

*М.В. Карамия,
Самарский университет, Самара, Россия,
Научный руководитель И.В. Ахматова*

ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ (НА ПРИМЕРЕ ЖАНРА ФЭНТЕЗИ)

Аннотация. Статья посвящена анализу специфики иллюстрирования современных произведений для подростков на примере жанра фэнтези. При анализе использовался визуальный метод изучения изобразительных материалов, с помощью которого были выявлены специфические признаки иллюстрирования современной сказки для подростковой читательской аудитории. Исследование показало влияние подростковой психологии на работу по оформлению изданий. Особое внимание уделяется выявлению графических и эстетических средств донесения смысла произведения до читательской аудитории, позволяющих понять суть сюжета, характеры героев, а также разжечь интерес к изданию как коммерческому продукту.

Ключевые слова: визуальный метод, метод анализа изображений, фэнтези, современная сказка, редакционная подготовка.

В современном мире всё чаще подростки останавливают свой выбор на чтении произведений жанра фэнтези, в то время как в соответствии со школьной программой необходимо читать классическую литературу, во многом поднимающую философские темы, которые могут показаться школьникам скучными. Современные сказки позволяют сбежать из реального мира, дистанцироваться от трудностей в школе или семье. Фэнтези помогает прощупать мир, созданный фантазией другого человека, никак не пересекающийся с нашим миром, наполненный фантастическими существами, авантурными сюжетами и квестами, сильными и красивыми персонажами. Подобные миры кажутся подросткам и молодёжи привлекательнее, интереснее, ярче и насыщеннее. Они могут ощутить себя на месте героя и прожить его историю. Границы данного жанра весьма размыты, но они близки к рыцарскому Средневековью, наполненному чудесами и мифическими существами.

Окружающий нас мир наполнен различными визуальными образами, не только дополняющими социальную жизнь, но и активно влияющими на нее. Визуальные образы являются самостоятельными объектами познания и объектами познания общественной жизни. В связи с этим в работе был использован визуальный метод исследования на основе анализа графических иллюстраций художественного произведения. Иллюстрации в процессе исследования изучались во взаимосвязи с содержанием (место, время, фактическое содержание, эмоциональный посыл, невербальное поведение персонажей и их взаимодействие друг с другом).

За основу исследования было выбрано подростковое издание «Как король Эльфхейма научился ненавидеть истории». Это цикл фэнтези-рассказов

Холли Блэк, которые одновременно являются как приквелом, так и сиквелом трилогии «Воздушный народ». Издание повествует о том, что происходило до первой книги «Жестокий принц» и после последней «Королева Ничего». Читателям раскрываются подробности таинственного короля воздушного народа Кардана. В процессе интерпретации результатов исследования учитывались особенности и предпочтения подростковой читательской аудитории.

Подростки – это та аудитория, у которой зачастую ещё отсутствует вкус, ими легко управляют маркетинговые ходы. Удачный пиар-ход, выпуск фильма по произведению, красивое оформление стимулируют желание прочитать книгу. В школах подросткам приходится читать классическую литературу, не всегда интересную этой возрастной категории. В таких книгах поднимаются серьёзные, порой философские вопросы, которые могут показаться ребятам скучными. Именно поэтому большинство подростков выбирают сказочные книги.

Чаще всего подростки углубляются в фэнтези-миры поскольку они кажутся им привлекательнее реального мира. Интересно оформленное издание может показаться подростку зачарованной книгой, способной перенести в иной мир, или же книгой, перенесенной из той самой истории, которую он читает. Подростки ценят этот жанр за необычность, возможность разнообразить свой досуг. Современные книги фэнтези дают подросткам возможность «пощупать» другой мир, полностью сотворённый фантазией автора и иллюстратора.

Иллюстрирование любого художественного произведения – сложный процесс раскрытия литературного мира автора посредством визуальных составляющих. Зачастую современные книги воспринимаются как отдельный вид искусства. Изобразительные образы способствуют раскрытию текста, развивают эстетическую насмотренность, помогают прочувствовать мир автора [1]. Правильно подобранное оформление издания способствует лучшему усвоению информации и предоставляет возможность углубиться в содержание и ярче представить написанное. Если говорить о понимании и осознании текста, иллюстрации несут одну из значимых функций – информативность. Иллюстрация не только украшает, но и дополняет, обогащает текст так, чтобы читатель мог погрузиться в детали произведения. Стиль изображения, его акценты, плоскость, глубина, цвет – эти и другие параметры изображения преследуют главную цель – отразить мысли и ощущения автора по отношению к тексту. Художники стараются интерпретировать его фантазию в виде визуального произведения.

Чаще всего иллюстрируются сказки. Их страницы наполнены игрой воображения иллюстратора. В данном жанре художники имеют больше свободы. Сказки бывают трёх типов: о животных, бытовые и волшебные. При иллюстрировании художнику необходимо передавать проблему и идею текста, а также информацию так, чтобы читатель понимал, кто или что изображено. При оформлении сказок также учитывают, народные они или литературные. Как правило, литературные иллюстрировать сложнее, т.к. необходимо соответствовать видению мира автора. В оформлении текста сказок часто

используется буква и декоративные элементы в соответствии с атмосферой описанной истории.

У каждого художника свой уникальный узнаваемый стиль. Даже к одному изданию иллюстрации, выполненные разными художниками, отличаются по технике исполнения, идейно-образному и композиционному решению, выбор цвета у каждого творца индивидуален. При выборе той или иной техники иллюстрирования художники и редакторы учитывают специфику читательской аудитории. Анализ подростковой литературы в жанре фэнтези показал, что преобладают сложные иллюстрации, несущие в себе мораль, духовное начало, психологию взаимоотношений. Читателям взрослой аудитории проще воспринимать абстрактные или лаконичные иллюстрации, поскольку этой аудитории свойственен жизненный опыт и развитое воображение.

Важной характеристикой подросткового мышления является гибкость. Подростки могут пользоваться логическими рассуждениями и абстрактными понятиями, не зависящими от конкретных объектов, у них проявляется способность к интроспективному мышлению (мысли о мыслях); абстрактному мышлению (выход за границы реального к возможному); логическому мышлению (способность учитывать все значимые факты и мысли и делать из них верные выводы) и гипотетическому мышлению (формулирование гипотезы и ее доказательство с учетом многих переменных) [2]. Особое значение в нравственном и социальном поведении подростков играют чувства. Перечисленные факторы оказывают значительное влияние на визуальное оформление изданий.

Визуальное исследование иллюстрирования подростковой сказки проводилось на основе книги «Как король Эльфхрейма...», где иллюстратором выступала Ровина Кай. Она профессиональный художник-иллюстратор из Австралии, имеет международные премии в области искусства, работает в разных жанрах для оформления книг, книжных обложек и журналов.

Художница предпочитает рисовать необычные иллюстрации, создавая интригу, используя образы, заставляющие зрителя замереть. Иллюстратору важно, чтобы читатель загорелся желанием прочесть историю и прожить её до конца. С этой целью умело используются мифические образы, нередко можно встретить персонажей волшебных сказок, готических романов, создаются чувственные места и атмосфера. В работах данного автора сочетаются серо-синевато-дымные оттенки с ярко-алым, пастельно-жёлтым, зачастую используются штриховые линии. Иллюстрации имеют очень отчетливый стиль: использование линий для создания теней и текстур особенно бросается в глаза. «Трудно видеть мою работу с внешней точки зрения», – так описывает свой стиль работы сама автор. Эксперты описывают этот стиль как «поэтический и сюрреалистический с большой капризной атмосферой» [3].

Молодёжная книга «Как король Эльфхейма научился ненавидеть историю» для трилогии «Воздушное королевство» содержит 74 иллюстрации. Каждая из них переносит читателя в мир книги. Сама история повествует о мире волшебного, бессмертного и красивого народа фэйри. Несмотря на

свою красоту, все феири мира Холли Блэк жестоки, они презирают людей и поступают по отношению к ним бесчестно.

Краткое описание сути этих существ открывает глаза на иллюстрации и их задачи в книге.

Работы Ровины Кай написаны в едином стиле. Легкие, нежные, воздушные на фоне, но при этом иллюстрации имеют плавные, чёткие и местами резкие линии контуров и теней. В данной истории подобный стиль передаёт характер тех самых феири о которых идёт повествование. Они грациозны, красивы, но также жестоки и колки, как линии контуров картин. В книге часто описываются балы и роскошные наряды придворных дам, где зачастую используются природные украшения. Подобно тому и книжные страницы украшены цветами и шипами.

Стоит отметить, что иллюстрации едины с текстом, они дополняют его, украшают, но никак не разделяют, как это делал немецкий иллюстратор рубежа 19-20 веков Герман Фогель. Он придерживался традиции отделять иллюстрации от текста, обрамляя свои изображения в рамку, стилизованную под архитектурные сооружения, отдалённо напоминающие готические. Его способ был окном, сквозь которое читатель мог наблюдать за событиями книги. В свою очередь иллюстрации Ровины Кай переплетены с текстом и представляют единое целое с ним. Она уделила особое внимание и буквице сказочных изданий.

Принципы работы художника с подростковой литературой, базируясь на общих особенностях детской психологии, всё в большей степени приобретают общеметодологический характер. Подростковые книги уменьшают проблему выбора и отбора изобразительных приёмов по мере взросления ребёнка. Художник может использовать всю палитру художественных и технических средств, предлагаемых ему полиграфией и в целом изобразительным искусством. Главным критерием работы редактора и художника в детской литературе является её воспитательная роль. В подростковом же возрасте художественное оформление может быть в большей степени украшением существующей истории, обобщением сюжета в иллюстрационном исполнении.

Литература

1. Функционирование иллюстрации в литературном тексте [Электронный ресурс] // Эстезис – журнал о литературе, 2018. URL: <https://aesthesis.ru/magazine/march18/illustration-in-text> (дата обращения: 1.05.2022).

2. Болвинова Н. С., Алексеенко Е. В. Современные тенденции в иллюстрировании детской книги [Электронный ресурс] // Материалы IX Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум» URL: <https://scienceforum.ru/2017/article/2017036307> (дата обращения: 25.04.2022).

3. Воздушные иллюстрации Ровины Кай // ARTкуб, 2018. URL: <http://artkub.ru/2018/05/01/воздушные-иллюстрации-ровины-кай/> (дата обращения: 1.05.2022).