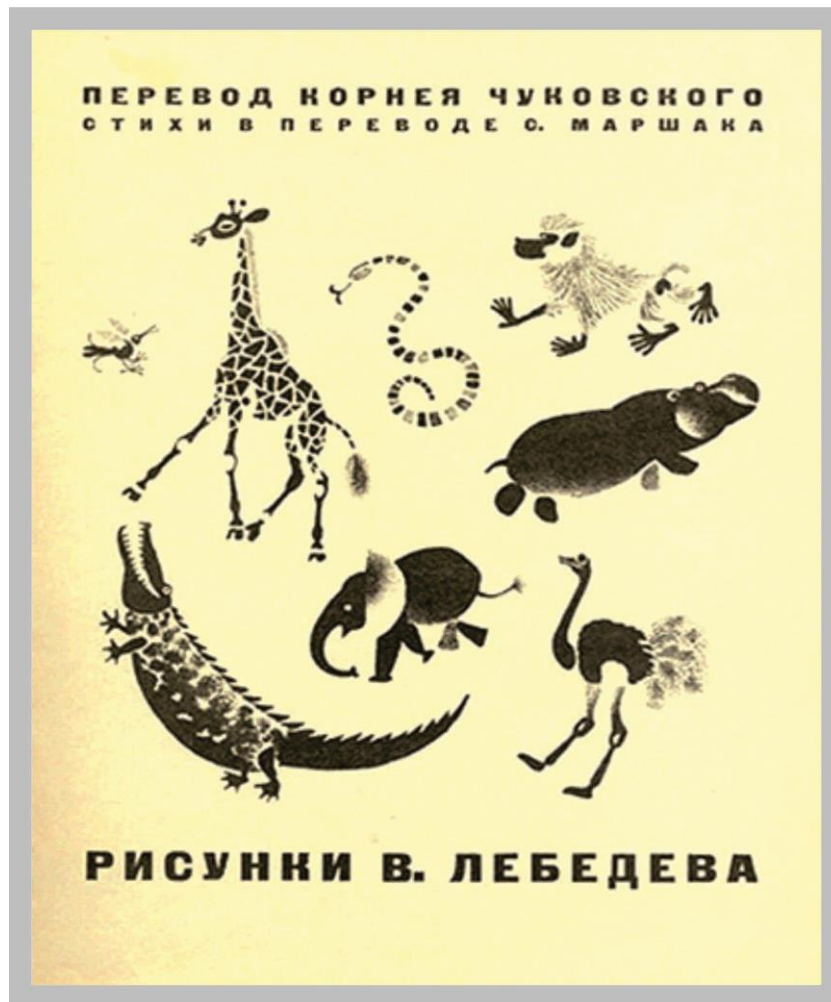
Лебедев Владимир Васильевич (1891-1967 гг.) – русский, советский живописец-график, признанный мастер плаката, книжной и журнальной иллюстрации, основатель ленинградской школы книжной графики.

С. Я. Маршак так рассказывал о творчестве В. В. Лебедева: «... он никогда не был ни иллюстратором, ни украшателем книг, но наряду с литератором – поэтом или прозаиком он может с полным правом и основанием считаться их автором: столько своеобразия, тонкой наблюдательности и уверенного мастерства вносит он в каждую книгу! И вместе с тем его рисунки никогда не расходятся со словом в самом существенном и главном – они необычайно ритмичны и потому так хорошо согласуются со стихами или с прозой ...».

В. В. Лебедев как художник и редактор внёс огромный вклад в разработку *художественной конструкции детской книги, в композиционные и изобразительные средства*, поддержав совершенно новое отношение к самому содержанию книг. Единственным условием, которое ставил перед художниками-графиками В. В. Лебедев-редактор – чтобы детская книга была единым, цельным и конструктивно решённым организмом.

В среде мастеров, работавших над созданием детских книг, успешно использовалась *эстетика «живописного графического реализма»*, которая складывалась из системы согласованных творческих принципов и художественных приёмов графического искусства.

«Первыми шагами» В. В. Лебедева в детской книжной иллюстрации стали рисунки в сборнике стихов, сказок и рассказов «Ёлка», рисунки тушью к арабской сказке «Лев и бык», изданные в 1918 году, в которых он уже предстал блестящим анималистом. Занимаясь в Академии художеств, Лебедев посещал батальную мастерскую Франца Алексеевича Рубо, специально занимаясь рисованием животных. Его первые книги с рисунками вышли в издательстве «Радуга», которому принадлежала важная роль в создании детской книги 20-х гг. XX в. – именно в этом издательстве вышла книга «Слонёнок» Р. Киплинга, переведенная К. И. Чуковским с образными и динамичными иллюстрациями В. В. Лебедева.

**Иллюстрация В. В. Лебедева (1922 г.)
к книге «Слонёнок» Р. Киплинга**

В число самых известных детских книг, иллюстрированных В. В. Лебедевым, входят книги, написанные С. Я. Маршаком: *«Вот какой рассеянный»* (1934), *«Двенадцать месяцев»* (1943), *«Сказка о глупом мышонке»* (1925), *«Мороженое»* (1925), *«Багаж»* (1926), *«Живые буквы»* (1940), *«Усатый полосатый»* (1930) и др.

**Иллюстрации В. В. Лебедева к произведениям
С. Я. Маршака «Цирк» и «Мороженое»**

Художник успешно иллюстрировал книги других писателей: А. И. Куприн «Белый пудель» (1942), Киплинг «Сказки» (1929), Л. Н. Толстой «Три медведя» (1948), «Рассказы для маленьких детей» (1956), С. Михалков «Котята» (1949) и др. В. В. Лебедев успешно иллюстрировал и собственные сочинения, которые сегодня почти неизвестны читателям детского возраста: «Приключения Чуч-ло» (1925), «Охота» (1925), «Кто сильнее» (1927), «Верхом» (1928), «Игрушки и зверушки» (1939) и др.

Владимир Васильевич – блестящий рисовальщик и художник-экспериментатор, который внёс в иллюстрации для малышей небывалые до того времени жизненность и образность. Лебедев делал рисунки для детей, обращая внимание не только на художественные приёмы исполнения, но и на всю конструкцию книги.

**Иллюстрация В. В. Лебедева к стихам С. Я. Маршака
«Усатый-полосатый»**

Детские книги в оформлении В. В. Лебедева в художественных кругах того времени считались «... высшим выражением ясности художественного мышления, пластической строгости и немногословности, приводящей к максимальной образной выразительности».

Рисовать будущий художник начал с 4-5 лет, рисуя, лёжа на полу, на животе лошадей и баталии, причём лошадей маленький Вова всегда рисовал с хвоста. Популярность художника необыкновенно возросла к середине 20-

х гг. XX в., которого в мире изобразительного искусства знали, как автора агитационных плакатов, рисованных тушью, свинцовым карандашом и гуашью.

Опираясь на *традиции русского народного лубка*, художник создал собственный стиль, основанный на *лаконичном, геометрически обобщённом рисунке*, который был успешно «перенесён» в оформление детских книг, кроме того, В. В. Лебедев *первым среди художников использовал книжный шрифт как средство художественной выразительности*.

**Иллюстрации В. В. Лебедева к детским книгам
в традициях русского лубка**

Стиль В. В. Лебедева считался в то время преемственным в графическом рисунке и опирался на супрематические работы К. С. Малевича, который сыграл огромную роль в творчестве художника, ведь используя целиком приём Малевича и его творческую выдумку, Лебедев добавил в свои иллюстрации «тонкий цвет».

Рассматривая рисунки художника, убеждаешься, что он хорошо знал не только анатомию животных, но и их повадки, своеобразие и особенности облика. Ученики художника вспоминали, что он требовал изучения того, что рисуешь. В. В. Лебедев сам часто удивлял окружающих своими художественными знаниями, выраженными в рисунках: он точно знал, какие бывают на свете сапоги, уздечки, сёдла, когти у зверей и многое-многое другое. И даже в кругу художников, погружённых всецело только в своё искусство, Владимир Васильевич предпочитал знакомство и дружбу с людьми разных профессий. Человек, влюбленный в жизнь, он уверенно находил общий язык с моряками, рабочими, инженерами, с учёными и путешественниками.

Иллюстрации Владимира Лебедева к детским книгам художники-иллюстраторы ещё при его жизни хвалили за «невиданную в России виртуозность», а его агитационные плакаты вывешивали на Невском проспекте, пароходах и поездах. Виртуозный карикатурист и театральный художник – он создавал и живописные работы, которые сегодня хранятся в Русском музее и Третьяковской галерее России.

2.8 Творчество Татьяны Алексеевны Мавриной

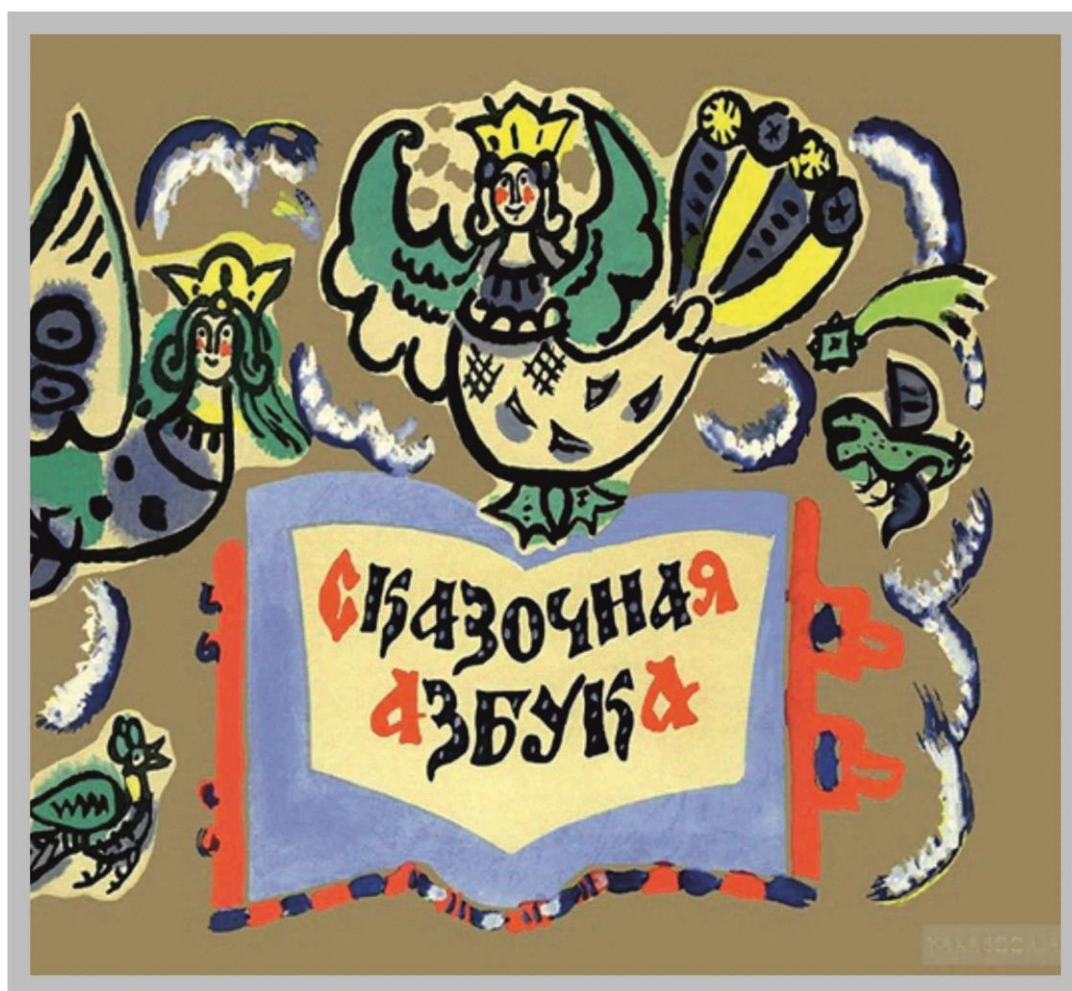

Фотография Татьяны Алексеевны Мавриной

Маврина Татьяна Алексеевна (1900-1996 гг.) – русский, советский художник-живописец, график-иллюстратор успешно работала не только в живописи, но и в книжной иллюстрации, оформила более 200 книг для детей. За семьдесят лет занятий живописью и книжной иллюстрацией она создала целую галерею прекрасных запоминающихся литературных образов.

В студенчестве Татьяна Алексеевна увлеклась народным искусством – интересовалась иконописью, лубком, изразцами и пряничными досками. Собственный живописный язык иллюстраций художницы, где цвет «звучит» открыто, мир широк и декоративен, а композиции смелы, Татьяна Маврина формировала постепенно.

Т. А. Маврина много раз иллюстрировала сказки А. С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (1946), «Руслан и Людмила» (1960), «У лукоморья» (1961); сказки М. И. Булатова «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо» (1953), «Морозко» (1956), «По щучьему велению» (1958), «Солнце, Месяц и Ворон-Воронович» (1960) и др., а в 1969 г. вышла в свет «Сказочная азбука», иллюстрированная Татьяной Алексеевной, расцвеченный алфавит которой художник создала из сложных узоров и множества сказок.

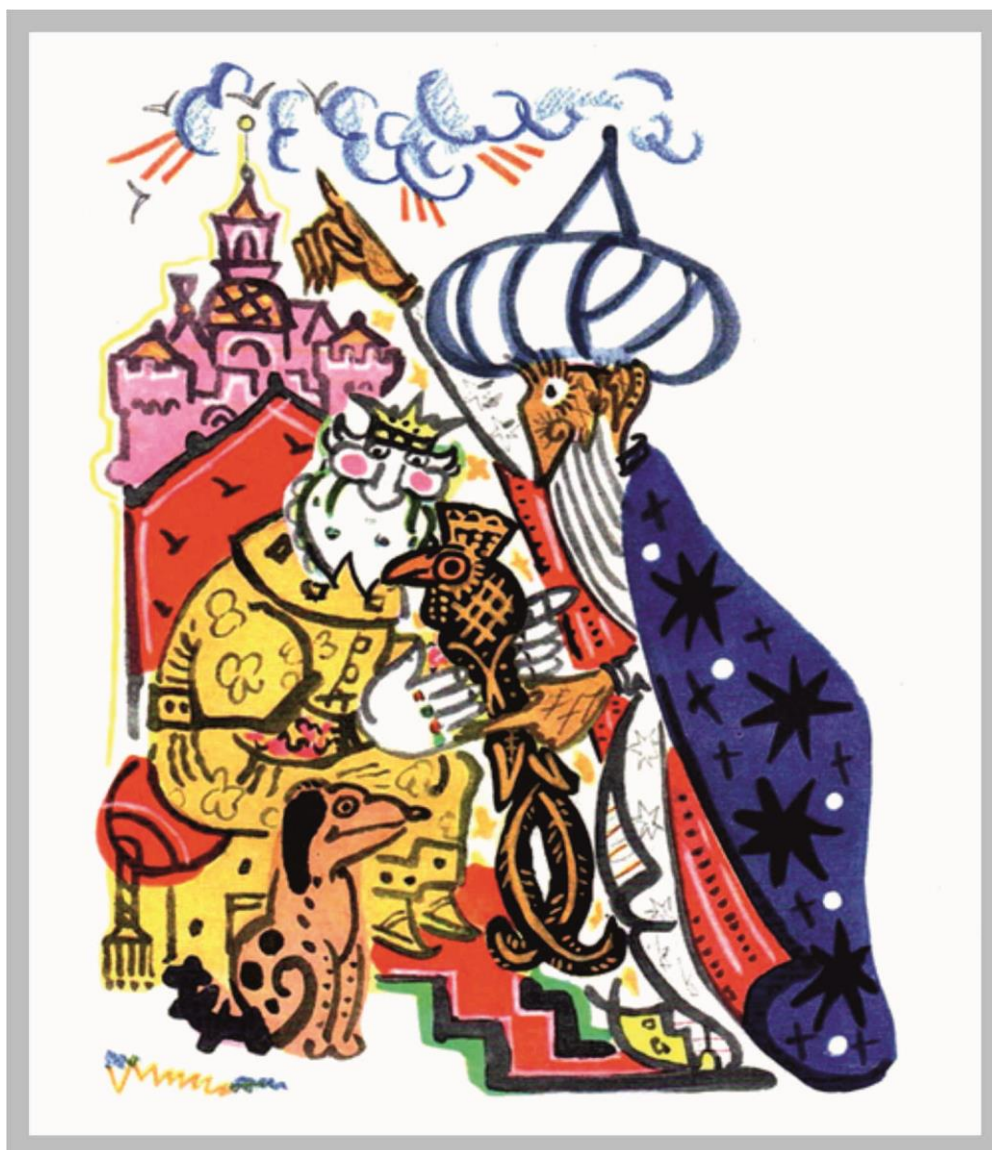
**Обложка «Сказочной азбуки»
(художник-иллюстратор Т. А. Маврина)**

**Страницы «Сказочной азбуки»
(художник-иллюстратор Т. А. Маврина)**

Кажется, что в нашем многообразном мире (вариантов одних только букварей не счесть) этой классической азбуке нет равных по доступности, мудрости, лаконичности. Дети любят игру «в слова», а Маврина успешно использовала эту «хитрость». Образы, населяющие каждую букву в азбуке, живут и действуют в одном ключе со своими сказочными прототипами. Мастерство высшего класса – сделать так, что на постижение грамоты работает каждая чёрточка и загогулинка. Можно весь вечер рассматривать с ребёнком, как летят гуси-лебеди, как растёт гриб-боровик и движется флот царя Салтана, а царь Дадон вынимает из мешка Золотого петушка.

**Иллюстрация Т. А. Мавриной к
«Сказке о золотом петушке» А. С. Пушкина**

Иллюстрации Т. А. Мавриной привлекательны безудержной весёлостью красок, она поистине подлинный мастер книги: обложки, иллюстрации с затейливыми заглавными буквами и все литературные тексты художница исполняла сама. Иллюстрируя сказочных героев, Татьяна Алексеевна обращалась к образам прошлого, трактовала их более поэтически непосредственно, ведь глядя на её иллюстрации к сказкам невольно «всплывают» в памяти деревянные народные игрушки, подносы Жостово, знаменитые народные картинки – лубки, прялки, туески и многое другое. Самых известных и любимых героев сказок Татьяна Алексеевна изображала не

только в «зашифрованном виде», но и на отдельных страницах. Вечный ребёнок в душе, Маврина не всегда давала ответы на загадки в своих иллюстрациях – она предлагала детям разгадать их самостоятельно.

Иллюстрация Т. А. Мавриной к сказке «Морозко»

В образном представлении художницы щедрая красочность народного искусства сродни богатой фантазии произведений устного народного творчества. Т. А. Маврина не только любила и собирала иконы, глиняные игрушки и вышивку, но и сама делала копии народных лубков и прялок, расписывала старинные подносы, вживаясь в образ народного мастера. Татьяна Алексеевна всегда стремилась раскрыть глубокую человечность образов русских сказок, их жизненную основу. «Когда рисуешь сказку, – писала она, – то применяешь разные способы рассказа в рисунках: если хочешь приблизить её в реальности, то даёшь горизонт и

перспективу, если хочешь повысить сказочность и фантастичность, то рисуешь в более условном пространстве, как на иконах и в миниатюрах. И всё-таки никогда не отрываешься от реальности, чтобы не уйти в схему и стилизацию, как не фантастична сказка, она близка человеку и «питается» повседневной жизнью».

В 1959 г. Т. А. Маврина исполнила декоративное панно «Едет флот царя Салтана» по сказкам А. С. Пушкина, в котором нашли своё воплощение художественные принципы, основанные на мотивах и диковинном русском узорочье.

**Декоративное панно «Едет флот царя Салтана»
(художник-иллюстратор Т. А. Маврина)**

В этом нарядном декоративном панно художница умело сконцентрировала весь мир пушкинской сказки своим эмоциональным непосредственным искусством, однако она «не подделывается» под народный стиль, а язык её неповторимости рисунка всегда остаётся самобытным – он бодрый и жизнерадостный, с целостно и гармонично вплетёнными элементами народного искусства. Это делает рисунки Т. А. Мавриной по-настоящему понятными и горячо любимыми нашими детьми.

Иллюстрация Т. А. Мавриной к детской книге

Многие работы Т. А. Мавриной были близки французским постимпрессионистическим течениям, которые составляли основу экспрессивно-живописных станковых картин в духе «тихого искусства». Излюбленной техникой художницы были рисунки тушью, акварелью, гуашью, темперой и живопись маслом. В послевоенные годы Т. А. Маврина писала *в яркой, открытой манере, близкой примитивизму, древнерусскому и народному искусству.*

Выбранный творческий путь позволял художнице отойти от принципа социалистического реализма в единственно дозволенное тогда направление – в сторону русского народного искусства, в котором она успешно создала свой «мавринский» почерк (декоративный, лихой, основанный на принципах декоративного примитива). Т. А. Маврина является единственным советским художником, удостоенным премии Ганса Христиана Андерсена за вклад в иллюстрирование детской литературы (1975 г.). Художницей создан особый мир иллюстраций – трепетный, пробуждающий детскую фантазию и творчество, подталкивающий к размышлению, ведь этот мир – частичка нашего детства.

2.9 Творчество Алексея Фёдоровича Пахомова

Фотография Алексея Фёдоровича Пахомова

Пахомов Алексей Фёдорович (1900-1973 гг.) – советский живописец, художник-график, иллюстратор классической русской литературы, в том числе книг для детей и юношества. В детстве Алексей рано пристрастился к рисованию и, к счастью, находил поддержку и понимание в семье. Вспоминая о тех годах, он писал: «... моего отца ряд лет выбирали старостой, поэтому бумага в доме водилась». Сначала на юного художника обратила внимание учительница сельской школы, а потом и местный владелец усадьбы В. Ю. Зубов. Ещё в школьные годы А. Ф. Пахомов впервые познакомился с иллюстрированными книгами и репродукциями картин знаменитых русских художников И. Е. Репина и В. И. Сурикова.

А. Ф. Пахомов начал свою профессиональную деятельность в книжной графике в конце 20-х гг. XX в. в мастерской своего учителя В. В. Лебедева. С распространением офсетной печати (40-е гг. XX в.) Алексей Фёдорович изготовил офсетную печатную форму с карандашных рисунков с собственными иллюстрациями для книжки *С. Я. Маршака «Школьные товарищи»*. В это же время художник активно сотрудничал с детскими журналами «Чиж» и «Ёж».

Излюбленными темами художника была жизнь детей и быт русской деревни: *«Мастер» (1927), «Мяч» (1933) С. Я. Маршака, «Как Саньку в очаг привели» (1933) Л. А. Будогоской* и др. До 40-х гг. XX в. Алексей Фёдорович практически отказался от цвета в своей книжной и станковой графике из-за идеологической обстановки в рядах художников, сосредоточившись исключительно на рисунке. Самобытное, неповторимое и отличное мастерство художника-рисовальщика верно служило ему и в иллюстрациях к книгам: *И. С. Тургенева «Бежин луг» (1936), Н.А. Некрасова «Мороз, Красный нос» (1937)* и др.

Иллюстрация А. Ф. Пахомова к детской книге

В конце 1920-х гг. А. Ф. Пахомов уверенно входит в круг ленинградских графиков-иллюстраторов, обретает свой почерк и находит свои темы для своих героев. Пройдя через увлечение искусством Сезанна, затем кубистов, он приходит к творческому осмыслению традиций русской культуры и, в частности, реализма. Вот тут и помогли воспоминания деревенского детства и ежегодные летние поездки на родину, которые художник не прерывал в течении всей жизни. Натурные рисунки, сделанные с односельчан, «превращались» в законченные композиции, рассказывающие о романтике походов «в ночное», зимних ребячьих забавах, летнем купании и прогулках по лесу. Мир детей с его радостями и огорчениями, новизной открытий, будничными заботами и фантазиями оживал под чутким карандашом мастера. И мы вместе с его героями шли по заснеженной деревне («Филиппок» Л. Н. Толстого), вслушивались в

рассказы мальчишек, сидящих у ночного костра («Бежин луг» И. С. Тургенева).

Мастерски владея рисунком, А. Ф. Пахомов блестяще передавал непосредственность детского характера, то озорного и непоседливого, то не по годам серьёзного. Его композиции всегда изобиловали меткими и емкими деталями, точностью найденных поз и жестов, яркой атрибутикой времени.

**Иллюстрация А. Ф. Пахомова к рассказу
Л. Н. Толстого «Филиппок»**

Художественный язык Пахомова-иллюстратора формировался постепенно. На раннем этапе заметное влияние на него оказали коллеги В. В. Лебедев и Н. А. Тырса. Классический «пахомовский» стиль, основанный на традициях русского реализма, определился к середине 1930-х гг., подтвердив коренные связи художника с народной культурой, которые не

обрывались никогда. Вспоминая деревенские обычаи, Алексей Фёдорович описывал, как на каждую Пасху отец украшал избу яркими лубками – то было настоящим праздником для мальчика, еще не умеющего читать, но с увлечением рассматривающего эти нехитрые нравоучительные истории, рассказанные языком графики. Так складывался Пахомов-иллюстратор, тонко понимающий психологию ребёнка, склонный к сюжетному повествованию, любящий говорящую деталь, умеющий воссоздать современную и историческую ситуации.

Алексей Фёдорович приобрёл особую известность как художник, изображающий детвору. В искусстве графики широко популярны его иллюстрации к стихотворениям *С. Я. Маршака, В. В. Маяковского, С. В. Михалкова, Н. Некрасова «Мороз Красный нос», к сборнику рассказов Л. Н. Толстого «Страницы из азбуки»* и др. Мастерство художника и любовь к детям сделали иллюстрации А. Ф. Пахомова глубоко содержательными и волнующими. Знание детской жизни и быта, особая наблюдательность художника и создание чётких графических рисунков помогли ему создать неповторимые, запоминающиеся образы деревенской детворы.

В своих иллюстрациях художник редко применял цвет, используя в основном графический карандашный рисунок в сочетании с сангиной. В 60-е гг. XX в. А. Ф. Пахомов начал обновлять собственный изобразительный стиль рисунка, превнося в свои работы цвет, используя авторские приёмы графического рисования, разработанные в 20-х гг. XX в. В результате чего выходят книги с цветными иллюстрациями: *Л. Н. Толстого «Липунюшка» (цветной карандаш), «Бабушка, внучка да курочка» (акварель)* и др.

В ночных пейзажах иллюстраций к «Бежину лугу» Л. Н. Толстого художник использовал лёгкие цветовые оттенки со штриховкой.

**Иллюстрации А. Ф. Пахомова к рассказам Л. Н. Толстого
«Бежин луг» (портреты мальчиков)**

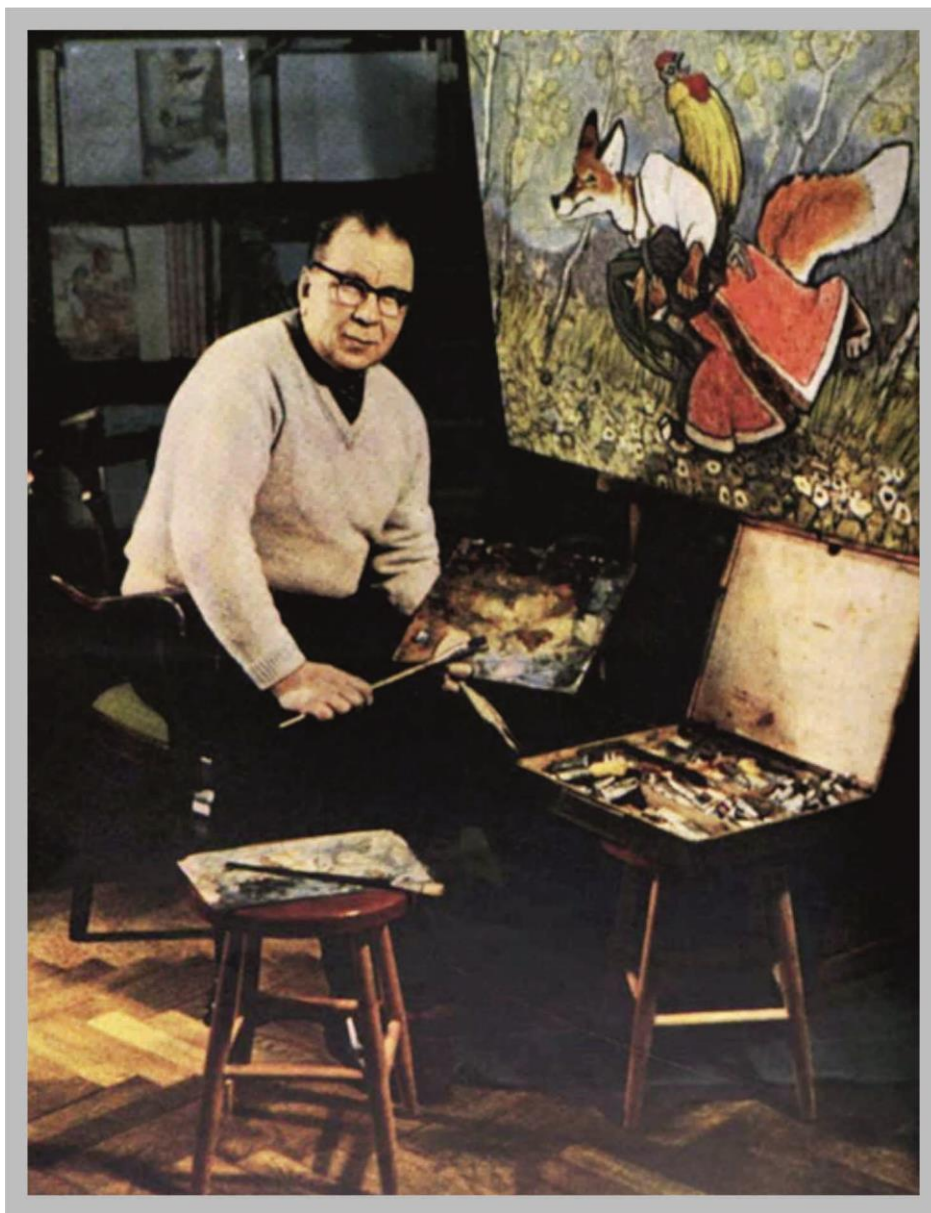
Конкретность и эмоциональность образов детских образов с их непосредственностью и живостью восприятия, которую художник умело подмечал и изображал с точки зрения детской психологии – стали специфическими чертами книжной детской графики. В изображении детских портретов художника привлекала психологическая, а не бытовая достоверность образов: изображённые А. Ф. Пахомовым дети, любознательны и с доверием относятся к миру, им всё интересно. Иллюстрации художника отличаются большим разнообразием композиционных решений.

**Иллюстрация А. Ф. Пахомова к рассказу
Л. Н. Толстого «Липунюшка»**

Художник-иллюстратор детской книги А. Ф. Пахомов внёс значительный вклад в искусство графики – станковые и книжные работы, посвященные детям. Один из основоположников советской иллюстрированной литературы – художник глубоко индивидуализировал каждое изображение ребёнка, затрагивая важные темы жизни и воспитания детей. Во все времена его рисунки увлекают читателей особой жизненностью и выразительностью, без поучений, живо и наглядно мастер доносит мысли содержательности образа в особо чувственной форме, понятной детскому и взрослому читателю.

2.10 Творчество Евгения Михайловича Рачёва

**Фотография Евгения Михайловича Рачёва
в мастерской за мольбертом**

Рачёв Евгений Михайлович (1906-1997 гг.). – советский художник-анималист, график, иллюстратор.

Своё детство маленький Евгений проводил в деревне у бабушки, в сибирском селе Юдино – в краях, известных на всю Россию охотничьих угодий, богатых дичью, с тетеревами, важно сидевшими на ветках деревьев, с озёрами, полными диких уток и рыбы, с грибами да ягодами.

С 30-х гг. XX в. Евгений Михайлович начал активно сотрудничать с различными издательствами в качестве художника-иллюстратора и в 1932 г. был приглашён в Москву в первое государственное издательство книг для детей «Детгиз». В 60-х гг. XX в. после создания издательства «Детский мир» (с 1963 издательство «Малыш») Е. М. Рачёв проработал в должности главного художника почти 20 лет.

За тридцатилетнюю творческую деятельность Е.М. Рачёв успешно выполнил несколько сотен иллюстраций к детским книгам, а в каждой его работе, будь то натуральный рисунок животного, аллегорический герой басенного персонажа или красочная акварель к детской сказке, всегда виден умный, весёлый и добрый человек, глубоко чувствующий красоту и поэзию родной природы, любящий людей и ненавидящий тех, кто мешает всем жить счастливо и дружно.

Ведущая тема творчества Е. М. Рачёва – *иллюстрации русских, украинских «Колосок», белорусских, башкирских, болгарских и других народных сказок, басен, сатирических сказок, сказок классиков мировой и русской литературы.* Кроме того, Евгений Михайлович стал автором иллюстраций многих сборников и *рассказов о природе и животных по литературным произведениям В. В. Бианки «Чей нос лучше?», В. М. Гаршина «Лягушка-путешественница», М. М. Пришвина «Кладовая солнца», Д. Н. Мамина-Сибиряка «Алёнушкины сказки», Л. Дурова «Мои звери», книги басен и сатирических сказок И. Франко, И. И. Крылова, С. В. Михалкова, М. В. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Толстого и др.*

**Иллюстрация Е. М. Рачёва к рассказам В. В. Бианки
«Чей нос лучше?»»**

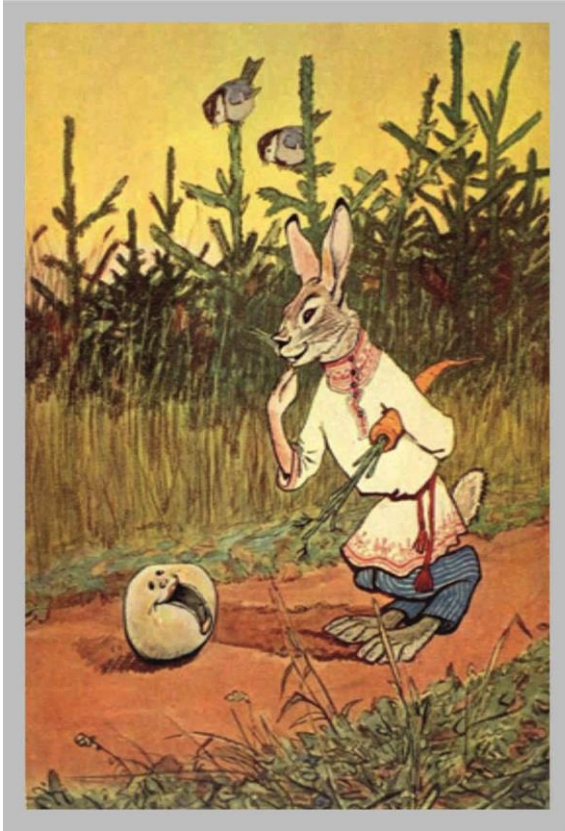
В первых иллюстрациях Евгения Михайловича ощущалось сильное влияние известных мастеров детской книги В. Лебедева и Е. Чарушина, но постепенно, в процессе упорной работы, Рачёв нашёл собственную манеру рисунка.

Иллюстрации Е. М. Рачёва знакомы не одному поколению читателей детской книги, которые отличаются добрым, весёлым, занимательным и поучительным нравом, а их главные герои, в основном, звери, которые говорят, ходят и думают, как люди, ведь их повадки Рачёв изучал для того, чтобы потом правдоподобно изобразить их в книгах. Художник говорил: «... если Вы смотрите на мои рисунки и радуетесь занятой сказочной выдумке, – значит получилось у меня по-сказочному. Если Вы, глядя на

моих птиц и зверей, понимаете, что сказка вышла с хитринкой, на людей намекает – это то, что я стремился передать в иллюстрациях».

Из всего многообразия сказочных сюжетов и басен иллюстратор выбирал те образы, которые были ему ближе как художнику-анималисту, в которых главными, а иногда единственными героями выступали животные. Е. М. Рачёв – художник-волшебник, под кистью которого сказочные сюжеты «оживают» в реальности, показывая человеческие отношения в образах животных. Стремясь к социальной заострённости и психологической выразительности художественных образов, художник использовал тонко подмеченные им природные качества, повадки и привычки животных и птиц, «вводил» в свои иллюстрации костюмы, обстановку и предметы человеческого обихода. Для полноты выразительности художественных образов животных художник «наряжает» своих героев в русские костюмы (залатанные зипуны, расписные сарафаны и кокошники), очеловечивая их. В иллюстрациях Е. М. Рачёва сразу встают перед глазами сказочно-жизненные образы: лисы верхом на волке, незадачливого медведя, волка, ловящего хвостом рыбу, Кота-котофеича в боярском наряде и др.

Важно отметить, что в иллюстрациях Евгения Михайловича удачно найдены и художественно оформлены образы сказочных героев, не превращённые в привычные графические штампы и «маски», «кочующие» из одной иллюстрации в другую. Образы одного и того же сказочного животного художник иллюстрирует особым образом в соответствии с ведущей идеей и содержанием сказки, видоизменяя их и наделяя новыми характерными чертами.

Иллюстрации сказочных образов зверей в народных русских костюмах, выполненные Е. М. Рачёвым

Самая популярная среди иллюстрированных Евгением Михайловичем детских книг – украинская народная сказка «Рукавичка» (серия украинских народных сказок), впервые изданная в 1951 году, которая многократно переводилась на разные языки мира. «Рукавичка» с иллюстрациями Рачёва на японском языке – одна из трёх самых долго продаваемых детских книг в Японии.

Сказка «Рукавичка», иллюстрированная А. М. Рачёвым

Обложка титульного листа сказки «Рукавичка» искусно обрамлена художником венком в виде стилизованного вазона с пышно разросшимися цветами с сочным украинским орнаментом, включающим в себя цветные узоры, которыми расписывают свои хаты или вышивают на рушниках и сорочках украинские женщины. Глядя на необычную, созданную Е. М. Рачёвым натуральную «несказочную» рукавичку, нельзя поверить, что она могла вместить в себя такое количество лесных зверушек разных размеров, когда её потерял хозяин. Но все эти, казалось бы, художественные недостатки, придающие литературному произведению особую сказочность, лишь частности, которые не могут заслонить большого успеха,

достигнутого художником-иллюстратором в оформлении книги. Благодаря сказочным рисункам к этой короткой притче с множеством забавных и милых детскому сердцу необыкновенных поэтических подробностей, художник умело и профессионально с помощью иллюстраций, насыщенных «мягким» юмором и «щедрой» фантазией настоящего сказочника, вводит зрителя читателя в добрый мир сказки.

В иллюстрациях к сказке художник многократно использует *приём детализирования содержания*: от рисунка к рисунку видно, каким способом первые обитатели рукавички – маленькие лесные зверушки (мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик) оттесняются более крупным и зубастым зверьём. На последнем рисунке художник изображает мышку-норушку, которая в сущности была первой хозяйкой гостеприимного дома-рукавички, вытесненную из него, приютившуюся в последствии на заснеженной соломенной крыше крылечка. Таким образом, очень тактично, без ненужной «отсебятины» художник смог донести до зрителя основную мораль сказки, согретой сочувствием к «малым мира сего» – добрым, отзывчивым и трудолюбивым, но всегда притесняющимся более сильными. Благодаря такому умелому художественному решению, демократическая идея народной сказки становится убедительной и наглядной.

Цветные иллюстрации в исполнении Е. М. Рачёва всегда красочны, декоративны и нарядны, которые художник выполнял гуашью, углем и акварелью, накладывая её на рисунки тонким прозрачным слоем. Иллюстратор успешно выбирал для своих рисунков наиболее острые, драматические и комические сюжеты, чтобы раскрыть перед ребёнком самую суть литературного произведения.

Большую помощь Евгению Михайловичу в его творчестве оказывала жена Лидия Ивановна Рачёва, которая часто зарисовывала орнаменты и народные костюмы в музеях, переводила и пересказывала сказки разных народов, была составителем сборников сказок. Когда Евгений Михайлович

взялся за иллюстрации к басням Крылова, жена в архивах собрала материал, который позволил связать сюжеты басен с реальными событиями, благодаря чему получились уникальные рисунки-иллюстрации, точно соответствующие тексту басен и событиям, которым они были посвящены. В этой книге басни были снабжены комментариями, написанными Лидией Ивановной, которые раскрывали читателям смысл, заложенный в них писателем-басенником И. А. Крыловым.

**Иллюстрация Е. М. Рачёва к басне И. А. Крылова
«Ворона и лисица»**

Во все времена в сказках народ выражал свои мечты, чаяния, веры в победу добра над злом, правды над «кривдой». Художник считал, что иллюстрирование сказок требует различных художественных подходов в зависимости от характера сказок. В волшебных и фантастических сказках необходимым качеством сказочной иллюстрации, по мнению художника, должны быть «полёт» воображения, фантастика и сознательное

преодоление обыденного житейского правдоподобия. Содержание жанрово-бытовых сказок предъявляет художнику другие требования – здесь, по мнению Евгения Михайловича, необходима правдивая передача народного быта с подробными реалистическими зарисовками характеров сказочных героев и реальных жизненных условий, окрашенных народным юмором, основанном на острой социальной сатире, ведь сказки являются «продуктом» народной сатиры.

В период творчества Е. М. Рачёва было издано более 250 книг общим тиражом более 75 миллионов экземпляров на 68 языках народов России и мира.

2.11 Творчество Владимира Григорьевича Сутеева

Фотография Владимира Григорьевича Сутеева

Сутеев Владимир Григорьевич (1903-1993 гг.) – русский писатель, художник-иллюстратор и режиссёр-мультипликатор, сценарист, который является одним из основоположников советской мультипликации. Первую известность в изобразительном искусстве получил как художник-карикатурист.

Любовь к рисованию маленькому Владимиру и его младшему брату Вячеславу привил отец, который был очень творческой личностью, увлекающейся пением и живописью. Дети увлечённо работали красками и косточками, затем прибегали к отцу для оценивания своих изобразительных «шедевров».

Ещё в детстве у Вовы обнаружилась редкая особенность – он являлся *амбидекстром* – одинаково владел правой и левой руками, мог одновременно одной рукой рисовать, другой – писать. Когда в доме Сутеевых собиралась большая компания друзей родителей, он непременно демонстрировал свой знаменитый фокус: брал в руки по карандашу и начинал одновременно рисовать, иногда изображал цыплят, иногда слонят, а если было настроение – котят, которые получались симметричными и смотрели друг на друга. Такое произведение Вова называл «Зеркало», подписывая рисунок. Гости «осыпали» юного художника аплодисментами – настоящий мастер! Заметив, что у есть талант к рисованию, его мать Зинаида Васильевна стала водить сына на художественные выставки, где тот искал первые художественные вдохновения.

С 1947 г. В. Г. Сутеев работал в издательстве «Детгиз», где иллюстрировал множество *детских сказок советских писателей: С. Я. Маршака, С. Михалкова, Дж. Родари «Приключения Буратино», К. И. Чуковского «Муха-цокотуха», норвежского писателя А. Прейсена «Весёлый Новый год», венгерского писателя Агнеш Балинт «Гном Гномыч и Изюмка», английской писательницы Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» и др.*

В 1952 г. вышла первая книжка за авторством В. Г. Сутеева «Сказки про карандаш и краски», а сутеевские персонажи «Приключения Буратино» впоследствии стали в России образцами многих детских игрушек. С творчеством художника-иллюстратора знакомы все дети с самого раннего возраста, а многие его книги часто становятся первыми литературными произведениями: «Под грибом», «Мешок яблок», «Цыплёнок и утёнок», «Кто сказал мяу?», «Палочка-выручалочка», «Петя и Красная Шапочка», «Когда зажигаются ёлки», «Волшебный магазин» и др.

**Иллюстрации В. Г. Сутеева к рассказам Агнеш Балинт
«Гном Гномыч и Изюмка»**

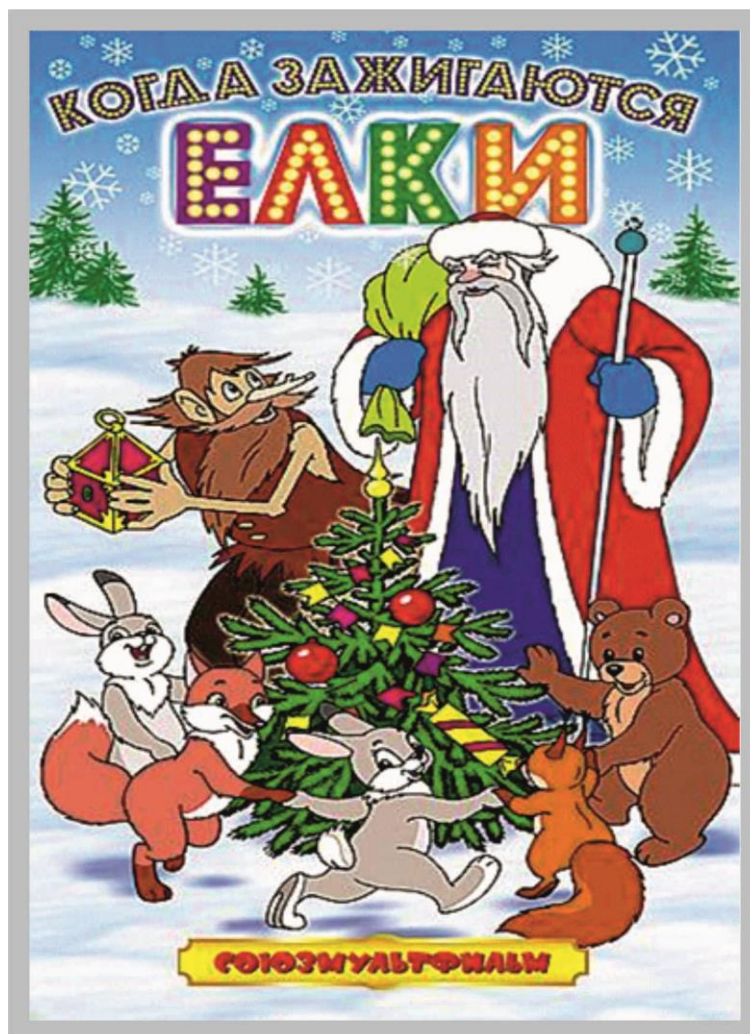

**Иллюстрации В. Г. Сутеева к рассказам Л. Муур
«Крошка Енот и то, кто сидит в пруду»**

Художник написал множество сказок с яркими иллюстрациями, которые отличаются остроумием и живостью, доступностью и простотой. Замечательные сказки для самых маленьких читателей, к которым В. Г. Сутеев сам рисовал иллюстрации, до сих пор издаются большими тиражами в разных странах мира, а мультипликационные фильмы, снятые по его сценариям и сейчас успешно завоёвывают сердца всех детей и взрослых.

Художник много «перенёс» в книжную иллюстрацию из мультипликационного кино – его динамичные рисунки часто похожи на кадры из мультипликационных фильмов, а персонажи имеют собственную графическую индивидуальность, выраженную в неповторимых движениях, облике и мимике. Детские книги, иллюстрированные В. Г. Сутеевым, характеризуются богатым юмором, помогающим без явной назидательной морали объяснять детям доступным языком простые человеческие истины и нормы поведения. Особое добросердечие и классическая ясность

иллюстраций-рисунков художника целеустремлённо и просто порицают человеческие пороки: жадность и трусость, ложь и предательство, вводя маленького читателя в мир постижения человечности и справедливости, нравственной чистоты и добра.

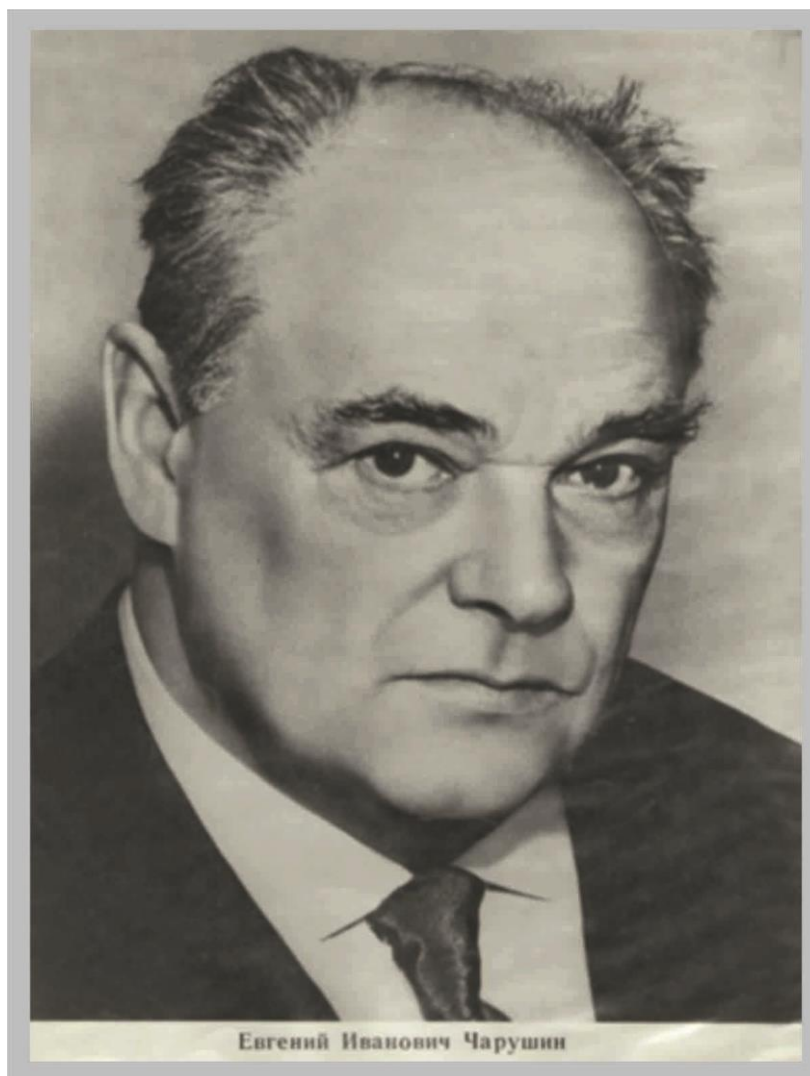

Иллюстрации Е. М. Сутеева «Когда зажигаются ёлки»

Сегодня иллюстрации В. Г. Сутеева часто используются для оформления интерьеров детских садов и лечебных учреждений, детских уголков и магазинов, а образы героев печатаются на открытках, носовых платочках, полотенцах и других товарах для детей.

2.12 Творчество Евгения Ивановича Чарушина

Фотография Евгения Ивановича Чарушина

Чарушин Евгений Иванович (1901-1965 гг.) – советский писатель, скульптор и художник-график.

Отец Евгения, известный архитектор того времени, передал сыну любовь искусству и особый интерес к изображению мира посредством рисования, развивал незаурядные способности, определившие становление сына как художника, умело изображавшего животных. Рисовать для Жени было таким же естественным делом, как дышать, разговаривать и шалить.

В детстве Женя учился плавать, держась за коровий хвост, переплывая реку вместе с коровьим стадом, а произношение звука «р» одолел, подражая

карканью ворон. Однажды шестилетний Женя решил провести эксперимент: употреблять в пищу всё то, что едят птицы: в возрасте шести лет мальчик заболел брюшным тифом, поев каши из грязного куриного корыта. Обычным делом для Жени Чарушина было выхаживание раненых птиц, выкармливание уток, разведение кроликов, дружба с кошками и собаками, а любимую книгу детства «Жизнь животных» А. М. Брема Евгений читал особым способом, забравшись на высокое дерево возле дома.

В 15-летнем возрасте Евгений начал писать стихи. В ту пору гостеприимный дом Чарушиных часто принимал гостей, в котором проходили творческие вечера с беседами, чтением стихов и демонстрацией рисунков. Во время одной из таких встреч у юного Евгения появилась идея создания авторского рукописного самодельного журнала под названием «СОПОХУД». Для современного читателя подобное название звучит комично, но в начале XX в. мода на аббревиатуры широко вошла в жизнь, поэтому и возникло подобное имя журнала, расшифровывалось оно как «Союз поэтов и художников».

Впоследствии, став знаменитым художником, В. А. Чарушин писал: «... я очень благодарен моим родным за моё детство, потому что все впечатления его остались для меня и сейчас наиболее сильными, интересными и замечательными. И если я сейчас художник и писатель, то только благодаря моему детству...».

Свою профессиональную деятельность В. А. Чарушин начал в 1927 г. в Детском отделе Госиздата под руководством редактора В. В. Лебедева, поставив перед собой задачу создания принципиально новой высокохудожественной и познавательной детской книги. Первой книгой, которая была успешно иллюстрирована художником под влиянием Лебедева, был рассказ В. В. Бианки «Мурзук». После выхода в свет книга имела огромный успех, а один из рисунков Чарушина был куплен Государственной Третьяковской Галереей.

Иллюстрация Е. И. Чарушина к рассказу В. В. Бианки «Мурзук»

Е. И. Чарушин успешно иллюстрировал собственные книги для детей младшего возраста, в содержании которых органически сочетал познавательные цели и задачи воспитания этического сознания и любви к природе и природным объектам (для прозы Е. И. Чарушина характерны эти же черты): *«Волчишко и другие» (1931), «Никитка и его друзья» с прообразом главного героя – сына автора, (1938), «Первая охота» (1933), «Охотничьи рассказы» (1940), «Мишка-башка» (1952), «Мастера без топора» (1954), «Про Томку» (1957), «Что за зверь?» (1956), «Птенцы», «Животные жарких стран», «Цыплячий город», «Удивительный почтальон» и др.*

Любимой техникой Евгения Ивановича являлась *литография*. Иллюстратор обычно пренебрегал изображением среды, в которой находились медвежата и волчата, его мышление сопротивлялось изображению пространства.

**Иллюстрация Е. И. Чарушина к собственному рассказу
«Никитка и его друзья»**

На протяжении многих лет художник активно иллюстрировал книги знаменитых советских детских писателей: *В. В. Бианки «Чёрный сокол», «Красная горка», «Первая охота», «Плавунчик» и др.; С. Я. Маршака «Мой зоосад», «Детки в клетке» и др.; М. Горького «Воробьишко», М. М. Пришвина «Зверь бурундук», «Ярик» и др.; Д. Н. Мамина-Сибиряка «Рассказы и сказки», «Алёнушкины сказки»; В. Росина «Два цыплёнка», К. И. Чуковского и опубликовал множество иллюстрированных книг для детей младшего школьного возраста о зверях и птицах, о детях и охоте.*

В каждой живой твари Чарушину виделась загадка, а таинственность жизни животного отлично передавалась отсутствием контурного рисунка – рисованием «пятнами» и «штрихами», своеобразным анималистическим импрессионизмом. Наиболее интересными образами для иллюстраций художник считал зверят – ведь в будущих Топтыгиных и Патрикеевых сочетались черты ребёнка и зверя – об этом свидетельствуют сами названия произведений художника-анималиста («Медвежата», «Мохнатые ребята», «Волчишко» и др.). Образы медведя, волка, рыси, оленя и других многочисленных обитателей лесов вошли в наше сознание такими, какими их увидел и нарисовал художник-иллюстратор.

Эстамп Е. И. Чарушина «Медвежонок»

Иллюстрации Е. И. Чарушина, его книги, эстампы и фарфоровая скульптура (мелкая пластика), преимущественно анималистического содержания, близкие книжным иллюстрациям художника, неоднократно экспонировались на многих международных выставках в Лондоне, Париже и Софии.

**Фарфоровая статуэтка Е. И. Чарушина
«Медвежата» (чернильница)**

В своих иллюстрациях художник-анималист с большой любовью изображал домашних и диких животных и птиц, даже к охоте Чарушин относился не как к промыслу, а как к единению человека с природой для познания инстинктов.

2.13 Творчество Виктора Александровича Чижикова

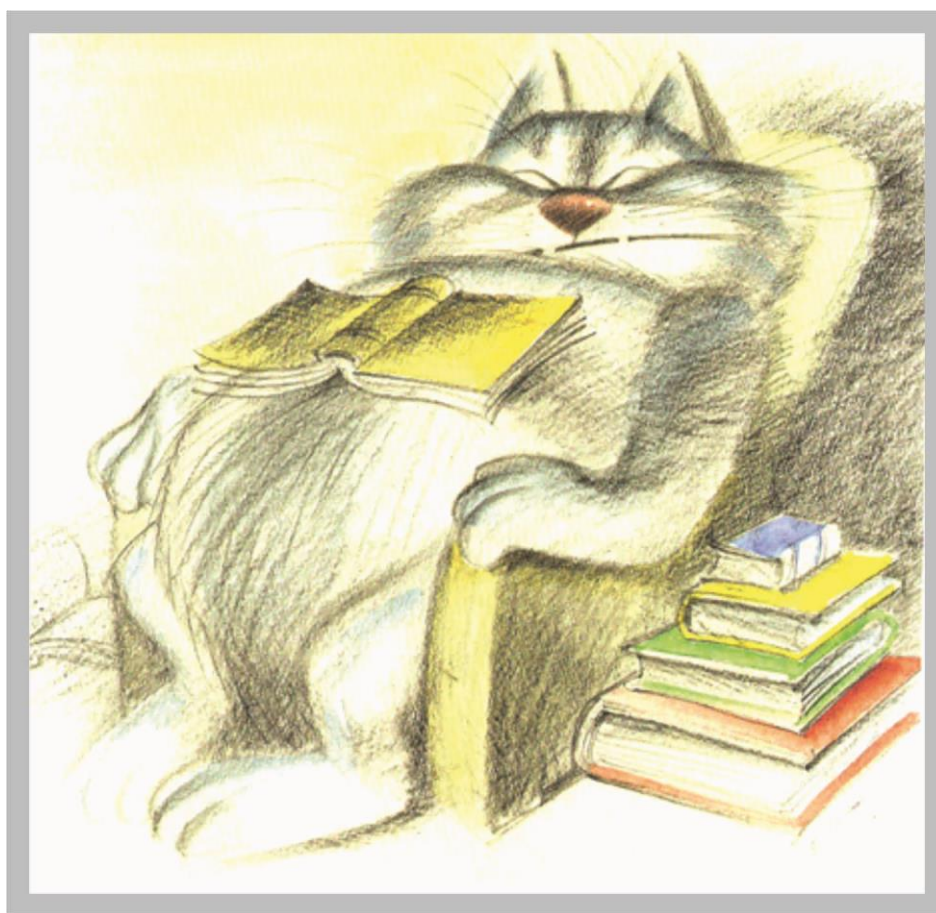
**Фотография Виктора Александровича Чижикова
с олимпийским Мишей**

Чижиков Виктор Александрович (1935 г. р.) – советский, российский художник-карикатурист, автор медвежонка Миши – талисмана летних Олимпийских игр 1980 г. в Москве.

В детстве Витя в соответствии с фамилией получил прозвище «Чижик-пыжик», с которым не расстанется до сих пор. «С той поры, когда я родился, у меня спрашивали: «Чижик-пыжик, где ты был?, а я отвечал: в детском саду был, в школе был, в Полиграфическом институте был, в «Мурзилке» и в «Весёлых картинках» был ..., да чуть не забыл, на Фонтанке тоже был раза два!».

Интерес к рисованию сына в детстве пробудил отец, который сохранял ранние рисунки сына. Виктора Александровича никто не учил быть художником, ещё с детства он запомнил простую истину: хорошо делаешь то, что действительно любишь. В начальной школе он полюбил рисовать иллюстрации к народным сказкам, а творческий процесс захватывал мальчика целиком. Будущему знаменитому художнику подписывали карандаши, так как он не различал цветов и оттенков – этот факт поражает до глубины души, ведь на примере этого замечательного человека и талантливого художника можно видеть, как человек, страдающий тяжёлым заболеванием, смог добиться таких высот в своей профессии.

Когда художнику было всего 17 лет, он сделал первую иллюстрацию в форме портретной зарисовки к книге «Кот-книгочей».

Первая иллюстрация В. А. Чижикова к книге «Кот-книгочей»

Ещё в школьные годы *Виктор Чижиков* начал рисовать *карикатуры и дружеские шаржи*, поняв, чем он хочет заниматься в жизни. С 1955 г. художник успешно работал в журналах: «Крокодил», «Весёлые картинки», «Мурзилка» и во многих других периодических изданиях («Пионер», «Пионерская правда», «Юный натуралист», «Вокруг света»).

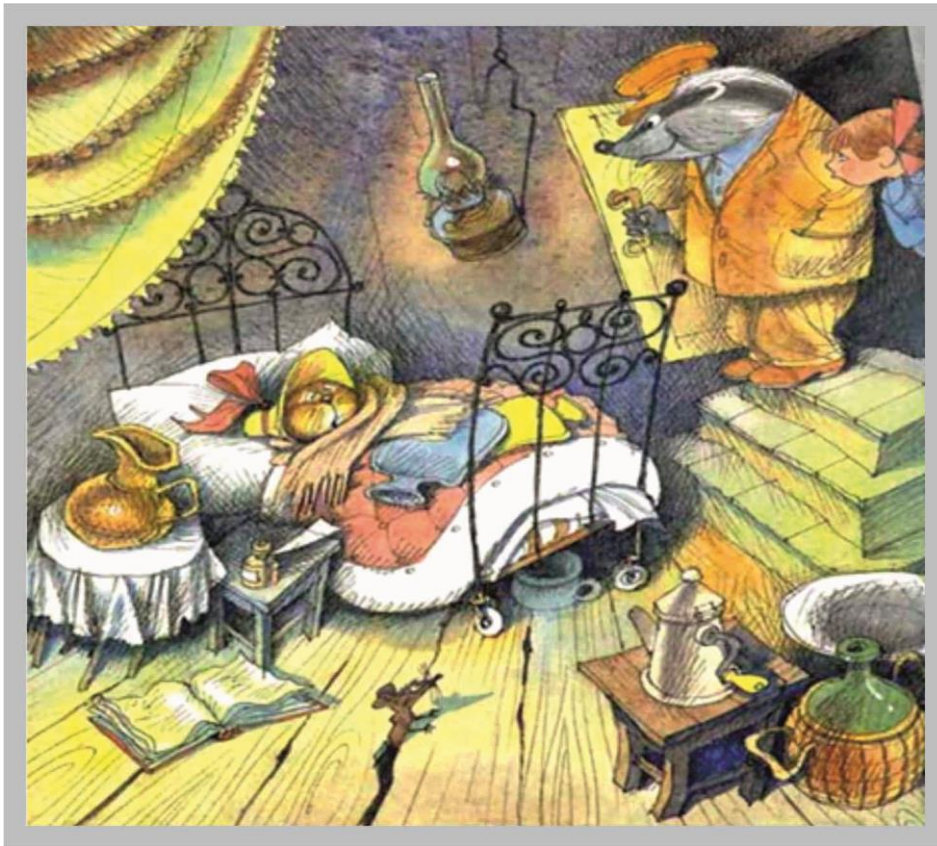
Детские книги *В. А. Чижиков* начал иллюстрировать с 1960 г., а первой книгой автора стала «*Тайна детской коляски*» *В. Драгунского*, затем – «*В стране невыученных уроков*», *Л. Б. Гераскиной*; «*Аля, Кляксич и буква А*» *И. П. Токмаковой*; «*Огниво*» *Г. Х. Андерсена*; «*Сказки*» *Г. М. Цыферова*; «*Волшебник изумрудного города*» *А. М. Волкова*; «*Площадь картонных часов*» *Л. Л. Яхнина*; «*Лесная академия*», «*Три поросёнка*» и «*Басни*» *С. В. Михалкова*; «*Вниз по волшебной реке*» *Э. Н. Успенского*; «*Медвежонок-невежа*», «*Игрушки*» *А. В. Барто*; «*Русачок*», «*Винни Пух и все-все-все и многое другое*» *Б. В. Заходера*; «*Приключения Васи Куролесова*» *Ю. И. Ковалёва*; «*Азбука Баб-Яги*» *А. А. Усачёва*; «*Дядя Фёдор, пёс и кот*», «*Вниз по волшебной реке*», «*Меховой интернат*» *Э. Н. Успенского*; «*Сказка о потерянном времени*» *Е. Л. Шварца*; «*Чипполино*» *Дж. Родари*; «*Алиса в стране чудес*» *Л. Кэрролла и др.* Своих страшных персонажей художник принципиально изображал смешными, а мир полным добра и гармонии, чтобы не пугать маленьких читателей.

**Иллюстрация В. А. Чижикова к книге В Драгунского
«Тайна детской коляски»**

Виктора Чижикова никто не учил быть детским художником, а секрет его иллюстраций заключается в том, что он всегда хорошо помнил, что ему было интересно в детстве, ведь ещё будучи мальчишкой он любил рисовать иллюстрации к сказкам для себя. В. А. Чижиков является автором книжек-картинок: «Про девочку Машу и куклу Наташу» придумал для журнала «Весёлые картинки» (1965), «Годные негодники» (1987), «Петя и Потап» (1992), «Наше вам с кисточкой» (1996), «Мышка и кошка под одной обложкой» (2010). Историю про мальчика Петю и медвежонка Потапа появились как продолжение русской народной сказки «Мужик и медведь» для токийского издательства «Gakken» (Япония). В соавторстве с писателем Андреем Усачёвым Виктор Чижиков иллюстрировал альбом «333 кота», изображая котов, по словам самого художника, «всю жизнь с особым удовольствием»: наблюдал за людьми, делал с них наброски, а потом переводил каждого героя из ранга человека в ранг кота.

**Иллюстрация В. А. Чижикова к книге Э. Н. Успенского
«Меховой интернат»**

Сам художник отмечал, что несмотря на огромный творческий спектр, уютнее всего чувствовать себя в книжной иллюстрации, пространство которой даёт свободу для творчества, а формат позволяет вместить всё, что хочется. В работе художника иногда встречались книги, в которых, по словам В. А. Чижикова, совершенно отсутствовал юмор (например, «Доктор Айболит» К. И. Чуковского). Коллеги-издатели любили говорить: «Что, слишком грустно? Дайте Чижикову, он усмешит». Виктор Александрович всегда создавал добрые, смешные и душевные рисунки. Стать художником ему не помешало даже то, что он был врожденным дальтоником и не различал цветовых оттенков красного, коричневого, зеленого и розового.

МИШКА

Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Всё равно его не брошу —
Потому что он хороший.

ЗАЙКА

Зайку бросила хозяйка, —
Под дождём остался зайка.
Со скамейки слезть не мог,
Весь до ниточки промок.

БЫЧОК

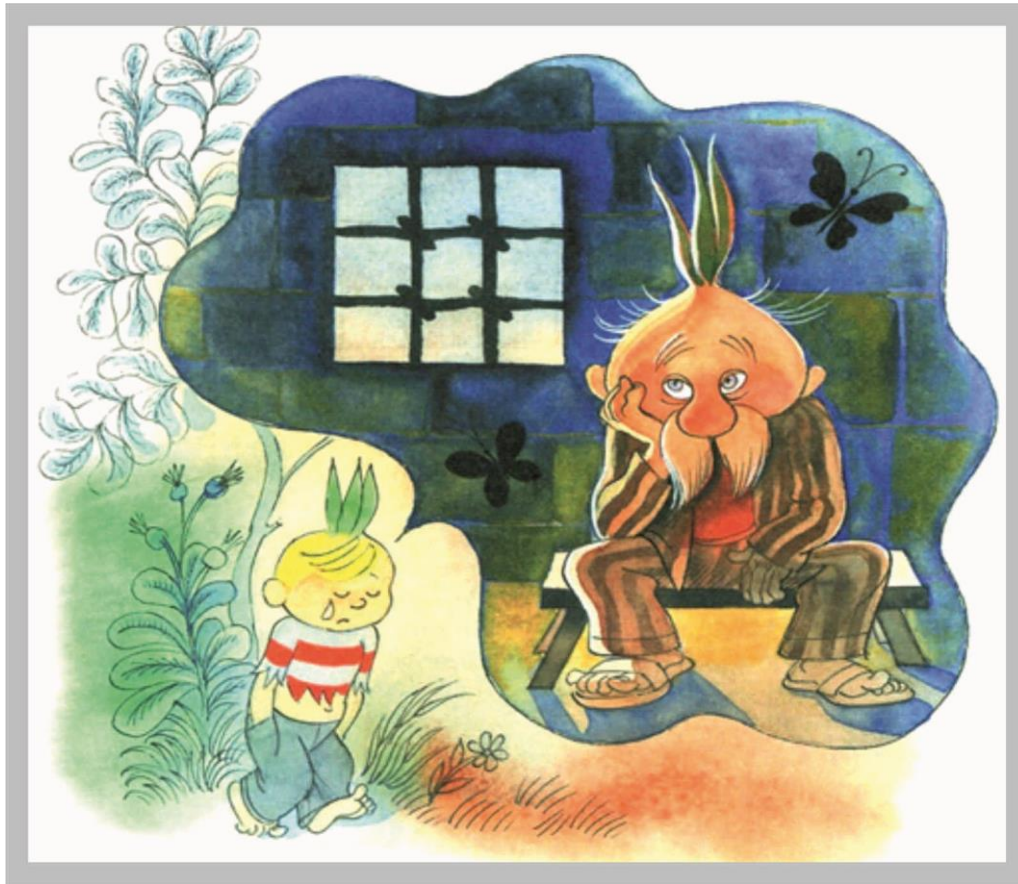
Идёт бычок, качается,
Вдыхает на ходу:
— Ох, доска кончается,
Сейчас я упаду!

Иллюстрации В. А. Чижикова к стихам А. Л. Барто «Игрушки»

Читателей-малышей всегда волнует тема добра и зла – основа любой детской книги, каждому ребёнку хочется, чтобы победил положительный герой, а злые персонажи были наказаны за содеянное. По словам В. А. Чижикова, взаимодействие жизни и сказки – очень тонкая штука, а книжная иллюстрация – это и есть разговор с ребёнком о смешном и грустном, о честности и фальши, ведь важно примирить наблюдения художника со всей выдумкой и творчеством, не позволив одному взять верх над другим.

**Иллюстрация В. А. Чижикова к сказке Дж. Родари
«Приключения Чипполино»**

Добрая весёлость – есть главное качество таланта В. А. Чижикова как художника детской книги, иллюстрированной его рисунками и выступающего как автора предисловий. Сила этого художника – в умении придумать комические характеры, найти оригинальную ритмику движений: его звери всегда чуть-чуть очеловечены, у каждого собственное выражение «лица», они непринужденно общаются между собой на радость читателям-зрителям.

Искусствовед Л. Кудрявцева отмечала, что рисунки Виктора Александровича «... дышат остроумным весельем и жизнелюбием: так бывает в детстве, когда весь мир тебе улыбается. В рисунках Чижикова по-детски беспечны всё и вся: дом, труба на доме, почтовый ящик, горка, свет в окне, жест, поза персонажей, выражение лица, будь это доктор Айболит, кот Матроскин или желтый в полосочку тигр. А как его нарисованные герои

умеют хохотать! Хохочут львы и мыши, кошки и собаки, короли и дракончики, Соловей-разбойник и даже Бармалей, разве что не улыбнется уже какой-нибудь самый отъявленный негодяй».

С 2009 г. В. А. Чижиков является Президентом Совета по детской книге России (РВВУ) и национальной секции Международного совета по детской и юношеской книге (ИВВУ), сменив на этом посту С. В. Михалкова. Книги Виктора Александровича Чижикова уже много десятилетий пользуются огромной популярностью не только среди детей, но и среди взрослых. Сегодня многие работы художника находятся в собрании Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (г. Москва). Художник часто сопровождал собственные иллюстрации-рисунки стихотворными сочинениями поэтов: Агнии Барто, Галины Дядиной, Марины Бородицкой, Григория Кружкова, Тима Собакина, Михаила Яснова и др.

Искрящийся юмор художника, который буквально наполняет каждую иллюстрацию книг для детей, дарит позитивный настрой и старшему поколению. Хотелось бы подчеркнуть весьма внушительный возрастной диапазон книг, иллюстрированных художником, ведь на них выросло не одно поколение. «Жизнь в области детского рисования, когда вокруг тебя прекрасные друзья – это упоение, не благодать даже, этого мало, а именно упоительная жизнь», – так говорит сам художник о своём творчестве.

Понятийно-терминологический словарь

1. *Базовая линия шрифта* – это воображаемая линия, проходящая по нижнему краю основного элемента символа, когда литера как-бы лежит на этой линии.
2. *Буквица или инициál* – крупная по размеру изображения, отличная от прочих, первая буква главы, раздела или целой книги. Слова «инициал» и «буквица» синонимичны, но могут немного различаться стилистически.
3. *Виньетка* – 1) украшение в книге или рукописи, 2) небольшой рисунок (может быть в виде орнамента) в начале или конце текста. Происхождение виньетки уходит корнями в рукописные книги, в которых они исполнялись специальными художниками, не уступая иллюстрациям.
4. *Гарнитура* – группа шрифтов разных видов и кеглей, имеющих одинаковое начертание, единый стиль и оформление.
5. *Гарнитура шрифта* – 1) подгруппа или подкласс шрифтов, одинаковых по рисунку, свойственному той или иной группе, разных по начертанию и кеглю, 2) в типографии термин обозначает набор шрифтов, близких по характеру и отличительным знакам рисунка.
6. *Готический шрифт* – вид готического письма (XI-XII вв.), характеризующийся множеством разновидностей по характеру изображений и начертаний (текстура, бастарда, ротунда, ломбардские версалы и пр.).
7. *Гра́фика* (греч. *γράφικος* – «письменный, записывать, писать») – вид изобразительного искусства, в котором в качестве основных изобразительных средств, называемых графическими, используются свойства изобразительной поверхности (чаще белого листа бумаги) и тональные отношения линий, штрихов и пятен.
8. *Графический дизайн* – 1) разновидность дизайна, 2) модернизированная форма рисовальной и печатной прикладной графики (типографика) с использованием новых промышленных технологий

(компьютерная графика, веб-дизайн и пр.), 3) средство тиражирования и внедрения дизайн-продукта в современную среду визуальной коммуникации.

9. *Детская литература* – специальная литература, предназначенная для детей до 15-16 лет, осуществляющая задачи воспитания и образования средствами литературных художественных образов.

10. *Египетский шрифт* – появился в искусстве шрифтов на рубеже XVIII-XIX вв. для разных издательских потребностей (книги, газеты, плакаты, афиши, рекламы). Шрифт отличался одинаковой толщиной всех линий и засечек.

11. *Засечки шрифта* – небольшие элементы на концах штрихов букв. Наличие или отсутствие засечек является лишь одним из многих факторов, которые учитываются при выборе шрифта.

12. *Иллюстрация* (от лат. «освещение, наглядное изображение) – рисунок, фотография, гравюра или другое изображение, поясняющее текст художественного произведения в печатном слове.

13. *Каролингский минускул* – шрифт, появившийся в XIX в, литеры которого используются в книжной графике по настоящее время.

14. *Кегль* – это величина пространства плоскости, на которой размещается знак (буква), а размер кегля определяется в пунктах (кегль 6 пунктов - нонпарель, кегль 8 пунктов - петит, кегль 9 пунктов - боргес и т.д.).

15. *Кёрнинг* – изменение ширины пробела для конкретных пар литер. Результат кёрнинга – размещение символов становится зрительно более равномерным. Если в шрифте есть большая таблица пар кернинга, он будет хорошо и равномерно смотреться в разном кегле.

16. *Книга* – 1) один из видов печатной продукции, 2) неперiodическое издание, состоящее из сброшюрованных или отдельных бумажных листов (страниц) или тетрадей, на которых особым способом (типографский или рукописный) нанесена текстовая или графическая информация (может быть в виде иллюстраций).

17. *Книгопечатание* – процесс создания печатной продукции (книг). Термин обычно употребляют в историческом контексте.
18. *Книжная графика* – один из видов графического искусства, к которому относятся книжные иллюстрации, виньетки, заставки, буквицы, обложки, суперобложки и пр.
19. *Книжный гражданский шрифт* – был утверждён Петром I (1708 г.). Шрифт был чёткий, округлый и рациональный как синтез традиционных шрифтов и антиквы.
20. *Комплектность шрифта* – определяется полнотой знаков, необходимых для набора текста: строчных, прописных, цифр, знаков препинания и пр.
21. *Компьютерный шрифт* – файл, содержащий в себе описание набора буквенных, цифровых, служебных и псевдографических символов, используемый для их отображения (текст) программой или операциональной системой.
22. *Контрастность шрифта* – определяется отношением толщины соединительных и основных штрихов знаков, по этому признаку шрифты могут варьироваться от неконтрастных до сверхконтрастных.
23. *Моноширинный или непропорциональный шрифт* – шрифт, в котором все знаки (кегельные площадки знаков) имеют одинаковую ширину, что отличает этот вид шрифта от пропорционального, в котором буквы отличаются по ширине друг от друга.
24. *Насыщенность шрифта* – определяется изменением толщины основных и соединительных штрихов одноименных знаков в различных начертаниях и может меняться от светлой (Light) до сверхжирной (Ultra Bold).
25. *Оформление книги* – один из этапов подготовки рукописи к изданию, и результат этой деятельности. Оформление книги разрабатывает арт-директор и исполняет верстальщик (на территории СССР оформление книги проектировал технический редактор).

26. *Первый алфавит* – литеро-фонетического письма создали финикийцы. Этот алфавит стал первоисточником большинства алфавитов мира (греческого, латинского, кириллического и др.).
27. *Пиктография* – первая письменная форма передачи мысли человека в форме рисунков на стенах пещер и скалах.
28. *Полиграфия* – отрасль промышленности, занимающаяся изготовлением печатной, а именно книжно-журнальной, деловой, газетной, этикеточной и упаковочной продукции.
29. *Пропорциональный шрифт* – отображает символы разной ширины, тогда как непропорциональный или моноширинный шрифт использует знаки постоянной фиксированной ширины.
30. *Различимость шрифта* – определяет лёгкость распознавания книжных знаков.
31. *Русские шрифты* – кириллица и глаголица, которые развивались до XVIII в. самостоятельно и имели греческую основу.
32. *Скоропись* – искусство каллиграфии XVII в., которая отличалась быстрым, свободным стилем, с петлями и росчерками, выходящими за границы строчных рядов (скорописью писались официальные документы и грамоты).
33. *Трекинг* – характеризует величину межсимвольного пробела в группе символов, когда пробелы меняются одинаково для всех выделенных символов.
34. *Удобочитаемость шрифта* – свойство текстового материала, характеризующее лёгкость восприятия его человеком. Удобочитаемость зависит от всех параметров шрифта (гарнитура, кегль, начертания) и от параметров набора (формат строк, интерлиньяж), а также от квалификации читателя.
35. *Устав, полуустав, скоропись, вязь* – формы рукописного шрифта.

36. *Художественная цифровая печать* – направление цифровой печати, зародившееся в 80-х гг. XX в. в США, акцентирующее внимание на создании художественных репродукций и фотоотпечатков высокого качества, которые изготавливаются с помощью цифрового оборудования на основе файлов.

37. *Художник-график* – мастер изобразительного искусства, который художественно иллюстрирует и оформляет книги и другую печатную продукцию, подбирает шрифты, прорабатывает стилистику издания.

38. *Швабский шрифт* – переходная формой к письму эпохи Возрождения. В это время возрастает внимание ко всему античному, копии античных текстов переписывают шрифтом, получившим название «антиква», появляются первые трактаты про строение литер на основе квадрата, его диагоналей и вписанного в квадрат круга (автор трактата Лука Пачоли).

39. *Шрифт гротеск (рубленый)* – появился в XX в., подчеркнув новый стиль в искусстве и архитектуре (конструктивизм). Линии литеры гротескного шрифта характеризуются одинаковой толщиной без засечек.

40. *Шрифт* (нем. «schreiben»– «писать») – 1) графический рисунок начертания букв и знаков, составляющих единую стилистическую и композиционную систему, состоящую из символов определённого размера и рисунка, 2) в типографском смысле шрифтом называется комплект типографских литер, предназначенных для набора книжного текста.

Библиографический список

1. <https://fb.ru/article/284716/mavrina-tatyana-alekseevna-hudojnik-biografiya-tvorchestvo>
2. <https://fishki.net/1208040-ljubimomu-detskomu-hudozhniku-viktoru-chizhikovu-segodnja-77.html>
3. <https://www.livemaster.ru/topic/1074105-ya-sam-sebe-vybral-put-hudozhnik-illyustrator-aleksej-mihajlovich-laptev>
4. <https://www.livemaster.ru/topic/237323-grafika-istoriya-vozniknovenie-razvitiie>
5. Аксенова, Г. В. Русская книжная культура на рубеже XIX-XX веков [Электронный ресурс]: монография / Г. В. Аксенова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 2011. – 200 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30411.html>. – ЭБС «IPRbooks».
6. Бакушинский, А. В. Художественное творчество и воспитание. Опыт исследования на материале пространственных искусств / А. В. Бакушинский. – М.: Новая Москва, 2008. – 482 с.
7. Баренбаум, И. Е. История книги: Учебник. 2-е изд., перераб. / – М.: Книга, 1984. – С. 132-139.
8. Бесчастный, Н. П. Графика пейзажа / Н. П. Бесчастный. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 372 с.
9. Богатырёва, Н. Ю. Отечественные художники-иллюстраторы детской книги XX–XXI вв. [Электронный ресурс]: монография / Н. Ю. Богатырёва. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский педагогический государственный университет, 2018. – 86 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/97756.html>. – ЭБС «IPRbooks».
10. Бутенко, Н. В. Государственная Третьяковская галерея (серия «Педагогам о музейном искусстве»): методическое пособие для педагогов / Н. В. Бутенко. – Челябинск: Издательство «ЦИЦЕРО», 2017. – 54 с. с цв. илл.

11. Бутенко, Н. В., Яковлева, Л. Ю. Интерактивные занятия в музее изобразительных искусств для детей дошкольного возраста: методические рекомендации для педагогов дошкольных образовательных учреждений (серия «Музей – дошкольникам») / Под. ред. Н. В. Бутенко. – Челябинск: Издательство «Цицеро», 2014. – 76 с.
12. Виноградова, Л. А. История книжного дела в России (988-1917): Учебное пособие / Под ред. А. А. Говорова. М.: Изд-во МПИ, 1991. – С. 52-60.
13. Герчук, Ю. Я. История графики и искусство книги / Ю. Я. Герчук. – М.: Издательский дом «РИП-холдинг, 2013. – 320 с.
14. Дошкольник в пространстве детской литературы и детского чтения [Электронный ресурс]: сборник материалов III-й Межвузовской научно-практической конференции / С. И. Максимова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский городской педагогический университет, 2010. – 168 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/26470.html>. – ЭБС «IPRbooks».
15. Заманова, И. Ф. Детская книга [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / И. Ф. Заманова, И. Г. Фоменко. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 137 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/86505.html>. – ЭБС «IPRbooks».
16. Заманова, И. Ф. Иллюстрация детской книги [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / И. Ф. Заманова, И. Г. Фоменко. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Профобразование, 2020. – 52 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/98503.html>. – ЭБС «IPRbooks».
17. История книги: Учебник для вузов / Под ред. А. А. Говорова, Т. Г. Куприяновой. – М.: Издательство МГУП «Мир книги», 1988. – 346 с.
18. Конашевич Владимир. Воспоминания: Материалы к биографии художника. – Псков: Красный пароход, 2019. – С. 45-50.

19. Конашевич, В. М. «О себе и своём деле» (воспоминания, статьи, письма с приложением воспоминаний о художнике) / Сост. Ю. Молок. – М.: «Детская литература», 1968. – С. 480-490.
20. Костин, В. Татьяна Алексеевна Маврина / В. Костин. – М.: Советское искусство, 1966. – С. 25-30.
21. Кошкина, О. Ю. Книжная графика как коммуникация // Международный научный журнал «Символ науки». – 2016. – №2. – С. 194-197.
22. Кузнецов, Э. Д. Звери и птицы Евгения Чарушина / Э. Д. Кузнецов (Рассказы о художниках). – М.: Советский художник, 1983. – 160 с.
23. Курочкина, Н. А. Детям о книжной графике / Н. А. Курочкина. – СПб.: Питер, 2004. – 178 с.
24. Лебедев, В. В. «О рисунках для детей» / Художники детской книги и себе и о своём искусстве: статьи, заметки, выступления / Сост. В. Глоцер. – М.: Издательство «Книга», 1987. – С. 50-62.
25. Макарова, К. В. Программа спец.-курса «Книжная графика» [Электронный ресурс]/ К. В. Макарова, А. М. Прокофьев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 2012. – 24 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/58184.html>. – ЭБС «IPRbooks».
26. Пахомов, А. Ф. Про свою работу в детской книге / А. Ф. Пахомов. – М.: Просвещение, 1982. – С. 25-30.
27. Практикум по истории изобразительного искусства: Учебно-методическое пособие / Н. А. Яковлева, Т. П. Чаговец, Т. Ю. Дегтярева. Под ред. Н. А. Яковлевой. – М.: Высш. шк., 2004. – 319 с.
28. Розенвассер, В. Б. Беседы об искусстве: пособие для учителей начальных классов / В. Б. Розенвассер. – М.: Просвещение, 1979. – 183 с.
29. Светловская, Н. Н. Детская книга и детское чтение в современной начальной школе [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических вузов / Н. Н. Светловская, Т. С. Пиче-оол. – Электрон.

текстовые данные. – М.: Московский городской педагогический университет, 2011. – 232 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/26466.html>. – ЭБС «IPRbooks».

30. Сказка в живописи: учебно-методическое пособие для педагогов (по произведениям художника-иллюстратора И. Я. Билибина) / Н. В. Бутенко, Ю. Яковлева; под ред. Н. В. Бутенко. – Челябинск: Издательство «Цицеро», 2013. – 52 с. с цв. илл.

31. Советский энциклопедический словарь / Под ред. А. М. Прохорова. – М.: «Советская энциклопедия», 1987. – 1598 с.

32. Стукалова, О. В. Книга как добрый друг и мамин-папин помощник // Детский сад и семья. Изобразительное творчество от колыбели до порога школы / Сост., науч. ред. И. А. Лыкова. – М.: Издательский дом «Карпуз», 2010. – С. 134-136.

33. Фаворский, В. А. Литературно-теоретическое наследие / В. А. Фаворский. – М.: Советский художник, 1988. – 588 с.

34. Черейская, М. Е. Евгений Михайлович Рачёв // Искусство. – 1957. – №4. – С. 26-28.

35. Чижиков, В. А. Мои истории о художниках книги и о себе / В. А. Чижиков. – М.: Издательский дом Мещерякова, 2015. – 296 с.

ISBN 5-93162-395-7

Подписано в печать 09.12.2020 г., заказ №553, формат 60x84/8,
объём усл.печ.л. 12,55., тираж 3000 экз., бумага ВХИ 80 г/м²,
цветные иллюстрации.

Опечатано с оригинал-макета, предоставленного заказчиком, в ООО
«Искра-Профи», типография за содержание ответственности не несёт.

ООО "Искра-Профи", 454080, г.Челябинск, ул. Сони Кривой, 42.
тел.:8 (904) 930 57 70, 8 (351) 265 09 41
e-mail: iskra-profi@yandex.ru.

