Министерство культуры Красноярского края
Красноярская краевая детская библиотека
Отдел методического обеспечения
и инновационной деятельности библиотек

Кто они – авторы любимых картинок?

Методико-библиографические материалы по творчеству современных художников-иллюстраторов детских книг

Красноярск
2014

Составитель:
Е.В. Иванова, главный библиотекарь отдела методического обеспечения и инновационной деятельности библиотек

Компьютерная верстка:
Р. К. Блинова, заведующая отделом методического обеспечения и инновационной деятельности библиотек

Ответственный за выпуск:
Т.Н. Буравцова, директор библиотеки

И.Я. Билибин, Ю. А. Васнецов, Е. И. Чарушин, В. М. Конашевич, Е.М. Рачев, Т. А. Маврина, В.Г. Сутеев и многие-многие другие – замечательные художники, мастера книжной графики, творчество которых трудно переоценить. Мы хорошо знаем их иллюстрации к лучшим произведениям для детей. Мы радуемся, когда видим переиздание любимой детской книжки, с которой, может быть, много лет назад начиналось наше знакомство с миром художественной литературы.

Прошло время, сменились поколения художников, создающих детские книжки. Много ли мы знаем о них?

Данные методико-библиографические материалы посвящены четырем художникам, которые сейчас работают и уже признаны мастерами книжной иллюстрации.

Антоненков Евгений Абрамович

Один из самых талантливых отечественных художников-иллюстраторов. Родился в 1956 году. Окончил Московский полиграфический институт.

Дети и взрослые хорошо знакомы с его творчеством. Кому-то он известен по иллюстрациям «Винни-Пуха», кто-то благоговеет над изумительными по технике иллюстрациями к сказке Уильяма Теккерея «Кольцо и роза». Все без исключения восхищаются книгой «Алиса в стране Чудес», иллюстрировал которую Антоненков. Герои Антоненкова имеют свой характер, поэтому они так любимы детьми и взрослыми. Известный детский поэт Юнна Мориц, увидев иллюстрации Евгения, захотела, чтобы её книжки иллюстрировал человек, про которого она написала:

«Зовут его – Художник
Евгений Антоненков,
Сто красок и оттенков
С веселой головой».

Е. А. Антоненков – постоянный участник престижных международных выставок: биеннале иллюстрации в Братиславе (Сло-

вакия) – 1999 г., 2000 г., биеннале европейских иллюстраторов в Японии – 2000 г., 2001 г. и др. Он лауреат конкурса «Белая Ворона» (Болонья, 2004), обладатель диплома «Книга года» (2008), номинант от России на соискание премии Астрид Линдгрен 2010 года.

Евгения Абрамовича знают и любят не только в России, он сотрудничает с издательствами Германии, Франции, Бельгии, США, Кореи и Японии.

2000-2003 гг. – был главным художником издательства «Росмэн». В настоящее время – свободный художник.

Основные работы: Милн.А.А. «Винни-пух», «Русские детские сказки», Родари Дж. «Чипполино», Чуковский К. «Сказки», Теккерей У.М. «Кольцо и роза», Мориц Ю. «Стихи».

Любимая техника – акварель, смешанная техника.

Список книг для детей с иллюстрациями Е. Антоненкова:

- Антоненков, Е. Летающий ослик /Е. Антоненков; худож. Е. Антоненков. – СПб.: Акварель, Команда А, 2013. – 32 с.: цв.ил. – (Истории на сон грядущий).
- Гауф, В. Маленький Мук /В. Гауф; в переводе М. Салье; худож. Е. Антоненков. – М.: Азбука, 2009. – 64 с.: цв. ил. – (Сказка в подарок).
- Козлов, С. Ёжик в тумане /С. Козлов; худож. Е. Антоненков – СПб: Акварель, 2014. – 48 с.: цв. ил.
- Козлов, С. Про Ёжика и Медвежонка /С. Козлов; худож. Е. Антоненков. – М.: Азбука-Аттикус, 2013. – 48 с.: ил. – (Герои сказочной страны).
- Левин, В.А. Глупая лошадь: Самые новые старинные английские баллады /В.А. Левин; худож. Е. Антоненков. — М.: Махаон, 2014. — 30 с.: ил.
- Маршак, С.Я. Разноцветная книга /С.Я. Маршак; худож. Е. Антоненков. – М.: Росмэн, 2001. – 160 с.: цв. ил. – (Золотая библиотека).

- Милн, А.А. Винни-Пух и все-все-все /А. А. Милн; пересказ Б. Заходера; худож. Е. Антоненков. – М.: Росмэн, 2000 - 212 с.: ил.
- Милн, А.А. Винни-Пух и дом на Пуховой опушке: сказочная повесть /А.А. Милн, Б.В. Заходер; худож. Е. Антоненков. – М.: АСТ, 2007. – 80 с.: ил.
- Милн, А.А. Винни-Пух и зачарованный лес: сказочная повесть /А.А. Милн, Б.В. Заходер; худож. Е. Антоненков. – М.: Росмэн, 2007. – 72 с.: ил.
- Милн, А.А. Винни-Пух и пир горой: сказочная повесть /А.А. Милн, Б.В. Заходер; худож. Е. Антоненков. – М.: Росмэн, 2007. – 71 с.: ил.
- Милн, А.А. Пух и Пятачок /А.А. Милн, Б.В. Заходер; худож. Е. Антоненков. – М.: АСТ, 2007. – 80 с.: ил.
- Мориц, Ю.П. Двигайте ушами /Ю.П. Мориц; худож. Е. Антоненков. — М.: Росмэн, 2003. – 151 с.: цв.ил.
- Мориц, Ю.П. Крыша ехала домой: стихи /Ю.П. Мориц; худож. Е. Антоненков. — М.: Время, 2010. — 96 с.: ил.
- Мориц, Ю.П. Лимон Малинович Компресс: стихи-хи-хи для детей от 5 до 500 лет /Ю.П. Мориц; худож. Е. Антоненков. — М.: Время, 2011. — 96 с.: ил.
- Мориц, Ю.П. Тумбер-Бумбер /Ю.П. Мориц; худож. Е. Антоненков. — М.: Папа Карло, 2007. — 18 с.: ил.
- Муха, Р. Ужаленный уж /Р. Муха; худож. Е. Антоненков. — М.: Махаон, 2014. – 40 с.: цв. ил. – (Веселые строчки).
- Муха, Р. Хорошая плохая погода: стихи /Р. Муха; худож. Е. Антоненков. — М.: Махаон, 2014. – 68 с.: цв. ил. – (Веселые строчки).
- Пушкин, А.С. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди /А.С. Пушкин; худож. Е. Антоненков. — СПб: Акварель, 2013. – 48 с.: цв. ил. – (Волшебники кисти).

- Пушкин, А.С. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях /Александр Сергеевич Пушкин; худож. Е. Антоненков. — СПб: Акварель, 2013. – 56 с.: цв. ил. – (Волшебники кисти).
- Репка: сказка /худож. Е. Антоненков. – М.: Махаон, 2010. – 40 с.: цв. ил.
- Русские народные сказки /ред. Т.А. Никольская; худож. Е. Антоненков. – М.: Махаон, 2012. – 112с.: цв. ил. – (Сказка за сказкой).
- Соя, А. Ёжка идет в школу /А. Соя; худож. Е. Антоненков. — М.: Речь, 2014 – 136 с.: ил.
- Усачев, А.А. Любопытный жирафик /А.А. Усачев; худож. Е.А. Антоненков. – М.: Клевер Медиа Групп, 2011. – 24 с.: цв. ил.
- Усачев, А.А. Приходите поиграть!: стихи /А.А. Усачев; худож. Е.А. Антоненков. – М.: Росмэн, 2013. – 64 с.: цв. ил. (Детская библиотека Росмэн).
- Усачев, А.А. Сказка об умном мышонке: стихи /А.А. Усачев; худож. Е.А. Антоненков. – М.: Росмэн-Пресс, 2013. – 64 с.: цв. ил. (Детская библиотека Росмэн).
- Усачев, А.А. Что танцуют бегемоты?: стихи /А.А. Усачев; худож. Е.А. Антоненков. – М.: Росмэн-Пресс, 2012. – 112 с.: цв. ил. (Для чтения взрослыми детям).
- Успенский, Э. Жаб Жабыч Сковородкин /Э. Успенский; худож. Е.А. Антоненков. – М.: Росмэн, 1999. – 70 с.: цв. ил.
- Чуковский, К.И. Айболит: сказки /К. И. Чуковский; худож. Е.А. Антоненков. – М.: Росмэн, 1995. – 60 с.: ил.
- Чуковский, К.И. Бармалей и другие сказки /К.И. Чуковский; худож. Е.А. Антоненков. – М.: Махаон, 2011. – 64 с.: цв. ил.
- Чуковский, К.И. Все сказки /К.И. Чуковский; худож. Е.А. Антоненков. – М.: Махаон, 2014. – 192 с.: цв. ил. – (Золотая коллекция детства).
- Чуковский, К.И. Тараканище и другие сказки /К.И. Чуковский; худож. Е.А. Антоненков. – М.: Махаон, 2011. – 84 с.: цв. ил.
- Чуковский, К.И. Телефон и другие сказки /К.И. Чуковский; худож. Е.А. Антоненков. – М.: Махаон, 2011. – 88 с.: цв. ил.

Базанова Елена Серафимовна

Член Союза художников России (1995), член Общества акварелистов Санкт-Петербурга (2006).

Родилась в городе Сланцы Ленинградской области. В 1986 году окончила среднюю художественную школу при Академии художеств (СПб), в 1992-м — мастерскую книжной графики Академии художеств. Более двадцати лет активно работает с издательствами, с 1996 года иллюстрирует издания для детей.

Работы художницы находятся в галереях и частных коллекциях России, Германии, США, Франции, Англии, Швеции, Исландии, Финляндии, Нидерландов, Казахстана.

Она имеет множество наград, в том числе Гран-при им. академика Вениамина Худолея на IV Международной биеннале графики в Санкт-Петербурге «Искусство книги с разделом «Станковая графика» (2012) за оформление и иллюстрации к книге Л. Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес, рассказанные для маленьких читателей самим автором».

Елена Базанова - художник с мировым именем, работающая в технике акварели. Ее работы неоднократно экспонировались на выставках по всему миру (15 персональных и 50 коллективных выставок). Работы занимали первые места на Международных биеннале акварели.

В 2008 году она получила Гран-при им. академика Вениамина Худолея на IV Международном Биеннале графики в Санкт-Петербурге за иллюстрации к книге Л. Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес, рассказанные для маленьких читателей самим автором».

Избрав для себя реалистическое направление в своей акварельной живописи, она старается не подчиняться известным стереотипам или какой-либо школе, никого не копирует и никому не подражает. Свое творческое кредо Елена определила так: *«пишу,*

как чувствую и чувствую, как пишу». Конечно, обязательным условием для рождения истинного искусства является талант. Как пишет сама Елена: «*Самый главный секрет порой остается не раскрытым и для меня самой. Успех явно не кроется в простом наборе технических достижений. Повторить собственные удачи порой бывает невозможно, как невозможно войти в одну реку дважды.*

И я не случайно одушевляю технику акварели, нахожусь в диалоге с ней и сравниваю ее со стихией, которую приходится покорять. Для меня высшим наслаждением в работе является «единение» с техникой. Когда начинаешь жить в ее пространстве, чувствовать ее, только тогда удаются самые немыслимые затеи и все приходит, кажется, само собой: и неожиданные решения, и необычные приемы.

Важно не только то, что вы видите, но гораздо важнее то, что вы чувствуете. Это некая реальность в ощущениях. И если это «послевкусие» от увиденной картины остается у зрителя, значит, художник достиг результата, и работа состоялась».

Список книг для детей с иллюстрациями Е. Базановой:

- Кэрролл, Л. Приключения Алисы в Стране чудес, рассказанные для маленьких читателей самим автором /Л. Кэрролл; пер. с англ. Н. Демурова; худож. Е. Базанова. – СПб; Москва: Речь, 2014. – 88 с.: цв. ил.
- Писахов, С. Морожены Волки /С. Писахов; худож. Е. Базанова. – СПб; Москва: Речь, 2014. – 144 с.: ил.
- Чуковский, К.И. Приключения Бибигона /К.И. Чуковский; худ. Е. Базанова. – СПб; Москва: Речь, 2013. – 64 с.: ил.

Ионайтис Ольга Ромуальдовна

«Детская книга без художника – такой же абсурд, как костер без огня или лето без солнышка. В детской книге иллюстратор всегда соавтор. Ольга Ионайтис – художник, который, с одной стороны, досконально понимает авторский текст, а с другой – замечательно чувствует маленького читателя-зрителя. Поэтому ее иллюстрации – это и развитие авторского замысла, и вместе с тем веселая и увлекательная игра».

Ирина Токмакова

Ольга Ионайтис родилась в 1965 году. В 1980-м окончила Мытищинскую художественную школу. В 1987-м - Московский полиграфический институт.

«*Мои родители - не художники*, - рассказывает Ольга. - *А я как-то очень рано решила, что буду именно художником, знала, что им стану. Я очень долго переживала, потому что не могла понять: вот у соседской девочки получается такой яркий рисунок карандашом, а я, сколько ни вожу по бумаге, у меня всё бледная немочь. И только много позже узнала, что карандаши бывают разной мягкости, и бумага тоже бывает разная*».

«*Кого я считаю учителем? Безусловно, огромное влияние на меня оказал Дмитрий Спиридонович Бисти, на курсе которого я училась. Очень внимательно я изучала всё, что делал Геннадий Спирин, и хотя незнакома с ним, полагаю, что многому у него научилась. Но сделал меня в целом как художника мой учитель - Наташа Ярош, которая готовила меня в институт. Я с детства любила сказки, более всего английские и немецкие. Они очень волшебные. Русская тематика меня тоже интересует, но скорее в бытовом, историческом и фольклорном плане. С большим любопытством изучаю европейские легенды, в особенности всё, что связано с кельтской культурой*».

Первая авторская работа Ольги - «Книжка про котов» - вышла в 1987 году. В 1992-м появились сразу три её авторские кни-

ги: «Прогулки по Москве: Кремль», «Прогулки по Москве: Китай-город» и «Русские суеверия». В 1993 году началось сотрудничество художницы с издательством «Малыш», где в 1994 году с её иллюстрациями вышла книжка Отфрида Пройслера «Маленькое привидение».

С 1996 года Ольга Ионайтис - член Московского союза художников.

После окончания Московского полиграфического института вступила в Союз художников России, с 1996г. – член Московского союза художников, член Ассоциации художников г. Мытищи. С 2001 года активно занимается пропагандой искусства книжной иллюстрации в России и за рубежом – организует выставки художников книги.

Среди тех, кто претендует на ведущие места в отечественной книжной графике, Ольга Ионайтис занимает заметное место. Ольга Ионайтис уже сегодня имеет в своем творческом багаже более 90 книг для детей и взрослых. Сотрудничала с издательствами: «Детская литература», «Малыш», «Олма-Пресс», «Терра», «АСТ», «Белый город», «Стрекоза», «Оникс», «Росмэн», «Лабиринт» и др. Постоянно работает для журнала «Детская роман - газета». Некоторое время активно сотрудничала с агентством «ПИАРТ»- работала для зарубежных издательств, в частности, Южной Кореи и Франции. Участница республиканских, городских и международных выставок. В 2008 году была участником Second Croatian Biennial of illustration. В 2009 году после персональной выставки в Доме книги в Таллинне принимала участие в TALLINN ILLUSTRATIONS TRIENNIAL, получила диплом за иллюстрации к сказам Бажова.

В 2010 году книга Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством», проиллюстрированная О. Ионайтис была номинирована Ассоциацией книгоиздателей России на звание «Лучшая книга для детей и юношества».

Ольга Ромуальдовна сказала: «*Ведь книга - не просто текст с иллюстрациями. Это своего рода культура жизни, которую не заменит ни аудиокнига, ни электронный ридер. Даже*

первое знакомство ребёнка с изобразительным искусством происходит именно посредством детских книг. Его ещё не водили на выставки, не включали ему телевизор, но уже дали в руки сказки».

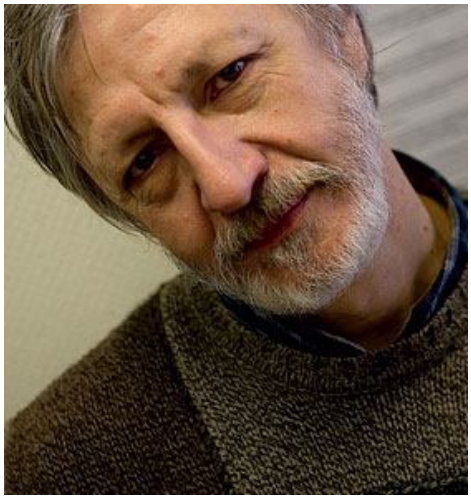
Столь трепетное отношение к книгам передаётся всем, кому посчастливилось пообщаться с Ольгой Ионайтис. Думается, именно эта любовь позволила ей создать уникальные иллюстрации к уральским сказам Павла Бажова и повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством», которые были удостоены нескольких престижных наград. А сама Ольга Ромуальдовна в 2006 году получила вторую премию конкурса «Просвещение через книгу» в номинации «Лучший художник-иллюстратор» за «Большую новогоднюю книгу».

Список книг для детей с иллюстрациями О. Ионайтис:

- Андерсен, Х. К. Дюймовочка /Х. К. Андерсен; худож. О. Ионайтис; пересказ Е. Пастернак. – М.: Лабиринт Пресс, 2009. – 9 с.: цв.ил. – (Чудо-книжки сказки-пышки).
- Времена года / худож. О. Ионайтис. – М.: Лабиринт, 2008. – 64 с.: ил.
- Бернетт, Ф.Х. Маленький лорд Фаунтлерой /Ф. Ходжсон Бернетт; худож. О. Ионайтис; перевод Е. Таборовской. – М.: Махаон, 2013. – 208 с.: ил. – (Классная классика).
- Большая новогодняя книга: все-все-все о новогодних праздниках и Рождестве /сост. Н. Будур; худож. О. Ионайтис. – М.: Дрофа Плюс, 2008. – 224 с.: ил.
- Гамазкова, И.Л. Во! Семья: стихи /И. Гамзакова, М. Шварц; худож. О. Ионайтис. – М.: Дет. лит., 2013. – 14 с.: ил. – (Книга за книгой).
- Гоголь, Н.В. Майская ночь, или Утопленница: сказочная помощь /Н. В. Гоголь; худож. О. Ионайтис. – М.: Росмэн, 2013. – 56 с.: цв. ил.
- Гримм, Я. Эльфы и Башмачник /Я. Гримм, В. Гримм; худож. О. Ионайтис; пер. Л. Брауде. – М.: Азбука, 2010. – 32 с.: цв. ил. – (Мастера книжных иллюстраций).

- Ионайтис, О. Книжка про котов: книжка-раскраска /О. Ионайтис. – Л.: Печатный двор, 1987. – 16 с.: ил.
- Красная шапочка [по мотивам сказки Ш. Перро] /Худож. О. Ионайтис. – М.: Стрекоза, 2013. – 8 с.: цв. ил.
- Ланселот Озерный: мифы Западной Европы /пересказ. В. Калашников; худож. О. Ионайтис. – М.: Белый город, 2003. – 10 с.: ил. – (Мифы народов мира).
- Одоевский, В. Ф. Серебряный рубль. Из сказок дедушки Иринея /В. Ф. Одоевский; худож. О. Ионайтис. – М.: Дет. лит., 2014. – 30 с.: ил. – (Книга за книгой).
- Островский, А. Н. Снегурочка: весенняя сказка в четырех действиях с прологом /А. Н. Островский; худож. О. Ионайтис. – М.: Дет. лит., 2009. – 220 с.: ил. – (Школьная библиотека).
- Рыцарь мечты: легенды средневековой Европы в пересказе для детей /[пересказ С. Прокофьевой]; худож. О. Ионайтис. – М.: Дет. лит., 2014. – 239 с.: ил. – (Школьная библиотека).
- Сказки русских писателей: сборник /С.Т. Аксаков, Н.П. Вагнер, М. Горький, В.И. Даль, М.Ю. Лермонтов, В.Ф. Одоевский, А. Погорельский, Л.А. Чарская; ил. О. Ионайтис. – М.: Лабиринт-Пресс, 2013. – 141 с.: ил. – (Сказки, сказки, сказки).
- Токмакова, И. П. Новые приключения Наташи и Наушки /И. П. Токмакова, В. Л. Токмаков; худож. О. Ионайтис. – СПб.: Речь, 2012. – 72 с.: цв. ил.
- Токмакова, И. П. Приключения в Тутитамии /И. П. Токмакова, В. Л. Токмаков; худож. О. Ионайтис. – СПб.: Речь, 2012. – 72 с.: цв. ил.
- Толкин, Джон Р.Р. Хоббит, или Туда и Обратно /Джон Р.Р. Толкин; худож. О. Ионайтис. – М.: АСТ, 2014. – 288 с.: ил.
- Уланова, Л. Сказочный лес /Л. Уланова; худож. О. Ионайтис. – М.: Лабиринт-Пресс, 2010. – 17 с., цв.ил. – (Новогодние чудеса).
- Успенский, Э. Вниз по волшебной реке: повесть-сказка /Э. Успенский; худож. О. Ионайтис. – М.: АСТ, 2013. – 130 с.: ил.

Олейников Игорь Юльевич

Родился 4 января 1953 года в городе Люберцы Московской области. По окончании в 1976 году Московского института химического машиностроения работал в проектном институте «Гипрокаучук». В 1979-м в качестве ассистента художника-постановщика пришёл на киностудию «Союзмультфильм», спустя некоторое время сам стал художником-постановщиком.

«Три года честно провёл за кульманом. Но и за кульманом - рисовал. Видимо, гены не давали покоя. Моя мама была художником по коврам. И сейчас пол-Кремля устелены её дорожками…» - так художник объяснил смену профессии в интервью газете «Книжное обозрение».

Специального художественного образования Олейников не имеет, хотя поверить в это совершенно невозможно. О своих учителях он говорит так: *«Сначала мама учила, потом на «Союзмультфильме» - Орлова Наташа, Зуйков Володя, Эдуард Назаров и Кирилл Чёлушкин. Никакого спецхудожественного заведения не кончал. Раньше даже гордился этим, теперь жалею».*

В анимации Игорь Олейников известен по фильмам «Тайна третьей планеты» (1981), «Последняя охота» (1982), «Сказка о царе Салтане» (1984), принимал участие в работе над лентой «Халиф-аист» (1981). Как художник-постановщик создал фильмы «Мы с Шерлоком Холмсом» (1987), «Сказка о глупом муже» (1986), «Поползновение» (1987), «Сапожник и русалка» (1989), «В поисках Олуэн» (1990) и др.

С 1991 г. по 2000 г. работал в российском филиале студии Би Би Си «Кристмас Филмз», где был поставлен рисованный мультфильм-фантазия по мотивам оперы В.А. Моцарта «Волшебная флейта» (режиссёр Валерий Угаров), который в 1996 году высоко оценили на Тарусском анимационном фестивале. В следующем

году Таруса снова наградила художника - приз за лучший персонаж получил фильм «Иона».

В 2000 году на анимационном фестивале «Золотая рыбка» мультфильм «Подна и Подни» (из цикла «Сказки народов мира», режиссёр Юрий Кулаков), снятый по мотивам суфийской притчи про двух маленьких птичек, завоевал Гран-при. С 2000 по 2004 гг. художник работал над полнометражным фильмом «Щелкунчик» (киностудия «Аргус», совместно с немецкой продюсерской компанией, режиссёр Т. Ильина).

С 2004 года рисует на студии «Солнечный дом», участвовал в создании фильма «Князь Владимир».

С 1986 года параллельно с работой в анимации сотрудничает с детскими периодическими изданиями (журналы «Миша», «Трамвай», «Куча-мала», «Улица Сезам», «Шаровая молния», «Спокойной ночи, малыши!», альманах «Колобок и Два жирафа»), а также с книжными издательствами.

Он иллюстрировал книги, выпущенные российскими издательствами: «Алиса в Стране чудес» Л. Кэрролла, «Хоббит, или Туда и Обратно» Дж. Р.Р. Толкина, «Приключения барона Мюнхгаузена» Э. Распе, «Разные рыбки» и «Разные кошечки» Б. Заходера, «Оранжевый верблюд», «Сказочная история мореплавания» и «Сказочная история воздухоплавания» А. Усачёва, «Приключения мышонка Десперо» К. ДиКамилло.

С 2001 года начинается сотрудничество художника с издательствами Канады, США, Бельгии, Швейцарии, Италии, Кореи, Тайваня и Японии. Он участвовал в книжных выставках в России, Литве, Эстонии, Германии, Тайване, а также в Братиславской бьеннале «BIB» в 2003-м, 2004-м и 2005-м годах, был финалистом выставки «Болонья-2004». В 2006 году Игорь Олейников получил диплом на Таллиннском триеннале иллюстрации стран Балтии.

В последнее время Игорь Олейников работал над такими книгами, как «Питер Пэн» Дж. Барри (частный заказ, Россия), «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Р.Л. Стивенсона (для итальянского «Fabri editori»), над книгой об Артуре

и Гвен (США, «Dutton children's books», 2008) и над несколькими книгами для тайваньского издательства «Gremm press». В планах художника - книги для Японии и США.

Впрочем, есть чего ждать и российским поклонникам его творчества. Недавно Игорь Олейников закончил оформление книги стихов К.И. Чуковского для издательства «Махаон». А в «Азбуке» (серия «Книга в подарок») уже вышли «Иван-дурак» и «Жар-птица».

Из интервью И.Ю. Олейникова РИА Новости.

- Вы позволяете себе вмешиваться в суть текста?

- Например, в английской сказке «Джек и бобовый росток» я этого Джека сделал таким откровенным мерзавцем, на паучьих ножках, беззубым.

- Зачем? Почему?

- Да потому что он - негодяй! Прилез к этим несчастным великанам по волшебному бобу и обчистил их сверху донизу ни за что. И убил хозяина потом. Вот прилез он к великанам на небо, они там живут своей жизнью. Великаниха – беременная. Они строят дом, расширяются. Встретили его, накормили. А Джек вместо «спасибо» взял ночью и унес все их деньги. Мало показалось – снова полез наверх. На этот раз за курицей, которая несла золотые яйца. Прилез, а у них уже ребенок родился. Он и курицу, подлец такой, упер. Мало показалось – опять полез. Уволок и поющую арфу. Прямо 1917 год какой-то – экспроприация. И зажил потом в замке на все великанские халявные дела.

- Принцесс тоже такими… нестандартными рисуете?

- С красавицами у меня совсем плохо дело: красавицы и симпатичные дети – это не мое. Сделал раз книжку Эдуарда Успенского про мальчика Яшу, больше не хочу – не мое. Не рисую я бытовое, реальное, будничное. Мне нужно, чтобы был нерв, заряд, внутренняя энергия, чтобы было, где развернуться. Интересно придумывать героя, его черты характера, которых нет в тексте, привычки, чем он занимается.

- А есть любимая книга?

- В прошлом году сделал «Балладу о маленьком буксире» Иосифа Бродского для издательства «Азбука», за которую в конце августа в Лондоне получил диплом Андерсена. С настроением сделал. Хотя непросто было: проблема в том, что я не мог показывать Питер, так как не был там много лет, только в детстве. Пытаться рисовать этот город, не зная его, – глупость совершенная. Да и месяц там проживи, все равно этот город не узнаешь. Поэтому я сделал абстрактную историю, да и в поэме только два раза Нева упоминается. Сейчас делаю «Азбуку профессий» тоже Бродского.

Сложно у меня с поэзией. Вот у Хармса в книге «Все бегут, летят и скачут» есть стихотворение «Из дома вышел человек с дубинкой и мешком». Долго ничего для него не мог придумать, потом решил, что он шел, шел, шел всю жизнь, постарел, вошел в темный лес и исчез. С этим мешком всю жизнь и шел.

Очень трепетно относился к книжке «Приключения мышонка Десперо» Кейт ДиКамилло. Это первая книжка, которую я сделал в издательстве «Махаон», первая книга для России после большого перерыва.

- А до этого где работали?

- До этого с 2000 года я работал в агентстве «Пиарт», которое предлагало художникам-иллюстраторам работу за границей. Там работали и Женя Антоненков, и Катя Силина, и Денис Гордеев, и Вика Фомина, и много других замечательных художников. Многих собрали в этом агентстве.

Поэтому все мои работы выходили для книг на иностранных языках. Интересно было работать. Мне нравилось, например, что иностранные издатели выпускали классику в адаптированном виде – слов было мало. А наши стараются максимально приблизить тексты к оригиналу, и места для картинок почти не остается. Например, тайваньцы в творчество не вмешивались и говорили: «Делайте, что хотите. Чем интереснее, тем лучше».

Все согласования были на этапе эскизов. Но агентство несколько лет назад закрылось. Странно, что наши не издали до сих пор книгу, которую я делал для Grimm Press – «Бременские музыканты», там хорошие иллюстрации.

- Сами сказки писать не пробовали? Среди иллюстраторов это модный тренд.

- Нет, нет! Могу рисовать только под заказ. Мне нужен некий центр кристаллообразования. Хоть какая-то идея.

- О чем мечтаете?

- В жизни было три мечты: работать в анимации, ездить верхом и пройти под парусом. Две из них осуществились – в анимации я поработал, верхом езжу, сел в 48 лет впервые на лошадь, даже какие-то награды есть. А вот третья мечта пока не осуществилась.

- А есть любимые иллюстраторы?

- Кирилл Челушкин, один из моих учителей, Женя Антоненков, один из самых любимых - Сергей Коваленков. Очень хорошая эстонская школа, узнаваемая и не погубленная в советское время.

Список книг для детей с иллюстрациями И. Олейникова:

- Артур и принцесса: легенды /текст В. Лунин; худож. И. Олейников. – М.: Махаон, 2011. – 36 с.: ил.
- Баллады о Робин Гуде /пер. И.М. Ивановского; худож. И. Олейников. – М.: Контакт-культура, 2012. – 64 с.: ил.
- Бродский, И.А. Кто открыл Америку: стихотворение /И. А. Бродский; худож. И. Олейников. – СПб: Акварель, 2013. – 32 с.: ил. – (Волшебники кисти).
- Бродский, И.А. Рабочая азбука: стихотворение /И.А. Бродский; худож. И.Олейников. – СПб.: Акварель, Команда А, 2013. – 48с.: ил. – (Волшебники кисти).
- Гоголь, Н. В. Нос /Н. В. Гоголь; худож. И. Олейников. – М.: Махаон, 2011. – 64 с.: ил. – (Классная классика).
- Голодный великан из тундры: сказка /пересказ В. Полищук; худож. И. Олейников. – М.: Азбука, 2012. – 32 с.: ил.
- Грифон, вечный страж золота: сказка /худож. И. Олейников. – М.: Азбука, 2012. – 32 с.: ил.
- ДиКамилло, К. Как слониха упала с неба /К. ДиКамилло; пер. с англ. О. Варшавер; ил. И. Олейникова. – М.: Махаон, 2014 – 144 с.: ил.

- ДиКамилло, К. Приключения мышонка Десперо, а точнее – Сказка о мышонке, принцессе, тарелке супа и катушке с нитками /К. ДиКамилло; пер. с англ. О. Варшавер; ил. И. Олейникова. – М.: Махаон, 2008. – 207 с.: ил.
- Жар-птица: русская народная сказка /худож. И. Олейников. – М.: Азбука, 2012. – 32 с.: ил. – (Мастера книжных иллюстраций).
- Жилинскайте, В. Путешествие на Тандадрику /В. Жилинскайте; худож. И. Олейников. – СПб.: Речь, 2014. – 312 с.: ил.
- Лир, Э. Про то, чего не может быть: лимерики /Э. Лир; худож. И. Олейников. – СПб.: Речь, 2014. – 32 с.: ил.
- Миша ищет ночлег: сказка /текст С. Коваленкова; худож. И. Олейников.- М.: Азбука, 2011. – 40 с.: ил.
- Москвина, М. Как Дед Мороз на свет появился /М. Москвина, С. Седов; худож. И. Олейников. – М.: Рипол-Классик, 2014. – 32 с.: ил.
- Нианское чудовище: китайская сказка /пересказ М. Ершовой; худож. И. Олейников. – М.: Азбука, 2011. – 32 с.: ил.
- Орлова, А. Речка, речка, где твой дом? /А. Орлова; худож. И. Олейников. – М.: ДЕТГИЗ, 2014. – 60 с.: ил.
- Панда Конфуций. Притчи и сказки: книжка-картинка /текст О. Яриковой; худож. И. Олейников. – М.: Клевер Медиа Групп, 2013. – 64 с.: ил. – (Книжки-картинки).
- Прокофьева, С. Л. Босая принцесса /С.Л. Прокофьева; худож. И. Олейников. – М.: Москвоведение, 2012. – 144 с.: ил. – (Сказка за сказкой).
- Сюпервель, Ж. Вол и осел при яслях: сказочная повесть /Ж. Сюпервель; худож. И. Олейников. – М.: Никея, 2013. – 48 с.: ил.
- Усачев, А. А. Иван-дурак: по мотивам сказки Л.Н. Толстого /А. А. Усачев; худож. И. Олейников. – М.: Азбука, 2008 – 32 с.: ил.
- Усачев, А. А. Колыбельная книга: стихи /А. А. Усачев; худож. И. Олейников. – М.: Рипол Классик, 2013. – 36 с.: ил.

- Усачев, А. А. Приключения «Котобоя». Правдивая история о приключениях котов на море и на суше /А. А. Усачев; худож. И. Олейников. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2013. – 107 с.: цв. ил.
- Усачев, А. А. Сказочное воздухоплавание /А. А. Усачев; худож. И. Олейников. – М.: Рипол Классик, 2012. – 96 с.: цв.ил.
- Усачев, А. А. Сказочное мореплавание /А. А. Усачев; худож. И. Олейников. – М.: Рипол Классик, 2011. – 128 с.: цв.ил.
- Усачев, А. А. Царство дураков: по мотивам сказки Л.Н. Толстого / А. А. Усачев; худож. И. Олейников. – М.: Махаон, 2014 – 40 с.: ил.
- Хармс, Д. Все бегут, летят и скачут /Д. Хармс; худож. И. Олейников. – М.: Махаон, 2014. – 78 с.: ил.
- Харрис, Д. Ч. Сказки дядюшки Римуса. Братец Лис и Братец Кролик /Д. Ч. Харрис; худож. И. Олейников; пер. М.А. Гершензон. – СПб.: Акварель, Команда А, 2013. – 32 с.: ил. – (Волшебные кисти)

«Зовут его – Художник Евгений Антоненков…»

Час знакомства с творчеством художника-иллюстратора Евгения Антоненкова для детей 7-9 лет.

Чтец (Слайд №2):

ХУДОЖНИК

По улице Поэтской
Походкой молодецкой
При дождевой погоде,
А также снеговой,
Идёт, как все мальчишки,
Художник этой книжки
С глазами голубыми,
С весёлой головой.

И никаких сомнений,
Зовут его Евгений,
Он двигает ушами
Фантазии живой,
Зовут его – Художник
Евгений Антоненков,
Сто красок и оттенков
С весёлой головой, –
При дождевой погоде,
А также снеговой!

А в жаркую погоду
Он весь ныряет в воду.
Он с кисточкой ныряет,
И вместе им видней
Сто красок и оттенков,
Которыми играет
Художник Антоненков,
Река и всё, что в ней.
Тогда его одёжка
Отдельно загорает,
Рисуя рукавами

Картину жарких дней.
Но из реки немножко
Виднеется обложка,
Художник Антоненков –
Написано на ней.

Ведущий: Это веселое стихотворение поэт Юнна Мориц написала о художнике Евгении Антоненкове.

Самуил Яковлевич Маршак писал: «*Почти у каждой книги для детей, особенно для маленьких, - два автора. Один из них писатель, другой – художник*». И верно, детская книжка не может быть без картинок. И сегодня мы поближе познакомимся с творчеством художника-иллюстратора Евгения Антоненкова.

Интересно, что Евгений Антоненков совсем не собирался быть иллюстратором детских книг: «*На самом деле я не собирался детские книжки рисовать. Это получилось случайно. Я учился в Полиграфическом институте, на третьем курсе работал в издательстве «Прогресс» художественным редактором. Однажды в издательстве «Русский язык» кто-то из художников заболел, и знакомый, работающий там, сказал, что надо срочно спасать книгу. Это как в театре: заболевает ведущая актриса, ее роль играет девочка с улицы и так становится известной. В общем, я сделал книжку, это был Давид Самойлов, «Слоненок, который пошел учиться». Это была первая детская книжка, которую я проиллюстрировал. И как-то мне понравилось рисовать картинки для детей*».

Чем отличается работа художника от работы художника-иллюстратора? Художник-иллюстратор должен нарисовать не просто картинку, а то, о чем написал автор в своем произведении. Евгений Антоненков так и говорит: «*Я всегда иду от текста, следую за автором*». И дальше: «*Прелесть иллюстрирования в том, что все авторы разные. И нельзя иллюстрировать, например, Юнну Мориц так же как Пушкина или как Чуковского*». Давайте посмотрим книги разных авторов, проиллюстрированные Антоненковым.

(*Можно показать ребятам для сравнения, например, книги Ю. Мориц, К. Чуковского, С. Козлова, А. Милна, В. Левина.*

Слайды №3, 4).

Ведущий: Обратите внимание, все герои совершенно разные, у них разные характеры, разное настроение, но видно, что нарисованы они одним и тем же художником, потому что у каждого талантливого художника свой стиль, свой почерк.

Давайте подробнее рассмотрим книжку Сергея Козлова «Про Ёжика и Медвежонка» (**Слайд №5**). Вспомним, о чем эта сказка.

(*Можно зачитать отрывок из книги на выбор*).

Ведущий: Ребята, вам нравится, как художник изобразил главных героев? Посмотрите, как необычно у Ёжика торчат иголки, не в разные стороны, как обычно. Это совсем другой Ёжик, не такой, как, например, в известном мультфильме. Но художнику удалось передать настроение героев – иногда грустное, иногда задумчивое, а иногда и веселое, но всегда доброе и светлое.

Удивительно, но художник сначала не хотел иллюстрировать эту книжку. «*Я же от «Ёжика» два раза отказывался. Прочитал – там иллюстрировать нечего, ничего не происходит. Стоит Ёжик, сидит Медвежонок. И Ёжик долго-долго говорит про свое отношение к жизни, как ему нравятся звезды, поле и все остальное. А мне нужно что-то рисовать, ведь текст идет. Хорошо в кино, там совсем другая история. Там музыка, там бабочка может летать, там все что угодно можно. Но потом я понял, как можно передать эту атмосферу в книге*».

Ребята, как вы думаете, какими качествами должен обладать художник, который иллюстрирует детские книги?

(Ответы детей).

Ведущий: Конечно, художнику необходима наблюдательность, воображение, умение внимательно прочитывать произведение, творческая индивидуальность, и, наверное, он должен понимать ребенка, а еще лучше, почувствовать себя ребенком.

Вспомните, с чего мы начали наш разговор о художнике Евгении Антоненкове? Правильно, со стихотворения Юнны Мориц. Дело в том, что Евгений Антоненков и Юнна Мориц работают в

творческом содружестве, они выпустили вместе несколько замечательных книг.

А началось все так. Однажды к художнику, который тогда работал в издательстве «РОСМЭН» подошла художественный редактор Анна Борисовна Сапрыгина и сказала: «*Приходила Юнна Петровна Мориц. Хочет, чтобы ты иллюстрировал ее стихи». Антоненкову очень нравились стихи Юнны Петровны и хотелось сделать книжку, но пришлось отказаться, поскольку было много другой работы и, вообще, по его словам в издательстве «сумасшедший дом*».

«*Примерно через месяц – звонок. Звонил Юрий Григорьевич, муж Юнны Петровны. Он подъехал ко мне, обменялись с ним дежурными фразами, а потом он передал мне конверт: «Вам письмо от Юнны Петровны, почитайте на досуге, как освободитесь». Я, конечно, открыл письмо сразу же, как только он ушел. Юнна писала мне из больницы, в двух словах: если вы заняты сейчас, я готова подождать, пока вы не освободитесь. Все было так выразительно написано, что я сказал худреду (художественному редактору) – давайте попробуем. Подписали договор. Я должен был через полгода сдать книжку. Сдал я ее только через год. Рисовал у себя на работе. Ненадолго закрывал кабинет, чтобы никто не бегал, и рисовал какие-то наброcочки, почеркушечки. А стихи были у меня перед глазами на компьютере. Так что я всю эту книжку придумывал и делал «на коленке». Вставал в 6 часов утра, рисовал до 9, до отъезда на работу. После работы в издательстве, дома до глубокой ночи продолжал работу над книгой. На это ушел год. Такая вот история*».

Антоненков и Мориц вместе выпустили несколько книг: «Двигайте ушами», «Крыша ехала домой», «Лимон Малинович Компресс», «Тумбер-Бумбер» (**Слайд №6**).

Нам с вами, читателям, повезло, потому что чудесные, смешные, ритмичные и какие-то перепутанные и даже перевернутые стихи Юнны Мориц мы можем увидеть глазами Евгения Антоненкова. Кстати, картинки тоже перепутано-перевернутые.

Посмотрите, как представил себе художник «Самоваро-паровозо-вертолет» из книжки «Крыша ехала домой»

(Показать иллюстрацию. **Слайд №6***).*

Чтец:

Самоваро-паровозо-вертолет,
Он летит, свистит, пыхтит и чай дает,
Он летит себе по небу и свистит,
И чаек для Дуси с Васей кипятит,
Самоваро-паровозо-вертолет!

Ведущий: А вот так выглядят дедушка и внучка из стихотворения «Детство и Дедство» в книге «Лимон Малинович Компресс».

(Показать иллюстрацию. **Слайд №7***)*

Чтец:

Вот новость для ребенка:
Твой дедушка в очках
Младенцем был в пеленках,
Младенцем в ползунках!

Он плакал и пищал,
Везли его в коляске,
Отец его качал,
Рассказывая сказки.

Ведущий: Кстати, сам художник тоже дедушка. У него две внучки. Одна еще совсем маленькая, а другая уже подросла и любит рассматривать книжки с картинками, которые нарисовал дедушка. Евгений говорит: «*Если она несколько раз просит показать картинки, значит, получилось. А если ей неинтересно, значит, не зацепило, что-то не вышло*».

Ребята, мы познакомились с творчеством художника-иллюстратора Евгения Антоненкова. Надеюсь, вам понравились его иллюстрации к детским книжкам.

А сейчас творческое задание. Пусть каждый из вас почувствует себя художником-иллюстратором и попробует нарисовать иллюстрацию к стихотворению Юнны Мориц «Хохотальная путаница».

Чтец:

ХОХОТАЛЬНАЯ ПУТАНИЦА
частушечки-хохотушечки

С мармеладом в бороде
К своему папаше
Плыл медведь в сковороде
По кудрявой каше!

Над землёй арбуз летит,
Он чирикает, свистит:
– Я – горчица, я – лимон!
Я закрылся на ремонт!

Раз в галошу села Лошадь
И сказала: – Я – Галошадь,
На гитаре, на гармошке
Буду делать иго-гошки!

Ям-тирьям-тирьям, в коляске
Две усатых Свистопляски
Босиком, бегом-бегом
Ловят ветер сапогом!

Вот и кончились метели,
Табуретки прилетели,
На ветвях поют слоны,
– Здравствуй, первый день весны!

Вышла мода из комода,
Моде – сто четыре года,
У неё на голове
Огород и бочка мёда!

Шла оглобля на танцульки
В новой шляпе из кастрюльки.
Кавалер её был веник,
Он из шляпы съел вареник!

Кот напился валерьянки,

Хулиганить стал по пьянке,
И за то, что лез к мышам,
Получил он по ушам!

Жил-был козлик у бабули,
Волк сварил его в кастрюле,
Козлик вышел молодцом,
Слопал волка с огурцом!

Пароход плывёт в компоте,
Летом он живёт у тёти,
Красит яйца и забор,
Огурец и помидор.

По реке бежит буфет,
В нём лежит Большой Секрет,
Он снимается в кино,
Всем понравится оно!

Включайте воображение и рисуйте, а потом мы посмотрим, как же представляет себе эту «Хохотальную путаницу» Евгений Антоненков (**Слайд №8**).

По итогам мероприятия можно оформить выставку детских рисунков.

Список интернет-ресурсов:

- Антоненков, Евгений. Евгений Антоненков: блог. – Режим доступа: http://antonenkov-e.livejournal.com/
- Антоненков, Евгений. «Прелесть иллюстрирования в том, что все авторы разные»: интервью /Е. Антоненков; вела Александра Гуськова. – Режим доступа: http://www.papmambook.ru/articles/272/
- Волшебные сказки Ольги Ионайтис. – Режим доступа: http://www.liveinternet.ru/users/4703517/post202183379/
- Крошечные истории художника-иллюстратора Ольги Ионайтис. – Режим доступа: http://www.liveinternet.ru/users/3341029/post253205106/
- Олейников Игорь Юльевич, о нем. – Режим доступа: http://bibliogid.ru/khudozhniki/735-olejnikov-igor-yulevich
- Персональная выставка Елены Базановой. – Режим доступа: https://afisha.yandex.ru/smr/events/685458/
- Игорь Олейников: блог. – Режим доступа: http://olejnikov.livejournal.com/
- Олейников, Игорь. «Мне нужен нерв, тайна, драйв..»: видеоинтервью. – Режим доступа: http://www.fairyroom.ru/
- Художник Олейников: рисую мусором, веником, тряпками, старыми кистями: интервью РИА Новости. – Режим доступа: http://ria.ru/interview/20120913/749185794.html#ixzz3Efv6RPCa