

РУТ ХЭММОНД

КАК НАРИСОВАТЬ ДЕТСКУЮ КНИГУ

ДЕВЯТЬ ИСТОРИЙ ОТ ИЗВЕСТНЫХ ИЛЛЮСТРАТОРОВ

МИО

СОДЕРЖАНИЕ

НАПИСАЛ КРИС ЧАТТЕРТОН

ПРЕДИСЛОВИЕ

4

ВВЕДЕНИЕ

6

ОПРЕДЕЛЯЕМ ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ

8

СОЗДАЕМ ИЛЛЮСТРАЦИИ ПОД ПОВЕСТВОВАНИЕ

14

ИСКУССТВО ПОВЕСТВОВАНИЯ

22

УВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

28

РАБОТА СО СЛОВАМИ

32

ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ КНИГ КАК ПРОФЕССИЯ

36

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

46

АВТОР ТЕКСТА И ИЛЛЮСТРАЦИЙ РУТ ХЭММОНД

**ПРИМЕРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОФОРМЛЕНИЯ ДЕТСКИХ КНИГ** 50
АВТОР ТЕКСТОВ ТРЕГ ДОББИНС

Собака, кошка и лягушка (для детей от 0 до 2 лет) 52
ХУДОЖНИК КРИС РАМОС

Это я (для детей от 2 до 4 лет) 78
ХУДОЖНИК ДАПО АДЕОЛА

Капитан Кошка и щенята-пираты (для детей от 2 до 4 лет) 102
ХУДОЖНИК СИРША ЛУ

Клякса! (для детей от 4 до 6 лет) 130
ХУДОЖНИК ДОМ «НЕРЯХА» МЁРФИ

Рыбка по имени Фред (для детей от 4 до 6 лет) 156
ХУДОЖНИК ЛАУРА ПРОЙЕТТИ

Малыш Супервитами́н (для детей от 6 до 8 лет) 184
ХУДОЖНИК ОРЕЛЬЕН ТАЛЬВАН

Флоренс — говорящая морковь (для детей от 6 до 8 лет) 212
ХУДОЖНИК КАЙЛ БЕКЕТТ

Я не древолаз (для детей от 6 до 8 лет) 236
ХУДОЖНИК КЕЙТ ПЕЛЛЕРИН «ПУПИКЕТ»

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 262

ПРЕДИСЛОВИЕ

После окончания факультета графического дизайнера я некоторое время занимался рекламой. Детские иллюстрированные книги я заново открыл для себя, когда зашел в книжный магазин поискать кое-какие материалы для анимационного проекта, над которым в ту пору работал. Взглянув на стеллажи, битком набитые книгами, я вдруг вспомнил свое детство и все те книжки с картинками, в чтение которых погружался с головой. В тот день во мне что-то перевернулось. Я сменил сферу деятельности и начал иллюстрировать детские книги как фрилансер. С тех пор прошло несколько лет. С моими рисунками издано уже более тридцати книг, две из которых написал я сам. Надеюсь, теперь я кое-что понимаю в создании детских книг. Даю вам честное слово: если иллюстрирование детских книг — новая для вас область или если вы хотите глубже изучить эту тему, тогда книга, которую вы сейчас держите в руках, будет для вас по-настоящему полезной.

Художник, который работает с детскими книгами, должен учитывать множество важных моментов. Если вы еще не пробовали рисовать для детей или вам пока незнакомо именно детское книгоиздание, учиться придется многому — от специальной терминологии до привычки тщательно все планировать, прежде чем коснуться бумаги карандашом. Например, нужно брать в расчет возраст потенциального читателя и его национальные и культурные особенности, тональность повествования и эмоциональную палитру книги. Вам предстоит прорабатывать характеры персонажей, подбирать цвета, делать наброски и макеты. Однако если вы сейчас думаете: «И зачем я в это ввязываюсь?» — пожалуйста, не волнуйтесь. В этой книге разбираются не только все перечисленные выше аспекты, но и многие другие вопросы, а также рассматривается каждый этап творческого процесса создания иллюстрированных книг для детей. Все главы этой книги максимально информативны и выстроены в логической последовательности. На каждой странице вас ждут прекрасные иллюстрации, которые будут вдохновлять вас на пути к новым открытиям.

Наблюдать за тем, как работают коллеги-иллюстраторы, всегда невероятно интересно. В этой книге приведены примеры художественного оформления детских книг, сопровождаемые комментариями авторов иллюстраций. Такой прием позволяет «подсмотреть» за рабочим процессом и особенностями техники не одного, а восьми художников, что действительно очень ценно! Вы узнаете о том, как художники пришли к конкретным решениям и как раскрывали содержание текста с помощью иллюстраций, — это очень полезная информация.

Прочитав эти главы, вы наверняка загоритесь желанием создать свою первую детскую книжку-картинку и захотите опубликовать ее, чтобы поделиться своим творением со всем миром. Эта сторона работы иллюстратора также освещается в книге. Здесь есть главы о маркетинге и о способах самопродвижения, поскольку эти инструменты приобрели огромное значение в эпоху социальных сетей и интернет-присутствия. Как взаимодействовать с издательствами, как заключить договор и получить авторские отчисления, что делать, если издательство вам отказало, и как справиться с творческим кризисом — все это моменты, с которыми вам предстоит столкнуться, и о них тоже рассказывается в книге. Вы найдете на ее страницах все, что нужно знать для успешной работы в сфере иллюстрирования детских книг.

Мне крупно повезло, что, не имея ни профильного образования, ни особых познаний в книжном деле в целом и издании книжек-картинок в частности (я ведь только читал их в детстве!), я состоялся как профессиональный художник-фрилансер. Должен признаться: мне было бы гораздо проще, если бы тогда, в самом начале пути, мне в руки попала такая же книга! Я искренне надеюсь, что это ценное и содержательное издание поможет вам во всем разобраться, станет источником вдохновения и наполнит вас решимостью попробовать себя в качестве иллюстратора детских книг.

Желаю вам удачи! Не сдавайтесь, а главное — получайте удовольствие от процесса.

КРИС ЧАТТЕРТОН

Детский писатель и иллюстратор детских книг
chrishatterton.com

Художник Крис Чаттертон

ВВЕДЕНИЕ

Массовое производство книг с цветными иллюстрациями началось в 20-х годах прошлого века. Распространение грамотности среди населения послужило толчком к возникновению индустрии детской литературы, и за несколько десятков лет она достигла настоящего расцвета. Каждый год в мире публикуется множество прекрасных книг, оформленных в различных стилях и затрагивающих различные темы, — от образовательных научно-популярных изданий до фантастических историй, авторы которых рассуждают о наших реальных проблемах. Такие книги нравятся не только детям, но и взрослым. Книга, которую вы держите в руках, посвящена иллюстрированию изданий для детей в возрасте от 0 до 8 лет. В нашей книге поэтапно разобрана работа художника-иллюстратора и отмечены важные моменты, которые следует учитывать при создании качественной книжки-картинки — такой, которая наверняка порадует и ребенка и взрослого.

Следующие семь глав посвящены тому, как иллюстрировать детские книги и какие стратегии можно при этом использовать, работая в тандеме с писателем, самостоятельно придумывая текст или иллюстрируя готовую историю. Вы узнаете, какие факторы необходимо принимать во внимание и проговаривать с автором текста или издательством, а также из каких этапов состоит процесс подготовки детского иллюстрированного издания, поскольку вам как художнику придется согласовывать договор, обсуждать тематику иллюстраций, их формат и расположение на страницах и презентовать свои идеи оформления издания. Эта книга поможет вам понять, как результаты переговоров с автором или издательством могут повлиять на создаваемые вами иллюстрации и какие еще нюансы следует учесть, чтобы ваши иллюстрации произвели нужное впечатление.

Автор текста и иллюстраций

РУТ ХЭММОНД

Художник-фрилансер
ruthhammondillustration.com

Под чутким руководством своей кошки Рут создает яркие, причудливые иллюстрации для детских изданий и пишет статьи. Рут живет в городе Йорке в Великобритании и в свободное время любит сочинять рассказы.

Эта книга научит вас создавать иллюстрации, отражающие ход повествования, рассказывать историю в картинках, используя для этого основные нарративные техники, удерживать внимание читателя с помощью правильного подбора цветов, понятности иллюстраций и их способности вызвать у читателя эмоциональный отклик, а также оптимального сочетания рисунков и текста. Особый акцент в книге делается на том, насколько важно ориентироваться на целевую аудиторию при создании образов, соответствующих возрасту потенциального читателя. Мы рассмотрим различные пути, которыми можно прийти к карьере иллюстратора книг, — от получения профильного образования в вузе или

подготовки на онлайн-курсах до самостоятельного освоения профессии. В книге вы найдете советы по работе с издательствами и по преодолению возможных технических и юридических сложностей. В главе, посвященной разрешению проблем, говорится о подводных камнях, которые подстерегают художника, и даются рекомендации, как их обойти.

Далее вас ждут восемь историй, на примере которых мы показываем, каким может быть художественное оформление детских книг. Замечательные художники, мастера своего дела, не только проиллюстрировали эти истории, но и дали подробные комментарии, а это бесценная возможность «подсмотреть» за работой художника и узнать, как иллюстрации развивались от первоначального замысла до готового книжного разворота. В конце книги вы найдете перечень основных издательских и художественных терминов с их толкованием — в случае необходимости вы сможете обратиться к этому словарю в любое время.

Мне всегда нравилось рассказывать истории через рисунки, и в восемнадцать лет я решила стать иллюстратором книг для детей. Я получила профильное образование и уже много лет занимаюсь детскими иллюстрациями. Но до сих пор я испытываю огромное удовольствие, создавая красочные, интересные и причудливые иллюстрации для детей и их родителей. Это работа с колоссальной отдачей, и я надеюсь, что следующие главы нашей книги откроют для вас этот волшебный мир и вдохновят вас попробовать себя в качестве иллюстратора детских книг.

В следующих семи главах разбирается весь процесс работы над иллюстрациями — от определения специфики издания, для которого вам заказали иллюстрации, до создания рисунков и публикации книги.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ

Юные читатели — именно о них следует думать при создании детских иллюстраций. Ваши рисунки должны быть убедительными и понятными для каждого ребенка. Дети растут и развиваются очень быстро, они живут в разных странах и в разных условиях, а потому границы понятия «детская литература» существенно расширяются. Исходя из этого, детские книги можно разделить на несколько категорий, причем у каждой категории будут свои характеристики, которые необходимо учитывать при работе над графическими образами.

Одна из важных характеристик — это возраст читателей. Детская литература

обычно разделяется на следующие возрастные категории: для детей от 0 до 2 лет, для детей от 2 до 4 лет, для детей от 4 до 6 лет, для детей от 6 до 8 лет. И хотя интервал между этими категориями составляет всего два года, иллюстрации для каждой группы будут серьезно отличаться, ведь они должны соответствовать интеллектуальному развитию ребенка. Например, в картонных книжках для малышей от 0 до 2 лет почти все место занимают картинки. Совсем иначе выглядит книга для восьмилетнего ребенка, который уже научился читать.

Помимо возраста, следует учитывать то, в каких условиях растут ваши потен-

циальные читатели и что может вызвать у них отклик. Это значит, что иллюстрации должны показывать детей разной расовой принадлежности, разных национальностей, разного телосложения и с разными физическими возможностями. Если вы будете учитывать возраст вашей целевой аудитории и ее принадлежность к этносоциальным группам, вы сможете создавать увлекательные рисунки, в которых дети узнают себя и которые понравятся каждому ребенку.

«ИЛЛЮСТРАЦИИ ДОЛЖНЫ ПОКАЗЫВАТЬ ДЕТЕЙ РАЗНОЙ РАСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, РАЗНОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ И С РАЗНЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ».

Крайне важно учитывать возраст и особенности социального и культурного развития детей, которым предназначена книга.

ВОЗРАСТ ЧИТАТЕЛЯ

Возраст читателя — это важнейшая характеристика вашей целевой аудитории. Чтобы создать интересные и привлекательные рисунки, независимо от того, иллюстрируете вы книгу на заказ или выступаете также автором текста, прежде всего вы должны определить, на читателя какой возрастной группы рассчитана ваша книга.

Поскольку интеллект у детей развивается очень быстро, книги для разных возрастных категорий будут отличаться по целому ряду параметров, в числе которых количество текста и уровень его сложности, используемая цветовая гамма, внешний вид персонажей и степень детализации рисунков.

ДЕТИ ОТ 2 ДО 4 ЛЕТ

- Книжки-картинки для детей дошкольного возраста.
- Текста мало, а сюжет чуть более сложный, чем в книжках для малышей.
- Обычно такие книги взрослый читает ребенку вслух.
- Рисунки становятся более детальными, но при этом остаются интересными и привлекательными для ребенка. Цвет часто передает тональность и настроение повествования.
- Персонажи — и дети, и животные. У детей на картинках большие головы, а туловища меньше относительно головы, но крупнее, чем у персонажей картонных книжек. Конечности и черты лица пропорциональны.

ДЕТИ ОТ 0 ДО 2 ЛЕТ

- Картонные книжки для малышей. Такие книги родители читают детям вслух.
- Простой текст и рисунки.
- Иллюстрации яркие, привлекающие внимание ребенка. Формы изображаемых объектов простые, цвета насыщенные.
- Персонажи состоят из простых геометрических фигур с минимумом деталей. Обычно в таких книгах изображают маленьких детей или животных.

ДЕТИ ОТ 4 ДО 6 ЛЕТ

- Книжки-картинки с текстом среднего уровня сложности и более интересным сюжетом.
- Такие книги взрослый читает вместе с ребенком, который учится читать.
- Иллюстрации, так же как и текст, усложняются.
- Используются яркие цвета, чтобы удержать внимание читателя, однако цветовые схемы могут варьироваться в зависимости от тональности повествования и эмоциональной окраски текста.
- Персонажи в основном дети, которые выглядят немного взрослее, чем на иллюстрациях для младших возрастных групп. Туловища и шея персонажа изображаются чуть более вытянутыми.

ДЕТИ ОТ 6 ДО 8 ЛЕТ

- В изданиях для этой возрастной группы текста больше, чем иллюстраций. По сути, это небольшие по объему повести, книги с рассказами.
- Как правило, ребенок читает такую книгу сам, без участия взрослого.
- Иллюстрации нужны для того, чтобы удерживать интерес юных читателей, но теперь это не иллюстрации, занимающие весь разворот, а обычно черно-белые рисунки и отдельные иллюстрации в тексте или виньетки. Важно, чтобы художнику удалось передать атмосферу повествования.
- Персонажи выглядят еще старше, их изображают с длинными шеями, вытянутыми туловищами и пропорциональной относительно других частей тела головой.

Чем старше наш потенциальный читатель, тем сложнее становится сюжет, тем старше выглядят персонажи и тем больше степень детализации рисунков. Благодаря этому книги остаются интересными для детей по мере их взросления.

Когда художник иллюстрирует книгу для определенной возрастной группы, ему приходится учитывать множество нюансов, так что порой страшно даже начинать. Вот несколько советов, которые помогут вам преодолеть этот страх.

Тренируйте насмотренность. Это можно сделать разными способами. Прежде всего просматривайте уже опубликованные детские книги с картинками. Так вы научитесь замечать визуальные различия между изданиями для разных возрастных категорий, а это очень пригодится вам в работе. У большинства моих коллег — даже бездетных — есть мини-библиотеки детских книг, к которым они обращаются в поисках вдохновения.

Разговаривайте с маленькими детьми. Пообщавшись с представителями вашей целевой аудитории, вы поймете, что нравится детям определенного возраста и что вызывает у них интерес. Если вы хотите получить обратную связь из первых рук, вы можете показать детям свои рисунки — так вы узнаете, что нужно поправить или доработать в ваших иллюстрациях, чтобы увлечь читателя и удержать его внимание.

Уважайте своего читателя. Некоторые люди считают, что у детей весьма ограниченный уровень понимания, а потому детские книги нужно максимально упрощать. Это не так! Дети способны воспринимать множество сложных тем, и вы можете использовать свои рисунки для выстраивания диалога с читателем. Например, серьезность ситуации можно передать с помощью более темных цветов и оттенков. Только не забывайте, что общий стиль иллюстраций должен оставаться легким и соответствовать своей возрастной категории — иллюстрации должны вызывать у ребенка интерес, но не должны пугать его.

«ПРОСМАТРИВАЙТЕ УЖЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ
ДЕТСКИЕ КНИГИ С КАРТИНКАМИ.
ТАК ВЫ НАУЧИТЕСЬ ЗАМЕЧАТЬ ВИЗУАЛЬНЫЕ
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ИЗДАНИЯМИ ДЛЯ РАЗНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ».