

Национальная детская библиотека Республики Коми
им. С. Я. Маршака

Шедевры книжной детской иллюстрации

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Сыктывкар
2021

91.9:85

Составитель, макет и компьютерная верстка: Геркиял Е. Н. – главный библиограф отдела по формированию, учёту и хранению фондов ГБУ РК НДБ

Шедевры книжной детской иллюстрации : информационные материалы / составитель Е. Н. Геркиял. – Сыктывкар : Национальная детская библиотека Республики Коми им. С. Я. Маршака, 2021. – 87 с. : ил.

© Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака, 2021

Оглавление

От составителя	4
Ломаев Антон	5
Дехтерёв Борис	7
Митрофанов Максим	10
Кастелиц Майя	14
Бемельманс Людвиг	18
Бабок Екатерина	22
Олейников Игорь	26
Сутеев Владимир	29
Васнецов Юрий	33
Владимирский Леонид	38
Мазурин Герман	42
Вальк Генрих	46
Траугот династия художников	50
Гольц Ника	56
Маврина Татьяна	60
Спирин Геннадий	67
Рачёв Евгений	70
Чижиков Виктор	74
Тимошенко Лидия	83

От составителя

Книжный художник-иллюстратор – соавтор писателя. Он говорит с читателями на особом языке: придумывает образы персонажей, создает атмосферу, благодаря которой взрослые и дети с интересом читают и разглядывают книги вместе.

Кто они, авторы самых любимых картинок? Предлагаем вам на время отвлечься от дневной суеты и окунуться в сказочный мир, созданный иллюстраторами детских книг. В течение 2021 года на сайте Национальной детской библиотеки Республики Коми им. С. Я. Маршака велась рубрика «Шедевры книжной детской иллюстрации», где вышли статьи об известных отечественных и зарубежных иллюстраторах детских книг.

Статьи в дайджесте расположены в том порядке, в каком они выходили на сайте ГБУ РК НДБ. На сайте их можно найти в разделе «Читайте с нами! Мечтайте с нами!», в официальной группе библиотеки социальной сети ВКонтакте по тегу [#шедевры_иллюстрации@ndbmarshak](https://vk.com/club181111111#posts-181111111).

Антон Ломаев

Замечательный художник-график **Антон Ломаев** не просто создаёт прекрасные рисунки к текстам самых разных авторов, он каждый раз показывает на страницах книги дивный и причудливый мир, точнее, множество миров – свой для каждого произведения.

Со студенческих лет Антон Ломаев хотел рисовать книги для детей. Когда у него появилась возможность заниматься этим увлекательным делом всерьёз, из-под кисти художника стали появляться настоящие шедевры. За годы работы признанный мастер книжной графики создал сотни иллюстраций и обложек. В литературе для детей Ломаев известен своими волшебными рисунками к сказкам Андерсена, Шарля Перро, братьев Гримм.

«Колыбельная для маленького пирата» раскрывает новую грань таланта художника Антона Ломаева. В этот раз книга обязана ему не только иллюстрациями, он сам является автором текста! Сюжет понятен из названия – будут убаюкивать маленького мальчика-пирата. А знаете, кто будет это делать? Его ПАПА! Восхитительный папа! Это такой огромный, грозный, brutальный пират! И при этом – сама нежность к своему ребёнку.

Каким может быть отпрыск настоящего пирата? Конечно же, шkodливым, непоседливым и не желающим спать симпатичным хулиганом.

Чтобы уложить малыша папе-пирату приходится потрудиться – поймать, скрутить, придумать множество дивных историй... И на каждой странице видно, что ему это дело очень нравится!

Про рисунки можно ничего не говорить, просто хочется внимательно рассматривать детально прорисованный нежно-голубой фантазийный мир сказки и наслаждаться яркими, сочными красками приключений пирата и его сыночка, пиратёнка-флибустьерчика.

Быть может, нас ждёт и продолжение. Художник рассказал, что хочет написать про утренние пиратские песни. А пока давайте полюбуемся великолепными иллюстрациями.

Ломаев А. Колыбельная для маленького пирата : [стихотворение] / Антон Ломаев; иллюстрации автора. – Санкт-Петербург : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. – 48 с.: ил.

Борис Дехтерёв

Сказку «Волшебная флейта» по мотивам поэмы Кристофа Виланда, о которой пойдёт повествование, пересказали с немецкого языка широко известные авторы: художник-иллюстратор Борис Александрович Дехтерёв и его сестра – переводчик Нина Александровна Дехтерёва.

Борис Дехтерёв – один из лучших иллюстраторов России, на его чудесных иллюстрациях к сказкам А.С. Пушкина и Ш. Перро выросло не одно поколение детей. Борисом Дехтерёвым проиллюстрировано множество детских книг.

Он создал рисунки к произведениям А. П. Гайдара, М. Горького, Ф. В. Гладкова, И. С. Тургенева, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Островского, У. Шекспира и многим другим. Книги, проиллюстрированные Борисом Дехтерёвым, можно долго рассматривать, и, даже не читая текста, разобраться в сюжетном содержании.

Его рисунки отличаются тонкие цветовые сочетания, изящество линий, реалистическая передача образов, весёлая праздничность и яркая декоративность.

Сегодня мы расскажем об иллюстрациях Бориса Дехтерёва. В 1978 году книгу «Волшебная флейта» выпустило издательство «Детская литература», где Борис Александрович служил главным художником. С тех пор книга не переиздавалась. А рисунки, подготовленные для издания, были переданы на хранение в Государственную Третьяковскую галерею, где они находятся и сейчас.

В 2012 году к 220-летию оперы В.А. Моцарта «Волшебная флейта» в Издательском доме «Нигма» выпущено переиздание книги с иллюстрациями Б. А. Дехтерёва «Волшебная флейта», предоставленными Государственной Третьяковской галерей.

В начале книги «Волшебная флейта» художник изобразил семилетнего Моцарта, который вдохновенно играет на клавесине. Чудоребёнок даёт концерт при дворе французского короля. Моцарт с самого раннего детства слышал музыку Волшебной флейты и нёс её в душе всю свою короткую жизнь.

Нина Дехтерёва просто и увлекательно пересказывает сюжет оперы Моцарта «Волшебная флейта», созданной им по мотивам поэмы Кристофа Виланда. Волшебница Царица Ночи вручает принцу Тамину Волшебную флейту, чтобы он победил колдуна Зарастро и вызволил из плена её дочь Памину. В награду Царица Ночи обещает отдать Тамину свою дочь в жёны. Помогать в приключениях принцу Тамину будет весёлый и смешной птицелов Папагено.

Во второй части книги ждёт неожиданный поворот сюжета, то, что казалось принцу хорошим, окажется злым и жестоким, а его враги станут верными друзьями. «И, конечно, Тамин сбережёт свою волшебную флейту и всегда будет играть на ней, чтобы в сердца людей не закралась печаль. Прекрасная волшебная флейта прогонит грустные мысли».

Борис Дехтерёв создал к этому пересказу свои лучшие рисунки. Получилась по-настоящему уникальная детская книга. Художник рисует сцены из оперы, он как бы репетирует роскошным спектаклем на сцене: каждый персонаж на своём месте, каждая следующая сценка продолжает предыдущую. Для Бориса Дехтерёва, который в каждой детской книге ставил спектакль в рисунках, театральная «Волшебная флейта» была самым родным материалом.

О героях поэмы композитор Моцарт придумал красивый спектакль-оперу. А художник этот спектакль нарисовал, усилив своё ощущение присутствия в театре многочисленными балюстрадами и подсвечниками. Итак, сегодня в мастерской Б. А. Дехтерёва дают «Волшебную флейту». Приглашаем в волшебный театр чудесной книги!

Волшебная флейта: сказка по мотивам поэмы Кристофа Виланда / худ. Б. А. Дехтерёв ; пер. Н. А. Дехтерёвой. – Москва: НИГМА, 2012. – 47 с.: ил.

Максим Митрофанов

«Я занимаюсь тем, что люблю больше всего на свете! Я иллюстрирую книги для детей», – говорит о себе талантливый московский художник **Максим Митрофанов**.

Сегодня его картины украшают лучшие детские издания и помогают малышам поверить в сказку. Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака рассказывает о творчестве книжного иллюстратора.

Первую славу мастер получил еще в 6 лет, когда принял участие в популярной тогда телепередаче «Выставка Буратино». Дома было изрисовано всё, что попадалось под руку, поэтому мама, взяв пачку рисунков, отвезла их на телевидение. Работы юного художника привели взрослых в восторг. С тех пор Максим никогда не сомневался, что будет художником, только не мог решить, что выбрать: иллюстрацию или мультипликацию – в школьные годы он занимался на курсах аниматоров при студии «Союзмультфильм». Но потом всё же иллюстрация победила, ведь в книге результат работы виден сразу.

Сейчас М. Митрофанов участвует во многих международных выставках. Книги с его иллюстрациями издают не только в России, но и за рубежом — в Корее, Японии, США и других странах. Художник покоряет нас своими яркими и милыми иллюстрациями.

В 2019 году в издательстве «Речь» вышла **сказка «Дракон-лежебока»** британского писателя Кеннета Грэма. В иллюстрациях к этой книге М. Митрофанов постарался передать добрый юмор, которым пронизано произведение. Кроме того, Максим Митрофанов первым из российских художников проиллюстрировал эту сказку подробно, со всеми нюансами.

Иллюстрации на форзацах выполнены в стиле знаменитого гобелена — вышивки по льняному полотну из Байё, популярного в XI веке.

Реалистичность и точность в изображении деталей художник удачно соединяет с магией детской сказки.

Ещё одна известная книга, проиллюстрированная художником, – «Щелкунчик и Мышиный Король» Э.-Т. Гофмана. Рисунки Максима Митрофанова замечательно передают настоящее рождественское волшебство и сказочное настроение этого произведения.

Вот уже два века история о Щелкунчике дарит маленьким читателям ощущение приближающегося праздника и веру в настоящее чудо! А с потрясающими иллюстрациями Максима Митрофанова легко поверить в то, что волшебные приключения совсем близко.

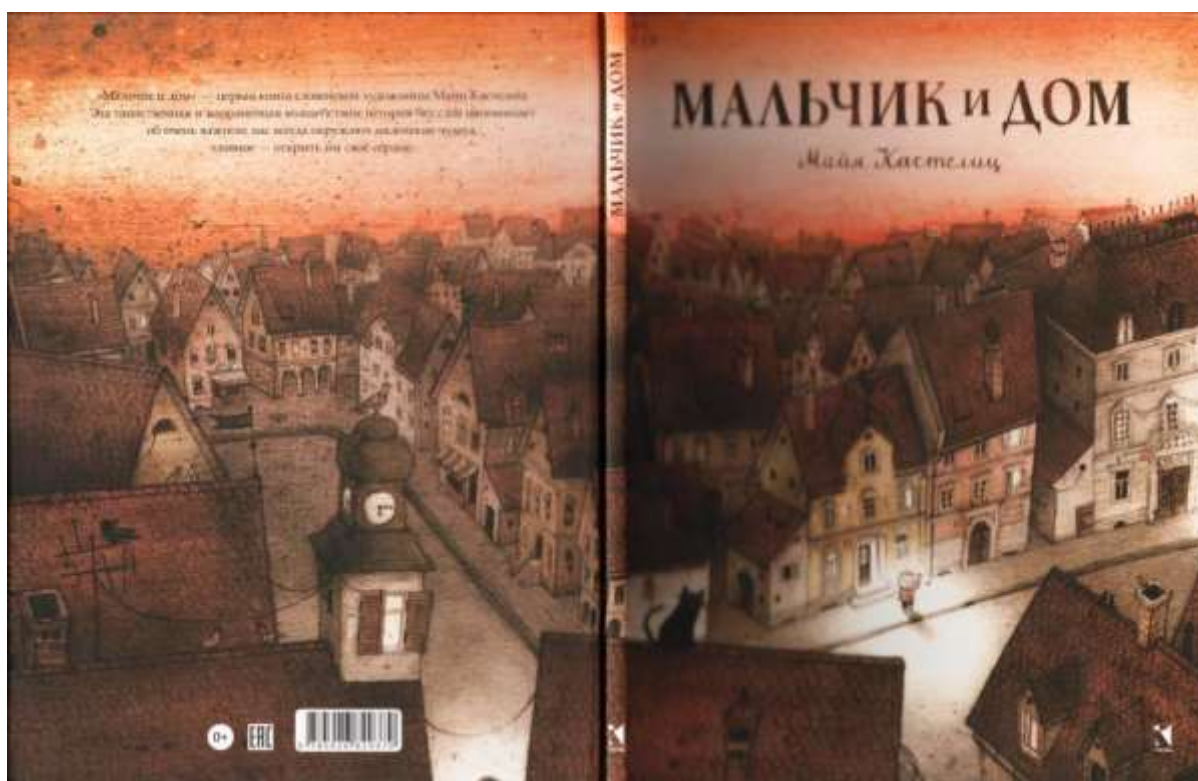
Грэм К. Дракон-лежебока / Кеннет Грэм; перевод с английского Галины Островской; художник Максим Митрофанов.— Санкт-Петербург: Речь, 2019. — 72 с. : ил.

Гофман Э.-Т.-А. Щелкунчик и Мышиный Король : сказка / Э.-Т.-А. Гофман; пер. с нем. И. Татариновой; художник М. Митрофанов.— Москва: РОСМЭН-ПРЕСС, 2011. – 96 с.: ил.

Майя Кастелиц

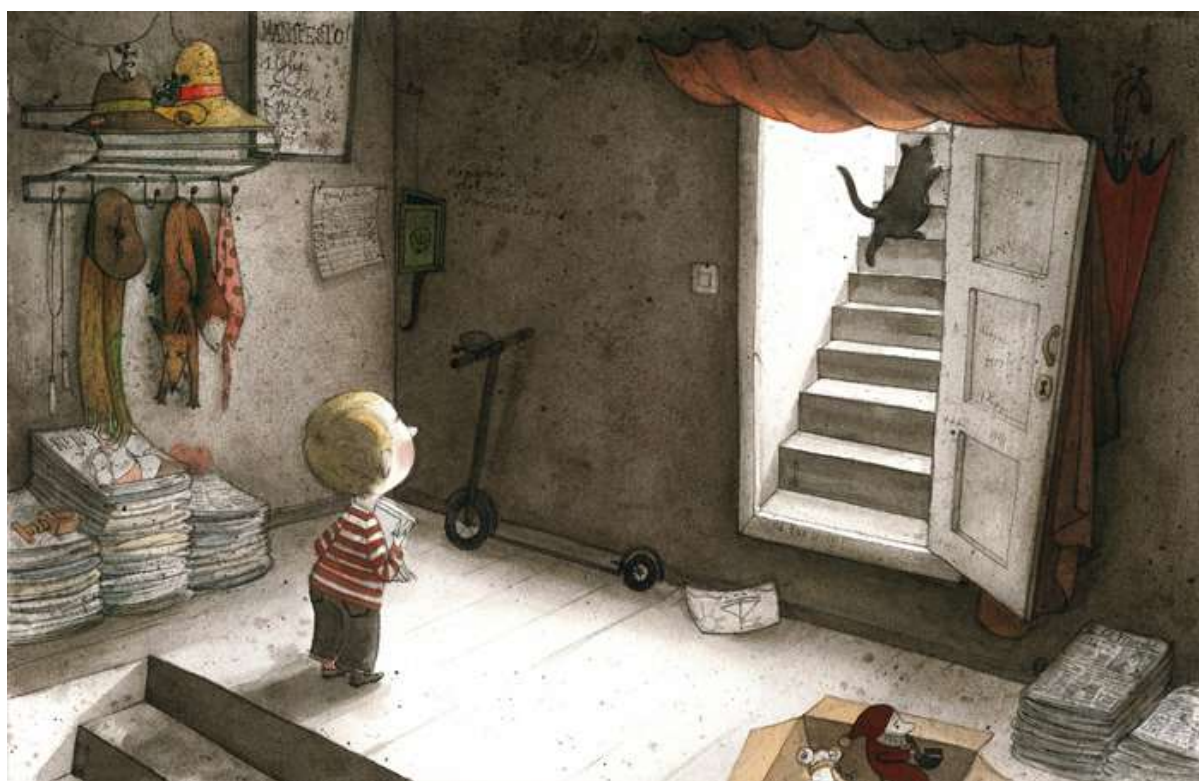
Приглашаем в мир **Майи Кастелиц**.

«Мальчик и дом» – первая книга словенской художницы Майи Кастелиц. В ней нет слов, но есть история, загадочная и трогательная. Волшебные рисунки, наполненные игрой света и тени, делают заметной таинственную атмосферу старого дома и зовут отправиться навстречу неизведанному вместе с главным героем, маленьким мальчиком.

Майя Кастелиц родилась и выросла в Словении. Она изучала живопись и философию, несколько лет работала реставратором фресок, но всегда любила детские книги и хотела попробовать себя в иллюстрации. На создание книги «Мальчик и Дом» у неё ушло два года.

Это книга без слов о том, как ранним утром мальчик пошёл в школу и что с ним произошло по пути. Но прежде всего она о том, что всегда нужно следовать своему сердцу. О любознательности и смелости, о новых находках и вере в лучшее.

Майя заполнила дом, по которому бродил мальчик, собственными вещами или вещами, которые её волновали и восхищали. Она представляла дом как пространство, в котором жили мысли, воспоминания и идеи. В книге появились улицы Гримма и Андерсена, пословицы и цитаты на стенах домов, настоящие книги, игральные карты, на стене коридора – картины известных художников в рамах, а также два её автопортрета.

Одной из самых важных составляющих повествования является **свет**. Грамотная работа со светотенью была совершенно необходима, чтобы создать атмосферу пространства. Майя начала рисовать дома и интерьеры по фотографиям старых таунхаусов в Словении. Её прельщало не только их великолепие и элегантность, но и их тёмная таинственность. Майя попробовала карандаши, чернила, гуашь, акрил, акварель. Другим важным фактором было то, что она наконец нашла идеальную акварельную бумагу, которая позволяла наносить много слоев, чтобы они не размазывались и не растекались.

Майя хотела, чтобы иллюстрации передавали чувство ностальгии, которое мы испытываем, глядя на старые фотографии. Фактически их создание сильно напоминало проявление фотографий в тёмной комнате. Иллюстрации были выполнены одним тёмным тоном на очень влажной бумаге, и это было похоже на погружение фотобумаги в проявитель, чтобы изображение медленно выходило из белизны (так раньше делали фотографии).

Талантливому художнику и иллюстратору удалось создать гораздо больше, чем просто книгу с картинками. Ей удалось создать целый мир, в котором каждый сможет найти что-то для себя. Книга рассказывает о дружбе, о том, как найти дорогу друг к другу, а ещё о том, что чудеса возможны, если у тебя открытое и храброе сердце.

Кастелиц М. Мальчик и дом : [для детей дошкольного возраста : перевод со словенского] / Майя Кастелиц. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. – [29] с. : цв. ил.

Источник: <https://illustrator-uroki.com/maja-kastelic-i-ee-kniga-malchik-i-dom/>

Людвиг Бемельманс

Сегодня рассказ о замечательном авторе и иллюстраторе **Людвиге Бемельмансе**, который написал более 40 книг для детей и взрослых. Родился он в Австрии в 1898 году. Отец Людвиг был художником и привил сыну любовь к рисованию.

Книга **«Мадлен в Лондоне»** Людвиг Бемельманса одна из шести книг о девочке-шалунье Мадлен, первая из которых появилась на свет в 1939 году. Книги вскоре стали очень популярными.

Кто же такая Мадлен и чем она привлекает сотни тысяч детей по всему миру?
На первых же страницах мы встречаемся с отважной девочкой.

*В Париже на тихой улочке
Рядом с Большими бульварами
Жили-были двенадцать девочек,
И всё они делали парами.
Шесть пар девочек,
Неразлучная дюжина,
Ровно в девять тридцать
Гулять отправлялась дружно.
А меньше всех и всех озорней
Была Мадлен...*

Так начинается каждая книжка о Мадлен.

В «Мадлен в Лондоне» Людвиг Бемельманс переносит действие в Англию, где весёлая девичья компания из парижского приюта во главе с озорницей Мадлен и под присмотром строгой мадам Кламель попадает в самые невероятные приключения.

В двух-трёх словах автор описывает самое интересное в английской столице: «Смотрите ВПРАВО – вы не в Париже!». Тут и знаменитые лондонские парки с птицами и животными, и Темза, и Тауэр, и королева на балконе дворца...

Благодаря удивительной графике Людвиг Бемельманса мы не только узнаём о приключениях весёлой и смелой Мадлен, но и совершаем настоящую экскурсию по Лондону.

«Мадлен в Лондоне» – радостная и занимательная история о приключениях детей и зверей. Причём рассказана эта история стихами, которые на русский язык блистательно перевела Марина Бородинская. На страничках этого красочного издания рисунки словно оживают и прекрасно дополняют стихотворный текст.

Кроме того, это замечательный детский путеводитель в картинках, очень простой, лаконичный и запоминающийся. Очень интересен тот факт, что в тексте встречается много географических названий: Букингемский дворец, Тауэр,

Трафальгарская площадь, здание Парламента. Можно путешествовать, не выходя из дома! Хотя в самом тексте нет никаких названий улиц или зданий, в конце книги есть специальная страница, где описаны достопримечательности Лондона.

В книге же все достопримечательности мастерски нарисованы и включены в происходящие события. Гораздо легче запомнить облик Тауэра и Вестминстера именно в таком виде, а вовсе не на фотографии или в учебнике английского.

Это настоящая книжка-картинка с немного старомодной, «винтажной» графикой Людвига Бемельманса. Такую книгу хочется взять в руки и полистать приятные на ощупь плотные мелованные странички.

Бемельманс Л. Мадлен в Лондоне / рассказал и нарисовал Людвиг Бемельманс; перевела с англ. М. Бородицкая. - Москва: Розовый жираф, 2011. - 57 с.: ил.

О приключениях Мадлен в Маршаковке есть ещё одна книга:

Бемельманс Л. Мадлен и собака / рассказал и нарисовал Людвиг Бемельманс ; пер. [с англ.] Марина Бородицкая. - Москва : Розовый жираф, 2011. - 56 с. : ил.

Вечно с этой Мадлен что-нибудь случается! На этот раз она решила удивить подруг и пройти по парапету Нового моста. И, конечно, свалилась в Сену. Не видать бы нам больше храброй и озорной Мадлен, если б не простая бездомная дворняга, которая вытянула её из воды. Теперь собака по имени Женестьева следует за девочками повсюду – в школу, на урок музыки, на прогулку.

Екатерина Бабок

Может быть, кто-то давно знаком с творчеством замечательного художника-иллюстратора **Екатерины Бабок**, а кто-то слышит это имя впервые. Возможно, вы любовались её работами, просто не зная, что автор именно она. В любом случае, сегодня приглашаем вас на встречу с творчеством Екатерины Бабок.

Родилась художница в 1969 году в Минске. Закончила Витебский государственный педагогический институт (ныне Витебский государственный университет имени П.М. Машерова), художественно-графический факультет. В настоящее время живёт и работает в Минске, создаёт акварельные картины и иллюстрирует как детскую классику, так и произведения современных авторов.

Екатерина Бабок изображает мир таким, каким его видят дети. Поэтому разглядывая рисунки, невольно улыбаешься, такие они позитивные и солнечные.

Книга **«Алёнкино лето: сказки от скуки, страхов и слёз»** о маленькой девочке Алёнке. Художница изобразила её смешной, весёлой и с такими озорными, широко открытыми глазами, что тут же начинаешь представлять себе, как с Алёнкой происходят разные интересные приключения. Текст в книге разбит на маленькие истории, каждая история поднимает какой-то вопрос, так или иначе значимый для маленького человека: почему важно гулять под дождём с зонтиком, как правильно навести уют в доме и что такое порядок, почему важно не лениться и что такое сюрприз для мамы, как найти друзей.

До лета осталось совсем немного, но всё равно хочется его приблизить. Благодаря воздушным и жизнерадостным иллюстрациям Екатерины Бабок сделать это очень просто.

Любят ли ваши дочки фей? Если да, то вам просто необходима книга **«Алёнкины чудеса: сказки для любопытных носиков и счастливых улыбок»**. Поучительные советы взрослых через простые, короткие рассказы и яркие картинки озвучены главными героинями – сказочными феями.

Ну, ведь, правда, все мы с ними знакомы, все с ними встречались, просто со временем перестали обращать на них внимание и поэтому разучились их видеть!

Сама художница так говорит о рождении идеи чудесной коллекции феечек: «Мои фейки появились, как всегда, случайно. Вы замечали, что иногда никак не вспомнить, куда подевалась оставленная на столе конфета, и почему вместо полной кружки чая, только половинка. Ну, конечно, это она, чайная фея – первая из дружной семейки. За ней прилетели и другие. Мне захотелось нарисовать маленьких помощниц, добрых волшебниц, которые живут где-то рядом, и стараются принести в нашу жизнь немножко чуда и радости. Так и появилась эта серия с маленькими историями, в которых каждый может найти что-то для себя».

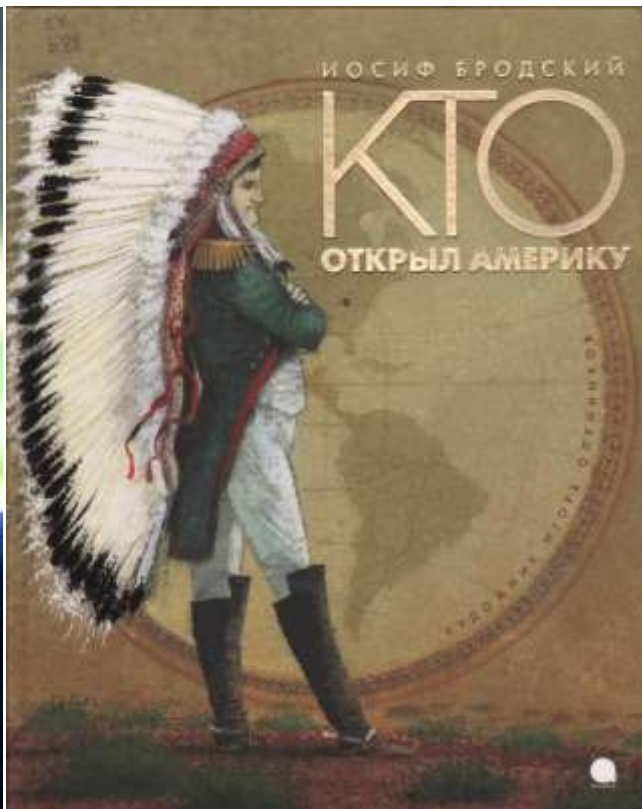

Книги, иллюстрированные Екатериной Бабок, любят не только дети, но и взрослые, потому что ей удаётся передать в своих картинах ощущение детства, в которое всем хочется вернуться.

Бабок Е. Алёнкино лето : сказки от скуки, страхов и слез / Екатерина Бабок, Алёна Вересова ; [худож. Е. Бабок]. – Санкт-Петербург : Вектор, 2016. – 47 с. : цв. ил.

Бабок Е. Алёнкины чудеса : сказки для любопытных носиков и счастливых улыбок / Екатерина Бабок, Алёна Вересова ; [худож. Е. Бабок]. – Санкт-Петербург : Вектор, 2015. – 47 с. : цв. ил.

Игорь Олейников

Когда поэтический талант соединяется с талантом художника, когда смешиваются эпохи, имена, события, времена и добрый юмор, когда иллюстрации отражают динамику стихотворного текста – тогда рождается шедевр.

Именно так и появилась на свет книга Нобелевского лауреата, одного из крупнейших русских поэтов XX века Иосифа Бродского и известного художника, обладателя престижного диплома имени Г. Х. Андерсена **Игоря Олейникова** – «**Кто открыл Америку**».

Это детское шутливое стихотворение, но с глубоким, почти философским, взрослым смыслом. Напряжение мысли усиливает виртуозная умная кисть художника.

С первой строки и до последней, у внимательного читателя вихрем возникают и роятся вопросы: почему, когда, куда и кто? Хорошая возможность проверить свою эрудицию взрослым, а детям узнать, кто же открыл Америку?

Бродский И. А. Кто открыл Америку : [стихотворение] / Иосиф Бродский ; худож. Игорь Олейников. – Санкт-Петербург : Акварель, 2013. – 31, [1] с. : цв. ил. – (Волшебные кисти)

Игорь Олейников родился 4 января 1953 года в городе Люберцы Московской области в семье служащих. Игорь и его старшая сестра с детства хорошо рисовали. На развитие их творческих способностей повлияли книги из домашней библиотеки. Любимыми были «Волшебник изумрудного города», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» и другие сказки с иллюстрациями Л. В. Владимирского. Знакомых персонажей Игорь увлеченно лепил из пластилина. В седьмом классе Игорь Олейников задумался о профессии художника-мультипликатора.

В 1979 году в качестве ассистента художника-постановщика был принят на киностудию «Союзмультфильм».

Игорь Олейников не получил художественного образования, зато его учителями стали такие мастера анимации, как Наталья Орлова, Владимир Зуйков, Эдуард Назаров.

К 2008 году, когда Игорь Олейников оставил работу в мультипликации и полностью посвятил себя иллюстрированию книг, художник проработал в анимации 30 лет, но настоящую известность принесла ему работа в книжной иллюстрации. Опыт художника-постановщика во многом повлиял на творческую манеру Олейникова-иллюстратора. Анимация научила его внимательному отношению к произведению в целом: к сюжетным линиям, к изображению общих и крупных планов, сложных ракурсов, поз и мимики персонажей.

Характерные черты стиля И. Олейникова: динамичность, необычность ракурсов, эмоциональность персонажей. Композиционно иллюстрации напоминают кадры из кинофильма, в котором художник являлся оператором и режиссером.

За свою творческую жизнь Игорь Олейников проиллюстрировал немало различных изданий – от произведений литературной классики до собственных графических романов. Его работы участвовали во многих отечественных и международных конкурсах и выставках и получили высокую оценку как в России, так и за рубежом.

В Маршакровке много книг с иллюстрациями Игоря Олейникова. Вот некоторые из них:

Источник: [ПродетЛит](http://ProDetLit.ru)

Владимир Сутеев

Давайте ненадолго вернемся в детство. Кого из советских художников-иллюстраторов вы сразу узнаете? Или, по крайней мере, вспомните эти картинки. Конечно, Сутеева! А всё потому, что он не только нарисовал иллюстрации к самым популярным детским книгам: «Чипполино», «Доктор Айболит», «Мойдодыр» и многим другим – но и сам был автором сказок, а также режиссёром, сценаристом и художником всеми любимых мультфильмов.

Владимир Григорьевич Сутеев (1903 – 1993) родился 118 лет назад в семье врачей. Причём его отец, кроме того, что являлся хорошим доктором, ещё был натурой артистической – пел, выступал с концертами, увлекался живописью. Всё это повлияло на круг интересов маленького Володи. Хотя он окончил гимназию и поступил в Московский государственный технический университет им. Баумана, но всегда отличался тягой к изобразительному искусству. Знакомые Сутеева отмечали, что рисовал он без особых творческих мук – легко и быстро. В этом ему помогали обе руки. «Сообщу свой «производственный» секрет, – смеялся Владимир Сутеев, – я пишу правой рукой, а рисую – левой, и правая рука хорошо знает, что делает левая»

Поэтому, когда он решил бросить техническое направление своего образования, это никого не удивило. Владимир поступил в техникум кинематографии и стал... мультипликатором. В середине 1920-х годов советская мультипликация делала только первые шаги, и молодой художник стоял у её истоков. Сутеев на поприще мультипликации попробовал себя в разных ролях – он и рисовал мультфильмы, и писал к ним сценарии, и был режиссёром.

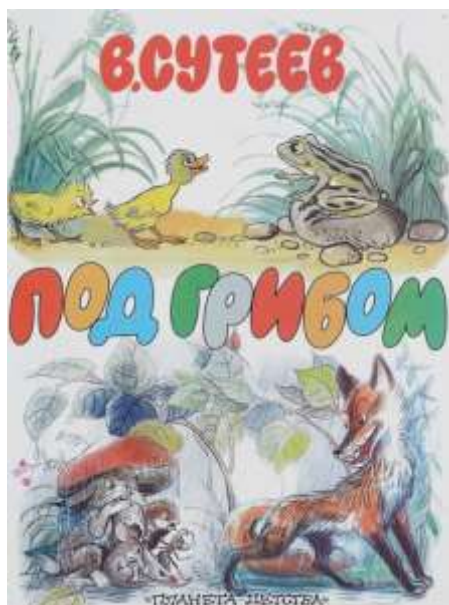
После войны, вернувшись с фронта, Владимир Сутеев решил оставить мультипликацию и переключиться на рисунки к детским книгам. С иллюстрациями Сутеева вышли книги Корнея Чуковского, Агнии Барто, Самуила Маршака, Сергея Михалкова и других классиков детской литературы.

Однако рисованием дело не ограничилось. В 1952 году художник решился на создание собственных произведений – сказок. Сказки получились добрыми и познавательными. Без строгой морали, они объясняли малышам, что такое хорошо, и как не следует себя вести. Владимир Григорьевич сопровождал свои сказки большим количеством иллюстраций, что делало их похожими на мультфильмы на бумаге!

Персонажами в сказках часто выступают животные и птицы, наделённые человеческими качествами, талантами и даже недостатками. Например, в сказке «Под грибом» все лесные зверьки и насекомые прячутся от дождика под шляпкой грибка, и

всем находится место. Ведь так и должно быть в жизни: никто никого не выгоняет из игры или не сгоняет с занятого места, каждый может слегка потесниться и принять товарища.

Или сказка «Кто сказал мяу?». Спал щенок и вдруг услышал странный звук. Он пошёл, полный любопытства, узнавать, кто сказал «мяу». В результате любопытство не довело его до добра. Оказывается, надо уметь отличать любопытство от любознательности, которая сочетается с осторожностью. А для малыша это важно.

Мало на свете детских книг, которые излучают такую гармонию, как книги Сутеева. И те, которые он сам написал и нарисовал, и те, которые только проиллюстрировал. Такое ощущение, что художник, проживший замечательную жизнь в 90 лет и рисовавший 70 из них, до конца остался каким-то большим ребёнком. Наверное, именно в этом – самый большой секрет успеха иллюстраций Владимира Григорьевича Сутеева.

Источник : http://vokrugknig.blogspot.com/2018/07/blog-post_6.html

Сутеев В. Г. Под грибом : сказка / Владимир Сутеев ; рисунки автора. – Москва : Планета детства, 2000. – 12 с., ил.

Сутеев В. Г. Кто сказал мяу? : сказки / Владимир Сутеев ; рисунки автора. – Москва : Планета детства, 2002. – 64 с., ил.

Юрий Васнецов

4 апреля 1900 года родился художник-иллюстратор **Юрий Алексеевич Васнецов** (1900-1973 г.), который сделал для читателей встречу с книгой незабываемой.

В своих иллюстрациях Ю. Васнецов ведёт читателя в страну сказки. Он, как добрый волшебник, чарует своими иллюстрациями любого, кто открывает книгу с ними. Десятки современников, говоря о Васнецове, были согласны в одном – это добрый, удивительный художник, прекрасный, волшебный, простой человек.

Ещё в детстве Юрий шил сапоги, переплетал книги, расписал стены своей комнаты, ставни и печки своих соседей затейливыми узорами и фантастическими зверушками, характерными для народного искусства. Но сильнее всего им овладела любовь к рисованию: Юрий Васнецов принял решение стать профессиональным художником.

Счастливым человеком был Юрий Алексеевич Васнецов, потому что радовался своему детству и приносил эту радость в произведения. Любимым словом Юрия Алексеевича Васнецова было слово «интересно». В своих книгах он знакомит с необычным и таинственным миром, иногда немного смешным, иногда пугающим и страшноватым.

В его иллюстрациях всё время происходит смена настроений. У Васнецова каждая иллюстрация является воспоминанием о детстве. Он старается припомнить всё, что именно было интересно ему самому, когда он был ребёнком.

В изображении снежных сугробов, праздничных гуляний на Масленице, шумных ярмарок, каруселей, весёлых хороводов, предметов домашнего обихода очень много личного, увиденного ещё в детстве.

Книги с иллюстрациями Васнецова издавались миллионными тиражами. Первыми книгами, проиллюстрированными Васнецовым, были книги Виталия Бианки «Карабаш» и «Болото».

В книгах, к которым прикасался Васнецов, появлялись озарённые его фантазией и «мохнатенькая вятская лошадка, напоминавшая конька-горбунка, и деревянные кони с соломенными гривами, и птички из лучины, розовенькие, с красными хвостами, как пропеллер, жар-птицы».

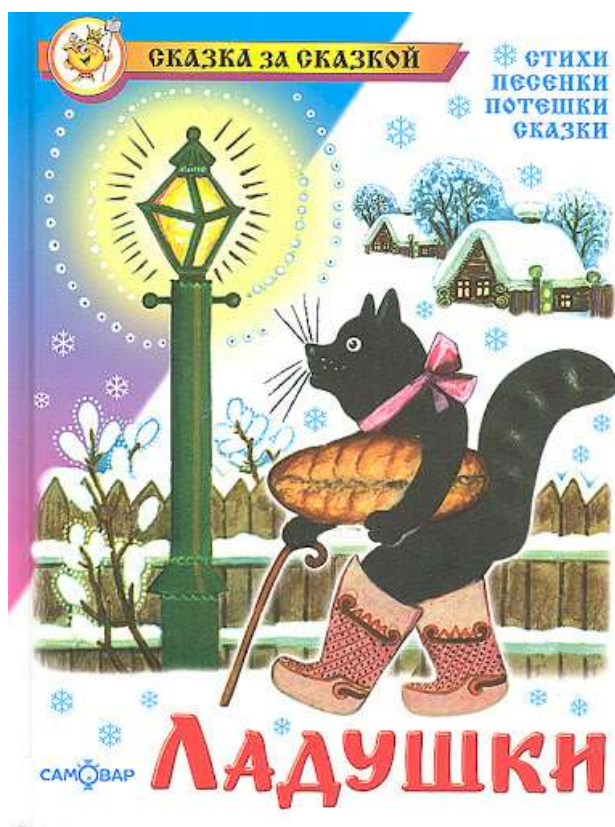
Образ сказочного дремучего леса часто появляется в его иллюстрациях. Лес для художника – место действия самых страшных волшебных сказок.

Две наиболее известные книги, оформленные Васнецовым, — «Ладушки» и «Радуга-дуга» — высшее достижение книжной графики художника. За эти книги он был удостоен Государственной премии СССР.

На страницах книги «Ладушки» нас ждут излюбленные васнецовские герои, мы погружаемся в нарядный, праздничный мир радости, детства и счастья. И не верится,

что красочный мир сказки создан человеком уже преклонных лет, столько в нём подлинного веселья, озорства и безудержной фантазии.

По заснеженной улице, мимо забора с фонарным столбом идет черный кот-воркот, на шее розовый бант, под мышкой подрумяненная булка с хрустящей корочкой. Усы у кота враспырку, глаза пуговками, на ногах валенки с узорами розоватыми, те самые, которые видел юный Васнецов на ярмарках. В глубине — засыпанные снегом домики, деревья, из труб дым столбом, и сразу узнается зимняя Вятка из детства художника. Вымысел и реальность здесь органично сплетаются.

В сборнике собраны стихи, песенки, потешки, сказки. Украшением этой книги служат иллюстрации Ю. Васнецова. Здесь сорока-белобока и кот, лошадка и медведь, коза и другие птицы-звери приветствуют читателя.

Сказки оставались для Юрия Алексеевича Васнецова любимым чтением до старости, он их читал вслух, многие знал наизусть.

Ладушки: стихи, песенки, потешки, сказки / худ. Ю. Васнецов. - М.: Самовар, 2004. - 78 с.: ил. - (Тридесятые сказки).

Леонид Владимировский

В детстве все любят сказки. Особенно волшебные, где отважные герои творят чудеса, куклы оживают, а животные и птицы разговаривают человеческими голосами. Леонид Владимировский тоже любил сказки, верил в чудеса, мечтал, что когда вырастет, станет добрым волшебником.

Будущий художник родился в Москве 21 сентября 1920 года. Вырос на Арбате, его мать была врачом, а отец экономистом. После окончания школы поступил в инженерно-строительный институт, где до войны успел окончить три курса. В августе 1941 году был призван в армию и направлен на курсы военно-инженерной академии им. Куйбышева. Окончил войну в звании старшего лейтенанта с медалью «За победу над Германией».

В 1945 году, после демобилизации, поступил на первый курс художественного факультета института кинематографистов (ВГИК) на отдел мультипликации, которое окончил с отличием в 1951 г. После учёбы был направлен на студию «Диафильм», где нарисовал десять детских диафильмов, в том числе «Приключения Буратино» по сказке А. Толстого. В нём художник создал свой образ деревянного героя в полосатом колпачке, который теперь общеизвестен. В 1956 году в издательстве «Искусство» вышла книга под тем же названием с иллюстрациями Владимирского. С этого времени Леонид Викторович стал заниматься только иллюстрированием книг для детей. Книжка-картинка А. Толстого «Приключения Буратино» была первой работой художника.

Образ деревянного человечка художник срисовал с собственной дочери. В книжке множество иллюстраций и там он нарисовал деревянного человечка восемьдесят два раза. *«С каждой новой картиной я рисовал Буратино всё увереннее, хотя, надо признаться, нелегко было изображать его во всех ситуациях похожим. Под конец работы мне стало казаться, что Буратино живой, и я даже стал с ним разговаривать»* – вспоминал художник.

Завоевав любовь детей, пройдя проверку временем, образ Буратино Леонида Владимирского стал классическим. Его используют в кино, театре, по нему делают куклы.

Известной работой художника стали иллюстрации к сказочным повестям А. Волкова. Леонид Владимировский вспоминал: *«В 1957 году я пошёл в детскую библиотеку и попросил дать мне самую интересную детскую сказку. Мне тогда выдали «Волшебника Изумрудного города». Я разыскал автора книги Александра Мелентьевича Волкова, этого удивительно доброго и мудрого волшебника, и мы начали работу. Первым делом я нарисовал карту Волшебной страны. Затем поменял колокольчики на шляпе огородного пугала на бубенчики, уговорил писателя рыбу превратить в русалку, а при дворе колдуньи Бастинды подготовить восстание слуг... Я достаточно поморочил голову автору, но он оказался очень терпеливым, и мы удивительно дружно проработали с ним ещё двадцать лет».*

Девочку Элли, как и Буратино, художник рисовал со своей дочки. Но главным героем книги он считал не её и даже не Волшебника, а Страшила. Именно Страшила казался ему самым умным, самым добрым и самым симпатичным персонажем. Хотя по сюжету – это довольно страшное соломенное чучело.

Вначале Владимирский пытался нарисовать несимпатичного Страшила – с нахмуренными бровями, оскаленным ртом, чёрной дырой вместо носа и ведром на голове. Но почти сразу решил, что такой Страшила детям не понравится. Ведро он заменил на мягкую соломенную шляпу, оскал – на улыбку, хмурые брови – на широко распахнутые ресницы, а дырку от носа заделал заплаткой. Шестьдесят раз Страшила появлялся на страницах книг, и в каждой картине Владимирский старался внести какой-нибудь дополнительный штрих к его образу. В пару маленькому и толстому Страшילה художник изобразил Железного Дровосека высоким и тонким. Таким приёмом он ещё больше оттенил различие их характеров.

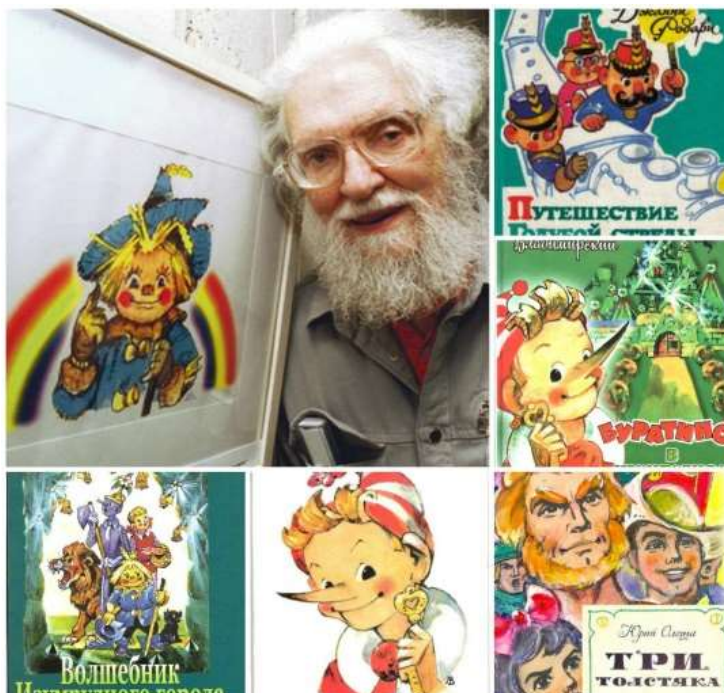

Леонид Владимировский не любил рисовать злых персонажей. Над рабочим столом в его мастерской даже висела табличка «Ха-ха-ха, какой страшный!», чтобы помнить о том, что даже злых персонажей в детских книгах надо изображать с юмором.

Эти книги – настоящие проводники в мир волшебства и сказки для детей всех возрастов. Они развивают фантазию и воображение, учат верить в чудеса и воспитывают лучшие качества: смелость, благородство, умение дружить и быть внимательным к другим.

С возрастом глаза художника стали уставать, рисовать было трудно. Он начал писать статьи по искусству и рассказы для детей и взрослых. Вспомнил и о юношеском увлечении, стал писать стихи. Вот одно из них:

*Узнать все
краски,
Понять их звоны,
Стихов и сказок
Открыть законы.
Не будет скуки
И многоточий:
Работать – сутки,
Любить – так очень.
Дорогу чуду:
Судьбе-удаче.
Счастливым буду,
И не иначе!*

Толстой А. Н. Золотой ключик, или Приключения Буратино : сказка / А. Н. Толстой ; художник Л. В. Владимировский. – Москва : Дрофа-Плюс, 2004. – 128 с.

Волков А. М. Волшебник Изумрудного города / А. М. Волков ; художник Л. Владимировский. – Москва : Аз Буки, 1992. – 214 с. : цв. ил.

Источник: «Юный художник» № 10, 1981

Герман Мазурин

Известный художник, преподаватель, иллюстратор детских книг Герман Алексеевич Мазурин родился в Пензе в 1932 г. Увлечённость рисованием у Германа Мазурина проявилась в детстве. Отец из большой крестьянской семьи, очень любил

книги и сумел привить маленькому Герману любовь к чтению. Но тогда детских книжек не было, а во взрослых отсутствовали картинки, поэтому мальчик рисовал героев и события на тетрадном листке, а потом аккуратно клеивал их в книгу. Одной из таких книг, которую «оживил» художник, был «Тихий Дон» Михаила Шолохова. С тех пор рисование стало его призванием.

За свою творческую карьеру Герман Алексеевич Мазурин проиллюстрировал более 300 книг. На основе рисунков художника созданы диафильмы, среди которых произведения Корнея Чуковского, Сергея Михалкова, Агнии Барто, Анатолия Алексина, Валентина Катаева, Пьера Года и других известных авторов. Кроме детских, Мазурин оформлял и произведения для взрослых – но всегда признавал, что детская литература ему ближе. В 1988 году ему присвоено звание заслуженного художника РСФСР.

Герман Алексеевич сразу для себя уяснил: для детей нельзя делать какие-либо непонятные формы рисунка. Он вспоминал, как сильно плакала его внучка, когда увидела индюка, нарисованного с одной ногой – просто в профиль нарисованного, вторая нога была не видна. «Нужно очень точно рисовать, хорошо знать то, что рисуешь», – считает художник.

Иллюстрации к книге **Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч»** стали дипломной работой молодого художника, получили всеобщее признание. Книжка выдержала с тех пор 34 издания.

«Старик Хоттабыч» – одна из вечных хороших детских историй. Двенадцатилетний московский школьник Волька, купаясь в Москве-реке, находит какой-то древний запечатанный сосуд. Мальчишеское любопытство настолько сильно, что при первом же удобном случае Волька вскрывает его, и из сосуда появляется сказочный джинн – Гассан Абдурахман ибн Хоттаб. За то, что Волька спас его от двухтысячелетнего заточения, джинн, прозванный мальчиком Хоттабычем, становится его верным слугой. Читая о всевозможных приключениях

могущественного джина, оказавшегося вдруг в Советском Союзе, просто невозможно не смеяться. Существует множество прекрасных иллюстраций к этой повести. Но рисунки замечательного художника Германа Мазурина по праву считаются классикой – ведь они такие же смешные и добрые, как сама книга.

Вспоминая о своей дипломной работе над книгой «Старик Хоттабыч» Герман Мазурин рассказывает: «На её подготовку нам дали год, и я поехал в Крым искать натуру. Там в Крыму было место, похожее на Италию. Там я и встретил этого мальчишку – моего будущего Вольку. Светленький, щупленький – он работал на пляже. У меня остался первый набросок – портрет этого мальчишки, который я нарисовал в 1957 году. Конечно, в книге Волька немного видоизменился, но приступая к работе, я уже точно знал, каким он будет. Что же касается самого старика Хоттабыча – у него тоже был конкретный прототип. И это была женщина. Я встретил её в трамвае, мысленно пририсовал бороду, смотрю – это же Хоттабыч! Было ужасно неудобно – так пристально я её разглядывал. Вышел за ней из трамвая, пристроился рядом в магазине и быстро черкал в блокноте».

Рисовать жизнь такой, какая она есть, редкий талант, которым природа наградила Германа Мазурина. В его персонажах каждый сможет узнать самого себя, своего друга или соседа. Живые, весёлые, полные оптимизма герои Мазурина продолжают улыбаться нам со страниц любимых произведений, а вместе с ними улыбаемся и мы, дети, выросшие на настоящих книжках.

Лагин Л. И. Старик Хоттабыч : повесть-сказка / Л. И. Лагин ; рис. Г. Мазурина. – Москва : Детская литература, 1986. – 335 с. : ил.

Генрих Вальк

Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака рассказывает о классике детской книжной иллюстрации Генрихе Вальке.

Генрих Оскарович Вальк – мастер высочайшего класса с непревзойдённым уровнем исполнения, критики называли его «мастером лёгкой руки».

Генрих Вальк родился 31 мая 1918 года в Кимрах Тверской губернии. Среднюю школу окончил в Москве в 1936 году. Юноша не сразу определился с будущей профессией и сначала поступил в медицинский институт. Но его всерьёз увлекла карикатура, и он решил попробовать свои силы на этом поприще.

Оставив медицину, начинающий художник полностью посвятил себя работе в сатирической графике. Генрих Вальк пришёл в карикатуру самоучкой, однако

отсутствие у него художественного образования и опыта компенсировалось прирождённым чувством юмора, любовью к рисованию и твёрдым желанием стать художником-сатириком.

Первые карикатуры Генриха Валька появились в газете железнодорожников «Гудок» в 1937 году. В 1938 году молодой карикатурист стал сотрудничать с сатирическим журналом «Крокодил». Благодаря «Крокодилу» он получил широкую известность, а позже стал популярным детским иллюстратором.

В 1945 году, вскоре после окончания Великой Отечественной войны, Генрих Оскарович получил приглашение посетить издательство «Детгиз». Пётр Иванович Суворов, художественный редактор издательства, предложил художнику проиллюстрировать сборник рассказов «Тут-тук-тук!» начинающего тогда писателя Николая Носова. Генрих Вальк вспоминал: *«Признаюсь, что только прочитав рукопись, я оценил подарок, который сделал мне Пётр Иванович. Ведь все годы войны, мне как художнику сатирического цеха приходилось изображать гнусных, омерзительных персонажей. А теперь мне посчастливилось окунуться в светлый, радостный мир детей!»*. К этой книге художник создал лёгкие, непринуждённые иллюстрации, несущие едва заметный оттенок журнального юмора.

С книги «Тук-тук-тук!» началось многолетнее творческое содружество Генриха Валька с Николаем Носовым. Из воспоминаний художника: *«Мне посчастливилось проиллюстрировать почти все его рассказы, повесть «Витя Малеев в школе и дома» и знаменитого его «Незнайку на Луне». И сейчас, когда за плечами более двухсот проиллюстрированных детских книг, я очень бережно храню то ощущение творческой радости, которое приносил каждый новый рассказ Николая Николаевича»*.

Генрих Вальк стал первым художником, выполнившим иллюстрации к роману-сказке Николая Носова «Незнайка на Луне». Зрительный образ Незнайки был придуман Алексеем Лаптевым, но не успел завершить и работу по иллюстрированию сказочной трилогии о Незнайке в 1965 году продолжил Генрих Вальк. Взяв за основу образы коротышек, разработанные Лаптевым, Генрих Оскарович придал им большую графическую строгость, динамичность, живую мимику. Даже злодеям иллюстратор Вальк оставляет шанс исправиться. Это видно по их вовсе не злодейским, а жалким и растерянным физиономиям. Впоследствии Генрих Оскарович проиллюстрировал также первые две части трилогии о Незнайке. Рисунки Алексея Лаптева и Генриха Валька и по сей день считаются непревзойдёнными, и пока ни один из последующих иллюстраторов сказочной трилогии Николая Носова не может конкурировать с этими признанными мастерами.

Придя в детскую литературу, Генрих Вальк быстро стал популярен как автор острохарактерных, остроумных и добрых иллюстраций к детским книгам. Забавные, почти «мультяшные» персонажи живут богатой внутренней жизнью, которая отражается на их лицах целой гаммой чувств. Герои Валька изумляются, горюют, ликуют – и все это искренне и трогательно. А еще у каждого персонажа Валька – свой характер.

Детские писатели почитали за честь, если их книги давали иллюстрировать Генриху Вальку. Художник работал с такими авторами, ставшими классиками детской литературы, как Агния Барто, Сергей Михалков, Лазарь Лагин, Любовь Воронкова, Виктор Драгунский, Михаил Зощенко, Анатолий Мошковский и многими другими.

Генрих Вальк стал первым иллюстратором знаменитой повести Валерия Медведева «Баранкин, будь человеком!» (1962). Художник проиллюстрировал ранние книги Юза Алешковского для детей – сборник «Чёрно-бурая лиса» (1967) и диологию о щенке Кыше и его хозяине Алёше Сероглазове, по прозвищу Двапортфеля («Кыш, Двапортфеля и целая неделя», 1970; «Кыш и я в Крыму», 1975).

Замечательный творческий тандем у Валька сложился с писателем Виталием Коржиковым. Художник выполнил иллюстрации к первым трём повестям из цикла «Мореплавание Солнышкина». С рисунками Валька также вышли книги «Волны словно кенгуру», «Коготь динозавра», «Добрая дорога».

Генрих Вальк иллюстрировал произведения не только отечественных писателей, но и зарубежных. С его иллюстрациями вышли такие книги, как «Адам и Отка» Богумила Ржиги, «Али-баба и Куриная Фея» Ганса Краузе, «Злоключения озорника» Герхарда Хольца-Баумерта, «Карчи Бруннер» Белы Балажа, «Овчарка Рой. Овчарка Рой и девятый «В» Йормы Курвинена, «Приключения Ломтика» Лейлы Берг, «Я - кот и мореплаватель» Хайме Бустоса Мандиолы и др.

Генрих Оскарович Вальк умер в 1998 году. Всего проиллюстрировал более ста книг. В наши дни книги с иллюстрациями художника переиздают такие издательства, как «Детская литература», «Нигма», «Речь», «Эксмо» и др.

Источник: [ПроДетЛит](#)

Династия художников Траугот

Трауготы – большая семья художников. Георгий Николаевич Траугот учился в Академии художеств, работал в Ленинграде оформителем, был одним из авторов знаменитой экспозиции в Музее обороны Ленинграда, писал тонкие по цвету пейзажи родного города, которые можно увидеть на выставках в Русском музее. Его жена, Вера Павловна Янова, была блестящим колористом, писала огромные холсты, при жизни никогда не выставлялась. Сыновья Александр и Валерий родились в Ленинграде. Учились в Средней художественной школе при Академии художеств. Занимались скульптурой, живописью, станковой графикой. В 1950-х по моделям Александра и Валерия Трауготов производились тиражные фарфоровые фигурки, изображающие сказочных персонажей: «Чиполлино», «Папа Карло и Буратино» и «Мальвина с Артемоном». При создании этих произведений скульптурную часть работы, в большей степени выполнял Александр, роспись делал Валерий. Но больше всего творческих сил художники вложили в книжную графику. Валерий – великолепный колорист, восхитительные акварельные и гуашевые разводы – его рук дело. А рисунок – дело Александра.

Г. А. В. Траугот – общая подпись, под которой публиковалась книжная графика трёх художников. Первые книги задумывались и создавались совместно с отцом – отсюда и коллективный псевдоним Г. А. В. (Георгий, Александр, Валерий) Траугот.

Братья Александр и Валерий Трауготы – заслуженные художники России. Принимали участие в выставках книг и иллюстраций в России, зарубежных странах. Работы Г. А. В. Траугот находятся в Русском музее, Третьяковской галерее, Эрмитаже, Музее Андерсена в Оденсе, в многочисленных музейных и частных собраниях России, Японии, Франции, Германии, Чехии и других стран.

Первая книга, которую проиллюстрировали Трауготы, – «686 забавных превращений» – вышла в 1956 году.

С тех пор художники оформили более двухсот книг. Это иллюстрации к произведениям Гомера, Ш. Перро, В. Шекспира, Э. Т. Гофмана, братьев Гримм, В. Гауфа, М. Метерлинка, Р. Киплинга, А. Пушкина, А. Чехова, И. Куприна, М. Булгакова, Н. Гоголя, С. Аксакова, Г. Цыферова и т.д.

Одной из самых известных книг в оформлении братьев Траугот оказались сказки Андерсена, они переиздавались семнадцать раз, а их общий тираж превысил три миллиона экземпляров. В книгах даже не иллюстрации, а хрупкие полупрозрачные образы, пронзительные и поэтичные, незаметно ведущие в сказку.

Сила воздействия братьев-художников поистине поразительна: они не только сами творят волшебство, но при помощи своего искусства делают волшебниками всех нас. В сказках слово и образ героев связаны тысячью невидимых нитей, иллюстрации не просто расширяют пространство текста, но творят новую реальность – небывалую, сказочную.

«Сказка про лунный свет» была одной из первых работ в книжной графике петербургской династии художников. Нина Гернет пересказала эту волшебную историю по-своему, а художники Г. А. В. Траугот сделали к ней иллюстрации. Так в 1966 году появилась «Сказка про лунный свет», которая и теперь нравится маленьким выдумщикам 4-6 лет.

В книге мы знакомимся со старым доктором и его чёрным котёнком. Был самый обыкновенный вечер. Доктор курил трубку, пил чай и читал газету. Котёнок пытался поймать свой хвост – ведь в комнате не было ни бабочек, ни птиц.

Вдруг в окно ворвался ветер, газета на столе зашуршала...

Не успел котёнок опомниться, как очутился на Луне. И читатель так же неожиданно попадает в сказку. Вокруг мерцающая синева, словно пронизанная лунным светом. В иллюстрациях к сказке какая-то тайна, недосказанность, едва заметное движение – от ветра, который ворвался в окно и перенес читателя в сказку. В «Сказке про лунный свет» среди прочих примет угадывается церковь святой Екатерины на Васильевском острове, Тучков мост в Санкт-Петербурге.

Гернет Н. Сказка про лунный свет : [для детей дошкольного возраста] / Гернет Нина Владимировна ; с картинками Г. А. В. Траугот. – Санкт-Петербург: Речь, 2015. – 23 с. : цв. ил. – (Читаем с БиблиоГидом) (Волшебные сказки).

Трауготы часто изображали на иллюстрациях свой родной город, даже если текст напрямую с ним не связан.

В небольшой сказке о детской обиде С. Прокофьевой *«Не буду просить прощения»* художники настолько правильно смогли передать эмоциональное состояние героев, что хочется поскорее узнать, о чем эта книга.

Немногим иллюстраторам так безупречно удавалось передавать взгляды и характеры людей и животных. Невозможно равнодушно смотреть на иллюстрации в книге, чётко продуманные сюжеты и прекрасные психологические портреты – блестящую, виртуозную работу настоящих мастеров иллюстрации. Рассматривая

книгу, не читая текста, можно уже понять, о чем нам хотел рассказать автор. На форзаце – маленькая и одинокая фигурка мальчика, бредущего по огромному пространству холодного, сумрачного, заснеженного города. Она не может оставить равнодушным впечатлительного читателя. Далее – радостный мальчик катается по комнате на велосипеде, и ещё всё хорошо, и ещё ничего не произошло. Но оно непременно произойдёт, потому что чёрный кот на титульном листе как будто предупреждает об этом маленького читателя.

А дальше... начинается сама сказка, каждая иллюстрация к которой – живописное полотно. Из нескольких штрихов рождается изящная шляпка с вуалью, из взмахов кисти – роскошная шуба, а из будто небрежно брошенных мазков – великолепное боа... Завораживают и виды города Санкт-Петербурга. Здесь фантастические петербургские пейзажи.

Эта книга о том, как мальчик Вася обиделся на маму за то, что она не хочет купить ему лошадку-качалку и наговорил ей много обидных слов.

Жил-был на свете мальчик Вася. У него было очень много игрушек. Они были всюду: и под столом, и за шкафом. И даже под кроватью.

Но однажды утром Вася проснулся, и ему захотелось ещё лошадь-качалку.

- Хочу лошадь-качалку, - сказал Вася.

- Хочу лошадь-качалку! - закричал Вася.

- Хочу лошадь-качалку!! - затопал ногами Вася.

- Ну, сыночек, - сказала мама, - подожди немного, сейчас нет денег.

- Ну да, нет денег! - с обидой закричал Вася. - На сахар есть. На котлеты есть. И на картошку, и на морковку... А на самое главное у тебя нет. Просто ты жадничаешь! Да!

Вася не захотел просить прощения у мамы. Ведь обидеть легко, а вот попросить прощения трудно. А вместо этого отправился на поиски другой, более хорошей мамы.

А в город пришли Великие Холода.

Вася сполз с лавочки и пошёл со двора. Когда он уже подходил к воротам, громко заговорило радио:
«Слушайте! Слушайте! Слушайте!.. Человек поспорил с мамой! Человек поспорил с мамой! Эта беда случилась в нашем городе. И теперь в наш город пришли Великие Холода! Внимание! Внимание!.. В наш город пришли Великие Холода!..»

Не сразу, но Вася все-таки понял, что мама любит его. И маму никто не способен заменить. Ни четыре мамы сразу, ни мороженщица, ни лисичка, ни медведица. Вася вернулся домой и помирился с мамой.

Прокофьева С. Не буду просить прощения / Софья Леонидовна Прокофьева ; рис. Г. А. В. Траугот. – Санкт-Петербург; Москва: Речь, 2018. – 49 с. : цв. ил.

Одна из последних работ Г.А.В. Трауготов – книга Б. Сергункова *«Петербургские сказки»*.

Книга приурочена к 310-летию города Санкт-Петербурга. В новую книгу сказочника вошли сказки-мифы о родном городе на Неве, всего около 20-ти сказок о Летнем саде и Зимней канавке, о Невском проспекте и петербургских мостах, сфинксах у Академии художеств и Литейном проспекте и других известных и любимых петербуржцами местах.

Книгу иллюстрировал художник Александр Траугот. Всего в ней более ста прекрасных иллюстраций, которые, вместе с уникальным по поэтичности текстом Сергуненкова должны стать книжным памятником Петербургу. Главным героем сказок является город, настолько реальный, что и всё сказочное волшебство кажется настоящим и живым.

Сергуненков Б. Петербургские сказки / Борис Николаевич Сергуненков; с рисунками Г. А. В. Траугот. – Санкт-Петербург: ДЕТГИЗ, 2014. – 162 с. : ил.

Стиль Трауготов можно обозначить «набросковым». Но какая же получается красота. Им удаётся в нескольких штрихах и плавных линиях передать множество чувств, эмоций и красоты.

Источник: [Для мам](#), [Юлия Раскова](#), [Папмамбук](#), [Трауготовские чтения](#), [Книжный шкаф](#), [Лабиринт](#)

Ника Гольц

За долгую творческую жизнь **Заслуженный художник России, иллюстратор Ника Георгиевна Гольц** оформила столько книг, что из них можно собрать внушительную библиотеку.

Ника Гольц умела в иллюстрациях тонко и проникновенно раскрывать и сопровождать главную идею автора. Характерный стиль её иллюстрациям придавал блестящий гротеск – умеренный и художественный.

Ника Гольц родилась в Москве, в семье академика архитектуры Георгия Гольца. Мама, Галина Николаевна, до замужества была танцовщицей. В доме царила атмосфера трепетного уважения к искусству, родители обучали дочь музыке, рисованию и танцам.

Ника рано начала читать, читала много и с интересом. Именно тогда появилось первое увлечение – издавать собственные книжки. Тетрадные листочки, сложенные в несколько раз, с картинками-рисунками и собственными небольшими текстами.

В восемь лет Ника Гольц решила стать художником, посещала студию художницы Ольги Александровны Бари-Айзенман, а с 1939 года училась в Московской средней художественной школе.

В 1943 году поступила в Суриковский институт на отделение монументального искусства мастерской Н. М. Чернышёва. Мечтала заниматься монументальной живописью, не связывала свою будущую карьеру с книжной иллюстрацией и детской книгой.

В книжную графику пришла почти случайно: в 1946 году трагически погиб отец и 21-летней Нике Гольц пришлось взять на себя заботы о семье.

«Я занялась иллюстрацией ради заработка, но вскоре поняла, что это – мое. Книга – это маленький театр, в котором иллюстратор сам ставит спектакль. Он

одновременно и автор, и актер, и режиссер, и осветитель, и костюмер, и декоратор... Нужно рисовать сцены, продумывать их последовательность, писать мизансцены, это очень увлекательно!» – вспоминала Ника Гольц.

С 1953 года она работала в книжной и станковой графике в издательствах «Детская литература», «Советский художник», «Советская Россия», «Русская книга», «Правда», «Художественная литература», «ЭКСМО-Пресс» и других.

Особое место в жизни и творчестве Ники Георгиевны занимал Ханс Кристиан Андерсен. С него началась творческая биография Ники Гольц как иллюстратора: самая первая книжка «Стойкий оловянный солдатик» вышла в свет в издательстве «Детская Литература» в 1956 году. Иллюстрации в книге были черно-белыми.

Любовь к Андерсену Ника Гольц пронесла через всю жизнь. По изданиям разных лет можно проследить, как один творческий период сменялся другим. В начале 2000-х по заказу издательства «ЭКСМО» художница проиллюстрировала семь книг Андерсена. За эту работу она была награждена серебряной медалью Академии художеств, стала обладателем Почетного диплома Международной премии имени Х. К. Андерсена.

Кроме того, стоит признать: современные авторы вообще нечасто удостаивались внимания Ники Георгиевны; она никогда не скрывала, что предпочитает классику. Ш. Перро и братья Гримм, В. Гауф и Э. Т. А. Гофман, Х. К. Андерсен и О. Уайльд – вот были её кумиры. Следовательно, не знакомая ей прежде сказка должна была чем-то зацепить, увлечь и зажечь, дать импульс к творчеству.

Работы художницы находятся в музеях России, в том числе в Третьяковской галерее, и частных коллекциях в России и за рубежом — в Дании, Швеции, Германии, Италии, США.

Источники: [ПроДетЛит](#), [Книги с картинками](#), [Картинки и разговоры](#)

Татьяна Маврина

Т. Маврина

Татьяна Алексеевна Маврина родилась в Нижнем Новгороде. Её отец Алексей Лебедев – учитель и литератор, мать Анастасия Маврина (именно её дворянскую фамилию взяла художница) тоже преподавала. В этой семье было четверо детей. В Москву семья переехала в двадцатых годах двадцатого века.

Татьяна Маврина обучалась художественному мастерству в Высших художественных мастерских, позже переименованных в Высший государственный художественно-технический институт. Биография художницы проста, но как неповторимы её картины!

Автопортрет Т. А. Мавриной

Художник-иллюстратор создала свой собственный, «мавринский» почерк – декоративный, лихой, основанный на принципах народного творчества. В 1950-1960-е

годы Т.А. Маврина совершала многочисленные поездки по русским городам, делала зарисовки и эскизы для будущих работ. Любимой темой стала природа, земля и небо.

Абрамцево

Суздаль

Дмитров

Переславль-Залесский

Татьяна Маврина так натренировала свою память, свой глаз, что дома легко могла воспроизвести многоцветие природы по торопливым наброскам, сделанным с натуры.

Особое место в творчестве художницы занимают её жизнерадостные и всегда солнечные иллюстрации к детским книгам. Выполненные в народном стиле они великолепно подходят к сюжетам русских сказок. Работы Татьяны Мавриной хранятся почти во всех крупнейших музеях нашей страны. Её работы простые и понятные, близкие к древнерусскому и народному искусству, яркие и открытые. Маврина оформила более 200 книг. Особенно известны её иллюстрации к русским народным сказкам и сказкам А.С. Пушкина «У лукоморья», «Руслан и Людмила», «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». Т. А. Маврина выступала и как иллюстратор собственных книг: «Сказочные звери», «Пряники пекутся, коту в лапы не даются», «Сказочная азбука».

Татьяна Алексеевна долгое время работала иллюстратором в журналах и книжных издательствах. В 1930-е гг. она стала активно работать как художник-иллюстратор. В этот период оформила книги для детей среднего и старшего школьного возраста. Из наиболее значительных её работ – «Песнь о стройке» А.Л. Барто.

В содружестве с писателем Ю.И. Ковалём художник-иллюстратор создала шесть книг: «Стеклянный пруд» (1978), «Заячьи тропы» (1980), «Журавли» (1983), «Снег» (1985), «Бабочки» (1987) и «Жеребёнок» (1989). Авторы работали над книгами сообща. Т. А. Маврина подбирала рисунки к рассказам Ю. И. Ковалёва, предлагая иногда до десятка вариантов, а писателю приходилось дорабатывать свои рассказы, делать их более простыми и лаконичными. Были и такие рассказы, которые автор создал, отталкиваясь от пейзажей Т. А. Мавриной.

Татьяна Алексеевна Маврина прожила долгую жизнь и более семи десятилетий не прекращала работать. Друзья вспоминали весёлый нрав и улыбку, с которой она начинала любое дело. Её трудолюбие восхищало окружающих, но сама Маврина никогда не понимала этого восхищения: рисовать, заниматься живописью для нее было так же естественно и необходимо, как дышать. Неудивительно, что Татьяна

Алексеевна Маврина в 1976 году единственная из российских писателей и художников была удостоена высшей награды в области литературы для детей – за вклад в иллюстрирование детских книг. Ей была вручена Премия им. Г.Х. Андерсена, которую часто называют Малой Нобелевской премией (среди других её лауреатов – Астрид Линдгрен, Туве Янссон, Джанни Родари). Также художница была удостоена звания заслуженного художника РСФСР, имела награды и премии, в том числе Государственную премию СССР.

В конце 1980-х и в 1990-е гг. главной темой в творчестве Т. А. Мавриной стали цветы. Чаще всего она создавала натюрморты с цветами на окне.

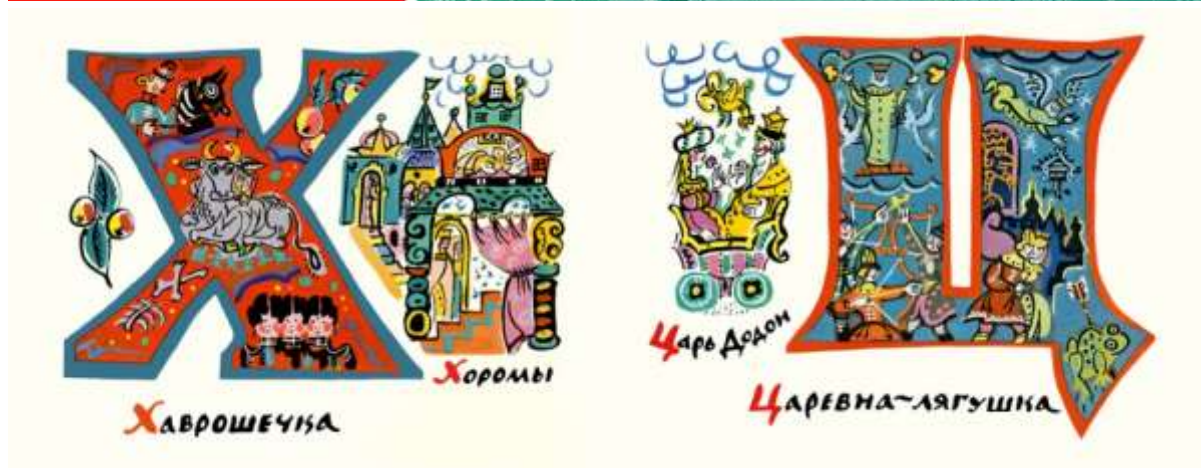

Значительное место в творчестве Татьяны Мавриной занимает изумительная по красочности и богатству фантазии «Сказочная азбука». Появилась книга в 1969 году. «Сказочную азбуку» Татьяны Мавриной нередко называют апогеем её творчества. Художнице принадлежат и замысел книги, и его воплощение.

В «Сказочной азбуке» нет ни одной буквы типографского набора. Даже выходные данные в ней написаны «мавринской» рукой. Книга была издана Московской печатной фабрикой Гознака в большом и малом форматах, в печати применялось золото и серебро. Художница, как добрая и озорная фея за руку вводит

маленького читателя в волшебный мир русской сказки, знакомит его с красотой народного декоративного искусства – от лубка до пряничных узоров и глиняной игрушки.

Именно в этом произведении искусства у автора плотнее и ярче стал цвет иллюстраций, рисует она уже не пером, а широкими взмахами кисти. Восхитительная по богатству фантазии «Сказочная азбука» Мавриной от начала и до конца сделана художницей почти без пояснительных надписей, весь смысл заключен в самих иллюстрациях. В каждой букве – свой маленький сказочный сюжет. Картинки азбуки полны лукавства и озорства, добра и ласки, как и все искусство художницы.

«Сказочная азбука» – это настоящее произведение искусства. Изучать по ней русский алфавит не стоит. Книга Мавриной – необыкновенный путеводитель по миру русской волшебной сказки и народного декоративного искусства. Путешественников должно быть двое – взрослый и ребёнок.

Маврина Т. Сказочная азбука: [книжка-картинка] / [автор рисунков и текста] Татьяна Маврина. – Санкт-Петербург; Москва: Речь, 2016. – [40] с.: ил.

В 1998 г. Т. А. Маврина была награждена посмертно почётным дипломом Совета по детской книге России (РБВУ) — «За вклад в российскую литературу, книжную культуру для детства и отрочества».

В 2019 году Нижегородской государственной областной детской библиотеке (г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, дом 5) присвоено имя Татьяны Алексеевны Мавриной.

Источники: [Картины Татьяны Мавриной, RARUS'S GALLERY, Я. Ю. Чудецкая](#)

Геннадий Константинович Спирин родился в Орехово-Зуево 25 декабря 1948 г. в семье инженера-электрика. Он получил классическое художественное образование. Геннадий Спирин учился в Московской средней художественной школе (МСХШ) при Академии художеств СССР. В 1972 году окончил Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское).

Геннадий Спирин свою жизнь связал с иллюстрированием детских книг, что во времена идеологической пропаганды давало художнику свободу для самовыражения. Г. Спирин сотрудничал с несколькими журналами, в частности, с детским журналом «Колобок», занимался рекламой. Первая иллюстрированная им книга – сказки народов тундры и тайги «Медведь и девочка» в пересказе Владимира Глоцера и Геннадия Снегирёва, она вышла в 1979 году.

Уже в самых первых иллюстрированных им детских книгах художник продемонстрировал свой уникальный стиль. Геннадий Спирин работает в манере средневековой миниатюры и художников Северного Возрождения. Его кумиры – Андрей Рублёв и Питер Брейгель Старший. Геннадий Спирин не делает предварительных набросков. Он работает в акварели, своеобразно используя белила и комбинируя эту технику с цветными карандашами. В иллюстрациях Г. Спирина фотографическая точность и историческая реконструкция сочетаются с волшебным миром грёз и фантазий. Сам художник назвал стиль, в котором работает, сказочным реализмом.

В середине 1980-х годов Геннадий Спирин остался без работы: не было заказов от издателей. Кроме того, во времена перестройки у талантливых художников-иллюстраторов не было возможностей издавать свои книги достойно – с высоким качеством печати, которое особенно необходимо для работ Геннадия Спирина, отличающихся тончайшими цветовыми нюансами и тщательно выписанными деталями. Художнику пришлось искать альтернативы. С этого времени Геннадий Спирин начал работать с немецкими, а затем и с американскими издательствами. Вскоре художник принял решение эмигрировать в США. Геннадий Константинович переехал туда со своей семьёй в 1991 году.

Самую заметную работу по сохранению творчества Геннадия Спирина для российского читателя проделало издательство «РИПОЛ классик»: в серию «Шедевры

книжной иллюстрации» вошло более десятка книг с иллюстрациями мастера. Публиковались преимущественно классические тексты русской литературы. Были изданы такие произведения, как «Каштанка» А. П. Чехова (2010), «Нос» Н. В. Гоголя (2010), «Сказка о царе Салтане» А. С. Пушкина (2010), «Филипок» Л. Н. Толстого (2011), «Чёрная курица, или Подземные жители» А. Погорельского, «Буря» У. Шекспира в пересказе Л. Яхнина (2012) и др.

В 2005 году в США вышло автобиографическое произведение Геннадия Спирина – рассказ «**Марфа**». В России книга была выпущена издательством «РИПОЛ классик» в 2011 году. В основу этой трогательной истории о спасённой вороне лёг реальный случай, который произошёл в те годы, когда художник со своей семьёй ещё проживал в Москве.

Работы Геннадия Спирина хранятся в государственных, частных и корпоративных коллекциях, в том числе в Музее искусств в Милане (Италия), в библиотеке Принстонского университета (США). Иллюстрации художника принесли ему международную известность и множество наград. В 1990 году книга «По щучьему велению» («The Fool and the Fish») была выбрана одной из десяти лучших иллюстрированных книг года по версии «Book Review» – еженедельного приложения к газете «The New York Times». В разные годы ещё три книги с иллюстрациями Г. Спирина американское издание назвало лучшими. На XXXVI Всероссийском конкурсе «Искусство книги» (1996–1997) Геннадий Спирин получил диплом I степени за иллюстрации к книгам «Щелкунчик» Э. Т. А. Гофмана, «Приключения Вальтера Шнапса» Г. де Мопассана, «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина, «Прекрасная испанка» М. де Сервантеса. Там же художник был удостоен диплома Российской Академии художеств.

Рано утром мы отпривидлись вместе с поросой к ветеринару. Приёмный покой был полон посетителями и их домашних любимцев — кошки и собаки всех пород, два попугая и даже один петух с великолепными оперениями. Ветеринар внимательно осмотрел раненое крыло птицы и покачал головой: «Боюсь, вам придётся

Два года подряд творчество Геннадия Спирина было отмечено на Всероссийском конкурсе «Образ книги»: в 2011 году художник получил диплом «За особый вклад в искусство книжной иллюстрации, верность эстетическим принципам» за книгу Л. Н.Толстого «Филипок», а в 2012 году Геннадий Константинович стал лауреатом в номинации «Авторская книга» за книгу «Марфа».

В настоящее время художник проживает в американском городе Принстон, штат Нью-Джерси, с супругой и сыновьями.

Спирин Геннадий Константинович. Марфа : [для младшего школьного возраста / Геннадий Спирин] ; рис. авт. - Москва : РИПОЛ классик, 2013. – [29] с. : цв. ил. – (Любимые книги детства).

Источник: [ПроДетЛит](http://prodetlit.ru)

Евгений Рачёв

Евгений Михайлович Рачёв родился в Сибири, в городе Томске 8 февраля 1906 года. Его мать была зубным врачом. Отца, работавшего на железной дороге, в самом начале Первой мировой войны призвали в армию, и он пропал без вести. Детство Евгения прошло в семье деда, в селе Юдино, под Томском. В 1920 году мальчик был вынужден в одиночку добираться из Сибири в приморский южный Новороссийск, где жила его мать. Море так потрясло будущего художника, что он поступил в мореходную профтехшколу. Вскоре её расформировали и Евгений перешёл в паровозный политехникум, который в 1928 году окончил с отличием. Затем он недолго учился в Киевском художественном институте.

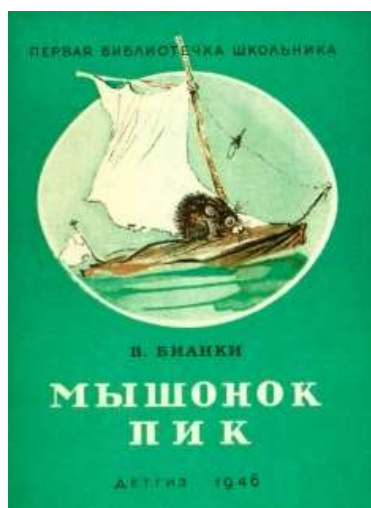
Во время учёбы его не оставляла детская любовь к рисованию. Рачёва привлекали искусство и творчество: он не только рисовал, но и писал стихи.

Первые книги с иллюстрациями Евгения Рачёва – «Коньки» М. Клоковой-Лапиной и «Салки» С. Шервинского – вышли в 1929 году. С 1930 года он начал сотрудничать с различными детскими издательствами в качестве художника-иллюстратора.

Воля и красота Сибири настолько запала в душу Рачёва, что лучше всего у него получались книги о природе и животных. Евгений Михайлович хорошо знал животных, их повадки.

«Я очень люблю на животных смотреть. Вы думаете, по морде козы или собаки не видно, в каком она настроении? Ничего подобного, всё видно! Животные, как люди, и чувствуют, и думают. И глаза их тоже меняются, то весёлыми, то печальными становятся. Всё понять по глазам можно. В зоопарке звери печальные сидят. И морды у них усталые, равнодушные. А на воле звери весёлые. Вот я смотрю и рисую: весёлых зверей и печальных, сердитых и добрых, сытых и голодных» – говорил Евгений Рачёв.

В 1936 году рисунки молодого художника увидели в издательстве «Детгиз» и пригласили в Москву. Так Рачёв оказался в столице. Но вскоре началась Великая Отечественная война, он ушёл на фронт. Евгений Михайлович прошёл всю войну с 1941 по 1945 год. Вернувшись после войны в Москву, он вновь обратился к книжной иллюстрации.

В 1946 году выходит книга «Мышонок Пик» Виталия Бианки с превосходными чёрно-белыми иллюстрациями Евгения Михайловича. В этом же году началось его многолетнее сотрудничество с журналом «Мурзилка».

Вскоре появились книги, в иллюстрациях к которым просматривался ставший широко известным «рачёвский» стиль изображения животных: «Башкирские

народные сказки» (1947), «Сказки» Д. Миронова (1947), «Украинские народные сказки» (1948), «Мурка и Бурка» И. Франко (1948).

Прекрасная чёрно-белая графика Евгения Михайловича Рачёва преобразилась. Появились те самые яркие колоритные рисунки, которые теперь называются «рачёвскими», на которых мы видим очеловеченных животных в детально выписанных национальных костюмах. Эти животные полностью сохраняли свою природную пластику, хоть и ходили на двух ногах. Персонажи и рисунки полностью соответствовали сюжету и морали сказки, и конечно, её национальному колориту. «Сказка ложь, да в ней намёк...» Рачёв, пожалуй, единственный художник, которому удалось так ясно и деликатно передать изобразительными средствами смысл народной сказки.

Книги с иллюстрациями Евгения Рачёва издавались большими тиражами. Фантазия, выдумка, выразительность образов персонажей, умение войти в народную культуру, юмор, доброта и, конечно, высокое графическое мастерство рисунков – всё это вызывало живой интерес взрослых и любовь маленьких читателей.

Одна из самых популярных «рачёвских» книжек – «Рукавичка», впервые изданная в 1951 году. Эта украинская сказка с рисунками Евгения Михайловича стала широко известна в мире. Её перевели на английский, немецкий, французский, финский, норвежский и другие языки. В Японии «рачёвская» версия «Рукавички» до сих пор входит в тройку самых продаваемых детских книг.

Сказочный домик-рукавичка постепенно меняется от рисунка к рисунку. На первом рисунке рукавичка лежит на снегу, а далее она уже поднята на палочках и сучках, к ней приставлена лесенка, появляются крылечко из соломы, труба от печки, оконца с резными наличниками. А животные в сказке необыкновенны: они разговаривают, думают и поступают, как люди. В красочных рисунках Евгения Рачёва животные ходят, сидят, улыбаются, поют и даже плачут. Они чувствуют, думают, радуются или грустят. Звери всегда необычайно выразительны. Они по-настоящему живые.

За тридцать лет творческой деятельности Евгений Рачёв выполнил сотни иллюстраций. В каждой его работе, будь то красочная акварель к детской сказке, натурный рисунок животного или образ басенного персонажа, виден умный, добрый и весёлый человек, глубоко чувствующий поэзию родной природы, любящий людей и ненавидящий тех, кто мешает им жить дружно и счастливо.

«Я анималист – художник, рисующий зверей. Но не тех зверей, которые живут в лесу, а тех, что населяют басни или сказки».

Источник текста и иллюстративного материала:

[ПродетЛит, https://www.liveinternet.ru/](https://www.liveinternet.ru/ПродетЛит)

Книги из фонда ГБУ РК НДБ, иллюстрированные Евгением Рачёвым:

Заяц-хваста : русская народная сказка : для дошкольного возраста / в обработке А. Н. Толстого ; художник Е. М. Рачёв. – Москва : Махаон, 2016. – 12 с. : ил. – (Мои любимые книжки).

Кладовая солнца : сказка-быль и рассказы : [для среднего школьного возраста] / Михаил Пришвин ; художник Е. Рачёв ; предисловие В. Пришвиной. – Москва : Детская литература, 2019. – 172, [3] с. : ил., порт.

Лиса и волк : русская народная сказка : [для дошкольного возраста] / обработка А. Н. Толстого ; художник Е. М. Рачев. – Москва : Махаон, 2016. – 10 с. : цв. ил.

Петушок – золотой гребешок : русская народная сказка : [для дошкольного возраста / в обработке А. Н. Толстого] ; рисунки Е. Рачёва. – Москва : Махаон, 2016. – 14, [2] с. : цв. ил.

Рукавичка : украинская народная сказка / переск. Е. Благинина ; художник Е. Рачев. – Переизд. – Москва : Художники РСФСР, 1984. – 16 с. : ил.

Чей нос лучше : [для детей дошкольного возраста] / В. Бианки ; рисунки Е. Рачёва. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. – [16] с. : цв. ил.

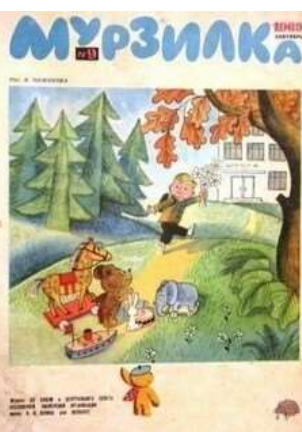
Чудо чудное : болгарские и украинские народные сказки / сост. Л. И. Грибова ; художник Е. Рачёв. – Москва : Малыш, 1992. – 123 с., ил.

Виктор Чижиков

Народный художник Российской Федерации, замечательный иллюстратор, карикатурист, поэт и писатель Виктор Александрович Чижиков родился 26 сентября 1935 года в Москве. Родители его были художниками-архитекторами, они всячески поощряли интерес Виктора к искусству, позволяя мальчику вместо холста использовать стенку над кроватью, которую периодически закрашивали белой краской. Карикатуры и шаржи Чижиков начал рисовать ещё в школьные годы.

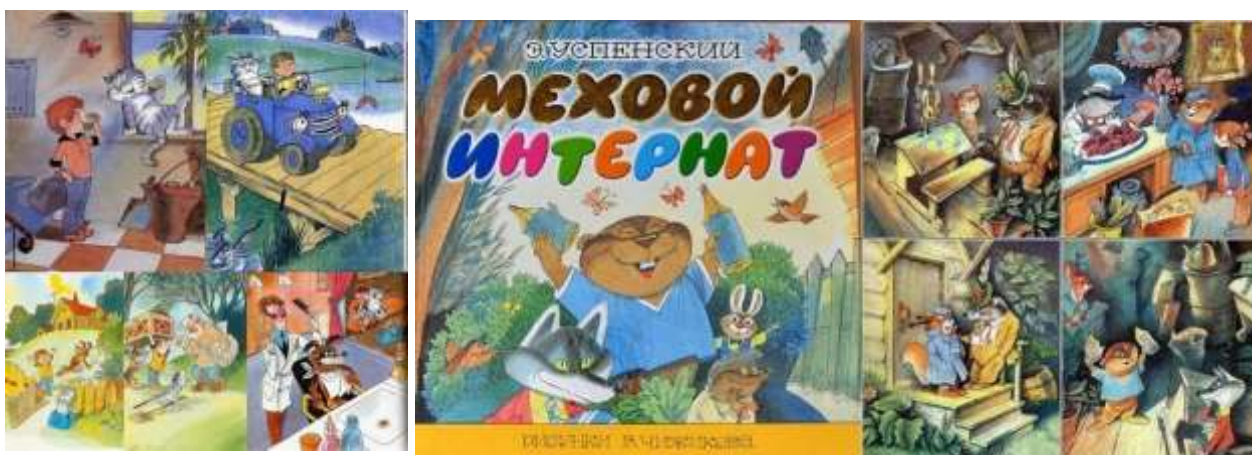
Профессиональная карьера художника началась сразу же по окончании школы. Он успел поработать в журналах «Крокодил», «Веселые картинки», «Мурзилка», «Юный натуралист», «Пионер» и других.

Создавать картинки для детских книг он начал в 1960-м году. Сотрудничал с крупнейшими книжными издательствами – «Малыш», «Детская литература», «Художественная литература». Первой книгой была «Тайна детской коляски» Виктора Драгунского. Писателя очень впечатлили иллюстрации Виктора Чижикова – живые, милые, забавные.

Эдуард Успенский стал его хорошим другом. Художник сделал иллюстрации к его книгам: «Вниз по волшебной реке», «Колобок идет по следу», «Меховой интернат: поучительная повесть о девочке-учительнице и ее пушистых друзьях», «Дядя Федор, пес и кот», «Тетя дяди Федора, или Побег из Простоквашино».

Кроме того, Виктор Чижиков дружил с кукольником Сергеем Образцовым. Тот как-то дал ему хороший совет: не стоит пугать детей страшными рисунками, даже если по сюжету персонаж и злой. Этого совета художник всегда придерживался, поэтому грозного Бармалея к «Доктору Айболиту» Корнея Чуковского представил довольно трогательным. Так, его Бармалей на иллюстрациях к книге читает журнал «Мурзилка».

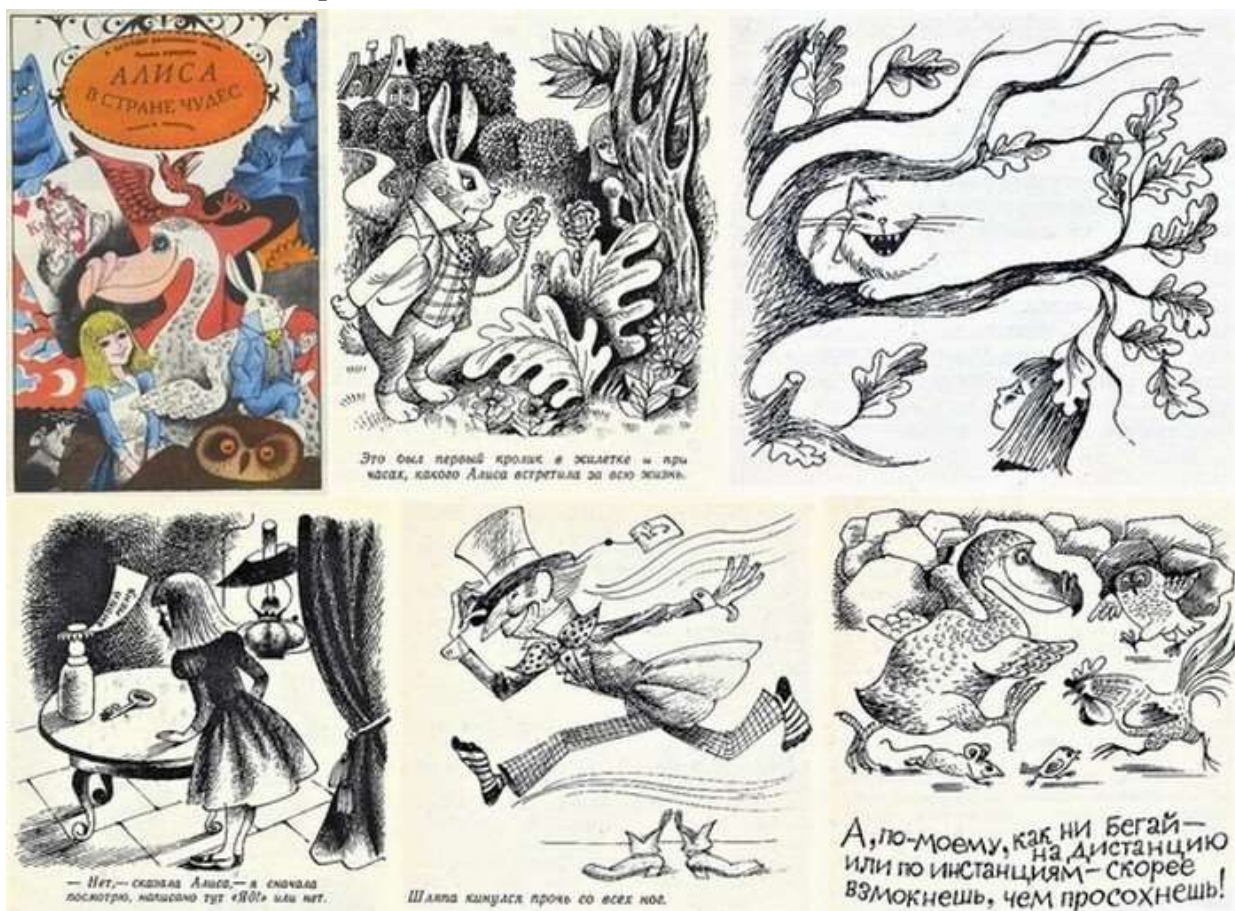

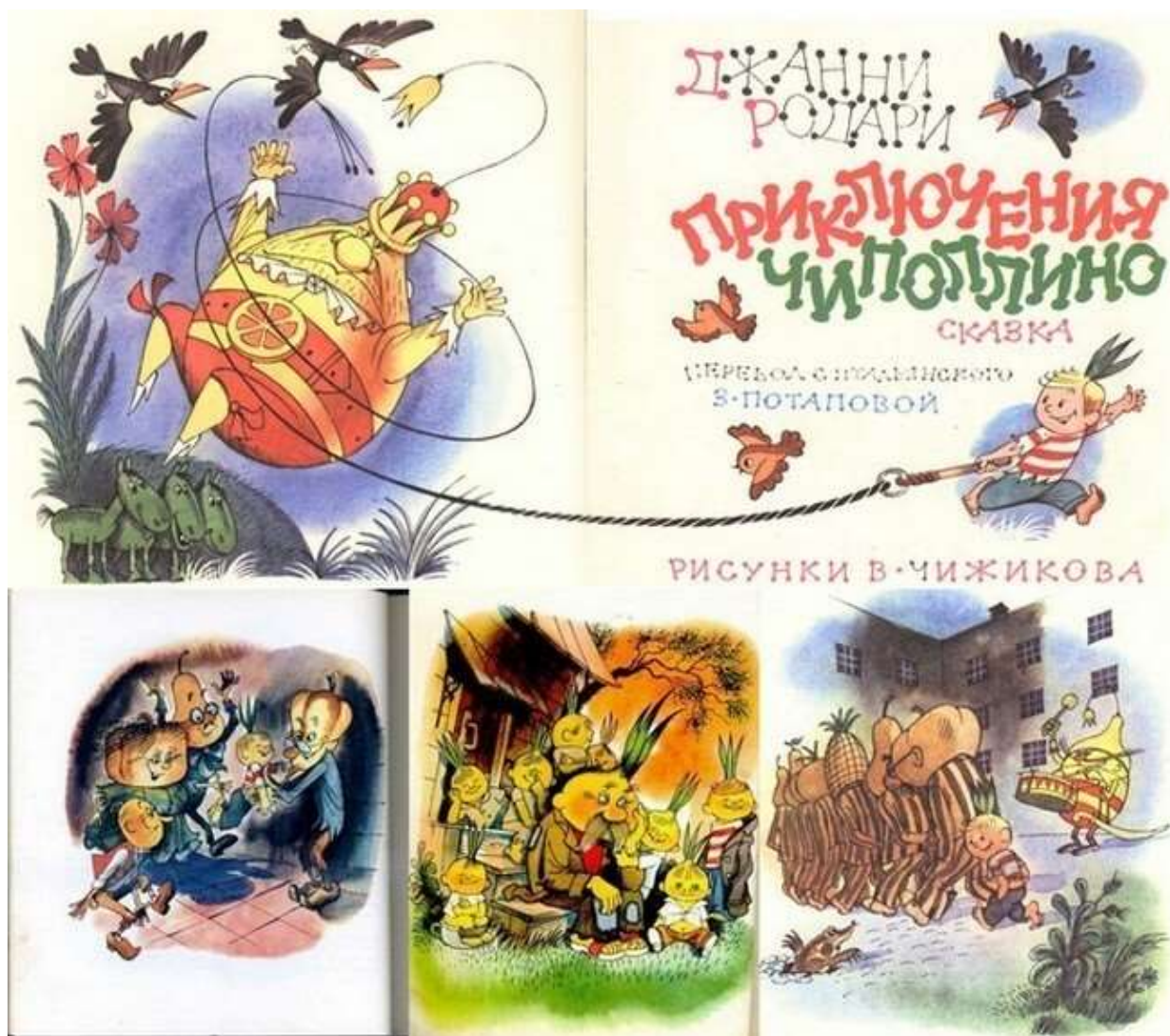
Ещё В.А. Чижиков рисовал героев произведений Ирины Токмаковой, Сергея Михалкова, Александра Волкова, Агнии Барто, Самуила Маршака, Лии Гераскиной,

Николая Носова и многих других. Его иллюстрации знают все, кто читал книжки «Аля, Кляксич и буква «А»», «Волшебник Изумрудного города», «В Стране невыученных уроков», «Витя Малеев в школе и дома», список иллюстрированных книг очень внушительный.

Виктор Чижиков работал и с произведениями иностранных писателей. Проиллюстрировал «Алису в Стране чудес» Льюиса Кэрролла и «Приключения Чиполлино» Джанни Родари.

В 1980 году имя Виктора Чижикова прославилось, когда весь мир увидел его творение: добродушно улыбающегося медвежонка Мишку, ставшего символом XXII летних Олимпийских игр.

Яркий образ медвежонка явился к нему в 1977 году во сне. Олимпийскому комитету набросок сразу понравился. Эскиз утвердили в конкурсе на лучшее изображение медведя. Работа была долгой и изнурительной. Правда, изначально художник забыл про олимпийскую символику. Как ее обыграть в рисунке, придумал немного позже. Говорил, что пояс в цвет олимпийских колец, который он надел на медвежонка, ему приснился.

Появление «ласкового Миши» на церемонии закрытия Олимпиады само по себе было праздником: восьмиметровая надувная резиновая кукла поднялась над стадионом, поддерживаемая воздушными шарами, помахала лапой и улетела. Мишка мгновенно стал всенародным любимцем. Его изображение печатали на почтовых марках, открытках, конвертах и многом другом, оно не сходило со страниц журналов и газет

А из всех зверей Чижиков предпочитал котов. В студии у него хранилась пухлая папка, в которой были собраны рисунки котов, сделанные в разное время, в разном настроении и в разной технике – на бумаге, картоне, холстах. «Рисовать котов, кошек – одно удовольствие. Как ни шагнёт, как ни потянется, любое движение – это всё сплошная пластика. У собаки нет такой пластики. Кошка – нечто обтекаемое и грациозное такое. Поэтому я и полюбил их рисовать. Кроме того, у них ведь очень выразительные морды...»

И как-то раз поэт Андрей Усачев предложил ему сочинить к каждому его коту по стишку. Материалы разложили по разделам: «Семейный альбом», «Светская жизнь», «Коты на природе», «Коты на пенсии», «Коты во дворе» и даже «Музыкальные» коты. Нарисованные в разной технике, представители кошачьего племени изумляют разнообразием своих настроений, поз, выразительностью физиономий, остротой

характеристик. Любой читатель может найти в ней что-то для себя, узнать своего Кота.

И вот она перед нами книга «333 кота». Выставка котов Виктора Чижикова с комментариями Андрея Усачева, роскошно иллюстрированное издание. Это целый кошачий город – хулиганы, насмешники, лентяи, поэты, музыканты, мыслители и философы...

Они живут совершенно как люди: ходят в школу, дерутся, влюбляются. Коты ведут светскую жизнь, играют на музыкальных инструментах, удят рыбу и даже выходят на пенсию.

обижают сироту

Обижает сироту:
Усы хотят постричь коту...
Вот в вам врежу лапою
Или всцарапаю!

рыбкас и сосискас

Наш кот не любит Витаско
И заграничный Вискас,
Он Рыбкас любит на обед,
Сарделькас и Сосискас.

Остроумные стихи, чудесная графика и, конечно, коты. Каждый – самостоятельная личность, не похожая на других.

загадочная кошка

Не узнаете при свете,
Не узнаете во тьме
(Даже кот нам не ответит),
Что у кошки на уме!

бабушка-кошка

У бабушки-Кошки большая семья,
Есть сыны. А шерсть, слава Богу, своя!
Пока держат ступни её котопыи,
Надесять котят она свяжет носки.

А вот Кот-библиофил, задремавший под шелестом страниц:

*Лампа. Ночь. Библиотека.
Пушкин. Лермонтов. Шекспир.
Вальтер Скотт. Толстой. Сенека...
Как прекрасен этот мир!*

*Тихо-тихо, словно мышки
Забрались под прелесть,
Шелестят страницы книжки...
Задремал ученый кот.*

*Под уютным светом лампы
Грея лапы с животом...
До чего же, право, славно
Быть читающим котом!*

На Московской международной книжной ярмарке, проходившей на ВВЦ осенью 2005 года, сборник стихов Андрея Усачева «**333 кота**» стал победителем в номинации «лучшая детская книга».

Чижилов В.А. 333 кота: роскошно иллюстрированное издание: стихи: выставка котов Виктора Чижилова: / А. А. Усачёв; худож. В. А. Чижилов. - Москва: Эгмонт Россия, 2005. - 180 с.: ил.

Более 40 лет Виктор Чижилов посвятил работе над детскими книгами, которые издавались в России и за рубежом. Проиллюстрировал их более 100. На его счету более 20 дипломов и премий, среди которых Почетный диплом Совета по детской книге России, премия имени Л. Н. Толстого, серебряная медаль Российской академии художеств и многие другие. В 2016 году ему присвоили звание народного художника Российской Федерации.

В фонде Национальной детской библиотеки Республики Коми имени С.Я. Маршака имеется более 130 книг, проиллюстрированных Виктором Александровичем Чижиловым. Вот некоторые из них:

Усачев А. А. Школа снеговиков: сказочная повесть / Андрей Алексеевич Усачёв; автор образов В. Чижилов; художник Е. Здорнова. – Москва: Росмэн, 2018. – 127 с.: цв. ил. – 978-5-353-09039-7. (0+)

Усачев А. А. Всё про Дедморозовку: сказочные повести / Андрей Алексеевич Усачёв ; автор образов В. Чижилов ; художник Е. Здорнова. – Москва: Росмэн, 2019. – 575 с.: ил. – (Все истории). (0+)

Усачев А. А. Олимпийская деревня Дедморозовка : сказочная повесть / Андрей Алексеевич Усачёв ; художник Е. Здорнова ; автор образов В. Чижилов. – Москва: РОСМЭН, 2019. – 95 с.: цв. ил. (0+)

Фарджон Э. Королевская дочка просит Луну с неба: сказка / Элинон Фарджон ; перевод с английского Н. Демуровой ; художник Виктор Чижилов. – Москва: Махаон, 2018. – 47 с.: цв. ил. (6+)

Чуковский К. Доктор Айболит. Пента и морские пираты: по Гью / Корней Чуковский; иллюстрации В. Чижилова. – Санкт-Петербург: Торгово-издательский дом "Амфора", 2013. – 47 с.: цв. ил. - (Сказки на ночь). (6+)

Гераскина Л. Б. В стране невыученных уроков: сказочная повесть / Лия Борисовна Гераскина ; рисунки В. Чижилова. – Москва: Малыш, 2019. – 160 с.: цв. ил. – (Школьные истории). (6+)

Носов Н. Н. Витя Малеев в школе и дома: повесть / Николай Николаевич Носов; худож. В. Чижилов. – Москва: издание И. П. Носова: Махаон, 2016. – 191 с.: цв. ил. – (Библиотека детской классики). (0+)

Девочка Маша, кукла Наташа и все-все-все: по страницам детского юмористического журнала / автор идеи и сост. Феликс Шапиро / художник В. Чижилов и др. – Москва: Мелик-Пашаев, 2016. – 64 с.: цв. ил. (0+)

Михалков С. В. Сон с продолжением / Сергей Владимирович Михалков; художник В. Чижилов. – Москва: АСТ, 2018. – 79 с.: цв. ил. – (Библиотека начальной школы). (0+)

Занько И. Сны и фантазии Виктора Чижилова / Игорь Занько // Эскиз. – 2021. – № 5. – С. 17-20. (6+)

Источники: [Sibmama](#), [Елена Акимова](#), [Г. Борода](#)

Лидия Тимошенко

Лидия Тимошенко родилась в 1903 году в Петербурге. В 1911 году поступила учиться в гимназию, а затем получила художественное образование в Государственно-промышленном техникуме. В 1928 году она вступила в творческое объединение «Круг художников». Позже продолжила образование в аспирантуре Всероссийской академии художеств.

Именно в это время начинается расцвет творчества Лидии Тимошенко. Большинство её работ этого периода посвящены темам детства и юношества, на них запечатлены пионеры, подростки, проводящие время на спортивных площадках, загорающие на пляже и купающиеся, помогающие взрослым по хозяйству.

В 1951 году Лидия Яковлевна занялась иллюстрацией. Она работала над созданием цикла иллюстраций к роману «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина. Прежде чем начать, она провела очень серьёзную работу, изучая всевозможные источники – исторические, литературные, мемуарные. Со всей пылкостью своей натуры Тимошенко погрузилась в подробное изучение архитектуры, обстановки, нравов пушкинской поры. Читала, рисовала, ездила в усадьбы и библиотеки, и опять читала. Текст романа она знала наизусть. Героев романа Лидия Яковлевна рисовала с натуры. Все они у художницы положительные, молодые, привлекательные: замечательная Татьяна, обаятельная Ольга.

Прекрасными получились образы Онегина и Ленского.

Очень хорошо написаны пейзажи, и образы героев прекрасно вписались в них.

Дуэль, Татьяна в комнате Онегина, письмо Татьяны, последнее свидание Татьяны с Онегиным – все эти иллюстрации у Лидии Тимошенко получились удачными и реалистическими.

Лидия Тимошенко работала над книгой более пятнадцати лет и создала две разные серии иллюстраций: одну – маслом, в технике гризайль, в начале послевоенного периода, вторую – в 1960-е годы, в цветной литографии. Все иллюстрации художницы стали находкой для издательств. В свет вышли две книги с иллюстрациями Лидии Яковлевны, от издательства «Детгиз» в 1958 году и «Художественная литература» в 1966 году.

В 2019 году издательство «Речь» переиздало «Евгения Онегина» с знаменитыми иллюстрациями Лидии Тимошенко. Здесь их даже больше, чем в издании 1958 г.

По сей день работы Лидии Тимошенко считаются лучшим воплощением образов, описанных в романе.

После «Евгения Онегина» Лидия Тимошенко занялась живописью. Произведения художницы находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее и других российских музейных собраниях.

Пушкин А. С. Евгений Онегин : роман в стихах / А. С. Пушкин ; иллюстрации Л. Тимошенко ; [авт. примеч., коммент. Б. Томашевский]. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. – 317, [2] с. : ил. – (Образ Речи).

Источники: [Трамвай искусств](#), [Cultobzor](#)