

ИЛЛЮСТРАЦИЯ – ДУША ДЕТСКОЙ КНИГИ

**ПОГОВОРИМ О ДЕТСКОЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ КНИГИ**

**Что толку в книжке, – подумала Алиса
– если в ней нет ни картинок, ни разговоров?
«Приключения Алисы в стране чудес»**

Иллюстрация

иллюстрация (от лат. illustratio — освещение, наглядное изображение):

- объяснение с помощью наглядных примеров;
- изображение, сопровождающее и дополняющее текст (рисунки, гравюры, фотоснимки, репродукции, карты, схемы и т. п.);
- область искусства, связанная с изобразительным истолкованием литературных и научных произведений.

иллюстрации - это рисунки, образно раскрывающие текст, подчиненные содержанию и стилю литературного произведения, одновременно украшающие книгу и обогащающие ее декоративный строй.

в строгом значении термина к иллюстрациям следует относить произведения, предназначенные для восприятия в определённом единстве с текстом (т. е. как бы участвующие в процессе чтения).

Ваши любимые иллюстрации

Снеговика прилетели
Виктория Кирдий (2007)

Владимир Конашевич
«Золушка» (1956)

Владимир Сутеев «Три котенка»
(1960-е)

История детской иллюстрированной книги в России

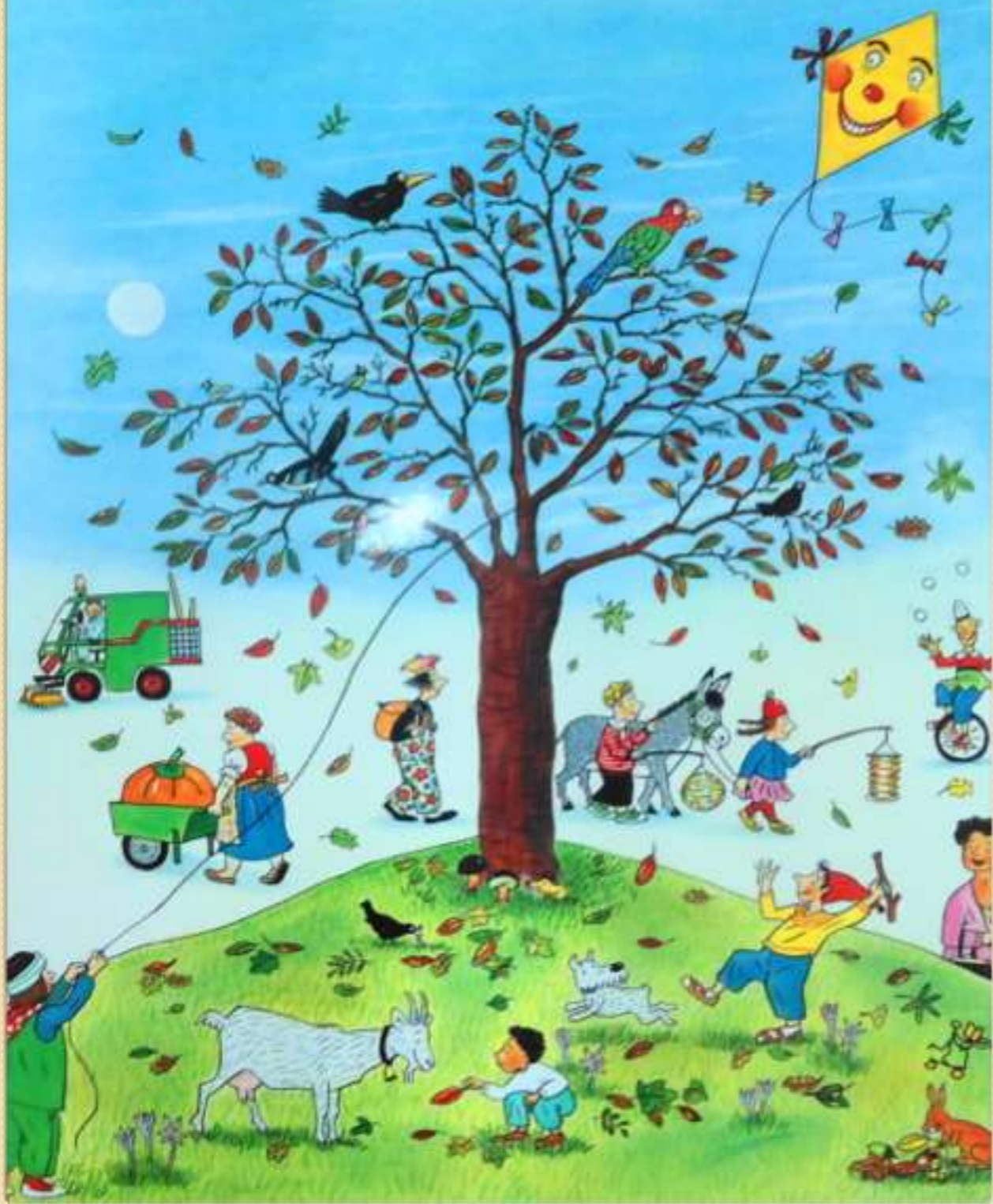
- Расцвет детской иллюстрированной книги приходится на 1960 г.
- Согласно теории иллюстрирования детской книги, задача художника – **создавать иллюстрации, сопровождающие текст и помогающие его пониманию**. Текст первичен, а иллюстрация вторична, она является производной от текста. Конечно, иллюстратору позволительно «уточнять» текст с помощью деталей. Но при этом **иллюстрация должна точно соответствовать тексту, не может противоречить ему**.
- Главная задача иллюстрации – **помогать начинающему читателю двигаться по книге**, давать ему передышку от интеллектуального напряжения, связанного с «распознаванием текста», обеспечивать смену деятельности.
- Такое понимание роли «картинок» было усвоено несколькими поколениями российских читателей.

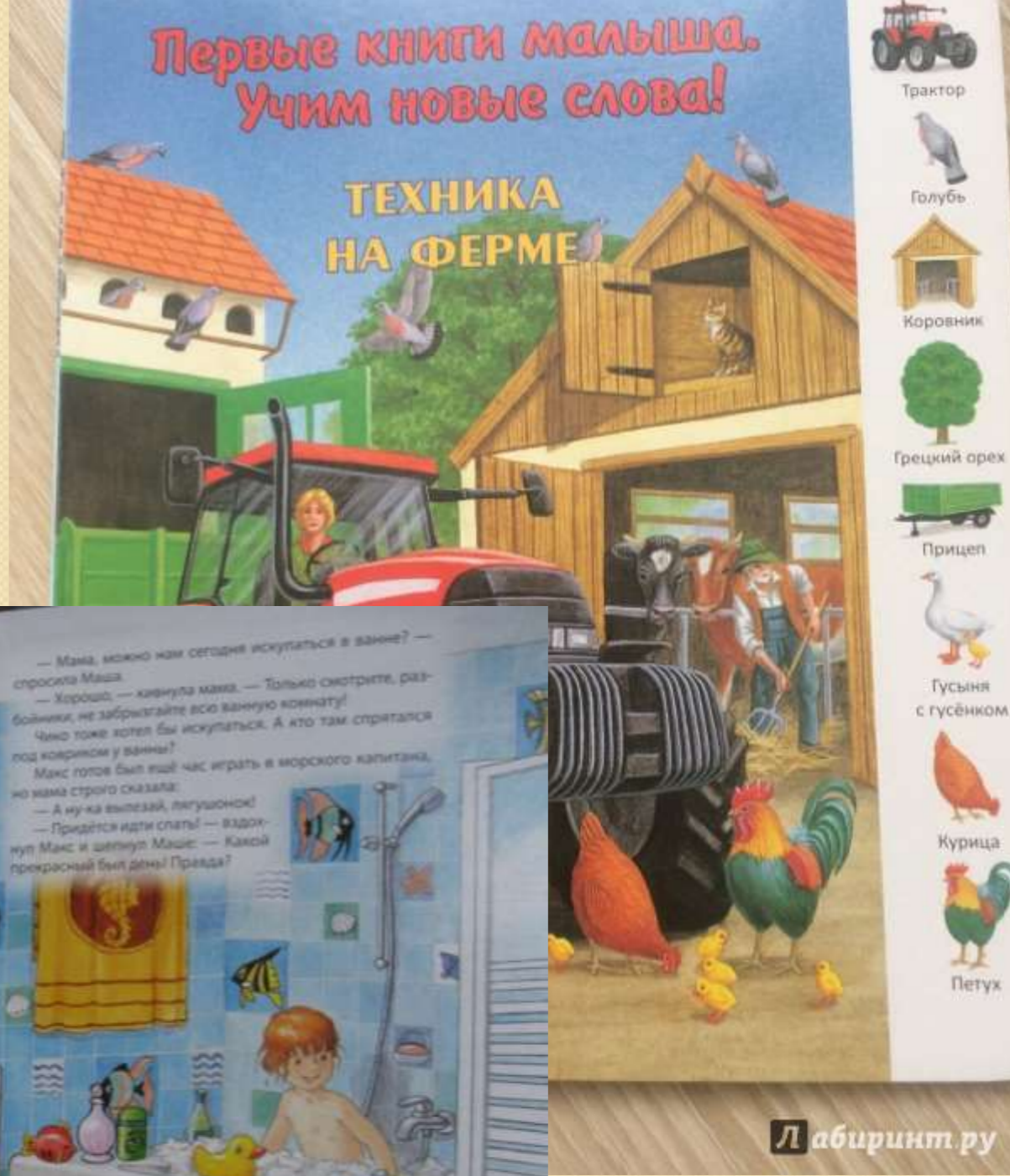
Современная детская иллюстрированная книга – самостоятельное художественное произведение

Книги-картинки.

- В книжке-картинке (современной книжке-картинке) нет иллюстраций как таковых – того, что «сопровождает» текст. Текст в книжке-картинке всегда лаконичный и по законам жанра не может доминировать над картинкой. Наоборот, **текст очень часто является производной от изображения, играет служебную роль и является неотъемлемой графической составляющей картинки.** Или же текст и картинка равноценны с точки зрения смысловой нагрузки, но так сплавлены друг с другом, что их невозможно разделить. **То есть книга-картинка говорит с читателем-зрителем на другом языке – по преимуществу, на языке графики. Или сразу на двух языках.**
- Конечно, нельзя сказать, что мы совсем ничего не знали о книжках-картинках. У нас был обожаемый детьми журнал «Веселые картинки» (а для взрослых – журнал «Крокодил»). Были книжки-картинки В. Сутеева и Н. Радлова (и «Приключения Пифа», созданные неким «неопознанным» художником).

Ротраут Сузанна Бернер
Осенняя книга

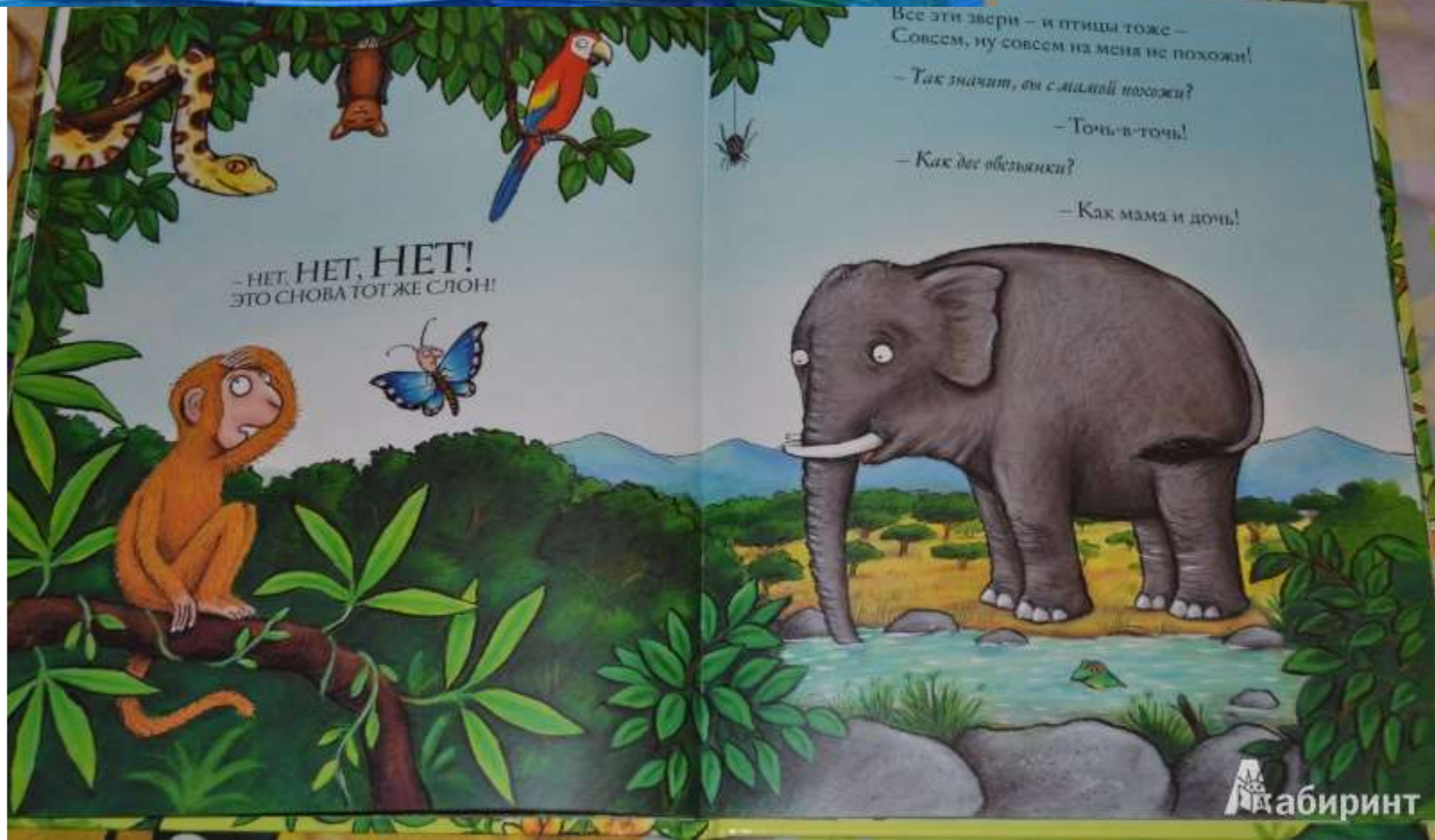
Издательство Улыбка

Правила экспертизы детских иллюстрированных книг

- соответствие книги возрасту ребенка. Если ребенок совсем маленький, рисунки в книжке должны быть простыми и понятными, без лишних деталей, ведь он только-только начинает узнавать окружающий мир;
- в книге, на которой малыш учится узнавать кошку, собачку, слона, жирафа, должны быть нарисованы именно кошка и собачка, слон и жираф. Например, кошка в книжке для полуторагодовалого ребенка не может строить глазки или смеяться, не может быть розовой или желтой. **Она должна быть просто кошкой.**
- ребенку нужен именно образ кошки и собаки, обобщенный художественный образ. ведь иллюстратор, адресуя рисунки маленьким читателям, показывает им самое существенное и важное, самое «кошачье» или «собачье».
- Когда малыш дорастет до волшебных сказок, он встретится на страницах книг и с говорящими котами, но это произойдет между пятью и шестью годами. и тогда изменятся требования к адресованным ему иллюстрациям.

Но вот шторм затих.
Десять утят качаются на волнах,
Куда ни глянь – только вода и небо,
вода и небо.

Утят уносит в разные стороны, всё дальше
и дальше друг от друга.

- НЕТ, НЕТ, НЕТ!
ЭТО СНОВА ТОТ ЖЕ СЛОН!

Все эти звери – и птицы тоже –
Совсем, ну совсем на меня не похожи!

- Так значит, он славный поскожи?

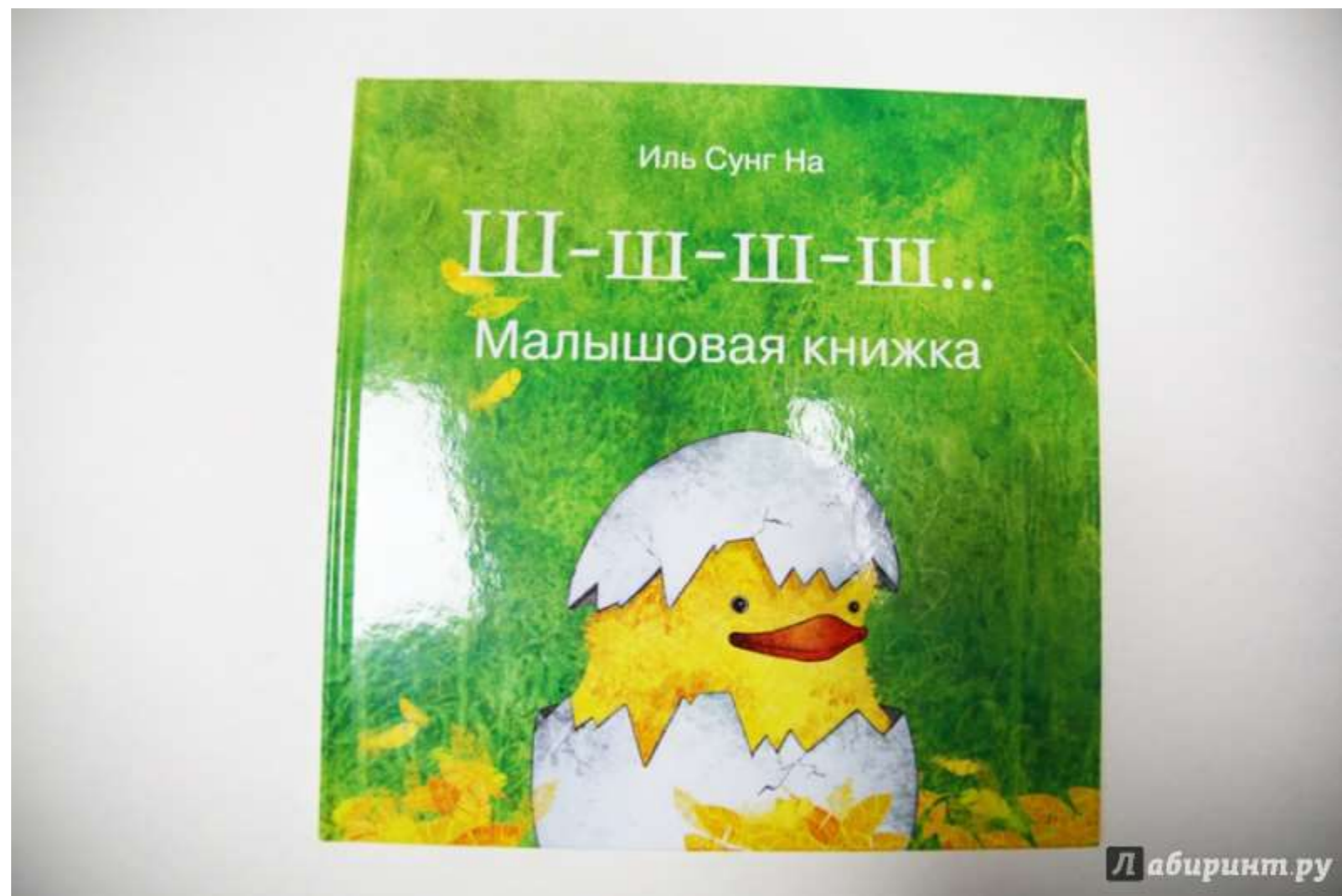
- Точно-точно!

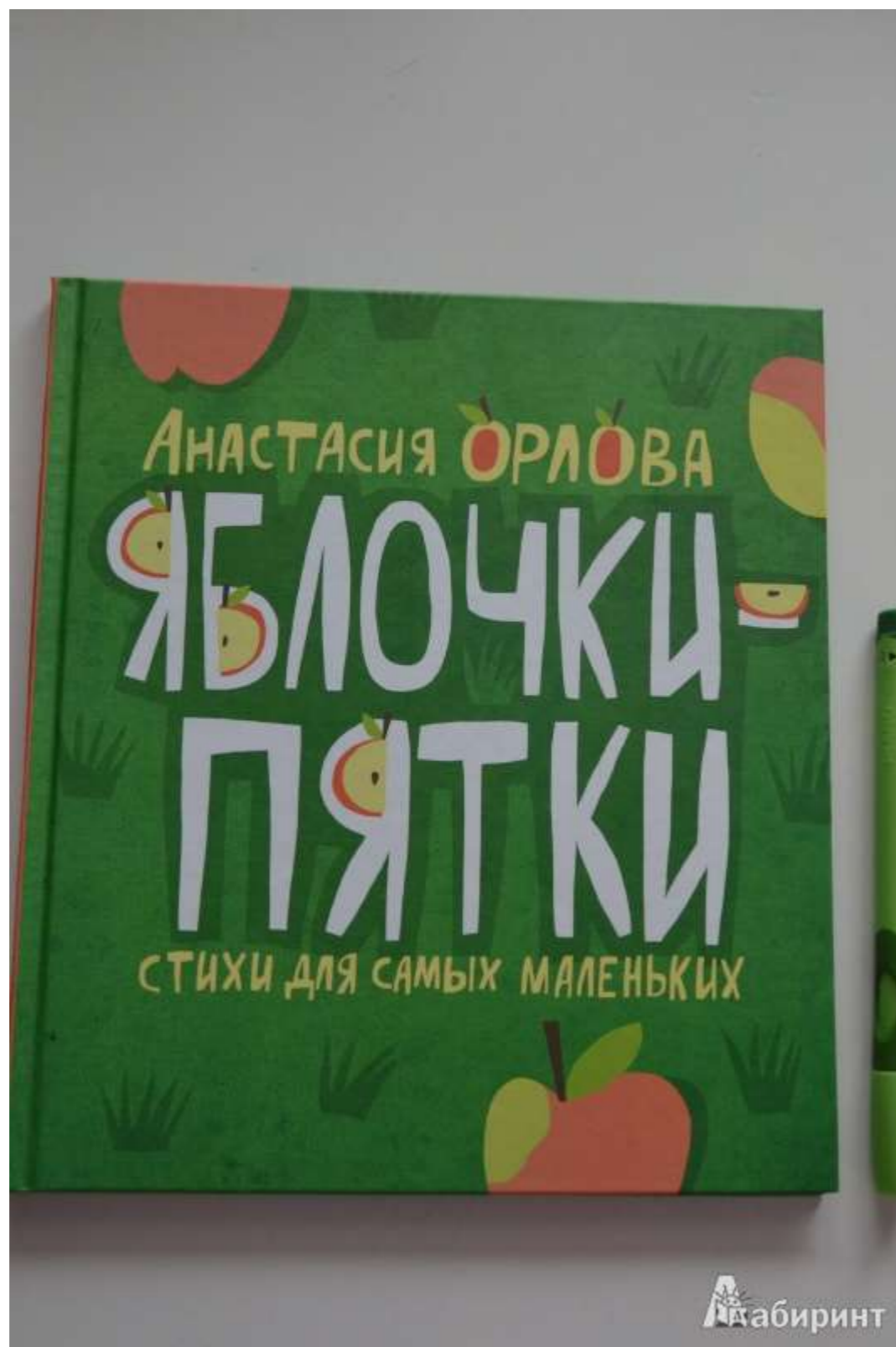
- Как две обезьянки?

- Как мама и дочь!

Иллюстрации в стиле примитивизма, оказались любимы детьми всего мира

ОСЕНЬЮ

Я по улице шагаю,
Зябнет голая рука,
Потихоньку выдыхаю
Прямо в небо облака.

А над мокрою дорожкой
Лист последний в вышине
Хрупкой маленькой ладошкой –
До свиданья! – машет мне.

- качество печати - плотная матовая, а не глянцевая бумага. Глянцевая бумага имеет те же пороки, что и экран компьютера, что и все блестящее: отсвечивает, бликует;
- закругленные края, запах.
- детская книга не может быть «карманной»: слишком мелкое изображение, утомительно рассматривать, неудобно смотреть вместе со взрослым

- хорошая иллюстрация отличается образностью и выразительностью;
- в иллюстрациях должен быть свой собственный голос, авторский стиль;
- оформление обложки и внутренние иллюстрации выдержаны в общем стиле;
- детская книга, как человек, нуждается в воздухе, нуждается в белом пространстве, иначе нечем будет дышать. Белое — незанятое пространство — связывает иллюстрацию с текстом. И это очень важно, потому что книга — единый организм, продукт сложного, синтетического искусства;
- нужно выбирать для ребенка книги с иллюстрациями, выдержанными в спокойной, благородной цветовой гамме. Это не значит, что книги для малышей должны вдруг стать черно-белыми, а картинки — серо-коричневыми. Иллюстрации могут быть самыми разными, но они не должны быть раскрашены в кричащие, ядовитые цвета.
- ребенку нужны разные книги — с иллюстрациями разных художников, с разными сказками и историями. Лучше, если друзей больше, чем один.

- знакомые имена иллюстраторов. Если художник известен и признан, есть надежда, что он не позволит себе опуститься до халтуры. Этим советом стоит пользоваться с осторожностью, иначе мимо вас пройдет огромное количество молодых талантов, безусловно заслуживающих внимания, но еще не успевших громко прославиться.
- издательская марка;
- соблюдение санитарно-гигиенических норм: размер шрифта, четкость печати, качество бумаги. Книга не должна резко пахнуть

Но главное — доверять самим себе. Если «картинки» вам решительно не по душе, то сколько бы разные авторитетные люди ни расточали им комплиментов, полюбить их вы все равно не сможете.

- яркие до агрессивности краски;
- выпученные глаза персонажей, которые все как один улыбаются приклеенными улыбками, наличие смазливых симпатяшек и очаровашек — зайчиков с большими ресничками и кошечек с аккуратненькими губками;
- перегруженность деталями (не соответствует возрасту)

**Хотите воспитывать в детях вкус,
не способствуйте распространению пошлости!**

И вскричал Гиппопотам:
 «Что за стыд, что за срам!
 Эй, быки и носороги,
 Выходите из берлоги
 И врага
 На рога
 Поднимите-ка!»

Крокодилы в крапиву забилися,
 И в канаве слоны схоронилися.
 Только и слышно, как зубы стучат,
 Только и видно, как уши дрожат.

Но быки и носороги
 Отвечают из берлоги:
 «Мы врага бы
 На рога бы,
 Только шкура дорога,
 И рога нынче тоже не дешёвы».

А лихие обезьяны
 Подхватили чемоданы
 И скорее со всех ног
 Наутёк.

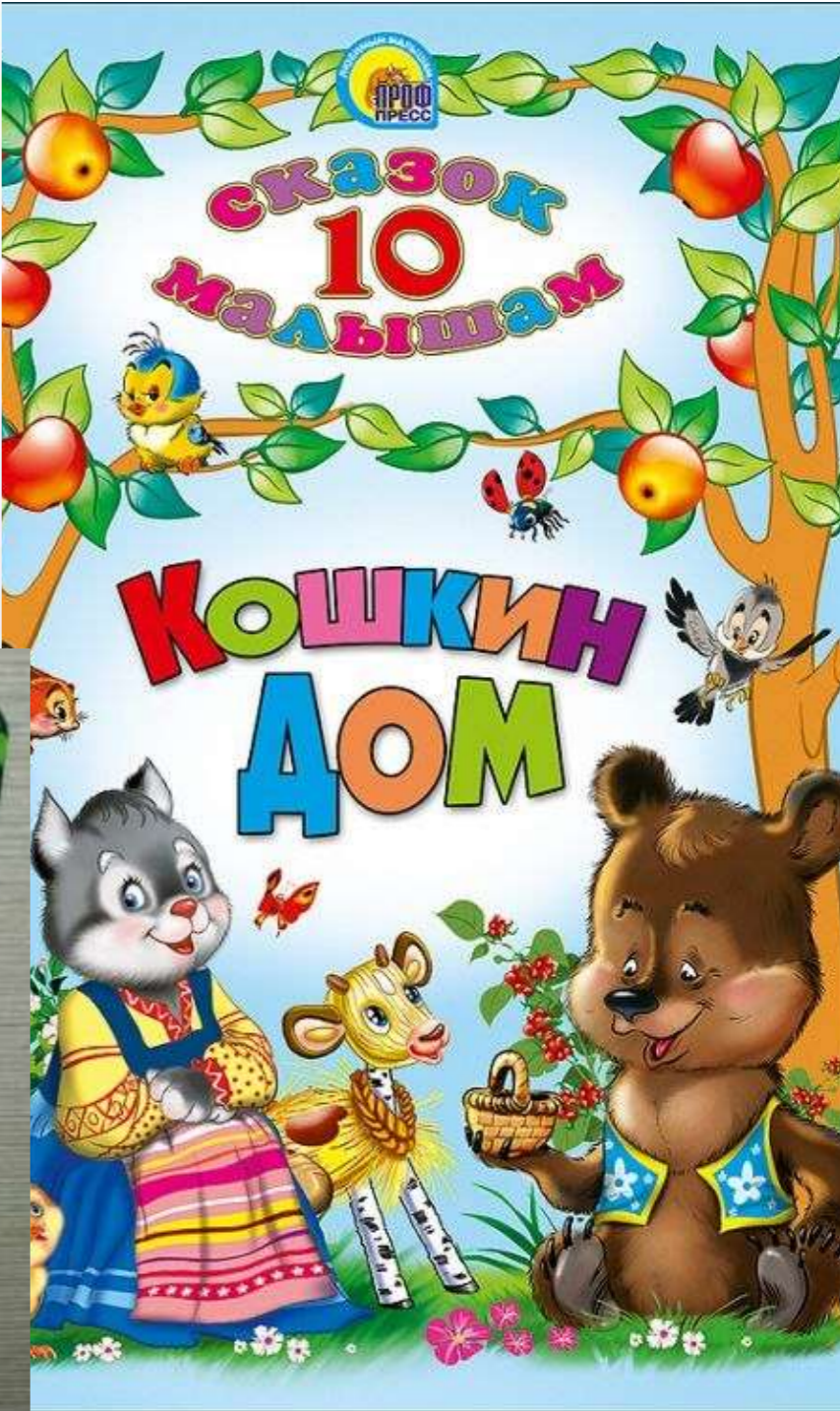
И акула
 Увильнула,

А за нею каракатица —
 Так и пятится,
 Так и кидается.

И сидят и дрожат под кусточками,

Кукушка кукушонку
 Купила капюшон.
 Надел кукушонок капюшон —
 Как в капюшоне он смешон!

ПРО ПРЕСС
 СКАЗОК
 10
 МАЛЫШАМ

КОШКИН
 ДОМ

Русские художники - иллюстраторы детских книг

ВЛАДИМИР КОНАШЕВИЧ (1888-1963)

ЮРИЙ ВАСНЕЦОВ (1900-1973)

ИВАН БИЛИБИН (1876-1942)

ВЛАДИМИР СУТЕЕВ (1903-1993)

ЕВГЕНИЙ РАЧЕВ (1906-1997)

ЕВГЕНИЙ ЧАРУШИН (1901-1965)

ЛЕОНИД ВЛАДИМИРСКИЙ (РОДИЛСЯ В 1920 Г.)

БОРИС ДЕХТЕРЁВ (1908-1993)

ТАТЬЯНА МАВРИНА (1902-1996)

БОРИС ДЕХТЕРЕВ (1908-1993)

ВИКТОР ЧИЖИКОВ (РОДИЛСЯ В 1935 Г.)

ЕВГЕНИЙ АНТОНЕНКОВ

СЕРГЕЙ БОРДЮГ И НИКОЛАЙ ТРЕПЕНОК

ИГОРЬ ОЛЕЙНИКОВ

ВИКТОРИЯ КИРДИЙ

.....

Зарубежные художники- иллюстраторы детской литературы

ЭРНЕСТ ХАУЭРД ШЕПАРД (10 ДЕКАБРЯ 1879, ЛОНДОН — 24 МАРТА 1976)

ЭЛИСОН ДЖЕЙ (ALISON JAY)

КВЕНТИН БЛЕЙК (QUENTIN BLAKE)

ПЕТРА БРАУН (PETRA BROWN)

ЭРВЕ ТЮЛЛЕ

ЭРЖЕ (ФР. HERGÉ; НАСТОЯЩЕЕ ИМЯ — ЖОРЖ ПРОСПЕР РЕМИ; 1907 —1983)

РОБ СКОТТОН (ROB SCOTTON)

БЭКИ КЕЛЛИ (BECKY KELLY) — АМЕРИКА

ЙОН БАУЭР (1882-1918)

МОРИС СЕНДАК (1928-2012)

CHARLOTTE GASTAUT

.....

ЛУЧШИЕ ДЕТСКИЕ ИЛЛЮСТРАТОРЫ

Антоненков

Стерлигова

Билибин

Бугославская

Калиновский

Челушкин

Елисеев

Диодоров

Дехтерев

Мазурин

Бритвин

Бычков

Васнецов

Владимирский

Вульф

Лабиринт

Интересные сайты и статьи по теме «Иллюстрация детской книги»

[КНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ И ДЕТСКИЕ КНИГИ](#)

[«БИБЛИОГИД»](#)

[«ПАПМАМБУК»](#)

ЖУРНАЛ [«ХИП»](#)(«ХУДОЖНИК И ПИСАТЕЛЬ В ДЕТСКОЙ
КНИГЕ»), [«ПЕРЕПЛЕТ»](#)

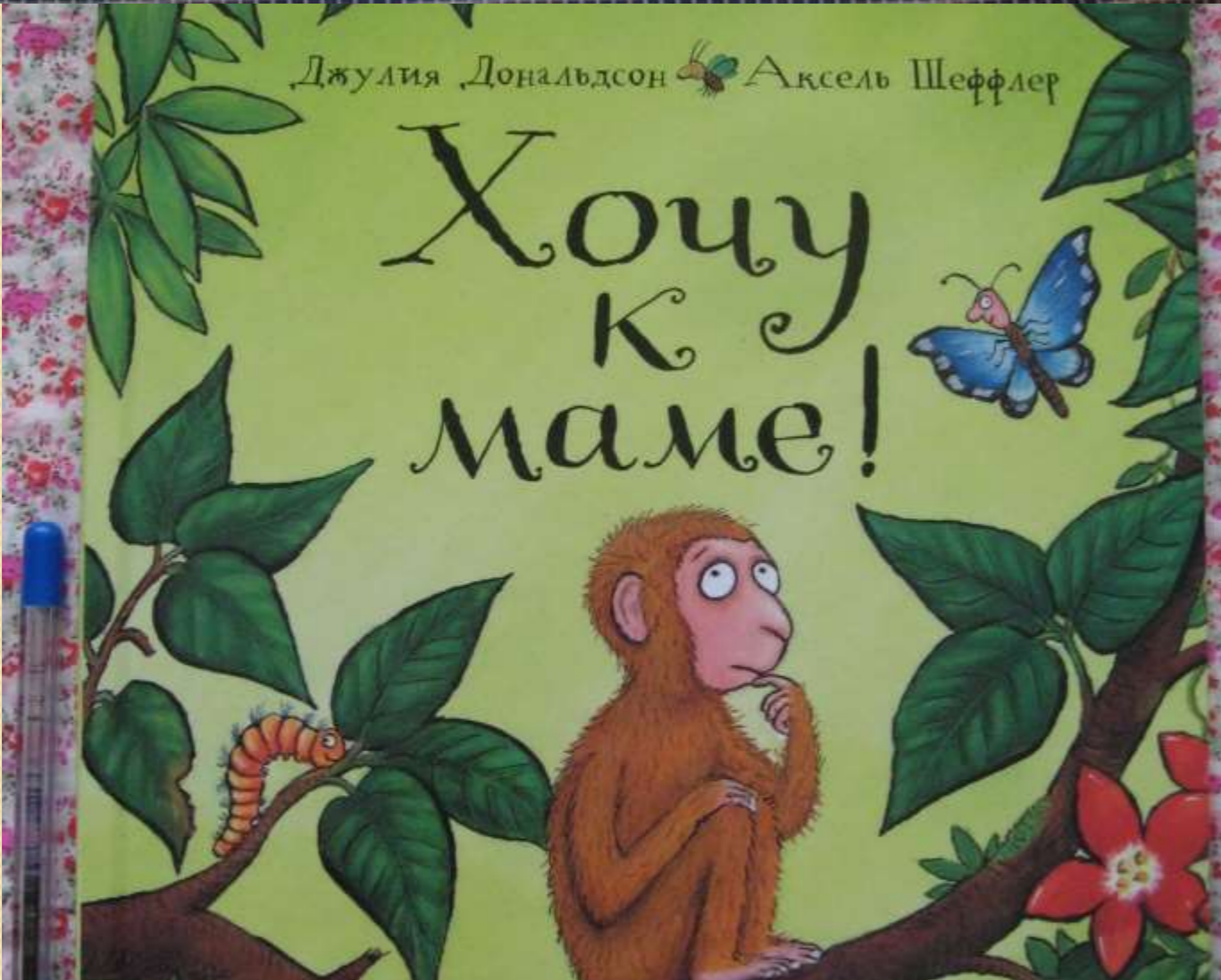
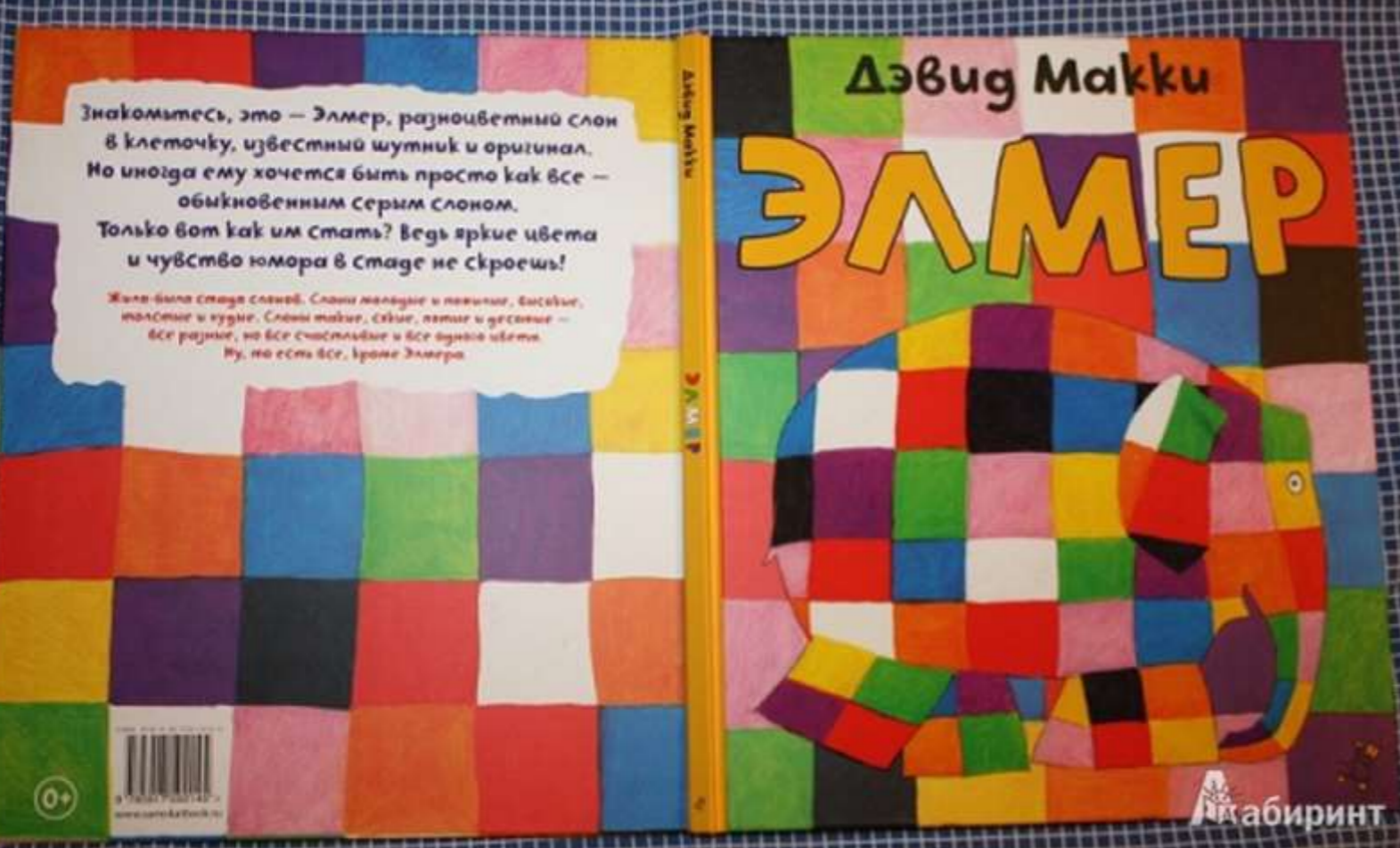
[HTTP://WWW.FAIRYROOM.RU/?P=18179](http://www.fairyroom.ru/?p=18179)

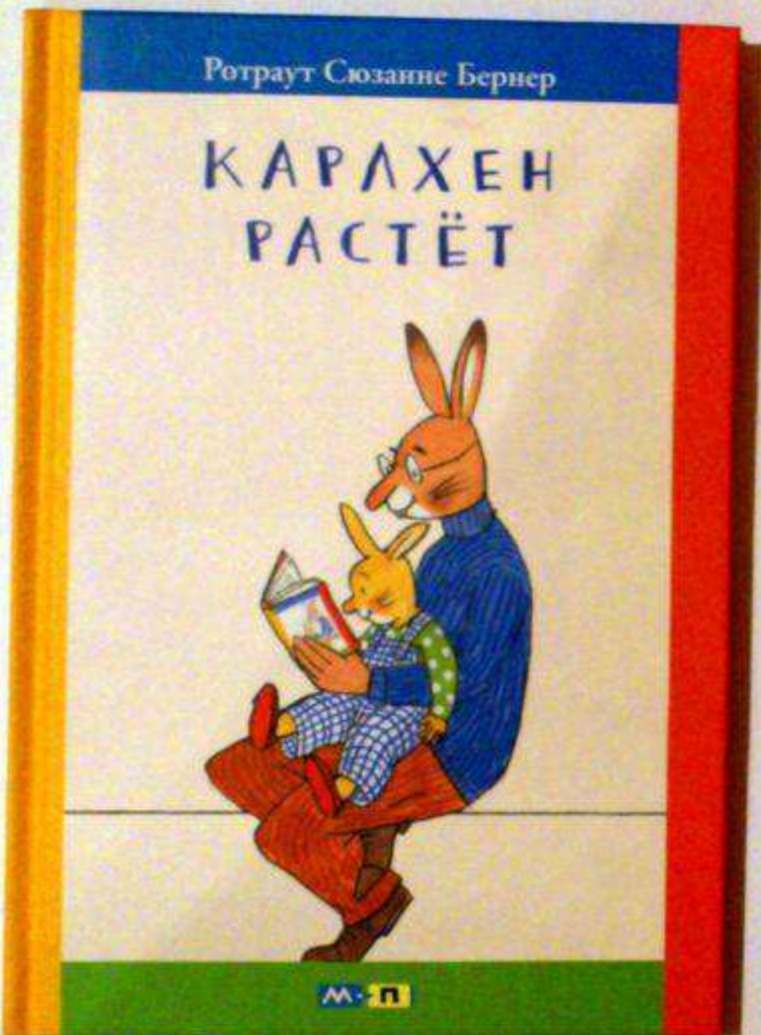
[HTTP://REDAKZIA.RU/CONTENT/%C2%ABKHIP%C2%BB](http://redakzia.ru/content/%C2%ABKHIP%C2%BB)

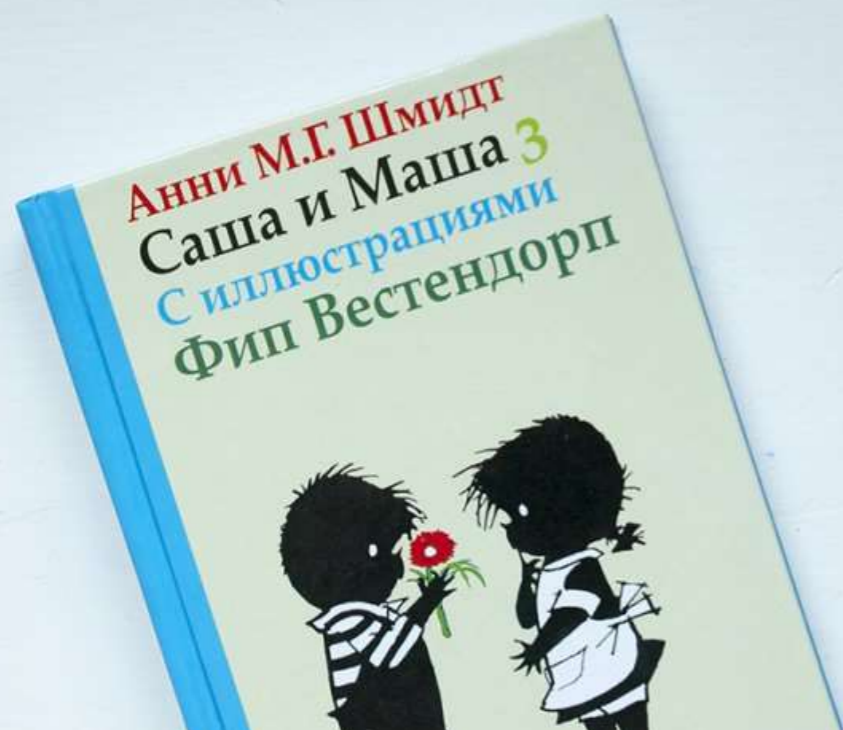
[HTTP://QUEEN-KONG.DIARY.RU/P182279012.HTM?OAM](http://queen-kong.diary.ru/p182279012.htm?oam)

[HTTP://WWW.MAMAINFO.RU/GOODS/595.HTML](http://www.mamainfo.ru/goods/595.html)

[HTTPS://MEL.FM/KNIGI/3295407-PUBLISHING_HOUSE](https://mel.fm/knigi/3295407-publishing_house)

Свен Нурдквист

ИСТОРИЯ О ТОМ
КАК ФИНДУС
ПОТЕРЯЛСЯ, КОГДА БЫЛ
МАЛЕНЬКИЙ

ГЛАВНОЕ ЖЕЛАНИЕ

Больше всего на свете
Хочу, чтоб накрыли стол,
И чтобы сегодня папа
Чуть-чуть пораньше пришёл,
И чтоб нарядилась мама
И улыбнулась всем,
И чтобы меня похвалили
За то, что молчу и ем.
Больше всего на свете
Хотелось бы так пожить!
И чтобы хватило времени
Со всеми поговорить...

ВОСКРЕСЕН

СПАСИБО!

Как жалко, что недели
Так медленно летят
И что, родившись, дети
Не сразу говорят!

А то бы только-только
Я маму увидел,
Как тут же бы, как сразу
«Спасибо!» ей сказал.

За то, что я родился!
За то, что я живой!
За то, что вместе с папой
Идём сейчас домой!

За то, что дверь откроем
И знаем наперёд,
Что мама напевает
И нас к обеду ждёт!

СУББОТА

Давайте поработаем экспертами:

1 ринг: выберите современную или классическую иллюстрацию произведения, с которой бы Вы хотели познакомить детей. Аргументируйте свой ответ.

2 ринг: из предложенного многообразия выберите 2-3 книги, с которыми Вы бы хотели познакомить детей и порекомендовать родителям для домашнего чтения. Четко обозначьте критерии, почему Вы выбрали данную книгу

Книга отзывов и предложений в картинках

Уважаемые коллеги!

Вы можете нас похвалить...Вы можете поругать нас...

Можете поделиться с нами идеями....Можете сделать нам замечание...

Или нарисуйте нам обо всем...

1. Сегодня я узнала...

3. Меня удивило...

2. Самое интересное для меня было...

4. Я буду применять в своей работе...

5. Теперь я могу...

6. Самым важным для меня было...

7. Я не ожидала.....

8. Меня насторожило...

**Детская книга должна быть такой,
чтобы в нее можно было войти.**

Спасибо за внимание!