

Рекомендации для родителей по выбору иллюстрированных книг

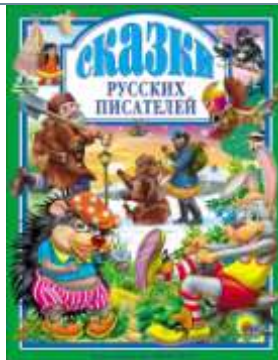

В обществе существует некий стереотип, что **яркие, мультяшные книги считаются плохими**, а **сдержанные в цветовой гамме, лаконичные — хорошими**. На самом деле, это мнение ложное и его авторы искажают суть происходящего. В этой статье попытаюсь научить вас отличать «хорошие» книжные иллюстрации от «плохих». Заранее предупреждаю, чтобы приобрести «насмотренность» потребуется несколько лет, ведь для этого надо развивать художественное видение.

Итак, среди хороших книг тоже много ярких, даже мультяшных и забавных. Тогда возникает вопрос в «чем же разница?». Разница в качестве! Чтобы нарисовать иллюстрацию уровня профпрессовских книг не надо подбирать стиль, искать гармонию сочетаний цветов, наиболее выгодное размещение персонажей и деталей второго плана. Вообще можно рисовать картинки в разном стиле, хоть «вырви глаз» :mrgreen:, и тогда они будут отлично сочетаться между собой. Главное: поярче цвета, побольше милых зверят, покрупней глаза, пошире улыбки и иллюстрация будет считаться коммерчески успешной. Ниже я попробую сформулировать отличительные особенности качественных иллюстраций и тех, которые недостойны всеобщего внимания.

Аляповатость

«Ляпистость» — удел бездарных иллюстраций. Думаете я буду навязывать вам унылые тона? Ничего подобного. Художественное искусство позволяет профессионалам своего дела использовать любые, в том числе, яркие чистые цвета ГАРМОНИЧНО. Ниже я привела три иллюстрации с изображением петушка. Вот вам задачка на качество иллюстраций в книге. Догадываетесь какой петушок нарисован левой ногой в графическом редакторе, а какие принадлежат кисти классиков детской иллюстрации.

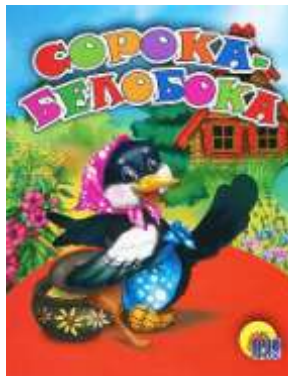
Рассмотрим типовой «шедевр» ляпистой обложки. Когда бюджета на качественные иллюстрации не хватает, ни одна из иллюстраций по качеству не подойдет на обложку для использования крупным планом. Попробуйте мысленно возьмите любого персонажа с зеленой обложки слева и попробуйте сверстать с его крупным планом обложку. Вы обнаружите, что каждый персонаж, взятый по отдельности, выглядит неэстетично. Но если вы возьмете всех персонажей враз и поместите на обложку, то у большинства взгляд не успевает отследить халтуру, и книга воспримется, как яркая и красивая. Вот вам рецепт создания обложки из халтурных иллюстраций за 3 минуты:

- взять photoshop;
- накидать побольше персонажей;
- сделать рамочку. Рамочек можно побольше, они отвлекают взгляд покупателей от халтурных черт персонажей.
- добавить заголовок (лучше разноцветными буквами) и все готово! В этом случае отдельные изъяны иллюстраций персонажей уже незаметны. Такой ход можно сравнить с утилизацией испорченных продуктов в супермаркетах. Если испорченные продукты попытаться продать по отдельности, люди заметят их низкое качество. Лучше сделать из них салаты, рагу и т.п., которые в свою очередь заправить майонезом и чем-нибудь острым.

Злоупотребление нарушениями пропорций

Нарушение пропорций можно найти даже у классиков. Когда уровень профессионализма высокий, то искажение выполняется аргументированно. Зачастую это делается для придания характера образу или в рамках общей стилистики. В дешевой иллюстрации бездумно тиражируются типовые искажения, которые придают милый вид персонажам — увеличенные глаза, увеличенная голова, полные пушистые щеки у зверят. Обратите внимание на картинки из таблицы ниже — даже у сороки полные пухлые щеки. С какой-то стороны кажется «какая разница, зато персонажи выходят более милые». Сравните пары персонажей ниже. Разве менее привлекательно выглядят те, у которых глаза не увеличены? С другой стороны, обратите внимание на сходство левой сороки с правым зайцем. Они словно родственники — большие глаза, пухлая нижняя часть мордочки.

Слабая детализация

Прорисовка мельчайших деталей и штрихов, которые придают особое изящество, трудоемка, поэтому иллюстраторами массмаркета она упускается. Обратите внимание на иллюстрации ниже к потешкам про Ваню. Правая иллюстрация в целом кажется неплохой. Левая может вообще не понравится тем, у кого не развито художественное видение. Оба варианта с пропорциями и количеством объектов близким к норме, но натренированный взгляд найдет в правой халтуру.

Текстуры. В левой иллюстрации можно наблюдать разнообразие форм мельчайших мазков. Таким образом художник создал сложные «текстуры» крон деревьев и льда. Они кажутся практически естественными. В правом варианте мы видим примитивную photoshopную заливку с градиентом. Тут прошу не делать выводы о компьютерной графике. Она может быть очень высокого уровня, но в данном случае, правое изображение достаточно примитивно.

Цвета: В левой иллюстрации сочные цвета получили только избранные объекты: лошадка с наездником и более спокойный, но насыщенный цвет у льда и крон деревьев. Правый разворот выглядит, как девица в цыганском наряде. Не считите меня за ханжу, у меня в шкафу есть пара пестрых нарядов, от которых рябит в глазах. Но я понимаю, что пестрота не всегда уместна, поэтому основная часть гардероба в спокойных тонах. Дополнительно хочется отметить, что большая часть качественных иллюстраций времен СССР. В то время полиграфия была на другом уровне развития, поэтому большая часть репринтов в тусклых красках. На данный момент ситуация изменилась — даже иллюстрации родом из СССР заиграли новыми красками. Их восстанавливают, обогащают цветами.

Сравнение иллюстраций

Сравним очередную пару иллюстраций, чтобы оценить их уровень:

Рассуждения спрятала под спойлер, чтобы вы смогли для начала попробовать вынести свой вердикт. [показать скрытый текст](#)

Атмосфера повествования

Иллюстрации должны передавать атмосферу повествования. В халтурных иллюстрациях зачастую можно увидеть, что независимо от происходящего персонажи чему-то радуются. Атмосфера передается не только выражением лиц персонажей, но и цветовой гаммой, размещением объектов, позами. По иллюстрации ниже невозможно понять, что у девочки проблемы. Обстановка самая радужная — цвета использованы самые позитивные. Светит солнышко, порхают бабочки, девочка беззаботно кушает ягоды и гуляет.

Обратите внимание на пример ниже. Насколько иллюстрацию комфортно воспринимать. Ребенок легко выделит образ Машеньки, ее хрупкость и сложную ситуацию. Чувство страха Машеньки художник акцентировал крупными массивными объектами — темные массивные деревья словно тучи сгущаются над девочкой. Композиция очень точно передает атмосферу повествования. Передачу атмосферы такого уровня зачастую можно найти только у классиков.

Стала она аукаться, стала их звать, а подружки не слышат, не отвечают.

Ходила, ходила Машенька по лесу — совсем заблудилась.

Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит — стоит избушка. Постучала Машенька в дверь — не отвечают. Толкнула она дверь — дверь и открылась.

Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку.

Села и думает: «Кто же здесь живёт? Почему никого не видно?»

А в той избушке жила большущий медведь. Только его тогда дома не было: он по лесу ходил.

Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался.

— Ага, — говорит, — теперь не отпущу тебя! Будешь у меня жить. Будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить.

Потужила Маша, погоревала, да ничего не поделилась. Стала она жить у медведя в избушке.

Рассмотрим с точки зрения передачи атмосферы другую иллюстрацию про Машеньку.

С точки зрения качества проработки иллюстрация очень даже хороша. Рисунок наполнен эстетикой, гармонией и деталями, словно полная чаша свежих фруктов. Но все цвета и формы, переданные художником, на рисунке жизнерадостные. В выражении лица Машеньки нет беспокойства. Если хорошо взглядеться можно обнаружить некую напряженность, скорее деловитость. Словно эта девочка знает, что делает.

Резюме

Итак, в чем же самое главное отличие иллюстраций:

- В высококачественной иллюстрации художник прорабатывает рисунок в плане передачи атмосферы и эмоций иллюстрируемого текста. В детской иллюстрации художник делает акценты на важных персонажах, объектах, действиях.

- В низкокачественной иллюстрации художник прорабатывает только эстетику рисунка. Побольше глазки, порумяней щечки, попухлее губки, пошире улыбка, поярче цвета и т.п...

Ребенок быстро привыкает к яркому и полезная высокохудожественные иллюстрации ему становятся неинтересны. Он уже настраивается на получение от книг ярких цветов и мультяшности. Мельчайшую детализацию, многообразие полутонов, изящество линий ребенок, привыкший к ярмаркам ляпистости, не сможет воспринять. В дальнейшем он будет к книгам относиться избирательно, предпочитая поярче, «поляпистей». Поэтому перед выбором книги задумайтесь, что та или

иная книга привьет ребенку не только в плане смысла текста, а также в плане развития художественного вкуса. Я сторонница умеренности. **Сладости в доме, где растет малыш, тоже должны быть**, не стоит стремиться составлять библиотеку из одних лишь иллюстраций классиков. Это тупиковый путь. Тем более, сейчас появляется много интересных современных иллюстраторов.