

КНИГИ

1. Профессия иллюстратор (Натали Ратковски)
 2. Нарисуй. Как работают иллюстрации? (Молли Бэнг)
 3. Цвет и свет (Джеймс Гарни)
 4. Как нарисовать то, что не существует (Джеймс Гарни)
 5. Искусство цвета (Йоханнес Иттен)
 6. Искусство формы (Йонаннес Иттен)
-



Роль иллюстрации в книге

Иллюстрация

— **это** изображение (рисунок, фото или гравюра) для пояснения текста художественного произведения, технической документации или научного труда.

Функции иллюстрации

1. Информационная
 2. Эмоционально-психологическая
 3. Эстетическая
-

Элементы художественного оформления книги

1. Обложка
 2. Фронтиспис
 3. Заставка
 4. Буквица
 5. Концовка
-

Элементы художественного оформления книги

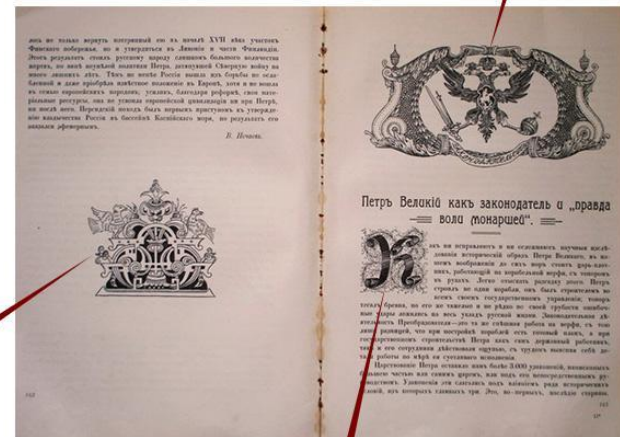
фронтиспис



заставка

заставка

концовка

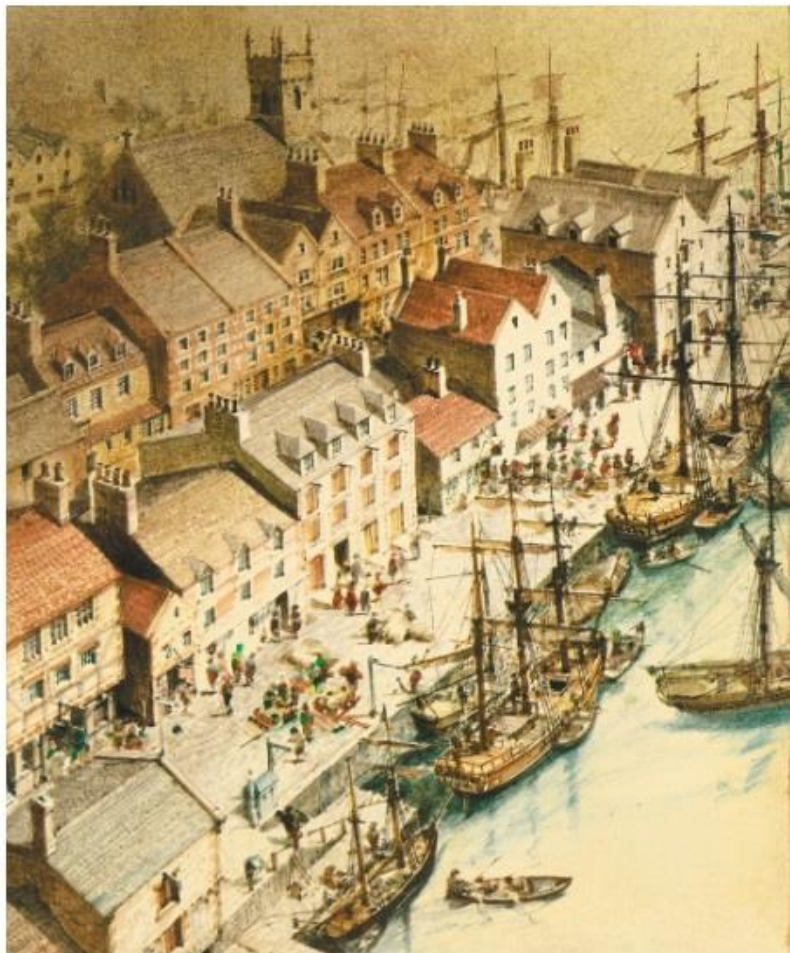


буквица

Виды книжных иллюстраций

1. Полосная
 2. Полуполосная
 3. Разворотная
 4. Оборочная
 5. Рисунки на полях
-

Полосная



Я ел в Бристоль



Миновала ночь, и на следующий день после обеда мы с Редрутом вновь вышли на дорогу. Я простился с матерью, с бухтой, возле которой я жил с самого рождения, с милым старым «Адмиралом Бенбоу», хотя, заново покрашенный, он стал уже не таким милым. Вспомнил я и кашкетина, который так часто бродил по этому берегу, его треугольную шляпу, сабельный шрам на щеке и медную подзорную трубу. Мы свернули за поворот, и мой дом исчез.

Уже смеркалось, когда возле «Гостиницы короля Георга» мы сели в почтовый diligence. Меня втиснули между Редрутом и каким-то старым толстым джентльменом. Несмотря на быструю езду и холодную ночь, я, видно, сразу заснул. Мы мчались то вверх, то вниз, а я спал как сурок и проспал все станции. Меня разбудил удар в бок. Я открыл глаза. Мы стояли перед большим зданием на городской улице. Уже давно рассвело.

— Где мы? — спросил я.

— В Бристолье, — ответил Том. — Вылезай.

Мистер Трелони жил в трактире возле самых доков, чтобы наблюдать за работами на шхуне. Нам, к величайшей моей радости, пришлось идти по набережной мимо множества кораблей самых различных размеров, осчасток и стран. На одном работали и иелы. На другом матросы высоко над моей головой висели на канатах, которые снизу казались не толще паутинок. Хотя я всю жизнь прожил на берегу моря, здесь оно удивило меня так, будто я увидел его впервые. Запах дёгтя и соли был нов для меня. Я разглядывал резные фигуры на носах кораблей, побывавших за океаном. Я жадно рассматривал старых моряков с серыми в ушах, с завитыми бакенбардами, с просмоленными косичками, с шипарной морской походкой вразвалочку. Они слонялись по берегу. Если бы вместо них мне показали королей или архиепископов, я обрадовался бы гораздо меньше.

Я тоже отправляюсь в море! Я отправляюсь в море на шхуне, с боцманом, играющим сигналы на дудке, с матросами, которые носят косички и поют песни! Я отправляюсь в море к неведомому острову искать зарытые в землю сокровища!

Я был погружён в эти сладостные мечты, когда мы дошли наконец до большого трактира и нас встретил сквайр Трелони. На нём был синий мундир. Такие мундиры носят обычно морские офицеры. Он

Полуполосная



Тофсла и Вифсла с «ровнем рубинов». Иллюстрация к книге «Шляпа волшебника», 1948 (1956)

«Она неподвижно сидела на садовой дорожке перед крыльцом и смотрела на них круглыми, без всякого выражения глазами. Она была не особенно велика и не особенно грозна с виду. Она была лишь чудовищно омерзительна и, казалось, могла прожить так целую вечность. В этом-то и заключался весь ужас. Никто и не подумал напасть на нее. Она посидела еще с минуту на месте, потом скользнула прочь во тьму сада. Земля, где она сидела, замерзла»¹⁹.

Морра — угроза всему, что есть радостного в жизни, угроза любви, самой важной вести, заложенной в «Шляпе волшебника».

Морра, отверженная всеми и всеми ненавидимая, в то же время символизирует грозящую руку закона, которая вот-вот наступит и отнимет у маленьких Тофсла и Вифсла их рубин, их любовь.

На страницах книги часто встречаются описания простых радостей жизни. Чудеса и приключения окружают Муми-тролля, и он полон восторга и ликования, как и его друзья.

«О, счастье быть муми-троллем, который только проснулся и уже пляшет среди зеленых волн на восходе солнца!»²⁰

На свою третью книгу Туве уже возлагала определенные финансовые ожидания. Она даже знала, как потратит деньги: в ее мыслях уже долго жила мечта купить большой плавучий дом в Сипоо. Планировалось, что Атос, Лассе и она сама могли бы проводить в нем летние месяцы. Отсутствовали только деньги на покупку лодки, которую решено было назвать «Христофор Колумб». «Шляпа волшебника» должна была решить проблему поиска средств.



Муми-тролль, Тофсла и Вифсла. Иллюстрация к книге «Шляпа волшебника», 1948 (1956)

Разворотная



Оборочная

Последнее слово прозвучало так, будто его вовсе не человек произнёс, а овца проблеяла. Алиса с удивлением остановилась и посмотрела на Королеву, которая вдруг как бы окуталась шерстью. Алиса протёрла глаза и взглянула опять, не в силах понять, что произошло. Где она? Действительно в лавке? И за прилавком действительно сидит... Сколько ни тёрла глаза Алиса, ничего не менялось: она стояла в маленькой тёмной лавочке, у прилавка, и опиралась на него локтями, а напротив сидела в кресле старая Овца и вязала. Время от времени она отрывалась от работы и поглядывала на Алису через свои большие очки.

— Ну что, надумала что-нибудь купить? — спросила она наконец.

— Пока не знаю, — вежливо ответила девочка. — Можно мне сначала осмотреться?



— Ты можешь посмотреть на товары, — правоучительно заявила Овца, — но осмотреться сама не можешь: разве только у тебя имеется ещё одна пара глаз, на затылке.

Других глаз у Алисы не было, так что пришлось ей ограничиться осмотром разложенных на полках товаров.

Лавка была забита множеством странных вещей, но самым странным было то, что каждый раз, когда Алиса останавливала свой взгляд на какой-нибудь полке, чтобы



Рисунки на полях



~ Как же ты через огненную реку переправился?
 ~ У меня есть платок: махну в правую сторону три раза, сделается высокий-высокий мост, и огонь его не достанет!
 Марья Моревна пересказала все Ивану-царевичу. Еще и платок у Кощея взяла и Ивану-царевичу дала.
 Иван-царевич переправился через огненную реку. Долго шел, не ел, не пил, очень к Бабе-яге спешил. Попалась ему навстречу птица с маленькими детками. Иван-царевич говорит:
 ~ Съем-ка я одного!
 ~ Не ешь, Иван-царевич! ~ просит заморская птица. ~ Я тебе пригожусь!
 Пошел дальше, видит в лесу улей с пчелами.
 ~ Возьму-ка я, ~ говорит, ~ медку!
 А пчелиная матка просит:
 ~ Не тронь моего меда, Иван-царевич! Я тебе пригожусь!
 Пошел он дальше; навстречу ему медведица с медвежонком.
 ~ Съем-ка я медвежонка.

~ Не тронь, Иван-царевич! Я тебе пригожусь!
 ~ Пусть будет по-твоему!
 Шел-шел, стоит дом Бабы-яги.
 ~ Здравствуй, бабушка!
 ~ Здравствуй, Иван-царевич! Почто пришел?
 ~ Пришел заслужить у тебя богатырского коня.
 ~ Изволь, Иван-царевич! У меня ведь не год служить, а всего-то три дня; упасешь моих кобылиц, дам тебе богатырского коня, а нет, то не гневайся: полетит твоя голова с плеч.

Иван-царевич согласился; Баба-яга его накормила-напоила и велела за дело приниматься.

Только выгнал он кобылиц в поле, они задрали хвосты и пропали. Расстроился он, сел на камень и заснул. Солнышко уже на закате, прилетела птица и будит его:

~ Вставай, Иван-царевич! Кобылицы теперь дома!
 Иван-царевич воротился домой. А Баба-яга шумит, на кобылицу кричит:
 ~ Зачем вы домой вернулись?
 ~ Налетели птицы со всего света, на небе никакого просвету, чуть нам глаза не повыклевали.

~ Ну, завтра не бегайте по лутам, рассыпьте по дремучим лесам.

Наутро Баба-яга говорит:

~ Смотри, царевич, если хоть одну потеряешь, с жизнью расстанешься.

Погнал он кобылиц в поле, они тотчас побежали к дремучему лесу. Расстроился Иван-царевич, опять сел на камень и заснул. Солнышко уже на закате, прибежала медведица и будит его:

~ Вставай, Иван-царевич! Кобылицы теперь дома!
 Иван-царевич воротился домой. А Баба-яга шумит, на кобылицу кричит:
 ~ Зачем вы домой вернулись?

~ Набежали звери лютые со всего света и чуть нас не разорвали!

~ Ну, завтра бегите в синее море!

Наутро опять посылает Баба-яга Ивана-царевича кобылиц пасти:

~ Если не упасешь, головы не съешь.

Погнал он кобылиц в поле, они тотчас побежали в синее море. Иван-царевич сел на камень, стал сокрушаться да печалиться и опять заснул. Солнышко уже на закате, прилетела пчелка и будит его:

~ Вставай, Иван-царевич! Кобылицы теперь дома!

Виды книжных иллюстраций

1. Открытые
 2. Закрытые
 3. Блочные
-

Открытые

— Бабушка-то захворала, — сказала мать. — Сходи, дочка, проведай её да отнеси гостинцы: пирожок и горшочек масла. Но смотри: с тропинки не сворачивай и с незнакомыми не разговаривай.

Мать неспроста так говорила, ведь дорога к дому бабушки шла через густой лес, где жил страшный серый волк.

Красная Шапочка взяла корзинку, помахала на прощание матери и побежала по тропинке, напевая весёлую песенку.

А злой волк уже заметил девочку. Только не решился напасть на неё, потому что слышал, как неподалёку стучал топор дровосека.



Закрытые

до гномов, сюда началось бы паломничество. Гномы платили бы золотом за короткую прогулку по ним!

— А я бы немало заплатил, лишь бы не попадать туда совсем! — откликнулся Леголас.

— Неразумны твои слова, но это потому, что ты там не был. Тебе ведь нравятся подгорные чертоги твоего владыки в Сумеречье? Их когда-то помогали строить гномы. Так вот, это жалкие лучи по сравнению со здешними пещерами. До сих пор перед моими глазами громадные залы, полные музыкой звенящей воды. Их подземные озера прекрасны, как Келед Зарам под звездами!

Когда вспыхнули факелы и я вступил под гулкие своды, ах, Леголас, тьма ожила, все вокруг заискрилось и замерцало: камни, кристаллы, древние руды, извивы полупрозрачного мрамора... они светятся, как руки Владычицы Благословенного Края. Там, в глубине залов, стоят колонны, розовые, как заря. Они вздымаются из многоцветного каменного пола к сверкающим сводам. А там! Занавеси, прекраснее облаков на закате, копия кристаллов, знамена, башни висячих дворцов. Это великолепие отражается в тишайших водах. Мерцающий мир скрыт в их прозрачных глубинах. Такие залы, такие анфилады не снились и Владыке Дарину. Факелы освещают дикий мир палат, свет проходит через них, сияние меркнет, чтобы вспыхнуть еще большим великолепием в следующем гроте. И так без конца, друг Леголас! Коридоры, шtreки, ступени, они уходят в самое сердце гор. Сказочно прекрасны пещеры Агларонда. Я благодарен судьбе, подарившей мне этот дивный сон! Я плакал, когда пришло время уходить.

Леголас давно уже с изумлением глядел на друга. Наконец он тихо и торжественно произнес:

— Да не коснется тебя лихо войны, Гимли. Я желаю тебе снова вернуться сюда. Только не говори о них своему народу. Знаешь, в Рохане есть поговорка: «Семейка гномов с долотом просеет гору решетом».

— Ты плохо знаешь гномов, друг Леголас. Такая красота ни одного из них не оставит равнодушным. Никто из народа Да-



Художники иллюстраторы

1. Иван Билибин
 2. Анатолий Иткин
 3. Борис Дехтерев
 4. Евгений Чарушин
 5. Андрей Аринушкин
 6. Глеб Бедарев
 7. Виктор Бритвин
 8. Галя Зинько
 9. Лев Каплан
 10. Инна Капустенко
 11. Павел Кульша
 12. Дмитрий Резчиков
 13. Полина Яковлева
 14. Дмитрий Коротченко
 15. Макс Костенко
 16. Алексей Курбатов
 17. Габриелла Барух
 18. Флориан Николь
 19. Матеуш Колек
 20. Зара Пикен
 21. Алиса Тейт
 22. Луиза Каннингем
-

- Выбрать художника-иллюстратора.
- Рассмотреть и проанализировать его работы.
- Ответить на вопросы:
 - В чем выражается стиль автора?
 - Чем мне понравился выбранный художник и почему я хочу познакомить других с его работами?
 - Подготовить сообщение.

ЗАДАНИЕ
