

УДК 7.056.036(47+57)"198/202"
ББК 85.157.5
DOI 10.25281/2072-3156-2021-18-6-648-661

К. ШЭН

ТЕХНИКА АКВАРЕЛИ В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ ДЕТСКОЙ КНИГИ 1980—2020-Х ГОДОВ СОВЕТСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Кэжнь Шэн,
Санкт-Петербургская академия художеств
им. Ильи Репина,
кафедра русского искусства,
аспирант
Университетская наб., д. 17,
Санкт-Петербург, 199034, Россия
ORCID 0000-0002-5482-2742
E-mail: shen.j@yandex.ru

Реферат. В статье проводится анализ техники акварели в иллюстрациях детской книги 1980—2020-х гг. советских и современных российских художников. Прослеживается влияние современных технологий на детскую книжную иллюстрацию, выполненную в акварельной технике. В контексте актуальных художественных течений рассмотрены связь социальных процессов и книжной графики; особенности технического развития книжного оформления; сочетание различных изобразительных материалов с техникой «акварель» в условиях информационных технологий; новые технологические и технические подходы; авторское видение иллюстрируемого произведения. Основным методом является анализ творчества со-

ветских и современных художников-иллюстраторов детской книги: В.В. Перцова, Н.Е. Попова, А.В. Коковкина, В.Г. Бритвина, В.В. Павловой, А.А. Кошкина, Е.А. Силиной, Я.М. Седовой, А.А. Десницкой, О. Демидовой, В. Помидор, А.Я. Ломаева. Актуальность данной темы определяется интенсивным внедрением цифровых технологий в книжное искусство и трансформацией традиционной акварельной техники, а новизна — отсутствием разработанности отмеченной проблематики в контексте акварельной книжной детской иллюстрации. Современные технологии позволяют реализовывать любой творческий замысел художника, являющегося активным участником создания книжного образа, поскольку он свободно интерпретирует литературное произведение. Отсутствие цензуры накладывает на художника определенную ответственность за качество иллюстраций, поскольку он влияет на восприятие ребенка. Таким образом, художник становится участником воспитательного процесса, формируя эстетический вкус подрастающего поколения.

Проведенный анализ акварельной иллюстрации показал, что перед художником ставится сложная задача, связанная не только с умением использовать технологические и технические новации, понимать принцип работы современных компьютерных про-

грамм, подкреплять визуальный ряд знанием исторического контекста, но также знать и понимать, как работает детское сознание и как привить хороший вкус ребенку.

Ключевые слова: искусствоведение, изобразительное искусство, техника акварели, акварель в детской книжной иллюстрации, современная детская книга, оформление детской книги, новые технологии в изобразительном искусстве, трансформация акварельной живописи, художник-график, иллюстратор детской книги, теория и история искусства.

Для цитирования: Шэн К. Техника акварели в иллюстрациях детской книги 1980–2020-х годов советских и современных российских художников // Обсерватория культуры. 2021. Т. 18, № 6. С. 648–661. DOI: 10.25281/2072-3156-2021-18-6-648-661.

Детская акварельная иллюстрация 1980-х гг. XX в. интересна тем, что именно в этот период в ней соединились, с одной стороны, опыт иллюстраторов предшествующих лет, а с другой — новизна взглядов и стилевых приемов молодых графиков.

Детская книжная иллюстрация многое пережила: кризис «книжности», когда текст и изображение стали отдельными произведениями, существующими независимо друг от друга, более активное взаимодействие восточной и западной культур, процесс глобализации. Отметим также важный момент, что с конца 1970-х гг. у советских иллюстраторов появилось больше возможностей участвовать в международных выставках, что существенно расширило знакомство с искусством Запада [1; 2]. Появление частных издательств, оснащенных по последнему слову техники, использование зарубежного опыта, основанного на изготовлении иллюстраций более высокого технологического уровня, дали мощный импульс развитию детской акварельной иллюстрации в России [3; 4].

Акварель как визуальный язык никогда не теряла своей актуальности. Свойства акварели (мягкость, мобильность, маневренность и широкая цветовая палитра) прекрасно подходят для иллюстратора. Изучая этапы развития детской иллюстрации, можно ответить на вопросы: как с помощью акварельной техники художники реализовывали свои идеи, как вместе с этим трансформировались акварельные иллюстрации с 1980-х гг. до наших дней, к каким визуальным приемам обращались художники, что значит для современных художников акварель и «акварельность» в иллюстрации.

Акварельная техника приобретала все большую популярность в 1980-х гг., что прослеживается в творчестве ряда «знаковых» художников: Э.В. Бу-

латова и О.В. Васильева, В.Н. Лосина, М.П. Митурича, Е.Г. Монины, В.Д. Пивоварова, Г.Н. Траугота, А.Г. Траугота, В.Г. Траугота, В.А. Чижикина и др., продолжавших активно работать в отмеченные годы над иллюстрациями детских книг. Так, например, М.П. Митурич, в 1980-е гг. обвинявшийся советской официальной критикой в формализме и непонятности творческого языка, часто получал награды на международных выставках. Акварельная живопись М.П. Митурича быстра, легка и артистична, прозрачные пересекающиеся мазки просвечивают друг сквозь друга и создают впечатление звонкой, нарядной легкости. Через декоративность акварели видна твердая рука рисовальщика, умеющего великолепно обобщать живые формы природы, доводя их практически до условного иероглифического знака.

Другие признанные мастера акварели, например Г.Н. Траугот, А.Г. Траугот и В.Г. Траугот (общая подпись художников: Г.А.В. Траугот), прославились виртуозным владением техникой «по сырому». Их иллюстрации отличались особым романтическим настроением, что проявлялось в сочетании живописных мягких нежных тонов с насыщенным интенсивным цветом и орнаментальными графичными линиями.

Диаметрально противоположным был стиль Э.В. Булатова и О.В. Васильева. Подвергнувшись влиянию западного искусства, уходя от конкретных натуралистических методов изображения, художники-концептуалисты раскрывали идеи и сюжетное содержание книги путем создания метафорических образов. Они следуют авангардным направлениям, становясь последовательными приверженцами концептуализма, вырабатывая более иносказательный язык, окрашенный романтическими настроениями.

Все названные акварелисты имели особый узнаваемый стиль, и каждый из них развивался в своем направлении, но творчество многих мастеров книги, работавших в этот период в акварельной технике, со временем было «отодвинуто» на второй план, оказавшись недостаточно вписанным в культурный контекст. К таким иллюстраторам можно отнести В.Г. Бритвина, Л.К. Казбекова, А.В. Коковкина, А.А. Кошкина, В.В. Павлову, В.В. Перцова, Н.Е. Попова. На примере работ этих авторов, недостаточно полно представленных в специальной литературе, но по-своему ярких и интересных, строится дальнейший анализ развития техники акварельной иллюстрации в данной статье. Мы постараемся расширить круг исследуемых мастеров, а также выявить характерные тенденции развития акварельной техники в иллюстрировании современной детской книги начиная с 1980-х годов.

В отмеченное десятилетие одни художники продолжали использовать в своей работе над книгой приемы, отработанные годами, другие — искали новые современные подходы к иллюстрированию.

Рис. 1. В.В. Перцов.
Разговор с первым классом. 1986 [6]

Рис. 2. Н.Е. Попов.
Сказки и легенды Португалии. 1980 [8]

Довольно часто эти поиски нового были встречены критически. А.Д. Чегодаев в своем интервью (1989) рассуждает о том, что в советской литературе практически нет авторов, всерьез интересующихся современностью [5]. Данное рассуждение касалось не только писателей: иллюстраторы все реже обращались к проблемам современной им жизни. Молодые авторы предпочитали более модные, с отсылкой на западную школу, способы иллюстрирования, отдавая предпочтение зарубежной литературе.

Среди произведений большинства иллюстраторов 1980-х гг. выделялось творчество В.В. Перцова (1933–2017). Визуальное решение книги С.Я. Маршака «Разговор с первым классом» (1986) [6] является своего рода отсылкой к советскому реализму (рис. 1). В ней воплощено все, что мы привыкли находить в детской книге 1930-х гг. (когда требование социалистического реализма подразумевало прямое, максимально точное следование тексту и действительности). Ю.Я. Герчук позже напишет, что «иллюстраторы 1930-х годов очень верили книге, тексту. Верили, что за текстом лежит действительная реальность, и эта жизнь, увиденная сквозь книгу, была предметом интереса» [1, с. 419].

В работах В.В. Перцова прослеживается сходство с произведениями известных советских живописцев, графиков, мастеров плаката и иллюстрации: А.А. Дейнеки, В.В. Лебедева, А.Ф. Пахомова, Ф.В. Лемкуля и др. Это сходство заключается не только в стиле изображения, но и в содержательной части иллюстрации — буквальной передаче окружающей действительности. Однако в своих иллюстрациях В.В. Перцов использовал актуальные для своего времени изобразительные приемы: в них, несмотря на преобладание стереотипного изображения, присутствуют локальные цветовые пятна, колоритно яркие элементы, более тщательная прорисовка деталей, выделяющихся черным контуром и делающих предмет более выразительным; цвет «заливается» большими пятнами, но с тональным разнообразием. Иногда в его иллюстрациях может присутствовать градиентная заливка. Все это придает более ясное выражение образам и создает объемность предметов.

Параллельно с В.В. Перцовым свое творчество в 1980-х гг. развивает Н.Е. Попов (1938), отдававший предпочтение иллюстрированию зарубежной литературы. Известность Н.Е. Попову принес выход книги «Робинзон Крузо» Д. Дефо (1972), за оформление которой он получил награду на Международной биеннале иллюстрации в Братиславе [7; с. 199–201]. Художника часто вдохновляли работы западных мастеров, что хорошо прослеживается в его иллюстрациях (рис. 2) к «Сказкам и легендам Португалии» (1980), адресованных более взрослой аудитории [8]. В них можно заметить ряд заимствованных деталей, приемов композиционно-

го построения, элементов стилизации героев, которые отсылают нас к нидерландской школе живописи XV–XVI веков.

Н.Е. Попов не искажал оригинальный замысел писателя, вдумчиво и осторожно дополнял его собственной фантазией (читатель видит то, о чем читает, но при этом в весьма современной художественной интерпретации). Его иллюстрации по-особому завораживают, в каждой из них есть ненавязчивый артистизм и непринужденность. Больше напоминающая картину, каждая композиция словно замыкается сама в себе. Легкость, с которой подходит художник к иллюстрированию, поразительно контрастирует с содержанием, заставляя читателя всматриваться в изображение и находить новые детали и смыслы. Такой метод позволил Н.Е. Попову создавать иллюстрации к детским книгам, превращая их в нечто большее, чем просто забавные развлекательные истории, раскрывая все грани содержания литературного произведения.

В это же время работает А.В. Коковкин (1942), сделавший основным направлением своего творчества оформление книг русских народных сказок. Ученик профессоров М.А. Таранова и В.И. Звонцова, он окончил факультет графики Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина АХ СССР (ИнЖСА) в 1968 г., а с 1975 по 1979 г. был сначала старшим художественным редактором, а затем главным художником издательства «Аврора». Творчество А.В. Коковкина отличает особый романтический настрой, его манера исполнения довольно узнаваема.

В книге «Белая лебедь. Сказки народов РСФСР» (1987) [9] мастер демонстрирует виртуозное владение колоритом: эмоционально напряженные цвета обладают не только декоративно-образным звучанием, но и характеризуют состояние, настроение, чувство (рис. 3). Ясность композиции и упрощенные плоские формы изображения грамотно сочетаются с графическими деталями. Они соединяют в одном сюжете работу акварелью по сырой бумаге (когда цветовые сочетания, расплываясь, фактически обеспечивают решение композиционного строя листа), с последующим введением в эту структуру жестких линий и пятен, которые придают иллюстрации пространственную многоплановость и законченность. Художественные обобщения позволяют мастеру вводить читателя именно в ту среду, которая соответствует авторскому повествованию. В фигурах персонажей прежде всего обращают на себя внимание общий силуэт, выразительность движений и жестов, характер героев. С помощью ясного, выразительного, местами остроумного визуального ряда иллюстратор шаг за шагом погружает читателя в сказочный мир.

Иллюстраторы следующего десятилетия, испытывая влияние кинематографа и имея доступ к более высокому качеству печати, начинают иначе трак-

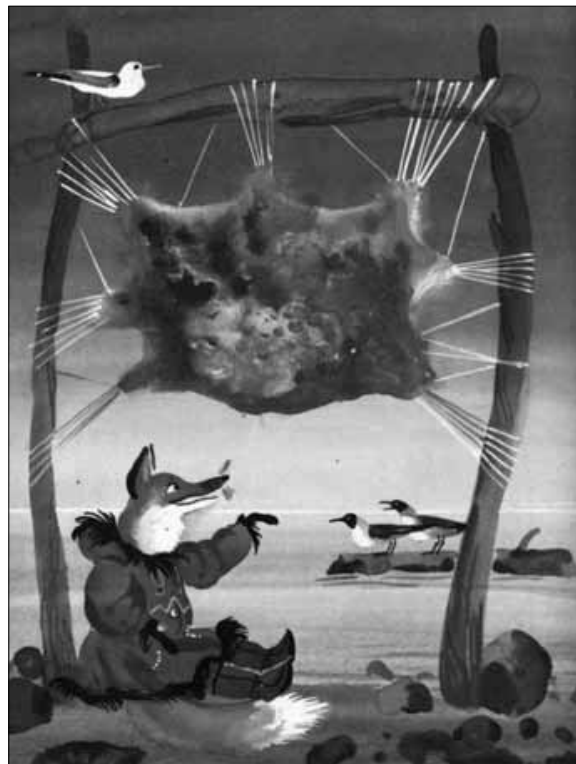

Рис. 3. А.В. Коковкин.
Белая лебедь. Сказки народов РСФСР. 1987 [9]

товать художественные образы произведений. Они усложняют изображение с точки зрения не только деталей, но и самой техники исполнения, прибегая преимущественно к акварели в сухой технике (когда более тонкий, прозрачный слой накладывается поверх другого), создавая тональную глубину и графичный, более точный рисунок, рассчитанный на многослойное визуальное восприятие.

Важной датой для издательской деятельности стало 12 июня 1990 г., когда вышел Закон о печати и других средствах массовой информации (№ 1552-1), официально отменивший цензуру [1, с. 465]. Творческий оптимизм молодых иллюстраторов, скованный цензурой предыдущих десятилетий, пробудился в новых реалиях. В это прекрасное для творчества время появляется целая плеяда молодых иллюстраторов детской книги.

Тему оформления изданий русской литературы продолжает творчество В.Г. Бритвина (1955). В 1983 г. он окончил факультет графики ИнЖСА им. И.Е. Репина, учился у профессора Г.Д. Епифанова, затем у Н.Е. Чарушина, и уже в студенческие годы стал иллюстратором в издательстве «Детская литература» по приглашению главного художника Б.А. Дехтерева [10].

Работа В.Г. Бритвина «Орлиное перо» (1999) [11] достойна особого внимания (рис. 4). В рассказе события разворачиваются вскоре после Гражданской войны. Художник использовал оригинальный

Рис. 4. В.Г. Бритвин. Орлиное перо. 1990 [11]

Рис. 5. В.В. Павлова. У сестрички в гостях. 1991 [12]

подход воссоздания красоты простого крестьянского образа, применив визуальную цитату, отсылающую нас к творчеству К.С. Петрова-Водкина. В.Г. Бритвин заимствовал свойственную К.С. Петрову-Водкину цветовую палитру, строя свои изображения на сочетании красного, синего и желтого, использовал приемы искаженной перспективы, делая ее сферической, а в некоторых местах — наклонной, чтобы создать впечатление взгляда с большой высоты на закругленную земную поверхность. Такой прием композиции позволяет автору сильнее вовлечь зрителя в созданный им мир. Виртуозность работы — в визуальной цитате, включенной в художественное пространство книги.

Авторская трактовка, проработка деталей, сочетание с острым конструктивно стройным рисунком создают подвижный, зыбкий, иногда фантазмагоричный мир, сотканный из собственных переживаний самого иллюстратора. Многослойная и трудоемкая акварель состоит из прозрачных и полупрозрачных слоев. Приглушенные, не слишком яркие цвета, в данном многослойном сочетании создают насыщенную благородную цветовую гамму. В.Г. Бритвин в этих иллюстрациях использует акварель более как графический материал, нежели как живописный, цветом вырисовывая каждую деталь, акварельным штрихом подчеркивая форму.

В.В. Павлова (1952–2015) уделяет большое внимание особенностям детского восприятия, поэтому созданные ею художественные образы индивидуальны и легко доносят скрытый смысл, заложенный автором текста. В книге «У сестрички в гостях» (1991) [12] внимание художницы акцентировано на личности главного героя, камерности представленного пространства и интересе к внутреннему миру персонажей (рис. 5). Читатель не обременен функциональными образами предметов и персонажей, которые могут быть преувеличены и идеализированы, а больше чувствует близкого по настроению и духу героя, которого хочется понять и сопереживать ему. Иллюстратор переносит нас в ту самую жизнь, которую любой мог увидеть в реальности, но при этом В.В. Павлова способна уловить и передать невозможное, ее взор всегда устремлен в самое сердце человека. Композиционные приемы, используемые художницей, напоминают нам картины П. Брейгеля Старшего. Сложная, благородная цветовая гамма реализована в смешанной технике. Иллюстратор комбинирует акварель с темперой, акрилом или гуашью, что позволяет достичь более плотных насыщенных цветов и текстур, вылепить осязаемый объем формы, при этом создав прозрачные, дышащие светом иллюстрации.

Художники в 1990-е гг. все чаще возвращаются к русской литературе. Фольклор переживает некоторую трансформацию, даже инверсию в сфере ил-

люстрации. Если в предыдущее десятилетие советские мастера черпали вдохновение из народного творчества, обобщая детали, делая упор в колористике на яркость цвета, нарядность и декоративность, а в смысловом плане — на бытовую жизнь персонажей, то сейчас наблюдается диаметрально противоположный подход. В приоритете — раскрытие фантазмагорического облика персонажей.

А.А. Кошкин (1952) в сказке «Василиса Прекрасная» (1992) прорабатывает и подчеркивает детали предметов и характеры персонажей [13]. Его герои фантастически сказочны и витиевато изображены (рис. 6). Некоторые композиционные приемы заимствуются из кино и анимации, многие композиции построены по принципу мизансцен — персонажи словно застыли в движении. Цветовая гамма довольно монохромна и направлена на создание реального ощущения предмета.

Художник не боится изображать страшное: если это Баба Яга, то она показана явно старой и безобразной колдуньей со всеми атрибутами сказочного зла. Лес, в котором она обитает, темный и холодный, усеянный черепами, точнее соответствует канонам сказочных образов, чем в более ранней советской интерпретации. Вместе с тем А.А. Кошкин явно с юмором и иронией подходит к сюжету: при всем своем злодейском облике Баба Яга — весьма модно одетая в этническом стиле «дама», у которой сорочка в горошек, а сарафан в стильную полоску. Небольшое «искажение» привычных образов в духе современности позволило художнику старыми средствами аллегории передать новое содержание времени. Всадник ночи, знакомый нам по иллюстрациям И.Я. Билибина, теперь стал больше похож на европейского рыцаря в сияющих доспехах.

Акварели А.А. Кошкина отличаются плотностью заливки. Он использует более рыхлую технику сухой акварели, практически отказываясь от ее прозрачных свойств, и насыщенные глубокие тона, скорее напоминающие приемы масляной живописи станково-постановочного характера. Цветом и тоном выстраивается плановость иллюстрации, при этом акварель создает определенную легкость, достаточную для того, чтобы оставаться в пространстве книги.

Таким образом, художники-иллюстраторы детской книги в конце XX в. достигли большого разнообразия и виртуозности в использовании акварельной техники, активно применяя ее в издательской практике. Современный иллюстратор, живущий в XXI в., должен идти в ногу со временем, учитывая технический прогресс, постоянное развитие информационных и художественных технологий. Особенно это касается молодых мастеров, которые стремятся соответствовать меняющимся тенденциям в оформлении и дизайне книги.

Сегодня данный вопрос особенно актуален, поскольку в изобразительное искусство (и в акварель,

Рис. 6. А.А. Кошкин. Василиса Прекрасная. 1992 [13]

в частности) активно вмешиваются цифровые технологии, тем самым меняя некоторые устоявшиеся традиции иллюстрирования и порождая новые стилевые и технические направления [3; 10]. Поскольку этот процесс развивается не так давно, но весьма стремительно, проблематика акварельной трансформации в современной книжной иллюстрации почти не анализировалась в специальной исследовательской литературе последних десяти лет, затрагиваясь лишь фрагментарно в отдельных изданиях [3; 14; 15].

Стоит сказать, что современные технологии все больше расширяют возможности иллюстрирования и упрощают многоступенчатый процесс создания книги. Изменения затрагивают практически все пласты искусства книги, меняют исполнительские приемы, методы и техники иллюстрирования, рожают новые художественные явления. Можно отметить, что стремительное сближение технической и художественной составляющих способствует усложнению образного и стилистического языка современных авторов и в большой степени ухода от принципов реалистического искусства.

Внедрение информационных технологий влияет на художественное качество иллюстраций, нивелируя авторскую манеру, что нередко влечет за собой утрату индивидуальности стиля, превращая оригинальные художественные произведения в массо-

Рис. 7. Е.А. Силина. Дрессировщик бутербродов. 2009 [17]

Рис. 8. Я.М. Седова. Русалочьи сказки. 2016 [18]

вую продукцию. Компьютерные технологии также способствуют утрате подлинности художественного произведения и ощущения его неповторимости и оригинальности. Это накладывает отпечаток на искусство книги, которое претерпевает трансформации под влиянием экранной культуры.

В наши дни наметился мощный разрыв между авторским индивидуальным стилем и массово-потребительскими запросами. Это противоречие имеет более острый характер, чем несколько десятилетий назад. Технические возможности XXI в., начиная с компьютерных корректировок незначительных недочетов до полной замены реальных материалов на цифровые, во многом упрощают иллюстративный процесс. Подобные вмешательства претерпевают многие техники иллюстрирования, в том числе и акварельная техника в детской книге [2; 4].

Большое внимание стало уделяться коммерческой стороне вопроса: книга для детей должна была быть яркой, заметной, привлекающей внимание, часто в ущерб художественному качеству [16]. Следствием этой ситуации стало появление и увеличение количества на рынке детской книги пестрых, безвкусно оформленных изданий, сделанных под влиянием китч-культуры и коммерциализации.

Несмотря на это, продолжают работать мастера, относящиеся к книге как к искусству. Яркий пример тому — творчество Е.А. Силиной (1960–2014), сочетавшей коммерческую пестроту и броскость с высокохудожественным изображением. Например, в книге «Дрессировщик бутербродов» (2009) [17] она, не теряя художественного стержня, смогла создать красочные и запоминающиеся образы (рис. 7). В композициях Е.А. Силиной, с одной стороны, присутствует тяготение к лаконичности и динамизму, достоверности и узнаваемости образов животных (например, обезьянки, прыгающие по канатам), а с другой — к некоторой их антропоморфности. Ее иллюстрации полны доброго юмора и некоторой ироничности, что позволяет ребенку стать «соучастником» описываемого автором действия.

Главным героем в работах Е.А. Силиной выступал цвет, являясь не просто инструментом, а самостоятельным персонажем. Яркие краски гармонично дополняли друг друга. Чистая заливка цветом сочеталась с практически полным отсутствием прозрачности. Е.А. Силина отработывала детали тонким контурным рисунком, при этом для придания объема в некоторых местах смело экспериментировала с другими графическими материалами: итальянским карандашом, цветными акварельными карандашами, белилами, тушью. Она внедряла их крайне осторожно, не заполняя пространство листа лишней информацией и делая основной акцент на акварели.

Молодого иллюстратора Я.М. Седову (1985) можно назвать настоящим стилистом современной российской детской книги. В «Русалочьих сказках» А.Н. Толстого (2016) [18], досконально и тщательно изучив и авторский текст, и легенды славянского народного фольклора, но не следуя прямому содержанию произведения, художница смогла создать удивительные иллюстрации (рис. 8).

Книга рассказана языком метафор, аллегорий и персонификаций, в каждой иллюстрации заключена история, которую несложно понять, прочитав текст. Например, на листе изображен «Хозяин», шествующий над миром, над лесом, над домами, нагоняющий страх на животных и людей, но ребенку смотреть на него не страшно, потому что у него мягкие лапы и морда, как у собаки, а месяц и звезды «спрятались» в его огромном животе. Это мир сновидений, фантазий, без которого немыслимо детство. В творчестве Я.М. Седовой явно прослеживается влияние сюрреалистов: в сочетании несочетаемого, в обращении к миру снов.

Прозрачные и приглушенные, слегка дымчатые иллюстрации, в цветовом решении которых преобладают серо-голубые и сине-зеленые оттенки, создают странный и мистический мир, сквозь который проступает уверенная манера рисовальщицы. Художница, используя сложную, но весьма живописную акварельную технику «по сырому», дополняет ее тщательной отделкой деталей и изысканной цветовой гаммой. Я.М. Седова смело экспериментирует, дополняя прозрачные фоны и общие формы плотной темперной или акриловой отрисовкой для создания иллюзии объема.

Одной из важных тенденций последнего времени стоит назвать имитацию акварельной техники при помощи компьютерных технологий. Компьютерные программы позволяют воспроизводить все варианты акварели, что, с одной стороны, облегчает работу художника, а с другой — приводит к утрате подлинности и оригинальности произведения, его рукотворности.

А.А. Десницкая (1987), почти полностью отказываясь от традиционных техник, отдает предпочтение современным технологиям и синтезирует фотографию и иллюстрацию. «История старой квартиры» [19], за которую иллюстратор получила в 2017 г. «Золотое яблоко» на Международной биеннале в Братиславе (рис. 9), повествует о столетней истории квартиры, расположенной в одном из московских переулков, а также обо всех ее обитателях и их жизни. Книга выполнена по принципу виммельбуха (иллюстрированной книги-головоломки, или крупноформатного комикса с минимальным количеством текста), это законченная история, которой сопутствует текст, а иллюстрации содержат множество деталей для разглядывания. Таким стилизованным подходом создается камерный мир одной реально существующей квартиры. В данной работе А.А. Десницкая сочетает традиционное рисование лайнером с растровой графикой. По словам художницы, в фотопроцессе она позволяет себе многочисленные исправления и переделки, что ее очень раскрепощает [20]. О том, что это действительно так, свидетельствует авторский почерк, максимально свободный, линейный, местами напоминающий набросок, но при этом убедительный.

Рис. 9. А.А. Десницкая. История старой квартиры. 2016 [19]

Несмотря на стилизованность изображения, у зрителя создается ощущение реальности и причастности к истории. Художница ведет подробное повествование, используя временную цикличность и рассказывая историю «с утра до ночи», и в этом постепенном и размеренном по ритму повествовании мы ощущаем и наблюдаем смену исторических эпох — от царского времени до сегодняшнего дня. Развороты книги представляют вид квартиры, а в полосных иллюстрациях показаны предметы быта и многочисленные детали, являющиеся приметами того или иного периода времени. Ребенок узнает из рисунков художницы, как выглядел бабушкин самовар, ее сапожки, дедушкины оловянные солдатики, из каких чашек пили чай мама и папа, как слушали музыку при помощи патефона и проигрывателя и т. д. Интересно то, что в разное время художники периодически возвращаются к детальному воспроизведению прошлого, создавая ностальгический образ эпохи. Подобные вопросы рассматривались ранее другими исследователями [21; 22].

Прорисовывая свои иллюстрации линейно на бумаге, А.А. Десницкая заливает их цветом непосредственно в компьютерной программе. Прозрачные градиентные слои заливки со сложной фактурой очень напоминают акварель. Перед нами — прекрасный пример того, как художник реализует свои идеи с помощью компьютерной тех-

Рис. 10. О. Демидова. Мой Бетховен. 2017 [23]

ники. Кропотливо и ответственно подходя к иллюстрированию, А.А. Десницкая собрала огромное количество архивных материалов и сумела создать живую, ностальгически трогательную книгу.

С развитием технологий расширяются и «границы» книги [21; 22]. Все больше художников приходят к необходимости активнее работать в растровой иллюстрации, все чаще они осознают себя частью мирового творческого сообщества. Московский детский иллюстратор О. Демидова воплощает свои замыслы при помощи растровой и цифровой графики с полным отречением от традиционных приемов «ручной» работы. В книге со звуковыми эффектами «Мой Бетховен» (2017), изданной во Франции на английском языке [23], рассказывается в легкой и доступной для детей форме биография знаменитого композитора — от раннего детства до старости.

В иллюстрации сочетаются гладкие и шероховатые фактуры (рис. 10). О. Демидова использует компьютерную графику, в которой имитирует все возможные вариации художественных техник и приемов, многие из которых, казалась бы, несовместимы в одной иллюстрации: имитацию мягких материалов и рядом — акварели или масляной живописи. В одном пятне сочетаются плотное и прозрачное покрытия, где-то сохраняется прозрачная поверхность. На бумаге было бы очень долго и сложно выполнять такую работу, и зачастую она могла оказаться бессмысленной — смешение фактур, техник и цвета визуальное способствовало бы распаду всей картины. Компьютерная графика приемлет такой подход, иллюстрации смотрятся яркими, динамичными и привлекательными. Книга не-

обычна еще и тем, что включает в себя интерактив: читатель может прослушать фрагмент произведения, написанного композитором в тот период жизни, о котором идет рассказ. Техническая «вставка» гармонично вписана и в иллюстрацию, и в книгу в целом. Она выполняет не только познавательную функцию, но и помогает читателю глубже погрузиться в историю и ощутить атмосферу времени, в котором жил композитор. Современные технологии упрощают процесс иллюстрирования и позволяют быстрее воплощать задуманное в реальность, отражая видение литературного произведения художником книги. Проблема соотношения идеи текста и его визуального воспроизведения продолжает изучаться в настоящее время [24; 25].

Иллюстрациям О. Демидовой свойственен эстетизм, восходящий к слиянию акварельной живописи и музыки. Особенно это проявляется в пейзажных фонах иллюстраций. Когда композитор, исполняющий свое произведение, погружен в мир природы и соединяется с ним настолько, что ребенок видит, как из звуков рождается цвет и появляются цветы и деревья. Этот принцип восходит к законам синестезии.

В иллюстрациях В. Помидор (1975) наблюдается повторение композиционной конструкции комикса в сочетании с техникой акварели и цифровыми методами изображения. Книга «Путешествия по Эрмитажу. Царица тюльпанов» (2018) — это созданное в привлекательном для юных читателей формате познавательно-образовательное произведение [26]. Все основные сюжетные события происходят в знаменитом музее, где главные герои знако-

мятся и изучают различные экспонаты (рис. 11). Герои видят, как оживают картины, и перед ними возникает сам Х. Ван Рейн Рембрандт, который раскрывает им историю Царицы тюльпанов. Комикс как жанр относится к поп-культуре, но В. Помидор по-иному взглянула на него, облагородив высокой художественностью своих работ. Она придерживается традиционного рисунка акварелью, выбранной в качестве ведущей техники, а финишные штрихи редактирует на компьютере, создавая градиентное разнообразие. С помощью акварельных штрихов, местами напоминающих карандашные, автор передает фактуры предметов, а также меняет плотность акварели в зависимости от изображения. Акварелью переданы объем, тон и цветовая глубина.

Сегодня прослеживается тенденция возвращения к аналоговой иллюстрации. Растровые и векторные компьютерные программы чаще используются как дополнительный инструмент.

Говоря об авторской книге, следует отметить работу мастера современной детской книги А.Я. Ломаева. В книге «Бом-бом-бом! Цирковая сказка» (2019) [27] он выступает автором текста (повествуя о приключении пингвиненка) и иллюстраций (рис. 12). Рассказанная им история лишена какого-либо назидания, но является своеобразной текстово-визуальной исповедью, обращенной к маленькому читателю. Перед нами — классическая иллюстрация, особенность художественного языка которой заключается в обилии деталей. При такой детализации издание, казалось бы, должно превращаться в сухую поучительную книжку-гляделку, но А.Я. Ломаев меняет этот подход, в каждом изображении великолепно совмещая детали с «пустым», незаполненным пространством. Техника акварели, которую он использует, не оригинальна, но иллюстратор довел ее до совершенства, смешав темпера и акварель, придав ей дополнительную плотность и фактурность, используя возможность лепки формы. В иллюстрациях, как и в тексте, проявляется сильно выраженное авторское начало. У каждого персонажа есть своя история и свой образ, у каждого предмета — свой смысл, посыл. Все образы раскрываются постепенно по мере развития повествования, и это ставит перед маленьким читателем некоторые вопросы, ответы на которые помогают формироваться растущей личности. Подобные рассуждения находим в исследовании Н.В. Латовой [28].

Рис. 11. В. Помидор.
Путешествия по Эрмитажу. Царица тюльпанов. 2018 [26]

Рис. 12. А.Я. Ломаев.
Бом-бом-бом! Цирковая сказка. 2019 [27]

Интенсивный рост компьютерных технологий и активный процесс компьютеризации не обходит стороной сферу книжного иллюстрирования. На сегодняшний день компьютерная графика является инновационным творческим средством, позволяющим художникам ускорять и упрощать процесс иллюстрирования. Она дает возможность реализовывать идеи и проводить художественные эксперименты, которые нельзя осуществить при помощи ручного исполнения. Вместе с этим традиционные техники иллюстрирования, например акварель, не отходят на второй план. Напротив, они активно применяются в работах современных иллюстраторов.

Характерным свойством акварели является мягкость и податливость, что позволяет художникам совмещать и сочетать ее с другими материалами. Сложно найти материал, с которым акварель не смогла бы взаимодействовать, чтобы получить

новые или усиливать определенные визуальные эффекты, к которым стремится иллюстратор. Подобные художественные эксперименты позволили многим мастерам не только открыть для себя новые возможности иллюстрирования, но и найти свое собственное авторское стилевое направление.

В работах А.А. Десницкой, В. Помидор, Я.М. Седовой заметна тенденция совмещения акварели с другими материалами. Они используют как оригинальный материал, так и компьютерные программы, применяя в работе смешанную технику или дополняя акварельные изображения компьютерной графикой для корректировки или придания дополнительных эффектов. Подобное сочетание современных технологий и классической акварели рождает новую экспрессию иллюстраций, обладающих текстурой акварельного слоя и при этом «по-компьютерному» ярких и светящихся.

Приемы киноискусства также оказали сильное влияние на иллюстрацию детской книги, но, как бы ни менялась техническая составляющая акварельного изображения, она все так же напрямую отражает явления, происходящие в других видах пластических искусств, литературе и социальной культуре. Это касается и работ иллюстраторов советского периода, и произведений современных художников. Создание завершенной, целостной книги является многогранным комплексным процессом, в котором учитываются мнения разных специалистов, имеющих к нему отношение: исследователей, художников, авторов и других участников книжного дела [29; 30].

За прошедшие десятилетия акварель как техника иллюстрирования не утратила своей актуальности. Особенности свойства акварели, дающие ей преимущества перед другими техниками иллюстрирования, делают ее одной из любимых техник современных мастеров. Ее ценят за прозрачность цвета, маневренность, мягкость, широкую цветовую палитру и мобильность. Другой возможный фактор привлекательности акварели для художников — ее технический аспект. Книжки чаще всего издаются в растровой печати (где печать идет от светлого к темному), необходимо учитывать, что в акварели белый цвет отсутствует и заменяется цветом самой бумаги. Это сближает растровые оттиски с акварельной техникой, поэтому печатать акварельные иллюстрации возможно с минимальными техническими потерями, а изображение выглядит более выигрышным, максимально сохраняя качества подлинника. Знание специфики перечисленных свойств необходимы иллюстраторам. Подчеркнем, что на сегодняшний день сложно найти материал, по удобству и функциональности подобный акварели, несмотря на то, что компьютерная техника заменяет художнику классические материалы, оставаясь

лишь имитацией. Структура книги и иллюстрация к ней — постоянно меняющийся целостный ансамбль, формирующийся под влиянием как внешних факторов, так и личного видения художника [31; 32].

Широкие возможности акварели позволяют художникам искать, экспериментировать, открывать новые способы иллюстрирования. Каждый мастер следовал и продолжает следовать собственному видению и технически-информационным возможностям своего времени. Процесс обогащения акварельной техники шел в течение нескольких десятилетий: от 1980-х гг. до наших дней. Мастера, твердо укрепившие свои позиции в книжном деле и в истории изобразительного искусства, внесли в детские иллюстрации яркость и насыщенность цвета, таким образом разнообразив эмоционально-атмосферные состояния.

Свои эксперименты они сочетали с использованием приемов авангардных направлений, благодаря чему их иллюстрации получили более аллегоричный иносказательный облик. Молодые российские художники усложняют композиционное построение иллюстраций, чаще обращаются к визуальным цитатам зарубежных и отечественных живописцев, используют не только цветовую яркость материала, но и его природную приглушенность, тем самым создавая иное настроение визуального повествования. Современные авторы более смело переплетают акварельную технику с различными материалами и цифровыми технологиями, иногда полностью заменяя акварельное изображение «в материале» на компьютерное, прибегая к его имитации.

На разных этапах своего развития с 1980-х гг. до наших дней акварельная иллюстрация детской книги менялась в силу трансформации акварельной техники. Так, изменялись визуальные приемы, к которым обращались мастера, а также значение для современных художников самой акварели и «акварельности» в иллюстрации. Проведенный анализ показал, что акварель возможно использовать не только как самостоятельную технику, но она также способна работать в сочетании с другими материалами, чем не может похвастаться большинство других красок. Это также делает ее излюбленным материалом для художников-иллюстраторов. Развитие техники акварели идет в ногу с техническим и технологическим прогрессом, что способствует созданию новых возможностей и путей для ее совершенствования. На основе проделанного сравнительного анализа творчества советских и современных иллюстраторов можно утверждать, что акварельная техника и сегодня не утрачивает своей актуальности, при этом она расширяет свои возможности, благодаря использованию современных технических и технологических достижений.

Список источников

1. Герчук Ю.Я. Искусство печатной книги в России XVI—XXI веков. Санкт-Петербург : Коло, 2014. 512 с.
2. Чегодаева М.А. Искусство, которое было. Пути русской книжной графики. 1936—1980. Москва : Галарт, 2014. 368 с.
3. Еськина Е.В. Московская иллюстрация детской книги в 1960—1980-х годах : дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.04. Москва, 2013. 183 с.
4. Кудрявцева Л.С. Собеседники поэзии и сказки: об искусстве художников детской книги. Москва : Московские учебники, 2008. 288 с. (Москва : Московские учебники и Картолиитография).
5. Чегодаев А.Д. Интервью с самим собой, или Разговор о том, как складываются судьбы молодых художников в детской книге // Детская литература. 1989. № 3. С. 67—68.
6. Маршак С.Я. Разговор с первым классом : [стихи : для младшего школьного возраста] / [художник В. Перцов]. Москва : Малыш, 1986. [24] с.
7. Художники детской книги о себе и своем искусстве: статьи, рассказы, заметки, выступления / сост. В.И. Глоцер. Москва : Книга, 1987. 305 с.
8. Сказки и легенды Португалии. Москва : Художественная литература, 1980. 416 с.
9. Белая лебедь : сказки народов РСФСР : [для дошкольного возраста] / рис. А. Коковкина. Москва : Малыш, 1987. 95 с.
10. Виктор Бритвин в гостях у «ВитаНова» : YouTube-канал. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=IFPWe5F3t-I> (дата обращения: 13.09.2021).
11. Бажов П.П. Орлиное перо : из уральских сказов о В.И. Ленине : [для младшего возраста] / [художник В. Бритвин]. Москва : Детская литература, 1990. 25 с.
12. У сестрички в гостях : рассказы и повесть : [для дошкольного возраста] / художник В. Павлова. Москва : Детская литература, 1991. 60 с.
13. Василиса Прекрасная : русская народная сказка / художник А. Кошкин. Москва : Тропа, 1992. 31 с.
14. Чистобаев С.В. Художники детской книги СССР. 1945—1991 / С.В. Чистобаев ; Российская Академия Художеств [и др.]. Т. 1—5. Санкт-Петербург : Санкт-Петербург Оркестр : Речь, 2017—2020.
15. Астапенко Ю. 222 лучших молодых книжных иллюстратора + 1 почетный гость из стран бывшего Советского Союза = 222 Best Young Book Illustrators +1 Guest Of Honor From Ex-USSR : [каталог] / ред. : Л. Серебрякова, С. Таск ; пер.: С. Таск ; авт. проекта: Ю. Астапенко, П. Медзмаришвили. Москва : ТриМаг. 2012. 656 с.
16. Соколова Н.Д. О художниках книги: приложение к учебному курсу «Искусство графики» : учебное пособие. Санкт-Петербург : [б. и.], 2008. 142 с.
17. Георгиев С.Г. Дрессировщик бутербродов / художник Ек. Силина. Москва : Эгмонт Россия, 2009. 47 с. (Пестрый квадрат).
18. Толстой А.Н. Русалочьи сказки / иллюстратор Я.М. Седова. Москва : Нигма, 2016. 72 с.
19. Литвина А.Л. История старой квартиры / иллюстратор А.А. Десницкая. Москва : Самокат, 2016. 56 с.
20. Процесс создания: «Путешествие по Транссибу» : интервью с А. Десницкой // Картинки и разговоры: мир книжной иллюстрации : интернет-канал. Яндекс.Дзен. URL: <https://zen.yandex.ru/media/id/5a982fd0482677d101b21e07/process-sozdaniia-puteshestvie-po-transsibu-5dd4ef44849b846d505a7a0e> (дата обращения: 13.09.2021).
21. Ганкина Э.З. Русские художники детской книги. [Москва] : [Советский художник], [1963]. 278 с.
22. Герчук Ю.Я. Советская книжная графика. Москва : Знание, 1986. 128 с. (Народный университет. Факультет литературы и искусства).
23. Godeau N. My Beethoven. Music book. Paris : Auzou, 2017. 10 p.
24. Кошкина О.Ю. Иллюстрация: визуальное отражение основной идеи литературного произведения // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. 2014. № 36. С. 117—129.
25. Красовицкая Л.М. Советская детская книжная графика 1920-х годов и развитие ее традиций в современной детской книге: дис. ... канд. искусствоведения. Москва, 1987. 184 с.
26. Помидор В., Агапова Д. Путешествия по Эрмитажу. Царица тюльпанов. Санкт-Петербург : Арка, 2018. 80 с.
27. Ломаев А.Я. Бом-бом-бом! Цирковая сказка : [для детей от трех лет]. Санкт-Петербург : Лорета, 2019. 64 с.
28. Латова Н.В. Чему учит сказка? (О российской ментальности) // Общественные науки и современность. 2002. № 2. С. 180—191. URL: http://contrlist.ucoz.ru/Ohta-Center/Tom8/chemu_uchit_skazka-n.v.latova.pdf (дата обращения: 30.09.2021).
29. Келейников И.В. Дизайн книги: от слов к делу. Москва : РИП-холдинг, 2014. 304 с.
30. Корытов О.В. Иллюстрированная книга. Конструкция и композиция. Москва : Галарт, 2014. 226 с.
31. Герчук Ю.Я. Художественная структура книги : учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Москва : РИП-холдинг, 2014. 213 с.
32. Искусство книги : альбом работ, представленных на выставке. Вып. 10 : 1972—1980 / сост. и науч. ред. Г.Л. Демосфенова. Москва : Книга, 1987. 351 с.

The Watercolor Technique in Illustrations of Children's Books of the 1980s–2020s by Soviet and Modern Russian Artists

Keren Sheng

Ilya Repin St. Petersburg Academy of Fine Arts, 17, Universitetskaya Emb., St. Petersburg, 199034, Russia
ORCID 0000-0002-5482-2742
E-mail: shen.j@yandex.ru

Abstract. *The article analyzes the technique of watercolor in illustrations of children's books of the 1980s–2020s by Soviet and modern Russian artists. There is traced the influence of modern technologies on children's book illustrations made in the watercolor technique. In the context of current artistic trends, the article examines the connections of social processes and book graphics; the features of the technical development of book design; the combination of various visual materials with the technique of "watercolor" in the conditions of information technology; new technological and technical approaches; the author's vision of an illustrated work. The main method used is the analysis of the works of Soviet and modern illustrators of children's books: V.V. Pertsov, N.E. Popov, A.V. Kokovkin, V.G. Britvin, V.V. Pavlova, A.A. Koshkin, E.A. Silina, Ya.M. Sedova, A.A. Desnitskaya, O. Demidova, V. Pomidor, A.Ya. Lomaev. The relevance of this topic is determined by the intensive introduction of digital technologies into book art and the transformation of the traditional watercolor technique, and the topic's novelty is based on the lack of formulation of the mentioned issues in the context of children's book watercolor illustration. Modern technologies make it possible to implement any creative idea of the artist, who, being able to freely interpret the literary work, is now an active participant in the creation of a book image. Absence of censorship imposes a certain responsibility for the quality of illustrations on the artist, since it affects the perception of the child. Thus, forming the aesthetic taste of the younger generation, the artist becomes a participant in the educational process. The analysis of the watercolor illustration showed that the artist is faced with a difficult task, which is associated not only with the ability to use technological and technical innovations, understand the principle of modern computer programs, reinforce the visual series with knowledge of the historical context, but also to know and understand how children's consciousness works and how to instill good taste in a child.*

Key words: art studies, fine art, watercolor technique, watercolor in children's book illustration, modern children's book, children's book design, new technologies

in visual art, transformation of watercolor painting, graphic artist, illustrator of children's books, theory and history of art.

Citation: Sheng K. The Watercolor Technique in Illustrations of Children's Books of the 1980s–2020s by Soviet and Modern Russian Artists, *Observatory of Culture*, 2021, vol. 18, no. 6, pp. 648–661. DOI: 10.25281/2072-3156-2021-18-6-648-661.

References

1. Gerchuk Yu.Ya. *Iskusstvo pechatnoi knigi v Rossii XVI–XXI vekov* [The Art of Printed Book in Russia of the 16th–21st Centuries]. St. Petersburg, Kolo Publ., 2014, 512 p.
2. Chegodaeva M.A. *Iskusstvo, kotoroe bylo. Puti russkoi knizhnoi grafiki. 1936–1980* [The Art That Was. The Ways of Russian Book Graphics. 1936–1980]. Moscow, Galart Publ., 2014, 368 p.
3. Eskina E.V. *Moskovskaya illyustratsiya detskoi knigi v 1960–1980-kh godakh* [Moscow Illustration of Children's Book in the 1960s–1980s], cand. art. diss.: 17.00.04. Moscow, 2013, 183 p.
4. Kudryavtseva L.S. *Sobesedniki poezii i skazki: ob iskusstve khudozhnikov detskoi knigi* [The Interlocutors of Poetry and Fairy Tales: On the Art of Children's Book Artists]. Moscow, Moskovskie Uchebniki Publ., 2008, 288 p.
5. Chegodaev A.D. An Interview with Yourself, or a Conversation about How the Lives of Young Artists of Children's Book Develop, *Detskaya literatura* [Children's Literature], 1989, no. 3, pp. 67–68 (in Russ.).
6. Marshak S.Ya. *Razgovor s pervym klassom* [A Conversation with the First Form]. Moscow, Malysh Publ., 1986.
7. Glotser V.I. (ed.) *Khudozhniki detskoi knigi o sebe i svoem iskusstve: stat'i, rasskazy, zametki, vystupleniya* [Children's Book Artists about Themselves and their Art: Articles, Stories, Notes, Speeches]. Moscow, Kniga Publ., 1987, 305 p.
8. *Skazki i legendy Portugalii* [Fairy Tales and Legends of Portugal]. Moscow, Khudozhestvennaya Literatura Publ., 1980, 416 p.
9. *Belaya lebed': skazki narodov RSFSR* [The White Swan: Fairy Tales of the Peoples of the RSFSR]. Moscow, Malysh Publ., 1987, 95 p.
10. Viktor Britvin v gostyakh u "VitaNova": YouTube-kanal [Viktor Britvin Visiting "VitaNova": YouTube channel]. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=IFPWe5F3t-I> (accessed 13.09.2021).
11. Bazhov P.P. *Orlinoe pero: iz uralskikh skazov o V.I. Lenine* [Eagle Feather: From the Ural Tales about V.I. Lenin]. Moscow, Detskaya Literatura Publ., 1990, 25 p.
12. *U sestrichki v gostyakh: rasskazy i povest'* [Visiting the Sister: short stories and a novel]. Moscow, Detskaya Literatura Publ., 1991, 60 p.
13. *Vasilisa Prekrasnaya: russkaya narodnaya skazka* [Vasilisa the Beautiful: Russian folk tale]. Moscow, Tropa Publ., 1992, 31 p.

14. Chistobaev S.V. *Khudozhniki detskoi knigi SSSR. 1945–1991* [Children's Book Artists of the USSR. 1945–1991], vol. 1–5. St. Petersburg, Sankt-Peterburg Orkestr Publ., Rech' Publ., 2017–2020.
15. Astapenko Yu. *222 luchshikh molodykh knizhnykh illyustrator + 1 pochetnyi gost' iz stran byvshego Sovetskogo Soyuza* [222 Best Young Book Illustrators + 1 Guest of Honor from Ex-USSR]. Moscow, TriMag Publ., 2012, 656 p.
16. Sokolova N.D. *O khudozhnikakh knigi: prilozhenie k uchebnomu kursu "Iskusstvo grafiki": uchebnoe posobie* [On Book Artists: appendix to the course "The Art of Graphics": textbook]. St. Petersburg, 2008, 142 p.
17. Georgiev S.G. *Dressirovshchik buterbrodov* [Trainer of Sandwiches]. Moscow, Egmont Rossiya Publ., 2009, 47 p.
18. Tolstoy A.N. *Rusaloch'i skazki* [Mermaid Tales]. Moscow, Nigma Publ., 2016, 72 p.
19. Litvina A.L. *Istoriya staroi kvartiry* [A Story of an Old Apartment]. Moscow, Samokat Publ., 2016, 56 p.
20. Creation Process: "A Journey on the Trans-Siberian Railway": interview with A. Desnitskaya, *Kartinki i razgovory: mir knizhnoi illyustratsii: internet-kanal. Yandex.Dzen* [Pictures and Conversations: The World of Book Illustration: Internet channel. Yandex Zen]. Available at: <https://zen.yandex.ru/media/id/5a982fd0482677d101b21e07/process-sozdaniia-puteshestvie-po-transsibu-5dd4ef44849b846d505a7a0e> (accessed 13.09.2021) (in Russ.).
21. Gankina E.Z. *Russkie khudozhniki detskoi knigi* [Russian Children's Book Artists], 278 p.
22. Gerchuk Yu.Ya. *Sovetskaya knizhnaya grafika* [Soviet Book Graphics]. Moscow, Znanie Publ., 1986, 128 p.
23. Godeau N. *My Beethoven. Music Book*. Paris, Auzou Publ., 2017, 10 p.
24. Koshkina O.Yu. Illustration: A Visual Expression of the Basic Idea of a Literary Work, *V mire nauki i iskusstva: voprosy filologii, iskusstvovedeniya i kul'turologii* [In the World of Science and Art: Issues of Philology, Art and Cultural Studies], 2014, no. 36, pp. 117–129 (in Russ.).
25. Krasovitskaya L.M. *Sovetskaya detskaya knizhnaya grafika 1920-kh godov i razvitie ee traditsii v sovremennoi detskoi knige* [The Soviet Children's Book Graphics of the 1920s and the Development of its Traditions in Modern Children's Books], cand. art. diss. Moscow, 1987, 184 p.
26. Pomidor V., Agapova D. *Puteshestviya po Ermitazhu. Tsaritsa tyul'panov* [Journeys in the Hermitage. The Queen of Tulips]. St. Petersburg, Arka Publ., 2018, 80 p.
27. Lomaev A.Ya. *Bom-bom-bom! Tsirkovaya skazka* [Bom-Bom-Bom! Circus Fairy Tale]. St. Petersburg, Loreta Publ., 2019, 64 p.
28. Latova N.V. What does a Fairy Tale Teach? (On the Russian Mentality), *Obshchestvennye nauki i sovremennost'* [Social Sciences and Modernity], 2002, no. 2, pp. 180–191. Available at: http://contrlist.ucoz.ru/Ohta-Center/Tom8/chemu_uchit_skazka-n.v.latova.pdf (accessed 30.09.2021) (in Russ.).
29. Keleinikov I.V. *Dizain knigi: ot slov k delu* [Book Design: From Something on Mind to Something in Kind]. Moscow, RIP-kholding Publ., 2014, 304 p.
30. Korytov O.V. *Illyustrirovannaya kniga. Konstruktsiya i kompozitsiya* [Illustrated Book. Construction and Composition]. Moscow, Galart Publ., 2014, 226 p.
31. Gerchuk Yu.Ya. *Khudozhestvennaya struktura knigi: uchebnoe posobie dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedenii* [The Artistic Structure of Book: textbook for students of higher educational institutions]. Moscow, RIP-kholding Publ., 2014, 213 p.
32. Demosfenova G.L. (ed.) *Iskusstvo knigi: al'bom rabot, predstavlenykh na vystavke* [The Art of Book: album of exhibits], issue 10: 1972–1980. Moscow, Kniga Publ., 1987, 351 p.