

Детская книжная иллюстрация как способ коммуникации

А.Д. Фаныгина¹, Ю.С. Ризен¹

e-mail: adf4@tpu.ru / e-mail: yulja_vit@tpu.ru

¹Томский политехнический университет, г. Томск, Россия

Статья посвящена особенностям создания детской книжной иллюстрации. В рамках данной статьи, иллюстрация рассматривается не только в качестве визуализации текстовой части книги, но и в качестве основного источника подачи и получения информации. В ходе работы над статьей, была проверена гипотеза о рассмотрении детской иллюстрации в качестве средства коммуникации, а также, на базе теоретических знаний из области детской психологии, был выявлен ряд особенностей восприятия и значимости изображений в книгах для целевой аудитории, а именно – аудитории детей, которым, необходимо руководствоваться и учитывать при создании работ в данной области. Ряд сформированных критериев, который является итогом проделанной работы, является необходимым для создания рациональной детской иллюстрации, а также является инструментом оценки степени соответствия работ заданной тематике.

Ключевые слова: изображение, иллюстрация, книга, детская литература, визуальная коммуникация.

Children's book illustration as a communication process

A.D. Fanygina¹, Y.S. Rizen¹

e-mail: adf4@tpu.ru / e-mail: yulja_vit@tpu.ru

¹Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia

The article is devoted to features in a process of creating Children's book illustrations. In this article, illustration is considered not only as a visualization of the text part of the book, but also as the main source of getting information.

Key words: image, illustration, book, children's book, visual communication.

Введение

Книга - является неотъемлемой частью процесса детского обучения, где играет одну из ведущих ролей. Одной из особенностей детской литературы – является то, что, в отличие от доступных в настоящее время различных цифровых носителей, книга – является одним из первых источников получения информации для ребенка, начиная с младенчества.

Детская литература имеет свою специфику создания, одной из аспектов которой – является обязательное наличие иллюстрации. В рамках данного контекста, актуальным – будет являться вопрос о значении иллюстрации в детской литературе, какая ее основная роль, и, является ли иллюстрация в детской книге – отличной от иллюстраций в книгах иного содержания.

Данная статья направлена на рассмотрение признаков детской книжной иллюстрации, на основании которых ее можно рассматривать в качестве средства коммуникации, а также, на выявление характерных специфических особенностей для ее создания.

Иллюстрация как средство коммуникации

Любая иллюстрация – является графическим пояснением текста, вне зависимости от его содержания. [1]

Иллюстрация, созданная без опоры на текстовую часть - будет иметь уже другое назначение и термин, так как основной ее функцией является именно иллюстрирование того, о чем сказано в тексте. [1] Текст, в свою очередь – определяет сюжет и содержимое иллюстрации, на основании чего, можно сделать вывод, что иллюстрация отличается от обычного изображения конкретно заданными сюжетными рамками.

Наличие иллюстраций в детской литературе – является одной из ее специфик, так как, для детей, кто является целевой аудиторией произведения, иллюстрация будет являться не просто визуальной поддержкой текстовой части, а ее главным источником. Исходя из данной информации, детскую книжную иллюстрацию – можно рассматривать в качестве одной из разновидностей средств коммуникации, а,

так как иллюстрация – является одним из направлений графического дизайна, то, следовательно, детскую книжную иллюстрацию можно рассматривать как средство визуальной коммуникации.

Визуальная коммуникация – является одной из направленных сфер в дизайне, которая направлена на передачу главной идеи при помощи визуализации объектов. Визуальная коммуникация, также, направлена на создание определенных образов, которые вызывают определенное эмоциональное воздействие на зрителя.

Для обеспечения корректного взаимодействия со зрителем, рекомендуется руководствоваться рядом критериев, которые помогают изображению оказать необходимое воздействие:

1. Изображение должно быть максимально наглядным
2. Изображение должно соответствовать по смыслу
3. Изображение должно быть максимально информативным, и обеспечивать быстрое получение информации
4. Изображение должно строиться на образах

Все вышеперечисленные критерии, можно применить для создания детской книжной иллюстрации, на основании чего, можно подтвердить, что детская иллюстрация является одним из средств коммуникации.

Но, детская книжная иллюстрация – выделена в качестве отдельного направления, так как имеет ряд специфических особенностей, которые, к примеру, могут не применяться для создания иллюстраций в контекстах книг иного содержания, для другой возрастной группы.

Специфика создания детской иллюстрации

Если рассматривать аудиторию малышей, которые еще не умеют читать самостоятельно, то, для них, иллюстрация в книге – будет являться основным и единственным источником информации. Через иллюстрации в книгах, дети получают информацию об окружающем их мире, и, через образы представленных персонажей получают представления об объектах живой и неживой природы и их формах. [2] Исходя из этого, так как, в рамках детской

литературы, иллюстрация – играет не просто сопроводительную или дополняющую роль текста, а также является источником передачи информации, то, отсюда можно выявить один из аспектов создания детской иллюстрации – необходимость соблюдения прямолинейности изображения.

Если для оформления книг для более зрелых или взрослых читателей, допускается использование изобразительно-стилизированных элементов, которые – или не несут в себе определенной смысловой нагрузки, или же, завуалированы для создания определённого концептуального образа страницы или книги, то, в литературе детского содержания, такие элементы изображения могут оказать обратное воздействие, которое было задумано художником-оформителем. Важно понимать, что ребенок, в отличие от взрослого, еще не умеет разделять полученную информацию на реальное и фантастическое, он воспринимает мир таким, каким его видит. [2]

Так как, иллюстрация в детской книге – также является одним из способов привлечения и фокусировки внимания ребенка, то, отсюда следует, что правильно оформленная смысловая иллюстрация, которая будет являться четкой визуализацией текстовой части без лишней нагрузки – будет грамотно передавать ребенку информацию о сюжетном содержании и закладывать определенные образы в его мышление, и, сосредоточивши свое внимание на изображении, ребенок сможет получить всю необходимую ему информацию, которая была изначально заложена автором.

Исходя из особенностей восприятия детьми информации, можно также выявить, что изображение в детской книге – не может быть изображено в качестве схематичного или неразборчивого рисунка, что, также, является отличительной особенностью в сравнении иллюстраций для книг взрослого содержания – в данном направлении, изображения, например, могут быть выполнены в уникальном стиле автора, который специально закладывает в свой стиль особый подтекст. Но, важно отметить, что данный вовсе аспект не означает, что все детские иллюстрации должны быть выполнены 100% реалистично и не отражать особенности стиля иллюстратора. Детская иллюстрация – безусловно, может быть также выполнена в уникальном авторском стиле, но, при этом, художник-иллюстратор должен понимать, что изображение должно быть стилизовано до определённого уровня, который позволит ребёнку без труда узнавать объекты по их форме. Форма, в данном случае – будет являться для автора средством расставления акцентов: выделения главного и второстепенного, преподнесения доминирующих объектов или персонажей, наделяния объекта или персонажа определёнными чертами. Иными словами, через форму, автор может выразить свое личное отношение к тому или иному объекту или персонажу, тем самым, создавая тему для размышления для юных читателей.

В рамках рассмотрения особенностей создания детских иллюстраций, также, невозможно не отметить особенности цветового решения. Здесь же, различия цветовых составляющих между книг с детским содержанием и взрослым – строятся на основе разного уровня восприятий: дети, в отличие от взрослых, воспринимают форму и цвет – как единое целое, и, восприятие черно-белых иллюстраций будет являться не только недоступным для ребенка, но и будет иметь определенный эмоциональный окрас, который, задается изображению при помощи цветовой гаммы. В таком случае, перед художником-иллюстратором поставлена непростая задача создания иллюстрации таким образом, чтобы ребенок смог заинтересоваться данным

изображением, а так как для детей одинаково значимыми являются как форма объекта, так и его цвет, то, автору изображения необходимо при помощи законов колористики, контраста и композиции – сделать акцент на важных деталях, и переместить второстепенные детали на другой план, тем самым, выделяя главное или то, на что стоит обратить внимание. При выборе цветов, особо важную роль играет психологическое влияние цвета на ребенка. Для подробного изучения данного вопроса, авторам иллюстраций, необходимо ознакомиться с рядом существующих проведенных исследований, которые выдвигают определенные закономерности воздействия цветов на ребенка. Вопрос о колористическом решении, является не только важным при создании определенного изображения, но и, рассматривая его в контексте детских иллюстраций – очень сложным. Психологи подтверждают, что несмотря на выявленные закономерности влияния цвета на человека, все же, взрослые люди могут иметь разную реакцию и ассоциативный ряд по отношению к одному цвету, что является следствием их жизненного опыта. [3] С детьми все иначе. Их жизненный путь только начинает формироваться, и, для обеспечения правильного эмоционального развития, правильной реакции и восприятия касательно тех или иных вещей, необходимо опираться на выявленные закономерности и рекомендации людей, которые исследуют данную область.

В качестве примера применения вышеперечисленных признаков, был проведен анализ двух иллюстраций от разных авторов к сказке Л. Кэрролла “Алиса в стране чудес”.

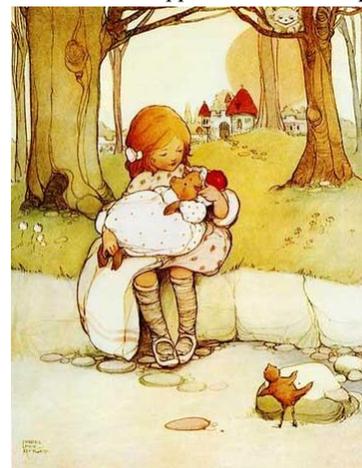

Рис.1. Иллюстрация М. Л. Этвэл

На рисунке 1, представлена интерпретация Алисы от иллюстратора Мэйбл Люси Этвэл.

Иллюстрация выполнена в яркой и теплой цветовой гамме, приятной глазу. Главный персонаж – Алиса, представлена в качестве маленького ребенка, изображение которого имеет ряд привычные ассоциативных деталей облика для данной сказки: светлые волосы девочки, красивый наряд и другое.

Остальные персонажи и детали окружающего мира – имеют привычное очертание и будут являться понятными для ребенка: элементы природы, животные, дома.

Несмотря на отсутствие мелких и излишних деталей, композиция выглядит законченной и содержит в себе несколько поочередных сюжетов.

В качестве противопоставления, были выбраны иллюстрации “Алисы в стране чудес” автора Ребекки Дотремер. Одна из иллюстрация представлена на рисунке 2.

В отличие от предыдущего примера, первым, что бросается в глаза – является мрачность изображения. Цветовая гамма преобладает в основном только в темных и холодных оттенках, что сказывается на настроении, полученном от просмотра данной иллюстрации.

Рис. 2. Иллюстрация Р. Дотремер

В иллюстрациях данного автора, присутствуют искажение форм и использование различных визуально-стилистических приемов, например, как - перетекание форм предметов из одного в другой, что делает данные иллюстрации сложным для восприятия и понимания сюжета не только ребенку, но и взрослому человеку.

Саму Алису - мы видим в качестве девочки, но, возвращаясь к особой стилистике автора, мы можем наблюдать такие явления, как, например, черные глаза у персонажа, что абсолютно не будет иметь связи с действительностью и затруднять восприятие.

Свойственные черты иллюстраций данного автора создают определенный эмоциональный окрас, который вызывает ряд соответствующих эмоций, которые, опираясь на данные изображения – не будут являться позитивными.

Безусловно, в данных иллюстрация присутствует авторский стиль, и книга с данными иллюстрациями может служить в качестве подарка фанатам данного произведения или же коллекционерам, но, следует помнить и учитывать то, что детская книга – прежде всего, носит воспитательный и поучительный характер, а это значит, что все иллюстрации в книге должны советовать определённом ряду свойств, которые будут передаваться ребенку через картинку, так как она будет является его главным источником получения информации.

Перед иллюстраторами детских книг стоит непростая задача обеспечения комфортного и рационального взаимодействия изображения с пользователем, для создания которого, авторам, необходимо изучить определённое количество информации о специфике и аспектах создания данной разновидности контента. Иллюстратор – является своего рода посредником между процессом коммуникации ребенка и изображения, и, основной из его задач – будет является создание максимально комфортных и грамотных условий, для успешного обеспечения данного контакта.

Вывод

Детская книжная иллюстрация – играет важную роль в детском обучении, так как она оказывает влияние на формирование эмоционального восприятия и мировоззрения ребенка, что делает исследование данной темы актуальным.

Детскую книжную иллюстрацию, можно рассматривать в качестве средства коммуникации, так как ее основным назначением – является передача информации в визуальном виде.

Так как, детская иллюстрация – является одним из направлений графического дизайна, а также, может рассматриваться в качестве средства коммуникации, то, на основании этого, при создании детской книжной иллюстрации, необходимо руководствоваться общими критериями для создания информативных изображений, соблюдение которых, будет обеспечивать точность процесса

передачи необходимой информации посредством изображения и оказывать определённое эмоциональное воздействие на зрителя.

Тем не менее, детская книжная иллюстрация имеет свою специфику создания, которая обусловлена особенностями детского восприятия, в связи с чем - ряд общепринятых критериев был дополнен особенностями, свойственными данному направлению.

Было выявлено, что, помимо общепринятых критериев, необходимо уделять внимание следующим деталям:

Связью изображения с действительностью: так как, ребенок, в младенчестве, еще не обладает способностью разделения информации на реальную и фантастическую, поэтому, для обеспечения формирования правильного мировоззрения, объекты, должны иметь связь с реальным миром.

Обеспечением узнаваемости форм: что, также, выявлено на основании особого восприятия мира детьми. Иными словами, характерный иллюстратору стиль не должен отражаться на способности ребенка узнавать объекты по их форме.

Выполнением изображения в определённой цветовой гамме: что выявлено основе психологических исследований о влиянии колористических решений на восприятие. Данный критерий необходимо учитывать в работе с детскими иллюстрациями, так как он является важным аспектом в формировании эмоционального восприятия, которое влияет на формирование личности.

Таким образом, общий список критериев для создания детской книжной иллюстрации будет выглядеть следующим образом:

Ряд общепринятых критериев:

- Наглядность изображения
- Рациональная смысловая нагрузка
- Информативность изображения

Ряд критериев, сформированный на основе специфики детской иллюстрации

- Соответствие изображения действительности
- Грамотная расстановка акцентов
- Соответствие изображения рекомендациям по цветовому решению

Данный ряд критериев, которые были сформированы в ходе синтеза материала из разных областей, таких как: графический дизайн, психология и колористика - позволяет создавать изображения, которые будут обеспечивать рациональность и точность взаимодействия участников коммуникации, а также, позволяет оценить степень соответствия изображения требованиям.

Литература

1. Ляхов В.Н. Искусство книги: иллюстрация, книга, графика. М., 1978.
2. Обухова Л.Ф. Детская психология: теория, факты, проблемы. М., 1995.
3. Шалимова Л. А. Культурно-символическое значение цвета: чувство цвета в культуре. / Л. А. Шалимова // Искусство и образование. 2010.

Об авторах

Ризен Юлия Сергеевна, старший преподаватель отделения автоматизации и робототехники Томского Политехнического университета.

Фаныгина Анна, студент группы 8Д61 отделения автоматизации и робототехники Томского Политехнического университета