

УДК 655.533–053.2

Наталья Викторовна Гольцова

*Московский политехнический университет, Высшая школа печати и медиаиндустрии,
доцент кафедры издательского дела и книговедения, кандидат филологических наук,
Россия, Москва, e-mail: nataliagoltsova@yandex.ru*

Художник — читатель: инновационные технологии в издательском деле

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением издательских практик выстраивания моделей коммуникации иллюстраторов детских книг и читателей. Представлены различные формы проведения мероприятий с участием иллюстраторов и опыт издательской подготовки и проведения мастер-классов, семинаров, воркшопов и презентаций иллюстрированных книг для детей.

Ключевые слова: художник детской книги; иллюстратор; коммуникативные модели; мастер-классы с участием иллюстраторов; издательские презентации.

Natalia Viktorovna Goltsova

*Moscow Polytechnic University, High School of Printing and Media Industry, associate professor
of the Department of publishing and book science, candidate of philological sciences,
Moscow, Russia, e-mail: nataliagoltsova@yandex.ru*

Artist — reader: innovative technologies in publishing

Abstract. The article covers issues related to the study of publishing practices of building communication models for illustrators of children's books and readers. Various forms of events with the participation of illustrators and the experience of publishing preparation and conducting master classes, seminars, workshops and presentations of illustrated books for children are presented.

Keywords: children's book artist; illustrator; communication models; master classes with illustrators; publishing presentations.

Появление новых технологий в издательском деле является реакцией на вызовы современности, связанные с меняющимися экономическими условиями, социальными потребностями и эстетическими запросами современного читателя. Рынок детской книги очень обширный, этот сегмент занимает примерно 23% от совокупного тиража

Н. В. Гольцова

и 12% от общего числа выпущенных названий [2, с. 19]. Задача издателей — найти наиболее эффективные средства продвижения изданий. И в этом процессе особую роль играют технологии коммуникации, в частности PR-технологии [1]. Решению этих задач способствует выведение на рынок нового издательского продукта (нового автора, введение новой темы в поле общественного обсуждения, нового формата и т. п.), представ-

ление информации, формирование и поддержание интереса к изданию и к творчеству данного автора. К основным целям маркетинговой коммуникации относятся выявление профиля целевой аудитории, определение ответной реакции, побуждение к покупке [9, с. 13–16]. Формирование стратегий и выбор инструментов и средств продвижения изданий зависит, в первую очередь, от типологических особенностей издания. Условием же достижения этих целей является исследование потребностей, возможностей и ожиданий потенциальной аудитории, налаживание обратной связи с читателями, разработка рекламной кампании, формирование и поддержание имиджа издания и другие составляющие [8]. Одним из важных инструментов продвижения изданий остаётся ивент-маркетинг — мероприятия событийного характера, включающие презентации, встречи с читателями, участие в выставках, ярмарках и т. п. [4].

С развитием и распространением различных моделей коммуникации усилился интерес к личности художника, создавшего рисованный мир книги. Это, в свою очередь, помогает сформировать интерес к созданным им книгам. Среди традиционных коммуникативных моделей взаимоотношений иллюстратора и читателя — творческие встречи на различных площадках, в первую очередь выставочных, издательские презентации книг с участием художника книги и т. п. Художники всё чаще участвуют в специально сформированных программах, посвящённых изучению книги, проведению мастер-классов и семинаров, тематических воркшопов.

Интерес к иллюстрациям в детской книге был всегда высок, в разные годы и эпохи в ней находили отражение различные школы и направления иллюстрирования и авторские стили [6]. Именно иллюстрация способствовала становлению изданий для детей как са-

мостоятельного вида и даже комплекса изданий, и теперь рассматривается как особая художественная структура. Кроме того, иллюстрирование — это познание мира, разглядывание его, домысливание, допридумывание, что, в свою очередь, позволяет лучше представить, ощутить и понять его. Известный русский педагог Н. В. Чехов (1865–1947) считал, что иллюстрации — самая существенная часть книги для детей, поскольку они «не только не убивают самостоятельность мышления ребенка, напротив, обогащают и дают полезный толчок ребячьей фантазии»; помогают читателю войти в текст, стать соучастником приключений, описанных автором [3, с. 28].

Многие издательства и агентства устраивают встречи с иллюстраторами на книжных выставках, ярмарках и других мероприятиях. В частности, сложились традиции приглашения скандинавских, французских и японских иллюстраторов; в анонсах встреч на стендах стали появляться имена художников из Испании, Италии, Восточной Европы и Латинской Америки. Только за два последних года гостями книжных выставок были французский художник Иван Поммо, автор книг «Одиссея» и «Троя», рисованных историй по поэмам Гомера, выпущенных в издательстве «Самокат»; Эдмон Бодуэн, автор графического романа «Пьеро», вышедшего в издательстве «Бумкнига»; художницы из Аргентины Исоля, автора-иллюстратора книги «Мениньо» издательства «Ай», показывающей мир глазами младенца.

Укрепилась традиция проводить встречи и семинары в рамках программы «ДНК книги», получившей отдельную площадку на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№. В рамках программы иллюстраторов в разные годы проводились встречи с Моникой Хануляк, Анной Десницкой, Ласло Хербстом и др.

Для всестороннего отображения и рассмотрения существующих практик и тенденций иллюстрирования приглашаются иллюстраторы различных школ и направлений. Риёко Икэда из Японии, работающая в направлении сёдзё-манга, познакомила участников семинара с образами женских персонажей, отражёнными в сюжетах революций во Франции и России. Один из ведущих современных книжных иллюстраторов Италии, лауреат многих премий, в том числе премии им. Г.-Х. Андерсена — Алессандро Санна. Среди его работ — более 70 книг, есть и социальные проекты, например, серия иллюстраций «Дом, мой дом», которую он посвятил детям, потерявшим дом во время землетрясения в Абруццо. Наибольшую известность ему принесла книга «Река», так называемая сайлент бук — книга-картинка, на её страницах сменяются образы реки По, на берегах которой стоят и смотрят на движение воды люди, отражаясь в реке. Это метафора течения времени и человеческой жизни.

Среди других участников был Пётр Карски, польский иллюстратор, автор книги «На море! Ныряй, исследуй, рисуй» (М. : Самокат. 2018), Регина Луук-Тоомпере — художник из Эстонии. Ещё одним участником программы ярмарки был Игорь Олейников, иллюстратор детских книг и художник-постановщик анимационного кино, лауреат многих премий, в том числе премии им. Г.-Х. Андерсена. Книжки сказок с его иллюстрациями выходили в издательствах «Никея», «Вита Нова», «Манн, Иванов и Фербер» и др. Участником программы «ДНК книги» был Фальк Нордманн из Германии — художник, специализирующийся на изображении животных, уже приезжавший в Россию и проводивший в 2016 г. при поддержке Гёте Института мастер-класс для иллюстраторов детских книг. Тогда темой занятия была художественная импровизация и создание худо-

жественно-поэтических рисунков с изображением китов.

Нередко издательства проводят для маленьких читателей мастер-классы и воркшопы с участием приглашённых художников-кураторов.

Так, издательство «Поляндрия» организовало мастер-класс для дошкольников по иллюстрациям книги Сэма Ашера «Снег». Кроме чтения книги, издатели придумали интерактивную программу по созданию «снежных» образов, которые можно использовать в домашних играх.

Издательство «Самокат» обратилось к творчеству российского художника-иллюстратора и аниматора Леонида Шмелькова, лауреата многих премий, в том числе «Ника» и специального приза жюри 'Generation Kplus' 64-го Берлинского кинофестиваля в 2014 г. Книжки игр и загадок, иллюстрированные Л. Шмельковым, легли в основу мастер-класса и выставки «Ыба. Человек! Ыба. Море!».

Издательство «Аякс-пресс» предложило мастер-класс по книге Моника Финстербуш «Пипа Люпина и ее друзья». Уникальные иллюстрации художницы, совмещающие рисованные и настоящие цветы в одной композиции-коллаже, помогают детям познакомиться с разнообразием полевых и садовых цветов. Её иллюстрации совмещают не только натуру, но и различные техники — акварель и карандашный рисунок, что позволяет детям больше узнать о технике иллюстрирования. Основная часть занятия состояла в создании собственных композиций из нарисованных и засушенных цветов под руководством профессионального художника. Мастер-класс по второй книге «Пипа Люпина. Вторая жизнь вещей» представлял занятие экологического цикла: дети мастерили поделки из старых и использованных вещей, давая им новую жизнь.

Издательство «Лингва-Ф» организовало мастер-класс, посвящённый из-

учению венецианской архитектуры, карнавальной моды, комедии дель арте и городских легенд. Занятие «Волшебное путешествие в Венецию», основанное на книге Ирины Захаровой «Венецианская сказка», с участием автора книги предполагало игру, рисование и «сооружение» традиционной венецианской улицы и создание карнавальных костюмов. Эту часть курировала иллюстратор Влада Мяконькина, направлявшая и вдохновлявшая детей, а также организовавшая выставку работ участников мастер-класса.

Петербургская художница Алиса Юфа проводила воркшоп «Рисуем персонажей Заходера». Иллюстраторы Вендула Халанкова и Вероника Копечкова из Чехии, помимо участия в выставочных мероприятиях, провели мастер-класс в библиотеке московского Дворца пионеров, темой которого стали вода и её обитатели; во время занятия художницы вместе с детьми выкраивали из цветной бумаги героев-животных из мультфильма «Пойте с нами».

Сложилась практика проведения мастер-классов в рамках программы «Мастерская детских книг». Это проект, в работе которого участвуют приглашённые специалисты-издатели, художники-кураторы, педагоги. Заслуживает упоминания мастер-класс Дэвида Литчфилда, лауреата многих премий в области книжной иллюстрации, по книжке-картинке «Великан. Дедушкин секрет», рассчитанной на младших школьников. Это книга о заботе, доверии, взаимопомощи и толерантности. Во время занятия дети не только учились рисовать главного героя — «другого» существа, Великана, но и обсуждали и пытались понять нравственные категории, составляющие смысл книги.

Все эти явления связаны с одним важным обстоятельством. Дело в том, что программы, касающиеся развития детей, находятся в числе приоритетов отечественной культуры и образования.

Так, в 2017 г. распоряжением правительства РФ утверждена Программа поддержки детского и юношеского чтения, в соответствии с которой специалисты в области культурной деятельности, книгоиздания, книгораспространения привлекаются для реализации программ по активному вовлечению детей в творчество и различные мероприятия, связанные с чтением и книгой.

Одной из задач стало создание в библиотеках пространства, комфортного и привлекательного для детей и родителей, формирование инновационных проектов, направленных на развитие у детей интереса к литературе, книге и к чтению [7]. На эту программу возлагают большие надежды, связанные с изменением отношения к литературе и книге в России. Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям В. В. Григорьев уверен, что вдумчивая книга способна вдохновить общество на прорывные проекты в различных областях, что «умные книги — это зодчие, архитекторы человеческих судеб» [5, с. 13]. Под эгидой оргкомитета по поддержке литературы также разрабатываются и реализуются программы по поддержке книгоиздания, литературного творчества, инфраструктуры чтения.

В последние годы издательства вышли на новый уровень коммуникации с читателями, формируя и совершенствуя новые подходы в представлении своих авторов. В связи с этим хотелось бы остановиться на коммуникативном аспекте деятельности художников детской книги, включающем общение с маленькими читателями и приобщение их к миру книжных иллюстраций. Например, норвежский художник Андерс Н. Кваммен, автор романа «Старшая школа», получивший ряд европейских наград, при поддержке издательства «Бумкнига» и посольства Норвегии провёл мастер-класс по со-

зданию комиксов «Веб-комикс — сделай сам». Целевая аудитория Кваммена — подростки, именно им посвящена его книга, затрагивающая острые социальные проблемы встраивания в социум детей, «непохожих на других».

Показательны в различных аспектах и заслуживают рассмотрения встречи британского художника Роба Биддальфа и французского автора и иллюстратора Антуна Крингса со своими читателями. Целевая аудитория и того и другого — дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста (4–7 лет). Оба в разные годы были гостями ярмарки pop/fictio№. Встречи, помимо выставочных мероприятий на стендах, проходили во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М. И. Рудомино (ВГБИЛ) в 2018 и 2019 гг., организаторами этих встреч стали в первом случае детский зал, во втором — франкотека. Многие встречи выходят за рамки выставочных мероприятий и проводятся дополнительно на других площадках — как правило, в библиотеках, в частности, во ВГБИЛ, библиотеке московского Дворца пионеров, а также Института Гёте. И это неслучайно, поскольку книжное окружение и обстановка читального зала помогают создать особый настрой.

Роб Биддальф — автор книг «Пес не тот», «Кевин», «Бумажный змей», «Пираты», выпущенных в издательстве «Поляндрия» (<https://www.polyandria.ru>), Антун Крингс — иллюстратор, режиссёр, мультипликатор, получивший мировую известность, автор и художник серии книг «Лучшие истории о зверятах» издательства АСТ (<https://www.ast.ru>), а также иллюстратор книги Алена Пасара «Рецепты садовых букашек», выпущенной в издательстве «Клевер Медиа груп».

В рамках интерактивной программы презентации книг эти художники проводили уроки рисования в игровой

форме. И Роб Биддальф и Антун Крингс во время занятий становились и друзьями, и собеседниками, и наставниками, показывая каждому ребёнку, как именно рисовать героев их книг — с какого элемента начинать, какими дополнять и в какой последовательности, чтобы получился завершённый образ.

Учитывая эти подходы, издательства заранее готовятся к презентации книг и, помимо самих книг, выпускают дополнительные материалы, необходимые для проведения интерактивного занятия, используют всё видовое и конструктивное разнообразие изданий. Участникам предоставляются образцы изображений героев, оформленные в виде закладок для книг, открыток, а также специально разработанные комплекты для выполнения заданий. В случае с А. Крингсом это иллюстрация из книги и соответствующие ей листы с контурным изображением «волшебного сада», представляющие собой раскраску, на которой отражены все герои «Лучших сказок про дружбу и верность». Детям предлагается не только ориентироваться на цветной образец, но и проявлять фантазию и раскрашивать так, как им нравится, т. е. создавать свой «волшебный сад».

Для встречи читателей с Р. Биддальфом издательство «Поляндрия» выпустило несколько карточек с изображением главных героев — Кевина и Пса, а также иллюстрации-ребусы, на одном из которых зашифрованы 12 слов, связанных с временем года, а на втором среди примерно 60 собак, нарядившихся хот-догами, нужно найти настоящий хот-дог. Эти иллюстрации были подготовлены художником специально для подобных встреч, так как многие из них либо вовсе отсутствуют в книге, либо за основу взята сильно переработанная иллюстрация из книги: в неё «зашиты» слова, написанные снежинками, веточками дерева и т. п., которые необходимо увидеть за привычными

деталими зимнего, осеннего, весеннего и летнего пейзажа. Кроме того, в комплект входит контурное изображение Пса (длинной таксы), на тело которого в книге намотан длинный разноцветный шарф. Именно этот шарф предлагается дорисовать и раскрасить всё изображение. При этом упор делается не на имитацию цветов канонической иллюстрации, а на раскрашивание в свободной манере. Дети, как правило, не следят за последовательностью цветовых переходов, а просто выбирают карандаши своих любимых цветов. Художник во время занятия их ни в чём не ограничивает, но потом предлагает сравнить раскраски и обращает внимание на то, что иллюстрации получились разные, поскольку каждый проявлял индивидуальное видение и представление о расцветке красивого шарфа. Эта идея созвучна и смысловому посылу книги «Пес не тот»: не бойся проявлять свою индивидуальность, «Ты уникален! Будь собой!». Таким образом, дети через игру постигают основные смыслы, которые Биддальф стремится донести через свои образы, осознать и принять свою уникальность. Вместе с тем, нельзя не отметить, что образ, который создал Биддальф, претерпел изменения в тексте при переводе и превратился из «нее»

в «него», при этом сами иллюстрации сохранили аутентичность и главный герой, хотя и собака, имеет некоторые «девичьи» атрибуты внешности. Правда, расхождение заметно в основном взрослым, но с профессиональной точки зрения к издательству, подготовившему и представившему такой перевод, остаются вопросы.

Таким образом, можно отметить, что многие авторы-художники рискуют выходить за пределы просто оформительской работы и видят свою роль в том, чтобы через рисунок, через создание иллюстраций и посредством прямого общения и взаимодействия с читателем убедительно донести воспитательную идею, мировоззренческие установки и главный смысл своих произведений. Иллюстраторы при поддержке издателей выходят на новый уровень коммуникации с читательской аудиторией, концептуально разрабатывая и проводя интересные и запоминающиеся встречи. Опыт этих встреч с художниками детских книг свидетельствует о переосмыслении роли иллюстратора, трансформации традиционной модели работы художника детской книги и расширении издательских практик посредством формирования новых моделей взаимодействия с читательской аудиторией.

Библиографический список

1. Борисов Б.Л. Технология и книжной торговли: пер. ный ресурс]. Режим доступа: рекламы и PR / Б.Л. Борисов. с англ. М. : РосКонсульт, <http://static.government.ru/media/files/Qx1KuzCtzwmqEuy7OA5XldAz9LMukDyQ.pdf> М. : Фаир-Пресс, 2009. 624 с. 2007. 288 с.
2. Воропаев А. Н. Россий- 5. Григорьев В. Умныеское книгоиздание в первом книги — зодчие человеческих полугодии 2019 г.: уберечься судеб // Университет. книга. 2019. № 2. С. 8–13.
3. Галанов Б.Е. Платье 6. Лебедев В.В. О рисунках для детей // Художники для Алисы: диалог писателя и художника. М. : Книга, 1990. 302 с. детской книги о себе и своем искусстве. М., 1987. 202 с.
4. Гордон Г. Книжный бизнес. Практика книгоиздания 7. Программа поддержки чтения для детей [Электрон- 8. Форсайт П. Маркетинг в книгоиздании / науч. ред., пер. Е. В. Соловьева. М. : Университет. книга, 2008. 224 с.
9. Шмигин И. Философия потребления. Потребитель, производство и маркетинг : пер. с англ. Харьков : Гуманитар. центр, 2009. 304 с.