

Специфика средств художественной выразительности в работах художников иллюстраторов в иллюстрациях к детской книге

Основным художественным средством искусства иллюстрации для детей является образное реалистическое раскрытие идей литературы и явлений жизни, смысла всего, что нас окружает. Оно опирается на образность детского мышления. Художник приходит к ребенку тогда, когда тот ещё не умеет говорить, и понять содержание книги ему помогает художник.

Сначала ребенок с радостью узнает на картинке свои игрушки, котенка или собачку. Потом книжка рассказывает ему о том, как выглядят африканский слон, море, самолет, спутник, ракета. О том, что такое хорошо и что такое плохо, ребенок не просто услышит: иллюстрации сделают эти понятия наглядными, олицетворенными.

Образ героя – один из самых важных моментов в иллюстрации для детей. В книге для маленьких художественный образ несет ребенку самые разнообразные понятия об окружающем его мире, служит первым мерилom жизненных явлений.

Создание художественного образа в иллюстрации для детей осуществляется с помощью комплекса специфических средств художественной выразительности графики - рисунка, цвета, композиции книжной страницы, макета книги в целом.

Цвет в детской книге – главный помощник художника. Он играет важную роль в процессе восприятия ребенком иллюстраций. Это

связано с особой эмоциональностью детей, их повышенной отзывчивостью на цвет.

Сложность отношения детей к цвету ясно видна в их рисунках, где цвет выступает как способ различения предметов, выражения эмоции; нередко цвет выполняет и игровую функцию. Для художника, который обращается не только к цветовому восприятию, но и к «цветовому воображению» (определение С.Эйзенштейна) детей, важно, что это воображение управляется как впечатлениями зримого мира, так и эмоциональной реакцией на них, а также специфической игровой логикой ребенка. Задача художника – удовлетворить потребность законов цветовой гармонии. Приобщая детей к постижению законов цветовой гармонии, художник не только развивает их эстетические чувства, но и готовит своих зрителей к полноценному восприятию множества других явлений действительности.

Рисунок в детской книге существует на равных с цветом правах. Рисунок – это средство художественной выразительности, восприятие которого для детей – новая ступень в развитии. Именно рисунок делает книгу книгой, одновременно он является тем ограничением, которое накладывается на цвет законами книги и которое вводит цвет в систему книжного построения - макет.

Нельзя пройти мимо характерных признаков предмета: если в детской книжке нужно нарисовать, например, мяч, то он просто обязан быть круглым, так как это – основной его признак, для всех мячей общий. Такой общий признак есть у каждой группы предметов, но, отталкиваясь от него, художник наделяет предмет ещё и конкретностью существования в определенной среде.

Рисуя человека и стараясь передать характер персонажа или его душевное состояние, также следует иметь в виду и некоторые особенности детского восприятия. В книге постоянным и близким ребенку способом изображения и выражения проявлений душевной жизни, психологического состояния является жест, запечатленный момент движения.

Жест несет богатую смысловую нагрузку, но только жест наблюденный, острый и обобщенный до известного предела: в нем ценное живое зерно движения.

Особенностью рисунков для детей является их тесная связь с текстом, размещение их рядом с соответствующими строками. Особое внимание уделяется художественной доступности рисунка, что вызывается особенностями детского восприятия.

Специфической чертой детской книжной графики является выделение в иллюстрации самого основного, особая цельность и четкость композиции. Общие законы композиционного построения выражаются при этом более остро, подчиняясь особенностям детского восприятия, задачам детской книги.

В книге для маленьких детей специфично внешнее и внутренне оформление, требующее продуманности, стройности, занимательности решения, способного увлечь ребенка.

Макет книги объединяет все средства выразительности. Способы макетирования различны. Мастерски реализованная динамика книжной структуры рождает оригинальный пространственный и цветовой ритм книги. Типы макетов книжек для маленьких детей различны – от книжки – игрушки, книжки – образа, книжки – ширмы до книжки – тетрадки. Особые черты имеет и оформление детской книги. Нет

необходимости сохранять в книге для детей всю структуру книги для взрослых (суперобложка, переплет, форзац, фронтиспис, титульный лист и т.д.).

Особый характер оформления – его наглядность, стройность, занимательность – отличает книжную графику для детей.