

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ Рашидов Ж.Х.

*Рашидов Жамишд Хусан угли – заведующий кафедрой,
кафедра графики,
Национальный институт художеств и дизайна им. Камолiddина Бехзода,
г. Ташкент, Республика Узбекистан*

Аннотация: в современном мире, где читающих книги людей становится все меньше, иллюстрация продолжает помогать текстам увлекать людей, приобщая к чтению. Правильно подобранные изображения помогают усвоить информацию быстрее и легче, что особенно важно для детской аудитории. Появляются новые литературные произведения, где рисунок даже становится главным. Используются как компьютерные технологии, так и привычные всем техники изображения. Но иллюстрация всегда должна вызывать эмоциональный интерес к произведению, помогая раскрыть его замысел.

Ключевые слова: иллюстрация, изображения, книга, современный, читатель, литература.

MODERN TRENDS IN ILLUSTRATIONS IN FICTION Rashidov J.H.

*Rashidov Jamshid Husan ugli – Head of the Department,
DEPARTMENT OF GRAPHICS,
KAMOLIDDIN BEHZOD NATIONAL INSTITUTE OF ARTS AND DESIGN,
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN*

Abstract: in today's world, where there are fewer and fewer people who read books, illustration continues to help texts captivate people, introducing them to reading. Properly selected images help to understand information faster and easier, which is especially important for a children's audience. New literary works appear, where the drawing even becomes the main one. Both modern computer technologies and image techniques familiar to everyone are used. But illustration should always arouse emotional interest in the work, helping to reveal its intention.

Keywords: illustration, images, book, contemporary, reader, literature.

УДК 5527

Художественная литература все еще остается одним из популярных видов искусства. Даже мировой переход в информационную сферу не оставляет без внимания классические и современные стихи, рассказы, романы, поэмы. И восприятию образов, построенных на словах, помогают иллюстрации.

Актуальность данной статьи заключается в том, что иллюстрация, как особый вид изобразительного искусства, продолжает развиваться, несмотря на изменяющиеся мировые тенденции. Но уже по новым правилам. Обычные бумажные носители (книги, журналы, газеты), электронные форматы изданий, статьи – все это требует иллюстрации для лучшего усвоения информации через художественные образы. Современные люди мало читают, предпочитая смотреть. Наш век – это век визуалов, которым необходимо донести информацию легко, просто и быстро.

Иллюстрирование литературы достаточно сложный процесс. Существует мнение, что лучше всего отображает действительность иллюстрация, созданная в период создания произведения. Именно она отражает сущность эпохи, показывает реальные детали, о которых может и не знать современный художник. Поэтому во многих случаях, при переиздании книги, иллюстрации могут просто повторять. Но современные художники доказывают, что и книги из прошлого можно иллюстрировать современными способами. Беря за основу прошлые рисунки или создавая нечто совершенно новое.

Для классической литературы главной задачей иллюстратора становится правильное использование объектов прошлого времени. Важными становятся мелкие нюансы – костюмы людей, предметы интерьера, природные и архитектурные объекты, черты внешности героев. В данном случае можно предложить, что современный художник, изучив несколько вариантов оформления одной книги, может создать новую картину происходящего, которая поможет читателю быстрее вникнуть в написанное, лучше понять время происходящего, усвоить материал легко с помощью простого и понятного для современника образа.

Но существует точка зрения, что подобного рода иллюстрация ограничивает творческую работу читателя, так как навязывает ему конкретное визуальное прочтение словесного образа.

Иллюстрации современных книг отличаются от классических не только требованиями донести до читателя смысл времени и эпохи. Рисунки часто выходят за пределы обозначения художественного образа, следования тексту. Классическое иллюстрирование встречается часто, но иногда ему на смену приходит иллюстрирование концепции, книги в целом, ее общей мысли. Иллюстрация предлагает зрителю ряд определенного формата, т.е. стилистически, пластически и композиционно подчиненный концепции издания [1].

Если говорить о современных комиксах (графических романах), то в данном случае иллюстрация становится важнейшим фактором восприятия произведения. Именно картинки заставляют читателя изначально открыть книгу. Если не будет интересного рассказа, вряд ли ее прочитают до конца, но если не будет хороших иллюстраций, будет прочитано всего 1-2 страницы. Говоря о литературном смысле комиксов, нельзя уменьшать их важность для современных читателей. Многие из них предназначены только для развлечения, и не несут особого смысла. Но есть и положительная сторона графического романа – многие абсолютно не читающие люди хотя бы таким способом приобщаются к литературе. В легкой форме изучая родной или иностранный язык, увеличивая скорость чтения. В детских комиксах в доступной форме можно донести основные воспитательные цели, рассказать о классических произведениях в сокращенной форме.

Иллюстрация в комиксе несет равную, либо наибольшую, по сравнению с текстом смысловую нагрузку. Выполняется в карикатурной, мультипликационной форме. Часто используются рекламные приемы. Такая книга может и подружить человека с литературой, и наоборот отторгнуть желание читать что-либо еще. Если создать комикс правильно, даже справочно-историческую информацию можно донести человеку любого возраста в доступной форме [2].

Комиксы особенно распространены в азиатских странах, где не только распечатываются в бумажном варианте, но и выкладываются на специальных сайтах в сети. Имеют специальные названия – манга в Японии, манхва в Китае, манхва в Корее. Для их создания используются графические планшеты, позволяющие сочетать много объектов, в том числе и переводя реальные вещи в нарисованные. На компьютере легко меняется масштаб, форма, дорисовываются отдельные элементы к уже существующим, что позволяет очень быстро создавать иллюстрации. Но это не говорит о малой значимости такого вида искусства – при выборе серьезных художников некоторые комиксы становятся действительно произведениями искусства, знаменитыми на весь мир.

Самыми востребованными иллюстрациями сейчас становятся изображения, выполненные с помощью компьютерной техники, графических планшетов, векторной графики. Пользуются спросом и традиционные рисунки акварелью, гравюры, графика. Большая популярность у художественных маркеров для скетчинга, позволяющих создавать одним фломастером несколько оттенков и объем рисунка.

Выбор направления рисунка, его сложности, цветовой гаммы, техники, и даже количества иллюстраций в книге зависит от текста, а также от того, к какой целевой аудитории принадлежит читатель. Взрослые лучше воспринимают логические конструкции, а вот дети предпочитают яркие, понятные и наглядные изображения. Для взрослого читателя достаточно небольшого количества иллюстраций, а детская книга должна делать упор больше не на текст, а на картинки. Взрослая книга может сопровождаться абстрактными изображениями, или лаконичными зарисовками карандашом. Младшей аудитории необходимы яркие цвета и понятные объекты, знакомые им с детства или фантазийно измененные. В детских книгах чаще встречается привычная, нежная и воздушная техника акварели с простой техникой исполнения, упрощенными формами. Так можно представить и понять не только знакомые объекты, но и вещи, которые ребенок никогда не видел. Кроме того, детские книги должны нести в себе еще и воспитательную цель, а иллюстрации помогать в развитии общего кругозора, воображения, идеологии.

В детских изданиях, не только книгах, но и в журналах, комиксах, газетах, иллюстрация занимает до 80% объема. И становится важнейшей частью донесения смысла любого произведения. Даже сам текст может превращаться в картинки, особенно в изданиях для детей младшего дошкольного возраста [3]. Именно поэтому для данной категории изданий иллюстрация становится важнейшим инструментом. Который позволяет открыть для ребенка что-то новое, донести определенный смысл, развивая его.

В детской литературе роль изображений очень велика. При неправильном использовании изображений можно уничтожить все воспитательные цели, забыв о духовной ценности и возможности развивать творческие способности и познание мира в целом.

Учебная литература также не остается без внимания иллюстраторов. Часто это единственный вид книги, к которой приобщаются современные люди. Изображения в образовательных книгах должны быть четкими, понятными и доступными любому. Одно из главных условий – соответствие возрасту обучаемого. В младших классах в большинстве используются именно иллюстрации, в более старшем возрасте прибегают к фотографиям, векторным рисункам, коллажам. Даже фотографии, графики и чертежи также являются иллюстрациями, несущими четкий смысл в доступной форме [5].

Эмоциональная, живая иллюстрация поможет главной задаче – увлечь читателя и дальше знакомится с произведением. Если иллюстрации подобраны неправильно, не соответствуют сюжетной линии, не оказывают эмоционально-психологического воздействия, не соответствуют возрасту читающего или стилю автора, книга может и не найти отклик у читателя.

Эстетика в любой литературе обязательна, если мы говорим об искусстве и желании донести до человека красоту мира. Кроме того, сам рисунок должен быть создан из понятных, правильных форм, выполнен на высоком уровне. Качество полиграфии также имеет значение.

Наличие информативной нагрузки должно помочь читателю легко и без усилий понять, о чем идет речь как в книге, так и на рисунке. Иллюстрация должна увлекать, заставлять читать дальше, помогать раскрыть образы. Но не быть утяжеляющим моментом, из-за которого хочется положить книгу на полку.

В книгах также важна целостность, как всего текста, так и визуального ряда. Разрозненные, не похожие по стилю или цветовой расцветке изображения, не соответствующие логическому повествованию произведения отвлекают и даже раздражают читателя. Также визуальный ряд должен быть распределен по книге относительно равномерно, задавая определенный ритм для передачи смысла текста. Работать над книгой должен либо один человек, либо единая команда, понимающая направление и задумку рисунков, работающая в одной технике, в одной цветовой гамме, одинаковыми полиграфическими средствами.

При этом лучшим вариантом становится совместная работа редактора, писателя и художника. Архитектоникой книги, то есть компоновкой всех элементов должен заниматься штат профессионалов, понимающих воздействие на человека художественного оформления.

Основные элементы оформления как часть книги входят в ее художественный ансамбль [4, с. 121]. Важным становится не только сам текст, но и его визуальное оформление – выбор шрифта, его размера, интервала. И также изобразительные элементы в качестве полноценных рисуночных иллюстраций, зарисовок, буквиц, маргиналий. Часто основной иллюстрацией становится рисунок на обложку книги.

Многие литераторы и искусствоведы отмечают, что современная иллюстрация часто становится субъективным самовыражением творчества художника, не выражая суть и смысл написанного текста. В некоторых случаях это оправдано, если иллюстратор занимается современной литературой, незнакомой читателю, работая в тандеме с литератором, выражая также и его задумку. Но, к сожалению, эта тенденция характерна и для случаев иллюстрирования классической литературы, детских произведений. Теряется воспитательный, идеологический смысл классики, стихов, рассказов для младшей аудитории. Иногда новинки технического исполнения заглушают восприятие и правильное понимание литературы. Но редакторы продолжают гнаться за «уникальностью» книги, чтобы привлечь внимание читателя любыми способами.

Без иллюстрации сложно представить современные книги не только в напечатанном формате, но и в электронном варианте. Изображениями сопровождают даже аудио-книги, особенно детские, для лучшего восприятия художественного образа литературного текста.

Список литературы/References

1. Бакулина Н.А. Современные тенденции иллюстрирования художественной литературы // Культурология и искусствоведение: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Казань, июнь 2018 г.). — Казань: Молодой ученый, [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://moluch.ru/conf/artcult/archive/292/14343/> (дата обращения: 22.03.2023).
2. Болвинова Н.С., Алексеенко Е.В. Современные тенденции в иллюстрировании детской книги // IX Международная студенческая научная конференция. Студенческий научный форум – 2017. Искусствоведение [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://scienceforum.ru/2017/article/2017036307?ysclid=lfj2vu19a4632824869/> (дата обращения: 22.03.2023).
3. Мустафаева Ю.Ф. Современный дизайн и иллюстрация детской книги // Текст научной статьи по специальности «СМИ (медиа) и массовые коммуникации» [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-dizayn-i-illyustratsiya-detskoy-knigi?ysclid=lfj2vvuv9v308804770/> (дата обращения: 22.03.2023).
4. Адамов Е.Б. Книга как художественный предмет. Часть вторая. Формат. Цвет. Конструкция. Композиция. // Е.Б. Адамов и др. — М., 1990. — 365 с.
5. Здвижкова Р.В. Практико-ориентированный проект «Иллюстрирование художественного произведения как средство повышения интереса к литературе» [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://multiurok.ru/index.php/files/praktiko-orientirovanniy-proekt-illustrirovaniie-k.html?ysclid=lfj2wfl0od339221315/> (дата обращения: 22.03.2023).