

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ КНИГА

В любой иллюстрированной книге самое главное — это единство и гармония. Все элементы книги — слова, линии, формы, цвета и даже пустое пространство — должны сочетаться таким образом, чтобы производить максимально сильное впечатление на читателя.

Детская книга? Да чего тут сложного!

Если вы вдруг решили написать или нарисовать свою детскую книгу и думаете, что вам хватит нескольких вечеров при мерцающем свете лампадки, спешу вас разочаровать. Создание книги — это большой и кропотливый труд, на который потребуется время. Много времени. У меня в среднем уходит полгода на создание качественного продукта. И это не много. Некоторые книги пишутся и рисуются годами. Некоторые рождаются за месяц. Но это, скорее, исключение из правил, нежели закономерность.

Книги, которые на первый взгляд кажутся спонтанными, непосредственными и не требующими особых усилий, скрывают под собой огромный пласт работы по исследованию и сбору материалов, поиску ритма и композиции, разработке персонажей, отрисовке эскизов, анализу, дизайну и оформлению. Все это с многочисленными правками, редакциями и переосмыслением, поиском наиболее лаконичных и выразительных решений.

«А зачем столько хлопот?» — спросите вы. Ведь писать или рисовать для детей гораздо проще, чем для взрослых. Простые сюжеты, минимум текста, незамысловатые картинки. Дети непритязательны.

Вот несколько доводов, почему это не так.

— Дети — самые честные критики. Они не умеют лицемерить. Если им не понравится ваша книга, они бросят ее после первой страницы. Они не боятся задеть вашу тонкую творческую натуру, показаться беспардонными или невежественными. Взрослые — публика более толерантная и сговорчивая. Мнением взрослых легче манипулировать. Великий американский автор и иллюстратор Морис Сендак говорил: «Я пишу книги, которые кажутся более подходящими

для детей, — что же, меня это вполне устраивает. Они лучшие читатели и более требовательные критики. Дети говорят тебе то, что думают, а не то, что, по их мнению, они должны думать».

- Дети умнее и сообразительнее многих взрослых. Они не любят покровительственный тон и нравоучения. И того и другого им хватает и в жизни. Элвин Брукс Уайт, автор известных детских книг «Паутина Шарлотты» и «Стюарт Литтл», говорил об этом так: «Все, кто пишет для детей и смотрит на них свысока, просто даром тратят время. Вы должны писать, глядя не сверху вниз, а снизу вверх. Дети требовательны. Они самые внимательные, любопытные, энергичные, наблюдательные, чувствительные, сообразительные и конгениальные читатели на Земле. Они верят всему, что вы им говорите, если вы говорите честно, прямо и интересно». Многим, особенно начинающим, детским авторам и иллюстраторам очень сложно удержаться от назиданий. Но главную мысль лучше спрятать, чем сунуть читателю под нос. Дайте возможность детям самим догадаться, о чем была ваша книга, — они достаточно сообразительны и находчивы, чтобы сделать правильные выводы.
- Вы сильно ограничены в выборе слов и их количестве. Думаете, это упростит вам задачу? Совсе нет. Написание детской книги, особенно книжки-картинки, сродни написанию хокку. Там вам нужно вместить весь свой замысел в три строчки — 17 слов. В детской книге слов бывает больше, а бывает и меньше, но ваша задача все равно сложна — создать нечто трогательное и захватывающее, раскрыть иногда очень непростую тему, используя весьма ограниченный набор слов и упрощенную лексику. Это значит, что у вас нет права на ошибку, каждое слово на вес золота, каждое предложение бесценно, каждая точка и запятая важны, и потому еще большую ценность и смысловую нагрузку приобретают иллюстрации в детских книгах.
- Вы должны уметь сочетать текст и рисунки самым органичным и эстетичным образом. Соединить визуальное и литературное повествования в один законченный, емкий, цепляющий и целостный продукт — это настоящее искусство, которому посвящена не одна глава в моей книге. Наивно полагать, что это просто и этому не надо учиться. В любой иллюстрированной книге, особенно в книжке-картинке, самое главное — это единство и гармония. Все элементы книги — слова, линии, формы, цвета и даже пустое пространство — должны сочетаться таким образом, чтобы производить максимально сильное впечатление на читателя.
- Иллюстрация не просто визуальное описание текста. Иллюстрация — это отдельная история. Отдельная жизнь, если хотите. Существует очень тонкий баланс между словом и рисунком. Как выбрать, что сказать, а что показать? Как одно будет дополнять, оживлять и вносить новый смысл в другое? Шон Тан говорил об этом так: «Когда я работаю над книгой, я предпочитаю думать о словах и рисунках как о противоположных концах одной батарейки, создающих потенциальное

напряжение в промежутке между рассказыванием и показыванием. Но необходимо воображение читателя, чтоб замкнуть эту цепь, его мысли и чувства и есть тот электрический разряд, который заполняет пустое пространство».

- Вы должны заинтересовать ребенка с первого разворота и удерживать его внимание до последнего. Открывая роман или повесть, мы выдаем автору кредит доверия. Даже если первые десять-двадцать страниц нас не впечатлили, мы, скорее всего, продолжим читать в надежде, что все самое интересное еще впереди. Но дети мыслят иначе. У вас есть только первый, максимум второй разворот, чтобы завлечь, восхитить, вдохновить вашего маленького читателя, иначе он не захочет перевернуть страницу и узнать, что будет дальше. Вы не можете себе позволить ни одного неубедительного разворота, ни одного пустого предложения, ни одного бестолкового рисунка.

Какие бывают детские книжки

Если вам кажется, что ваши рисунки непохожи на те иллюстрации, которые вы видите в типичных детских книжках, это еще не значит, что вам нечего делать на рынке иллюстрированной книги. В каком бы стиле вы ни рисовали и какие бы замысловатые сюжеты ни приходили вам в голову, знайте, что на ваше творчество найдется ниша и покупатель, а также подходящий формат.

Чтобы понять, какой формат выбрать, вам нужно хотя бы приблизительно знать, какие виды иллюстрированных книг сейчас существуют и пользуются спросом.

- **Интерактивные книги.** Это книги самых разных форматов и содержания, которые можно не только читать и разглядывать картинки, но и нажимать кнопочки, открывать окошки и трогать различные текстуры. Сюда относятся музыкальные и тактильные книги, книги-гармошки, книги с вырубкой, книги, в которых можно рисовать и выполнять задания.
- **Сборники стихов и сказок.** Это тоже книги любого формата и объема — от незамысловатых картонных книжечек для самых маленьких до объемных сборников в твердом переплете в виде подарочных изданий.

- **Энциклопедии и атласы.** Никогда еще это направление не было таким востребованным. Еще не так давно иллюстрациям в подобных книгах отводилась весьма скромная роль. Сейчас же задача художника — не просто правдоподобно нарисовать бабочек или динозавров, а создать целый художественный мир, где информация и рисунки сплетаются в единое целое.
- **Образовательные книги.** Я не случайно выделила эти книги отдельным пунктом. Если энциклопедии и атласы — это действительно монументальные проекты, то образовательные книги могут быть совершенно любого объема, дизайна и содержания. Это тоже новое направление, которое пользуется все большей популярностью. Если вы разбираетесь в какой-то теме (неважно, насколько глобальной или узкой) и хотите рассказать о ней в картинках — сейчас самое время.
- **Графические новеллы.** Это нечто среднее между комиксом и иллюстрированным романом. Это книги, в которых рисунки занимают лидирующую роль в восприятии произведения, а текст — второстепенную. Графические новеллы чаще рассчитаны на более взрослую аудиторию, в них допустимы непростые темы и сюжеты. Зачастую такие книги написаны и проиллюстрированы одним человеком. Сейчас графические новеллы приобретают все более утонченный художественный облик. Подобным направлением увлекаются многие молодые и очень талантливые художники, потому что там меньше ограничений по количеству страниц и слов, а также тематике произведений.

- **Иллюстрированные романы и повести.** В таких книгах гораздо больше текста и меньше картинок, но иллюстрациям в них отводится далеко не последняя роль. Эти книги часто выходят в виде подарочных изданий: в качественном переплете, крупном формате и на отличной бумаге. В них гораздо больше страниц, чем в книжках-картинках, и множество потрясающих иллюстраций.
- **Немые книги (книги без текста).** Это могут быть как книжки-картинки, так и графические романы и даже картонные книги для самых маленьких. Подобные книги очень удобны тем, что они географически универсальны, их не нужно переводить на другие языки, а значит, права на их издание легче продать в другие страны. Таких книг на рынке тоже становится все больше. Немые книги — это своеобразный вызов иллюстратору: хватит ли вам мастерства и таланта рассказать историю без слов? На международной ярмарке детской книги в Болонье есть даже специальный конкурс немых книг, горячо любимый посетителями.
- **Электронные книги.** Практически любую книгу в наше время можно перевести в электронный формат. Электронные книги тоже могут носить интерактивный характер. Многие иллюстраторы начинают именно с электронных книг, потому что производство таких книг менее затратно и рискованно, соответственно, меньше. Вы сами можете создать свою электронную книгу и выпустить ее в свет без помощи издательства.
- **Книжки-картинки.** Это самая распространенная категория детских иллюстрированных книг на мировом рынке. Именно о ней мы подробно поговорим в следующих главах, потому что это основа основ. Если вы знаете, как иллюстрировать книжку-картинку, вам будет гораздо проще проиллюстрировать книгу любого другого формата.

Все перечисленные форматы могут подходить самой разной по возрасту аудитории. Некоторым детям интересны графические новеллы, а некоторые взрослые любят книжки-картинки. Форма не должна определять содержание. Главное — раскрыть вашу идею самым гармоничным и доходчивым образом. Формат вашей книги должен соответствовать прежде всего ее идее и настроению, нежели определенному возрастному сегменту рынка.

[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

