

Министерство культуры Красноярского края
Красноярская краевая детская библиотека
Отдел методического обеспечения
и инновационной деятельности библиотек

Кто они – авторы любимых картинок?

Методико-библиографические материалы по
творчеству современных художников-иллюстраторов
детских книг

Красноярск
2017

Составитель:

Иванова Е.В., заведующая отделом методического обеспечения и инновационной деятельности библиотек Красноярской краевой детской библиотеки

Редактор:

Козлова О. С., редактор отдела методического обеспечения и инновационной деятельности библиотек Красноярской краевой детской библиотеки

Компьютерная верстка:

Блинова Р. К., ведущий методист отдела методического обеспечения и инновационной деятельности библиотек Красноярской краевой детской библиотеки

Ответственный за выпуск:

Буравцова Т.Н., директор Красноярской краевой детской библиотеки

В 2014 году Красноярская краевая детская библиотека подготовила методико-библиографические материалы «Кто они – авторы любимых картинок: художники-иллюстраторы детских книг» о четырех художниках-иллюстраторах, которые сегодня активно работают в детской книге: Игоре Олейникове, Евгении Антоненкове, Ольге Ионайтис и Елене Базановой. С материалами можно ознакомиться на сайте ККДБ <http://www.kkdb.ru> в разделе «Методический портфель» - издания 2014 года.

В данном издании представлены материалы еще о четырех современных российских художниках: Антоне Ломаеве, Николае Воронцове, семейно-творческом союзе Дмитрие Непомнящем и Ольге Попугаевой. Художники очень разные. У каждого свой стиль, свой подход к иллюстрации, свои предпочтения, даже тандем Непомнящий-Попугаева, хоть и работают «в четыре руки» - каждый сам по себе яркая индивидуальность. Главное, что их объединяет – любовь к детской книжке и... город. Все они живут и работают в одном городе – Санкт-Петербурге.

Когда мы хотим познакомить детскую аудиторию с творчеством того или иного художника-иллюстратора, мы ставим перед собой две задачи: дать ребятам представление о личности художника и максимально раскрыть перед читателями его творчество. Чаще всего, мы выбираем такие формы работы как беседа, обзор, урок-знакомство, презентация.

Но в детях очень живо желание самостоятельно что-либо сделать, желание творить, поэтому в канву подобных мероприятий необходимо включать творческие задания. Например, проиллюстрировать стихотворение или отрывок из произведения. Можно усложнить задачу: показать иллюстрацию к отрывку из произведения художника, которому посвящено мероприятие, и попросить ребят нарисовать свои версии. Скорее всего, многие рисунки будут

подражательством работе художника, что тоже совсем неплохо. Но, возможно, найдутся и оригинальные идеи.

Читатели могут сочинить собственные истории и проиллюстрировать их, или оформить в виде комикса, плаката, самодельной книги. Можно провести конкурс на лучшую иллюстрированную историю. По итогам конкурса оформить выставку лучших работ.

В случае с такими художниками, как Николай Воронцов, которые любят экспериментировать с различными техниками, можно предложить участникам сделать коллаж. Или прочитать ребятам какое-либо другое произведение и попросить их придумать и нарисовать игровое задание: лабиринт, кроссворд, ребус и т.д.

Если среди читателей найдутся ребята, которые увлекаются художественным творчеством, посещают занятия в художественной школе или изостудии – можно пригласить их поучаствовать в организации мероприятия. Например, оформить небольшой музей (галерею, выставку) иллюстрированных книг одного или нескольких художников и пригласить ребят «поработать» экскурсоводами.

Можно попробовать разыграть сценку, в которой один из детей будет «художником», а другой «посетителем» музея. Задача «посетителя» расспросить «художника» о его жизни и творчестве, например, «Почему Вы решили проиллюстрировать именно эту книгу?», «Почему главный герой на Вашей иллюстрации выглядит смешным?», «Сколько всего книг Вы проиллюстрировали?» и т.д. Задача «художника» как можно более полно ответить на все вопросы «посетителя». При этом «художник», конечно, должен быть хорошо подготовлен к встрече, а «посетитель» может ничего не знать и задавать любые, даже самые наивные и смешные вопросы. В рамках проведения Недели «Искусство – детям» можно провести целый цикл подобных «театрализованных» встреч с «художниками». В роли «художников» могут

выступать также библиотекари и волонтеры из числа родителей или педагогов.

Таким образом, «включенность» детей непосредственно в проведение мероприятия и возможность проявить свои творческие способности поможет достичь большего эффекта: дети ближе познакомятся с личностью художника, с его иллюстрациями, а самые любознательные, возможно, захотят почитать дополнительную литературу о художниках-иллюстраторах и впредь будут обращать внимание на фамилию художника-иллюстратора в книгах.

Ломаев Антон Яковлевич

Художник – иллюстратор. Живет и работает в Санкт-Петербурге. С середины 90-х – занимается книжной иллюстрацией. С 2000 года – член Союза художников России. Среди иллюстрированных им изданий произведения В. Шекспира, Ф. Кафки Дж. Толкина, Г. Державина, Ш. Перро, Братьев Гримм, Г.Х. Андерсена, Э.Т.А. Гофмана, В. Гауфа, Дж. Крюсса, Г. Мелвила,

А.К. Дойла, М. Семенов и др.

Антон Яковлевич Ломаев родился 13 марта 1971 года в Витебске, Белоруссия. В 1992 г. году поступил в Санкт-Петербургский Государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. С 1994 г. специализировался в мастерской книжной графики под руководством А.А. Пахомова. В 1998 году окончил Академический институт им. И.Е. Репина. Еще во время учёбы начал работу художника-иллюстратора. Одними из первых и наиболее известных работ Ломаева стали обложки к серии

книг Марии Семёновой «Волкодав». По воспоминаниям Антона, сотрудничество с Семёновой оказало на его стиль большое влияние: с тех пор он тщательно следит за аутентичностью костюмов и оружия героев на своих картинах.

В 2001 году Ломаев был удостоен премии «Странник» в номинации «Лучший художник» за обложки к книгам Тэда Уильямса и Терри Брукса из серии «Наследники Толкина» издательства Азбука.

У Антона Ломаева есть свой сайт <http://www.lomaevart.com>, где размещена его творческая биография.

«Добро пожаловать на мою страницу в Интернете. Давно собирался это сделать и наконец-то доделал этот сайт. Иногда возникает потребность показать свои работы, а в бумажном виде это не всегда возможно, и проще дать ссылку на страницу в Интернете...»

На сайте в разделе «Галерея» можно посмотреть работы художника. В разделе «Новости» обновляется информация о его деятельности, новых книгах, встречах, выставках. Также есть ссылки, пройдя по которым можно почитать интервью с Антоном Ломаевым в разных печатных и интернет изданиях и на телевидении.

Из интервью Антона Ломаева газете «Невское время», 2015 г.:

– Антон, в аннотации к одной из ваших книг сказано, что детской иллюстрацией вы решили заниматься ещё в студенчестве. А в детстве были книги, которые вдохновили?

– *Обычно в аннотациях пишут всякие банальности. Они нужны даже не покупателям, а людям книжного рынка. В детскую иллюстрацию меня привела бесконечная цепь событий, желаний, впечатлений. Конечно, и в детстве было много книг, а в них картинок, которые наполняли меня впечатлениями. Тем более что не было такой большой*

конкуренции за внимание ребёнка, как у нынешних детей. Ощущение важности книги родом из детства, и это ключевой стимул к определению меня в профессии. Что касается студенчества, то детской иллюстрацией я не занимался вовсе. На втором курсе, когда студенты делились на «книжников» и «станковистов», я, не задумываясь, отправился на «книжку». Там творческое начало, да и профессиональное, мне казалось гуще. Сегодня книжный художник востребован именно в детской литературе, и это прекрасно, потому что в книге для детей есть максимальная свобода творчества.

– Расскажите, как и с чего начинается работа над книгой?

– Тема будущей книги копится сначала образами, потом обрастает материалом. Поэтому, садясь за эскизы, я точно знаю, как она будет выглядеть. Остаётся только зарисовать идеи. Это ключевой этап, который определяет всё – образы героев, композицию и детали. Обычно этот важный в работе этап я привязываю к отпуску, который стараюсь проводить в глуши у моря вместе с семьёй. Стараюсь отключиться от внешних источников информации. Того, что я придумываю и набрасываю в быстрых рисунках в отпуске, мне обычно хватает на год работы.

– Среди молодых иллюстраторов, особенно европейских, процесс создания рисунка перешёл в компьютерную плоскость. Создавая набросок на бумаге, всю остальную работу они дорисовывают с помощью профессиональных программ. Используете ли вы новые технологии и как к ним относитесь?

– Ещё в конце девяностых я хорошо освоил фотошоп. Освоил и понял, что это не моё. Технологии могут помочь взлететь выше своих возможностей, по крайней мере, внешне, но я стараюсь в рисовании быть тождественным себе. Поэтому нет, не пользуюсь. Кроме того, я заметил, что чем больше становится художников, ловко владеющих компьютером, тем явственнее ценность живого рисования.

– Создавая книгу, вы думаете о том, что понравится детям, а что нет?

– Для меня этот вопрос легко решаем, потому что я рисую книгу не для каких-то абстрактных детей, а для своих. Я рассказываю изобразительными средствами историю, стараюсь сделать это увлекательно и интересно для ребёнка. Кроме всего прочего, я делаю не просто отдельные картинки, а сочиняю книгу целиком. Пытаюсь сделать так, чтобы ритм её прочтения совпадал с ритмом рассматривания иллюстраций. Как папа, читающий книги своим детям, я замечаю, как часто художники пренебрегают этим важным сочетанием. Развороты без картинок чередуются разворотами одних рисунков, что для ребёнка, особенно маленького, большое неудобство.

Из интервью газете «Вечерний Петербург», 2017 г.:

— Чем вас привлекает работа с детской книгой?

— Я могу выразить себя в этом жанре, не чувствуя ограничительных рамок. И точно понимаю, чем занят, на уровне человеческого поступка и целеполагания. Есть множество сфер, где художник становится частью некоторой системы, с неясными для него механизмами и результатом, будь то работа с галереями или на архитектурное бюро. А я понимаю смысл конечного результата своего труда, вижу свою «целевую аудиторию».

Кроме всего прочего работа с детской книгой совпала с ранним детством моих сыновей, что, безусловно, придает ей очень личный характер. Допускаю, что, когда дети вырастут, я оставлю это занятие и уеду куда-нибудь в глушь к морю и стану писать картины или что-нибудь выращивать и строить.

Из интервью для сайта <http://kidsbookia.ru>, 2014 г.:

- Как вы считаете, насколько важную роль иллюстрация играет в книге?

- *Есть ли такие книги, которые лучше не иллюстрировать? Конечно, например, большую часть книг для взрослых не нужно иллюстрировать. Но это не значит, что там нечего делать художнику. Наоборот, такие книги требуют подчас более виртуозной работы художника, художника в широком смысле. Общее оформление, работа с текстом, пропорциями книги, соотношения отдельных элементов - все это требует умной работы художника книги.*

- *Когда вы рисуете, думаете ли о том, понравится ли книга читателю?*

- *Конкретно об этом я не думаю. Скорее меня заботит то, каким образом донести свою идею читателю. Так что, конечно, я всегда стараюсь работать на восприятие зрителя, но тут нет желания понравиться. Важно быть правильно понятым.*

- *Как вы выбираете книги, которые хотите проиллюстрировать?*

- *Интуитивно. Некоторое время назад я принял решение не работать по заказу от издательств. Я говорю о больших проектах, авторских книгах. Так что, я ищу материал для работы самостоятельно, делаю свое дело и уже потом ищу подходящего издателя, заинтересованного во мне. Естественно, я обращаюсь в первую очередь к сказкам, текстам, книгам, которые на меня самого произвели яркое впечатление. Либо в детстве, либо сейчас.*

- *Какой должна быть книжная иллюстрация, чтобы ее можно было показывать ребенку? Ну, или чего в ней, наоборот, ни в коем случае не должно быть?*

- *На этот вопрос и безумно трудно ответить и в то же время легко. Я думаю, что это проще всего сравнить с разговором с ребенком. Я лично избегаю сюсюканья с детьми, с ними стараюсь объясняться просто и ясно, в соответствии с возрастом. Темы, которые могут быть интересны ребенку, могут быть крайне разнообразны и обсуждения их избегать не стоит. Уместность, мера, доброе отношение к ребенку,*

чувство юмора — вот то, что важно в общении с растущим человеком. Примерно этими принципами я пытаюсь руководствоваться и рисуя. Меньше всего мне хочется превратиться в профессионала общения с детьми, с заученными умильными интонациями. Куда важнее быть открытым навстречу и быть интересными друг другу.

- У вас трое разновозрастных сыновей, какие книги вы выбираете для них?

- О, тут, что называется, я вовсю пользуюсь своим положением. Покупаю то, что нравится, прежде всего, мне самому. Можно сказать, утоляю свою страсть за детский счет. Всегда перед супругой есть непоколебимое основание для покупки новой интересной книги - это детям. Разница в возрасте у сыновей большая, так что, я практически не ограничен в выборе интересных для меня книг.

- Во многих книгах вы рисуете автопортреты и портреты своих близких или даже дарите свой облик главным героям (как в «Стойком оловянном солдатике»). С чем это связано? Ассоциируете ли вы себя с какими-то своими персонажами?

- Да, это так. Пользуюсь положением творца. Без конца протаскиваю в свои книги родню. Думаю, что сторонний читатель даже не всегда догадывается об этом. Как правило, во всех моих книгах есть изображения моей семьи, детей. Это довольно естественно получается, поскольку, как я уже говорил раньше, работа с книгой для детей носит для меня особенно личный характер, и рисую я, прежде всего, для своих близких. Что касается ассоциаций с литературными персонажами, то это тоже «да». Когда погружаешься в работу, чего только с тобой не случается. То рожки сам себе корчишь, то позы всякие для достоверности рисования принимаешь. Натуры на все случаи не напасешься, вот и приходится себя представлять то Красной Шапочкой в лесу, то белым китом Моби Диком, выпрыгивающим из воды.

Список книг для детей с иллюстрациями Антона Ломаева в фондах Красноярской краевой детской библиотеки:

- Андерсен, Ханс Кристиан. Гадкий утенок [Текст]: [сказка]/ Ханс Кристиан Андерсен; худож. А. Ломаев; [пер. с дат. А. Ганзен]. - Санкт-Петербург: Азбука, 2015. - 48 с.
- Андерсен, Ханс Кристиан. Дикая лебеди [Текст]: [сказка]/ Ханс Кристиан Андерсен; [худож. А. Ломаев; пер. с дат. А. Ганзен]. - Санкт-Петербург: Азбука, 2015. - 48 с.
- Андерсен, Ханс Кристиан. Русалочка [Текст]: [сказка]/ Ханс Кристиан Андерсен; худож. А. Ломаев; [пер. А. Ганзен]. - Санкт-Петербург: Азбука, 2015. - 48 с.
- Гримм, братья. Маленькие человечки [Текст]: сказка/ Гримм, братья; худ. А. Ломаев. - СПб.: Акварель, Команда А, 2012. - 32 с.
- Перро, Шарль. Красная шапочка [Текст]/ Шарль Перро; худ. А. Ломаев. - Санкт-Петербург: Акварель: Книжная лаборатория, 2015. - 48 с.

Список интернет-ресурсов:

- [Ломаев, Антон]. Ломаев-арт [Электронный ресурс]: [Персональный web-сайт] // <http://www.lomaevart.com/> (25.04.2017)
- Антон Яковлевич Ломаев [Электронный ресурс]: биография // Картинки и разговоры. - <http://www.fairyroom.ru/> (10.07.2017)
- Цедрик, Галина. Антон Ломаев: «Я рисую, прежде всего, для своих детей» [Электронный ресурс]: [интервью] // KIDSBOOKIA. Обзоры детских книг и приложений. 11.09.2014. – <http://kidsbookia.ru> (10.07.2017)
- Ломаев, Антон Яковлевич [Электронный ресурс]: [статья]//Википедия.– <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87>

**Попугаева Ольга Сергеевна
Непомнящий Дмитрий Борисович**

«Рисуем в четыре руки»

«Спасибо маме и папе, за то, что любили и разрешали рисовать на обоях»

Дмитрий Непомнящий

Непомнящий Дмитрий Борисович родился 5 октября 1968 г. в городе Фрунзе, (Киргизия). В 1975 г. переехал в город Ленинград. Закончил Художественную школу № 1 на канале Грибоедова.

Попугаева Ольга Сергеевна родилась 24 сентября 1972 г. в городе Ленинграде. Закончила Художественную школу № 10 на Каменном острове.

Оба закончили Ленинградское художественное училище им. В.А. Серова (ныне СПбХУ им. Н.К. Рериха). Более 19 лет они занимаются детской книжной графикой, сотрудничая с ведущими российскими и зарубежными издательствами. Ими оформлено несколько десятков книг, среди которых сказки

Г.Х. Андерсена, Ш. Перро, Братьев Гримм, В. Гауфа, А.С. Пушкина, русские народные сказки.

Супруги работают в творческом тандеме: Дмитрий придумывает и прорабатывает персонажей, а Ольга, талантливый акварелист, доводит созданные образы до совершенства, делая их яркими и полными жизни. Кроме того, художники иллюстрируют журналы, создают открытки и многое другое. А в свободное от основной работы время Ольга создает обаятельных кукол из пластика и папье-маше.

Ольга обожает джаз, прогулки по безлюдным пляжам, золотую осень в Петербурге и Карнавал в Венеции. Дмитрий любит, когда вокруг улыбаются, звучит рэгги, светит солнце, и впереди ждут новые путешествия. Вместе со своим сыном Никитой они живут в центре Петербурга, под самой крышей старого дома на Петроградской стороне. Полноправными членами их семьи также являются три кошки и птичка.

Самой большой своей удачей Ольга и Дмитрий считают рисунки, созданные для сказки Алексея Бобринского «Эрмиты. Петербургская сказка». Про мальчика Федю, петербургских домовых, которые отличаются от тех же столичных и псковских врождённой интеллигентностью, и, конечно, сам город на Неве.

Из интервью газете «Невское время», 2017 г.:

– «Эрмиты», пожалуй, любимая из проиллюстрированных нами книг, – рассказывают Дмитрий и Ольга. – Причин тому много: и люди, с которыми вместе работали, и то, как выстраивался сам процесс, атмосфера сказки, и, конечно, красота любимого нами Петербурга, в котором и происходят сказочные приключения. Для нас это была возможность увидеть и почувствовать сказку рядом с собой.

Хорошие иллюстрации в книге, по мнению художников, ещё одна возможность отвлечь ребёнка от компьютера и телевизора.

– Это даёт шанс додумать сказку самому, дофантазировать её, – считает Дмитрий, который и сам в детстве мечтал дорисовать картинки ко всем сказкам.

– Какие же качества нужны для того, чтобы стать детским иллюстратором? Любовь к детям обязательна?

– Надо любить рисовать. Любить играть, любить улыбаться, любить дарить. Не переставать радоваться окружающему и окружающим. Замечательно, если помнишь, как было в детстве здорово бегать под дождём, шлёпать по лужам и удивляться всяким чудесным глупостям.

– Это нестабильный доход и готовность взять на себя ответственность за свою работу, – рассказывают Дмитрий и Ольга, – потому что никто не будет ни начальником, ни менеджером по продажам. Иногда сложности возникают при общении с автором произведения. Бывает, что он настолько хорошо видит своё детище, что иллюстратору не остаётся места для своего творчества. И конечно, не стоит пытаться кому-то понравиться – заказчику или зрителю. Из этого выйдет хорошая профессиональная работа. Но по-настоящему удачная книга получится тогда, когда художник увлечён процессом и ему нравится то, чем он занимается.

Список книг для детей с иллюстрациями Ольги Попугаевой и Дмитрия Непомнящего в фондах Красноярской краевой детской библиотеки:

- Весёлые нотки [Текст]/ худ. О. Попугаева. - Москва: Лабиринт-Пресс, 2010. - 25 с.
- Гауф, Вильгельм. Маленький Мук [Текст]/ В. Гауф; худ. О. Попугаева; пер. М. Салье. - Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 48 с.
- Гуси-лебеди [Текст]/ худ. Д. В. Непомнящий, О. Попугаева. - Минск: Белфаксиздатгрупп, 2004. - 11 с.
- Заходер, Б. Винни-Пух и все-все-все [Текст]/ Б. Заходер, худ. Д. Непомнящий, О. Попугаева. - Минск: Белфаксиздатгрупп, 2003. - 11 с.

- Козлов С. Как львёнок и черепаха пели песенку [Текст]/ С. Козлов, худ. Д. Непомнящий. - Минск: Белфаксиздатгрупп, 2000. - 11 с.
- Козлов, С. Львёнок и черепаха [Текст]/ С. Козлов, худ. Д. Непомнящий, О. Попугаева. - Минск: Белфаксиздатгрупп, 2003. - 11 с.
- Колобок [Текст]/ Худ. О. Карелина, Т. Панкевич, О. Попугаева. - СПб.: Нева; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 64 с.
- Который час?! [Текст]/ Оформл. О. Попугаева. - М.: Нева, 2003. - 12 с.
- Маша и медведь [Текст]: русская народная сказка/ худ. Д. Непомнящий, О. Попугаева. - Минск: Белфаксиздатгрупп, 2003. - 11 с.
- Сахарнов, Святослав Владимирович. Сказки для почемучек [Текст]/ С.В. Сахарнов; худ. О. Попугаева, Д. Непомнящий. - СПб.: Нева; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. - 64 с.

Список интернет-ресурсов:

- Дмитрий Непомнящий [Электронный ресурс]: биография // Картинки и разговоры. http://www.fairyroom.ru/?page_id=86 (10.07.2017).
 - Непомнящий Дмитрий + Попугаева Ольга [Электронный ресурс]: сообщество иллюстраторов // <http://illustrators.ru/users/id4984> (10.07.2017).
- Ольга Попугаева [Электронный ресурс]: биография // Картинки и разговоры. http://www.fairyroom.ru/?page_id=47 (10.07.2017).
- [Попугаева, Ольга]. Ольга Попугаева. [Электронный ресурс]: [страница Вконтакте] // Вконтакте. - <https://vk.com/id22486280> (10.07.2017).

Воронцов Николай Павлович (Дядя Коля Воронцов)

«В работе над книгами мне всегда помогает маленький мальчик Коля Воронцов, который сидит внутри меня на маленькой табуреточке. Он подсказывает, смеется, сопит, одобряет, сомневается, вздыхает, засыпает от скуки, просыпается, веселится, шкодничает. Иногда говорит «Будь здоров!», когда я чихаю»

«Подробности. Это одно из ключевых слов для моих детских книжных иллюстраций. Я люблю подробности и детали, которые может и не добавляют ничего к сюжету, но умиляют и радуют читателя, обнаружившего птичку в шляпке или мышку с кусочком сыра»

«В детстве я много книжек прочитал. Специально ходил в читальный зал читать про Незнайку и рассматривать картинки, потому что книгу на дом не выдавали, она была единственной в нашем маленьком городе».

Николай Павлович Воронцов родился в 1959 году в Северном Казахстане. Но детство и юность провёл на Украине, в небольшом городке Шепетовке.

«В детстве я много книжек прочитал. Специально ходил в читальный зал читать про Незнайку и рассматривать картинки, потому что книгу на дом не выдавали, она была единственной в нашем маленьком городе».

Николай Павлович закончил Ленинградский институт точной механики и оптики. Получил профессию инженера-теплофизика. Недолго работал по специальности, а затем резко изменил свою жизнь. В 1981 году он попал на выставку карикатуристов и «будучи в шоке от увиденного, решил, что стану художником-карикатуристом».

Как иллюстратор детской книги Николай Воронцов появился в 1989 году. Это была книжка – раскраска «Сказки кота Васьки». Авторство книги также принадлежит Н.

Воронцову. Позже Николаем Воронцовым будет создан ещё ряд книг: «Шкодология» (2010), «Хахатаника» (2010 г.), «Кувыркатика» (2011 г.), для которых он придумал особый жанр – «познавательный книгожурнал».

Из статьи З.А. Гриценко, кандидата филологических наук, доцента Московского педагогического института: *«Мне неизвестно, употреблялся ли этот термин до Н. Воронцова. Не найдено мною указаний на то, что им пользуются другие создатели детских книг сегодня. Думается, что это всё-таки изобретение самого художника, авторская книга, которая сейчас считается уникальным явлением. Это понятие трактуется по-разному, и, как мне кажется, его исчерпывающий смысл ещё не сложился: с одной стороны, это книга, написанная и нарисованная самим художником или писателем, где каждый из них выступает в одном лице – создателя текста и иллюстраций к нему. В детской литературе эта практика активно применяется: Е. Чарушин, В. Сутеев, С. Востоков, З. Сурова и др.; с другой, это *livre d'artiste* – книга художника как произведение искусства, как законченное явление культуры, уникальное, коллекционное, малотиражное издание. Такие книги адресованы взрослым читателям, способным оценить книгу.*

Обратимся к тому, что думает по этому поводу художник, поэт, писатель, исследователь детской книги Дарья Герасимова: *«Идеальный вариант – это когда человек и пишет, и рисует сам, - это так называемая авторская книга. Она становится в мире весьма популярной». В книгах такого рода существует тесная связь, единое представление о том, как содержание текста должно преобразоваться в изображении. Художник, написавший текст, волен в выборе всего того, что потом станет книгой: техники изображения, цветового решения, шрифтов, бумаги и т.д. Такая книга даёт полное представление о человеке, её создавшем, как творце, преобразующем привычный мир. Как детское издание она*

пускается в широкий оборот, производится для массового читателя...

Особенность художника Воронцова заключается в том, что одновременно является дизайнером – конструктором своих книг, и – сам того не замечая – библиопсихологом, руководителем детского чтения. Она также заключается в том, что художник, создавая иллюстрации, не только проясняет авторский текст, но продвигает книгу к читателю, визуальными средствами способствует развитию интереса к ней, к процессу чтения, создаёт настроение, благоприятное для чтения...

В разных книгах он разный и по большому счёту одинаков. Он не изменяет себе в общении с автором и читателем, стоя рядом с ними, своим талантом помогая тому и другому, с одной стороны, выразить суть текста, с другой – до мелочей постигать её».

Николай Воронцов участник многочисленных выставок карикатуры в стране и по всему миру. Лауреат конкурсов в Ленинграде 1984, Габрово 1985, Вильнюсе 1987, Запорожье 1988, Таллинне 1989, Петрозаводске 1989, Москве 1990, Анкаре 1996-97.

Как иллюстратор работал над книгами: Даниила Хармса «Сказка», Александра Введенского «Кто?», Джанни Родари «Собрание сочинений», Эдуарда Успенского, Игоря Шевчука, Александра Колкера... В 1996 году книга «Занимательный Мюнхаузен. Пособие для начинающих баронов» была отмечена дипломом второй степени на конкурсе «Искусство книги» в Москве. В 1997 году книга «Маленькие, но гордые птички» была отмечена там же дипломом первой степени.

Член Союза художников России.

Из интервью для сайта KidReader. Новигатор по детской литературе.

– Сколько времени уходит на создание рисунка? 2-3 часа?

– Для карикатуры действительно достаточно нескольких часов. Но я больше теперь занимаюсь детской иллюстрацией.

Бывают огромные и сложные развороты, много персонажей, деталей. Приходится возиться несколько дней. Порой очень сильно физически устаешь. Но эта усталость приятная.

– Сразу ли удается найти нужный вариант?

– Любая картинка начинается с борьбы с формой. Мои любимые инструменты – карандаш и ластик. В процессе возюкания карандашом по листу бумаги первоначальный замысел и форма могут измениться до неузнаваемости. Я тот карикатурист, для которого форма очень важна. Я придаю форме большое значение. Очень уважаю таких карикатуристов, которые любят форму, а не рисуют одинаковых человечков в одинаковых позах в одинаковых декорациях, меняя только ситуации и подписи.

– Жена, сын что-нибудь подсказывают тебе во время работы?

– Нет. Я затворник. Сижу одиноко в десятиметровой комнате и творю. Тихо скрепя перышком и сопя носом. Раньше мне помогал сопеть носом кот Жора, который дрыхнул в кресле. Но, к сожалению, он недавно покинул нас, улетев в кошачий рай...

– Что происходит с рисунками, которые тобою отбраковываются?

– Все картинки складываются в архив. Просто некоторым картинкам везет больше. Они становятся популярными, часто печатаются и перепечатываются. Другие тихо и скромно живут в папках и коробках. Слышу иногда их печальные вздохи.

– Иногда их пересматриваешь?

– К старым работам иногда возвращаюсь. Недавно я проиллюстрировал своими старыми картинками периода работы в газете «Ленинские Искры» (80-е годы XX века – ред.) книгу детского поэта Игоря Шевчука «Педадь от огурца». Забавная книга получилась.

– Что дает тебе для творчества литература и поэзия?

– Когда-то я был романтичным юношей, читал стихи. Помнится, что первым меня поразила Маяковский «А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб?». Когда услышал песню Давида Тухманова в исполнении Александра Градского «Жил-был я», бросился в библиотеку читать Семена Кирсанова: «Сон как мох в древних колоннадах /Жил-был я, /Вспомнилось, что жил...»

Потом, помню, насмотревшись Андрея Тарковского, ходил в Публичку в читальный зал, переписывал в блокнот стихи его папы Арсения Тарковского. Сейчас я часто иллюстрирую детских поэтов – Григория Остера, Андрея Усачева. Сам выбирал себе для иллюстрирования любимого Олега Григорьева. Уже четыре книги его проиллюстрировал.

Поэты меня всегда поражали. Как им, живущим среди бытовых реалий, среди трамвайных тяжеловесных междометий и казарменных идиоматических выражений, удается оторваться от земли и порхать на крыльях изящных метафор? Любимые строчки из Олега Григорьева: «Один доказал что земля – это куб, а другой умер от прикосновения детских губ».

– Ты иллюстрировал очень много детских книг. Насколько эта работа была для тебя интересной и важной?

– Когда-то давно я был художником-карикатуристом и мечтал стать художником-иллюстратором. Художником, может быть, я так и не стал. Но точно могу сказать, что теперь я стал иллюстратором-карикатуристом. Мои иллюстрации — в первую очередь это карикатуры для маленьких детишек и больших мам. Кстати, карикатуры для взрослых рисовать гораздо проще. Придумал ход и поперчил его небольшой долей цинизма. Деткам нужен шоколад, сахар, ваниль. Полезны также каротин и рыбий жир. В детской книге чаще всего соотношение картинки/текст примерно 70/30. Роль художника очень велика, порой она недооценивается. Самуил Маршак с иллюстрациями Владимира Лебедева – это классика единства текста и изображения. Некоторые

современные аляповатые книги с тем же Маршаком не хочется брать в руки.

– В 1997-м году твоя книга «Маленькие, но гордые птички» была отмечена дипломом первой степени на Всероссийском конкурсе «Искусство книги» в Москве. Эта книга уникальная, в ней помимо интересных рисунков много и остроумных текстов. В результате такого симбиоза эта книга перестала быть чисто развлекательной. Она превратилось в своеобразный концептуальный проект. Почему ты вдруг решил насытить книгу текстами (и прочими знаками времени)?

– Когда я делал книгу, не думал о ней, как о некоем концептуальном проекте. Просто рисовал картинку, на ходу верстая и придумывая развороты. Тексты в книге для меня вспомогательный материал, графическое пятно, ровными линиями строк оттягивающих живой штрих. Хотя, конечно, все тексты подбирал, чтобы раскрыть полнее образ маленьких, но гордых героев. Я не задумываюсь о концепции в своих книгах. Я просто развлекаюсь и играю с книжным пространством доступными мне средствами. Развлекаюсь в книге – значит существую.

– Кто-то из классиков заявил, что рано или поздно каждый творец, стремящийся к совершенству, приходит к юмору. А ты сразу начал с юмора. Нет ли в этом парадокса?

– Мой творческий парадокс может быть заключен в обратном – от юмора я приду к поэзии. Я пойду другим путем. Земля ведь круглая. Ну, а если не приду к поэзии, значит Земля не круглая. Нас обманывали в школе.

– Каким образом повлиял на тебя тот город, в котором ты живешь?

– Петербург – это величественный гранитный командор с вечно хлюпающим носом... Я приехал сюда скромным провинциальным парнем, заготовкой. Город меня стал формировать. Сбоку прилепал кусок Петроградки, с другого боку прилепил кусок Невского проспекта, Охту размазал по

спине, Васильевским укрепил бедра, золото Исаакия пошло на внешний декор.

– Веселая картинка получается! Вполне карнавальная... А вот вопрос, который меня давно волнует. Нужен ли тебе как художнику смех над твоими рисунками?

– Сам я почти никогда не смеюсь над картинками. Ухмыляюсь порой. Ухмылкой №3 в ре миноре. Мне как автору приятно чувствовать зрительскую реакцию. Недавно одна журналистка листала мою книгу и искренне хохотала над каждой картинкой. Я ей завидовал, у меня так не получается. Видимо, у меня диафрагма узкая.

Григорий Остер, Даниил Хармс, Олег Григорьев, Эрих Распе, Корней Чуковский, Андрей Усачев. Озорные стихи, веселые каламбуры, перевертыши и все это чудесное хулиганское словотворчество, которое сегодня стало классикой детской литературы, Николаю Воронцову очень близко. Он и сам большой любитель «похулиганить» на книжных страницах. Но это «хулиганство» книжкам совсем не вредит, а даже наоборот – помогает.

Последний «шедевр» Николая Воронцова – серия книг про Кота Помпона. Помпона дядя Коля полностью делает сам – и как художник и как автор.

Предлагаем провести для читателей-детей 6-8 лет громкое чтение с элементами игры книги Даниила Хармса «Сказка» с иллюстрациями Николая Воронцова.

«Давай напишем сказку...»

Чтение с элементами игры книги Даниила Хармса «Сказка» с иллюстрациями Николая Воронцова для детей 6-8 лет
Задачи:

- познакомить участников с творчеством Николая Воронцова и Даниила Хармса;
- расширить представление детей о жанровом разнообразии книжной иллюстрации;
- познакомить детей с понятиями «карикатура», «коллаж»;

– напомнить детям некоторые основные элементы книги «переплет», «форзац», «содержание», «иллюстрация».

Для проведения мероприятия понадобится: бумажные тарелки, разрезанные на части, лабиринт (чтобы не испортить страницы книги, лучше использовать ксерокопию лабиринта), бумага, карандаши или фломастеры, для создания и оформления детских историй, можно использовать также клей и вырезки из старых журналов для создания коллажа.

Библиотекарь: Сегодня мы будем читать замечательную книжку, которая называется очень просто – «Сказка». Создали эту сказку два замечательных человека – писатель Даниил Хармс (настоящая фамилия Ювачев) и художник Николай Воронцов (псевдоним Дядя Коля Воронцов). Причем, написал «Сказку» Хармс в 1932 году, более 85 лет назад, и, конечно, знаком с художником Воронцовым не был. Но художник сказку прочитал и в начале 21 века сделал к ней иллюстрации.

Из аннотации к книге: «Когда писатель Даниил Хармс был маленький, он очень любил слушать сказки. И волшебные, и смешные. А когда вырос, стал сказки сам сочинять, да такие, что без смеха читать невозможно». К сожалению, Хармс прожил очень короткую (36 лет) и очень трудную жизнь. Но после себя он оставил много прекрасных стихов и сказок, которые читали еще ваши бабушки и дедушки в детстве, да и вы, наверное, читали: «Иван Иваныч Самовар», «Врун», «Кораблик», «Веселые чижы», «Удивительная кошка», «Бульдог и таксик».

(Можно предложить детям вспомнить самим, какие произведения Хармса они знают)

А дядя Коля Воронцов – художник современный и, как сейчас принято говорить, продвинутый. Живет в городе Санкт-Петербурге, рисует для взрослых карикатуры, а для детей иллюстрирует веселые книжки – грустные у него не получаются. А вы знаете, что такое карикатура? *(Ответы детей)*

Библиотекарь: Карикатура – юмористическое или сатирическое изображение людей, когда намеренно преувеличиваются их недостатки или какие-либо ярко выраженные черты. Карикатура может быть колкой и даже злой, а может быть забавной и доброй – шарж. А еще Николай Воронцов часто использует в своих иллюстрациях такую технику как коллаж, т.е. наклеивание отдельных картинок или кусочков предметов на основную картинку.

Итак, открываем книжку. Кстати, обратите внимание, она в твердом переплете (внешнее покрытие книжки, обложка). Много ли вы видели книг, которые можно начинать читать прямо с форзаца (двойной лист, соединяющий переплет с книжным блоком)? А эту книжку можно.

«Жил-был

- 1) Король / стр. 6*
- 2) Разбойник / стр. 22*
- 3) Кузнец / стр. 36*
- 4) Мальчик Ваня / стр. 44»*

Вот такое необычное оглавление. Предлагаю читать книжку все-таки по порядку. Переворачиваем страницу и видим неожиданное объявление *«Внимание! Эта книжка без картинок!»*.

Нет, без картинок неинтересно. Снова переворачиваем страницу – другое объявление *«А теперь начинается книжка с картинками!»*.

- Вот, - сказал Ваня, кладя на стол тетрадку, - давай писать сказку.

- Давай, - сказала Леночка, садясь на стул.

Библиотекарь: обратите внимание, что на соседней странице Дядя Коля Воронцов разместил «в помощь начинающему сказочнику» русский алфавит – каллиграфические буквы и живописные кляксы.

«Ваня взял карандаш и написал: «Жил-был король...». Тут Ваня задумался и поднял глаза к потолку. Леночка заглянула в тетрадку и прочла, что написал Ваня.

- Такая сказка уже есть,- сказала Леночка.
- А почему ты знаешь? - спросил Ваня.
- Знаю, потому что читала,- сказала Леночка.
- О чем же там говорится? - спросил Ваня.
- Ну, о том, как король пил чай с яблоками и вдруг подавился...»

Библиотекарь: прежде чем, мы перевернем страницу, посмотрите, как изобразил художник короля в процессе чаепития с яблоками. А вы любите чай с яблоками?

«...а королева стала бить его по спине, чтобы кусок яблока выскочил из горла обратно. А король подумал, что королева дерется, и ударил ее стаканом по голове. Тут королева рассердилась и ударила короля тарелкой. А король ударил королеву миской...»

На этом месте я предлагаю немного задержаться и обратить внимание на разбитую тарелку. Художник изобразил, на сколько осколков разбилась тарелка, но нарисовал один лишний осколок. Посмотрите внимательно на картинку и угадайте, какой осколок лишний? (*Ответы детей*)

Правильный ответ: осколок №6.

А у меня заготовлены для вас бумажные тарелки, точнее осколки тарелок, из которых нужно собрать целые тарелки. (*Дети выполняют задание.*)

«...А королева ударила короля стулом. А король вскочил и ударил королеву столом. А королева повалила на короля буфет. Но король вылез из-под буфета и пустил в королеву короной. Тогда королева схватила короля за волосы и выбросила его в окошко...» Думаю, на этой сказке конец, или будет продолжение? (*Ответы детей.*)

«...Но король влез обратно в комнату через другое окно, схватил королеву и запихал ее в печку...» Художник нарисовал слишком маленькое окно или слишком большого короля, и он с трудом пролезает в окно.

«...Но королева вылезла через трубу на крышу, потом спустилась по громоотводу в сад и через окно вернулась обратно в комнату. А король в это время растапливал печку, чтобы сжечь королеву. («Спички королям не игрушка», - предупреждает Дядя Коля Воронцов). Королева подкралась сзади и толкнула короля. Король полетел в печку и там сгорел. Вот и вся сказка,- сказала Леночка.

- Очень глупая сказка,- сказал Ваня. - Я хотел написать совсем другую.

- Ну, пиши,- сказала Леночка.

Ваня взял карандаш и написал:

«Жил-был разбойник...я»

- Подожди! - крикнула Леночка.- Такая сказка уже есть!

- Я не знал,- сказал Ваня.

- Ну, как же,- сказала Леночка,- разве ты не знаешь о том, как один разбойник, спасаясь от стражи...»

Посмотрите, вот он бородатый разбойник с полным мешком бежит, спасаясь от стражи. Как вы думаете, что мы увидим на следующей странице? (Ответы детей.)

А на следующей странице – лабиринт. Перед разбойником семь дорог. Художник предлагает нам, «чтобы прочесть продолжение сказки, надо помочь разбойнику попасть на следующую страницу».

(Дети проходят лабиринт.)

Итак, «...вскочил на лошадь, да с размаху перевалился на другую сторону и упал на землю. Разбойник выругался и опять вскочил на лошадь, но снова не рассчитал прыжка, перевалился на другую сторону и упал на землю. Разбойник поднялся, погрозил кулаком, прыгнул на лошадь и опять перемахнул через нее и полетел на землю...»

Посмотрите на иллюстрацию, тут уже зрители собрались посмотреть на это цирковое представление – разбойник, пытающийся запрыгнуть на лошадь.

«Тут разбойник выхватил из-за пояса пистолет, выстрелил из него в воздух и опять прыгнул на лошадь, но с такой силой, что опять перемахнул через нее и шлепнулся на землю. Тогда разбойник сорвал с головы шапку, растоптал ее ногами и опять прыгнул на лошадь, и опять перемахнул через нее, шлепнулся на землю и сломал себе ногу. А лошадь отошла в сторону. Разбойник, прихрамывая, подбежал к лошади и ударил ее кулаком по лбу. Лошадь убежала...»

Как вы думаете, чем закончилась эта история?

(Ответы детей.)

«В это время прискакали стражники, схватили разбойника и отвели его в тюрьму.

- Ну, значит, о разбойнике я писать не буду,- сказал Ваня.

- А о ком же будешь? - спросила Леночка.

- Я напишу сказку о кузнеце,- сказал Ваня.

Ваня написал:

«Жил-был кузнец...»

- Такая сказка тоже есть! - закричала Леночка.

- Ну? - сказал Ваня и положил карандаш.

- Как же,- сказала Леночка. - Жил-был кузнец. Вот однажды ковал он подкову и так взмахнул молотком.

Давайте задержимся на минутку на этой картинке. Скажите, для чего лошади подковы? /Ответы детей.

Художник даже дает нам подсказку: «Копыта лошади часто изнашиваются, и она начинает хромать. Подкова предохраняет копыта от износа».

«...что молоток сорвался с рукоятки, вылетел в окно, убил четырех голубей, ударился о пожарную каланчу, отлетел в сторону, разбил окно в доме брандмейстера, пролетел над столом, за которым сидели сам брандмейстер и его жена, проломил стену в доме брандмейстера и вылетел на улицу. н опрокинул на землю фонарный столб, сшиб с ног мороженщика и стукнул по голове Карла Ивановича

Шустерлинга, который на минуточку снял шляпу, чтобы проветрить свой затылок...».

Что же было потом? Что случилось с Карлом Ивановичем? (Ответы детей.)

«...Ударившись об голову Карла Ивановича Шустерлинга, молоток полетел обратно, опять сшиб с ног мороженщика, сбросил с крыши двух дерущихся котов, перевернул корову, убил четырех воробьев и опять влетел в кузницу, и прямо сел на свою рукоятку, которую кузнец продолжал еще держать в правой руке. Все это произошло так быстро, что кузнец ничего не заметил и продолжал дальше ковать подкову.

- Ну, значит, о кузнеце уже написана сказка, тогда я напишу сказку о себе самом, - сказал Ваня и написал:

«Жил-был мальчик Ваня...»

- Про Ваню тоже сказка есть,- сказала Леночка. - Жил-был мальчик Ваня, и вот однажды подошел он к...

- Подожди,- сказал Ваня, - я хотел написать сказку про самого себя.

- И про тебя уже сказка написана,- сказала Леночка.

- Не может быть! - сказал Ваня.

- А я тебе говорю, что написана,- сказала Леночка.

- Да где же написана? - удивился Ваня».

Дальше, Леночка предлагает Ване купить книжку Даниила Хармса «Сказка» и прочитать сказку про самого себя. У нас в библиотеке книжка есть, покупать ее не придется. Но, давайте дочитаем книжку до самого конца. Помните, сказка начиналась не с первой страницы, а прямо с форзаца. Что же должно быть в конце? Как правило, в конце книги можно найти содержание – перечень включенных в книгу глав или даже отдельных произведений.

Дядя Коля Воронцов предлагает нам такое содержание:

Тюк! / стр. 8

Звяк! / стр. 13

Швырк! / стр. 15

Чирк! / стр. 19

Тсс.../ стр. 20

Хрясь! / стр. 27

Хлобысь! / стр. 31

Бэнг! / стр. 37

Птюххх! / стр. 40

Пишууу! / стр. 42

По-моему, это СОДЕРЖАНИЕ действительно отражает содержание книги. Конец.

Список книг для детей с иллюстрациями Николая Воронцова в фондах Красноярской краевой детской библиотеки:

- Воронцов, Николай Павлович. Азбука [Текст]/ авт. и худ. дядя Коля Воронцов. - СПб: Акварель, 2012. - 96 с.
- Григорьев, Олег Евгеньевич. Озорные стихи [Текст]/ О. Е. Григорьев; сост. М. Яснов; худ. Н. Воронцов. – М.: Рипол Классик, 2010. - 96 с.
- Гурина, Ирина. Азбука [Текст]: абсолютно сказочная и невероятно смешная/ [стихи Ирины Гуриной]; худ. дядя Коля Воронцов. – М.: Астрель; СПб: Астрель, 2010. - 64 с.
- Остер, Григорий Бенционович. Как подглядывать в будущее. Невредные советы. Что будет, если... [Текст]: учебник по ясновидению для учеников начальных классов: задачник для предсказателей младшего школьного возраста / Г. Остер; рис. дяди Коли Воронцова. – М.: Малыш, 2016. - 164 с.
- Остер, Григорий Бенционович. Вредные советы. Послушным детям читать запрещается! [Текст]/ Г. Б. Остер; худ. Н. Воронцов. – М.: АСТ, 2016. - 80 с.
- Остер, Григорий Бенционович. Дети и Эти -3. Какие- то чудеса... [Текст]/ Г. Б. Остер; худ. Н. Воронцов. – М.: Планета детства: АСТ: Астрель, 2012. - 94 с.

- Хармс, Даниил Иванович. Сказка [Текст]/ Даниил Хармс; худож. дядя Коля Воронцов. - СПб: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. - 48 с.
- Остер, Григорий Бенционович. Дети и эти 2. Попугаи с вареньем [Текст]/ Г.Б. Остер; худ. Н. Воронцов. – М.: Планета детства, 2011. - 96 с.
- Остер, Григорий Бенционович. Дети и эти [Текст]/ Г.Б. Остер; худ. Н. Воронцов. – М.: АСТ, 2011. - 96 с.
- Распэ, Эрих. Занимательный Мюнхаузен: пособие для начинающих баронов в трёх частях [Текст] / Эрих Распэ; худ. Н. Воронцов. – М.: Рипол Классик, 2010. - 144 с.
- Соя, Антон. Звездочка: сказка для продвинутых детишек и их родителей [Текст]/ Антон Соя; худ. Дядя Коля Воронцов. - СПб.: Акварель, Команда А, 2013. - 304 с.

Список интернет-ресурсов:

- [Воронцов, Николай]. Дядя Коля Воронцов. [Электронный ресурс]: [персональный web-сайт] // Микола. – <http://www.kolyaka.com/> (10.07.2017).
 - Воронцов, Николай Павлович. Воронцов Н.П.: [биография] // Региональный сайт детских библиотек [Ленинградской области]. http://www.deti.spb.ru/authors/voroncov_np/biografiya (10.07.2017)
- Воронцов, Николай. «Развлекаюсь в книге – значит существую» [Электронный ресурс]: [интервью] / беседовал Михаил Кузьмин // KidReader. Новигатор по детской литературе. – <http://kidreader.ru/article/1530> (10.07.2017)
- Комическая графика Николая Воронцова [Электронный ресурс]: [лекционный материал для студентов] / [Из статьи Гриценко З.А., кандидата филологических наук, доцента Московского педагогического института] // Livejournal. – <http://kolyaka.livejournal.com/838571.html> (10.07.2017)

