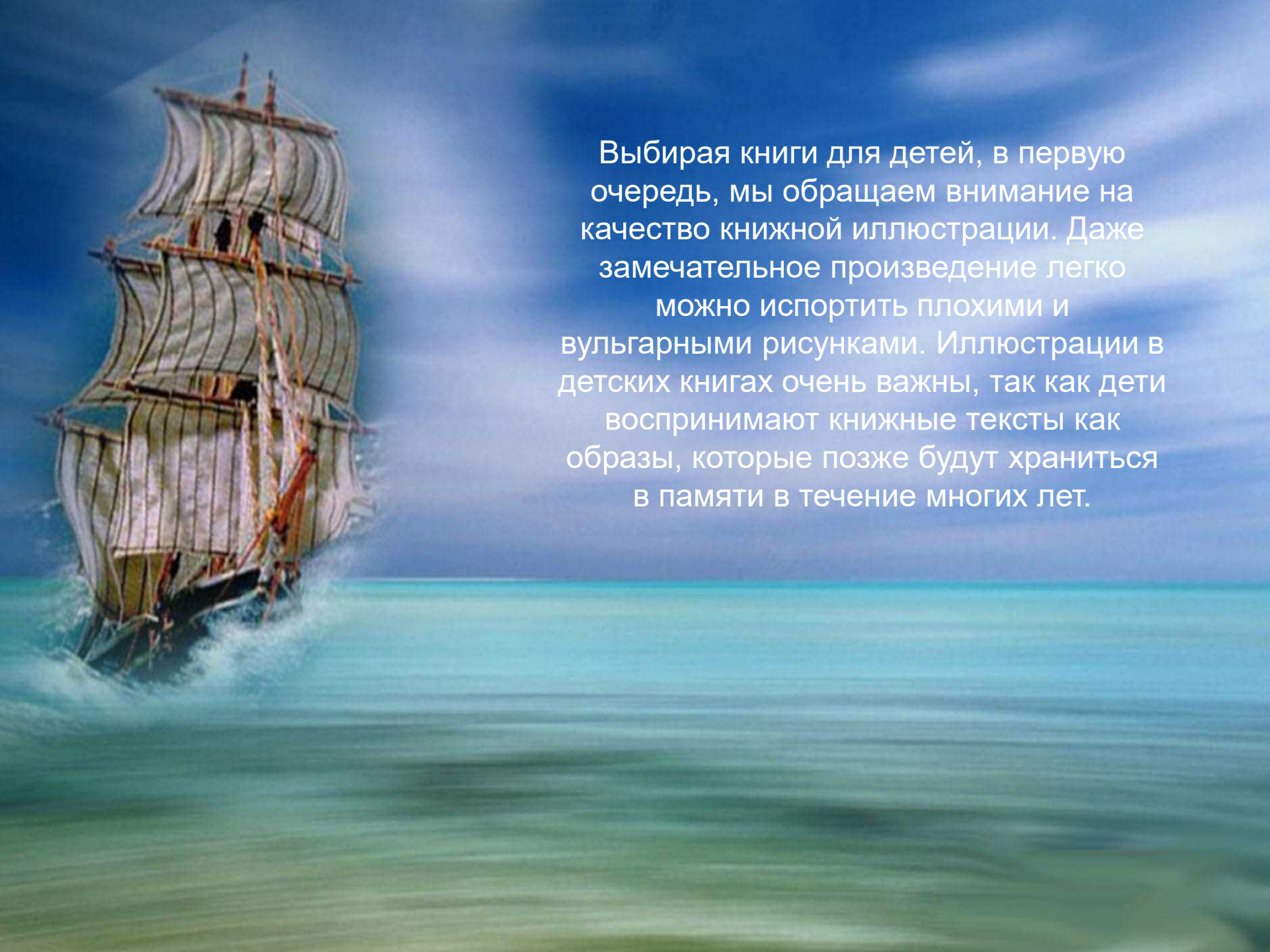

*«И летящая тень
парусов...»*

**художники-иллюстраторы
произведений
В.П.Крапивина**

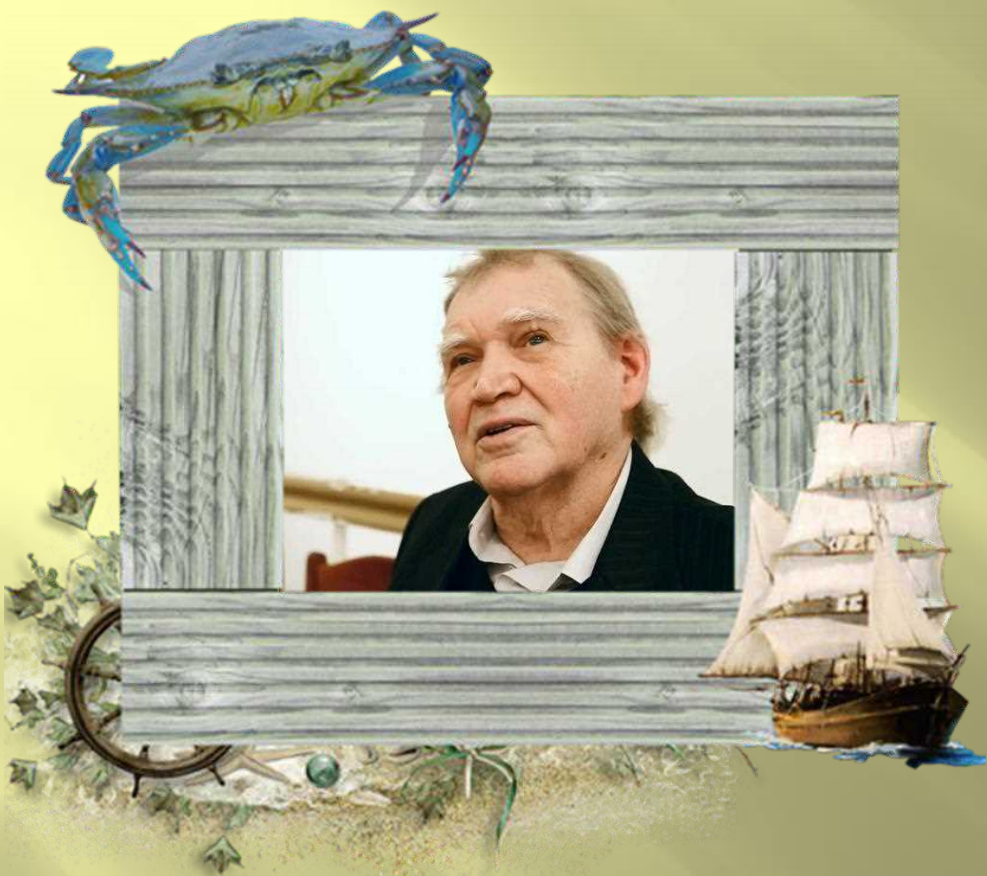
Составила: ведущий методист МБУК
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КГО»
Т.А.Дьячкова

A large, multi-masted sailing ship with white sails is shown on a blue sea under a blue sky. The ship is moving from left to right, creating a white wake. The sky is a deep blue with some light clouds. The water is a vibrant turquoise color.

Выбирая книги для детей, в первую очередь, мы обращаем внимание на качество книжной иллюстрации. Даже замечательное произведение легко можно испортить плохими и вульгарными рисунками. Иллюстрации в детских книгах очень важны, так как дети воспринимают книжные тексты как образы, которые позже будут храниться в памяти в течение многих лет.

Помимо того, что иллюстратор должен быть самым настоящим художником — владеть техникой рисования, работать с помощью разных художественных материалов, создавать неповторимые изображения с присущими чертами авторского стиля, — иллюстратор должен быть еще и хорошим читателем и переводчиком: он должен переложить словесный замысел автора на язык визуального искусства. Так что иллюстратор — больше чем художник, он соавтор поэта и писателя.

**Евгений
Медведев**

Свой путь художника Евгений Медведев начал с рисования мальчишек. Его дипломной работой в институте были иллюстрации к «Кондуиту и Швамбрании» Льва Кассиля. Потом, через двадцать лет «Кондуит...» решили переиздать, и ему предложили его иллюстрировать. Такой привет из юности получился.

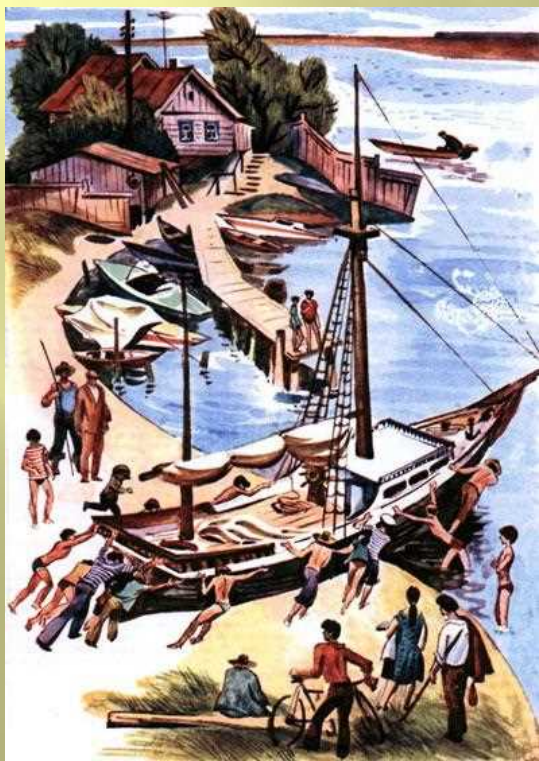
«С Крапивиным нас свела случайность. Он увидел мои рисунки к его рассказу «Такая была планета», опубликованному в журнале «Пионер», и решил: я и есть тот художник, который должен рисовать его книги. В результате появился «Оруженосец Кашка» – и для него, и для меня это была первая «настоящая» книжка. И первая наша общая книга».

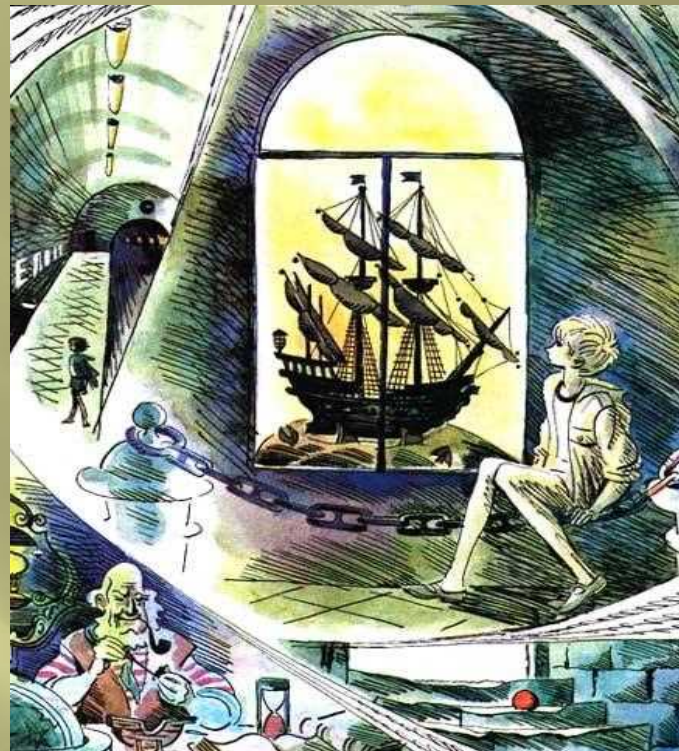

«Я рисую реалистические крапивинские вещи. За фантастику я не брался и не берусь. Я ведь зачем рисую? Во мне живет тоска – сильная тоска по ушедшему детству. И потому мне нравится детство рисовать. Я так свою тоску изживаю.

И рисую в основном мальчишек. А девочкой-то я не был. Не знаю, как девочки чувствуют. Поэтому и рисую их мало».

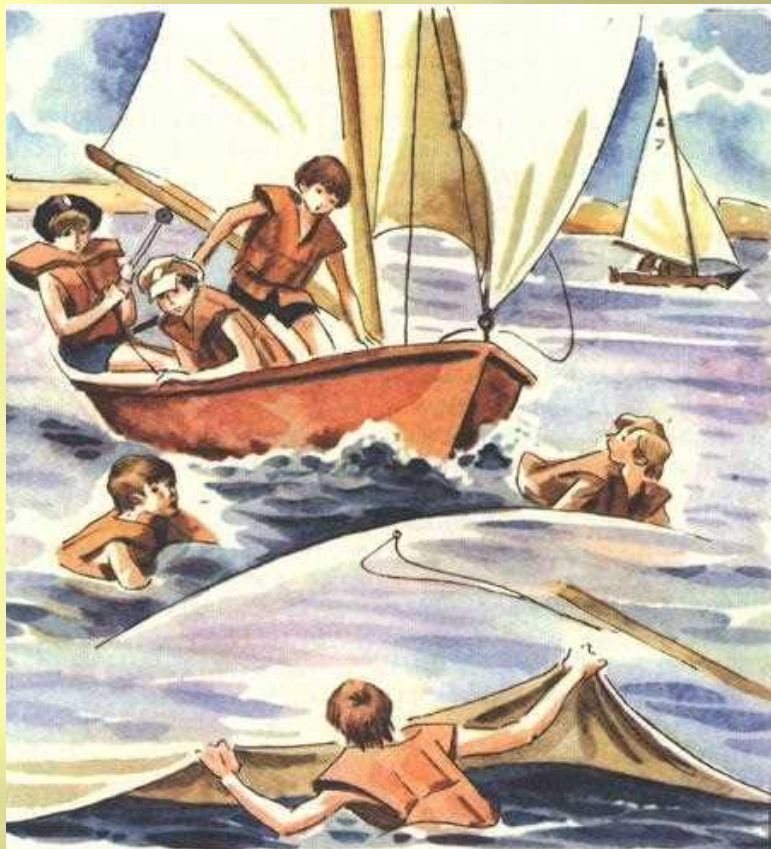

Художник-иллюстратор работает почти так же как театральный художник – создает декорации к действию. А «декорации» требуют серьезного изучения предмета: нужно основательно погружаться в тему. Это всегда отдельная трудоемкая работа.

До встречи с Крапивинным Е.Медведев далек от «мокрой романтики». Любил все «сухопутное» – лес, поле, траву. А в крапивинских книгах – сплошные паруса да корабли. Но Крапивину удалось заразить художника флотом.

Медведев приехал в Свердловск, в клуб юных моряков «Каравелла». Его сразу потащили куда-то к воде, надели спасательный жилет, и отправились в плавание - на ладье. Так крапивинцы свое судно называли.

Чтобы правдиво рисовать на морскую тему, многое пришлось узнавать самому. Термины художник не учил. Кое-что просто так запомнилось, в результате метода «погружения».

Медведев много рисовал в яхт-клубе, и в библиотеку ходил— книжки изучать, и вырезки собирал. У него были толстые пачки вырезок по разным темам. Интернета ведь в то время не было.

Книжный художник – он еще и на режиссера похож: подбирает «актеров» на роли. Даже кастинг между ними проводит. Ведь не всегда сразу ясно, как должен выглядеть тот или иной герой. Представления о персонажах могут сильно расходиться у автора и у художника.

Писатель в своей работе ориентируется на прототипы, когда пишет, «видит» конкретных людей. А художник этих людей не знает. Он ориентируется на текст. А чего в тексте нет, порой нужно додумать, «достроить». Иначе не нарисуешь, иначе герой не материализуется.

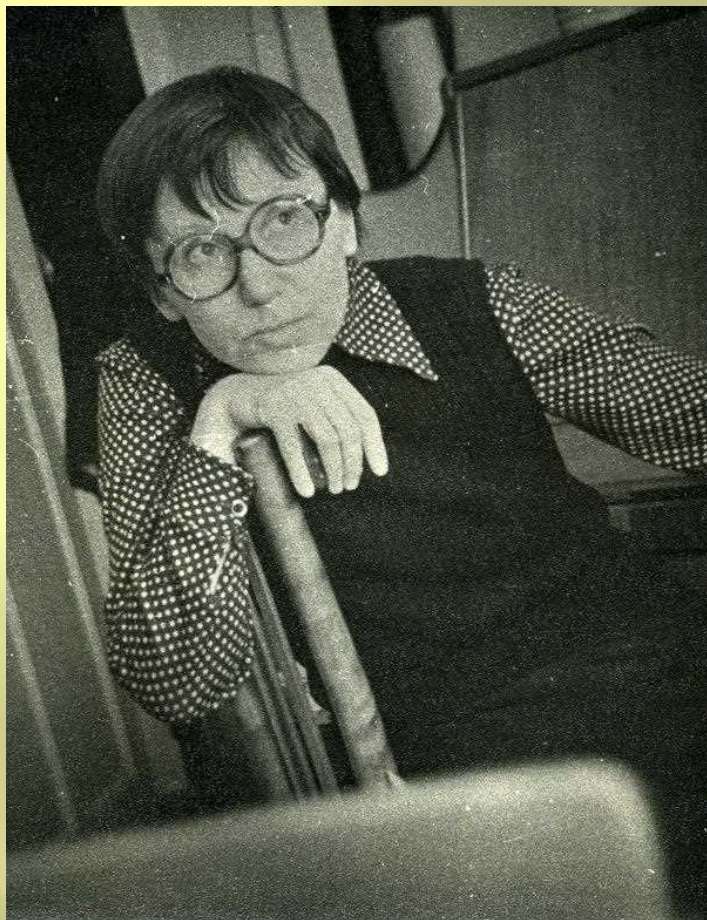

Евгений Медведев, человек сверхскромный, всю жизнь старается избегать публичности. В поле зрения журналистов он попал в связи с юбилеем Владислава Крапивина, который широко отмечался в 2008 году.

В одном из интервью художник поделился рецептом своей творческой кухни, предваряющим этап создания иллюстрации: «Я читаю текст и выписываю досье на героев: острый подбородок, круглое лицо, веснушки. Потрёпанные сандалии, пыльно-зелёные шорты на лямке и прочее. Персонажи у Крапивина часто переодеваются, тут надо быть внимательным: рисунки должны гибко реагировать на повествование».

Евгения Стерлигова

Евгения Ивановна Стерлигова - мастер высочайшего пилотажа в иллюстраторстве. Она из тех художников, что рисуют свою историю, которая прочно сливается с книгой, и тогда они - книга и иллюстрации - становятся одним целым.

В качестве художника-постановщика принимала участие в создании мультипликационных фильмов: «Всё дело в шляпе», «Лето в Муми-доле», «В Муми-дол приходит осень».

Чаще всего, её вспоминают рядом с именем известного писателя Владислава Крапивина. Именно её рисунки иллюстрируют книги этого писателя. В 2008 она получила премию имени В. Крапивина за рисунки к детским книгам. Сам Крапивин очень высоко оценивает работы Стерлиговой, а ведь он очень ревностно относится к своим произведениям.

Наиболее важным для сотрудничества автора с художником-иллюстратором является сходство интересов.

Если книги художнику нравятся, то такое сотрудничество будет просто идеальным. Иллюстрировать будет интересно заново придумывать персонажей, угадывать их лица, предвосхищать впечатление читателя от прочитанной страницы...

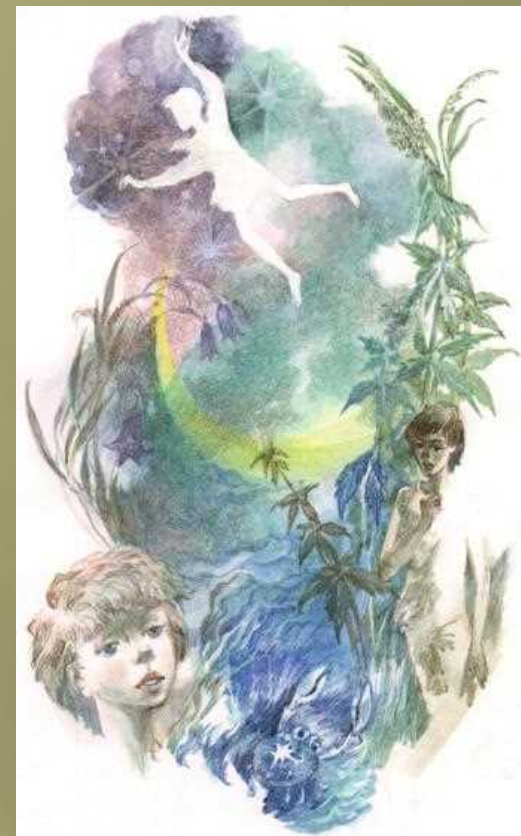
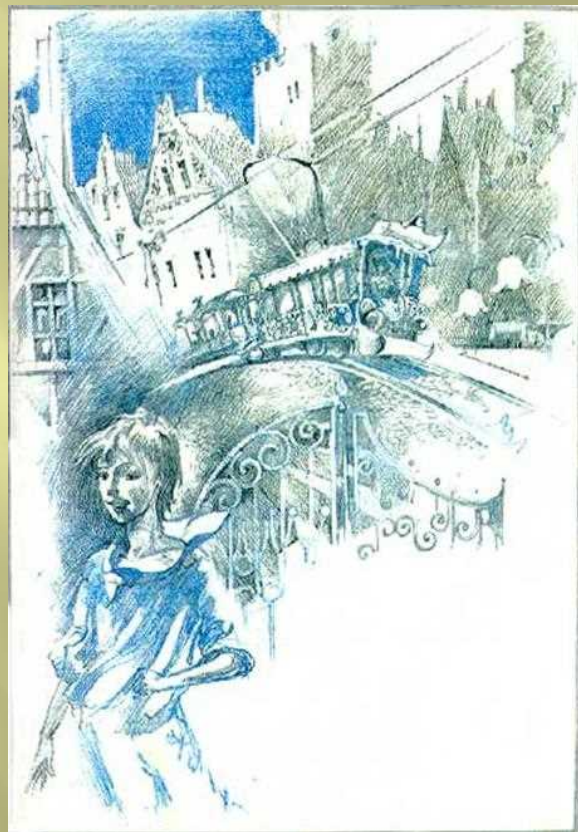
Именно поэтому так тесно переплелось творчество Евгении Стерлиговой и Владислава Крапивина.

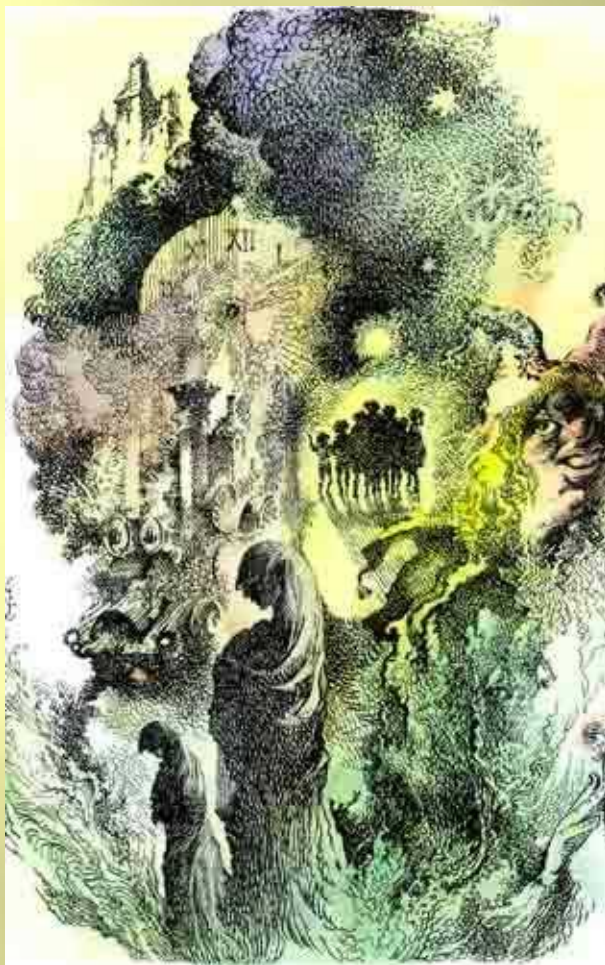

Евгения Ивановна проиллюстрировала практически все книги Крапивина, и умудрилась сделать это так, что многие поклонники творчества Владислава Крапивина стали и её поклонниками.

Героев для рисунков Стерлигова, по её признанию, находит в отряде "Каравелла", созданном когда-то Крапивинным.

У Стерлиговой получаются просто удивительные дети. Они очень живые и очень светлые. У них выразительные и необычные лица. И ещё проглядывается в героях какая-то хрупкость. Ощущение, что от просмотра иллюстраций появляется летящее чувство! Будто эти дети, невесомы и у них есть своё пространство, где возможно всё.

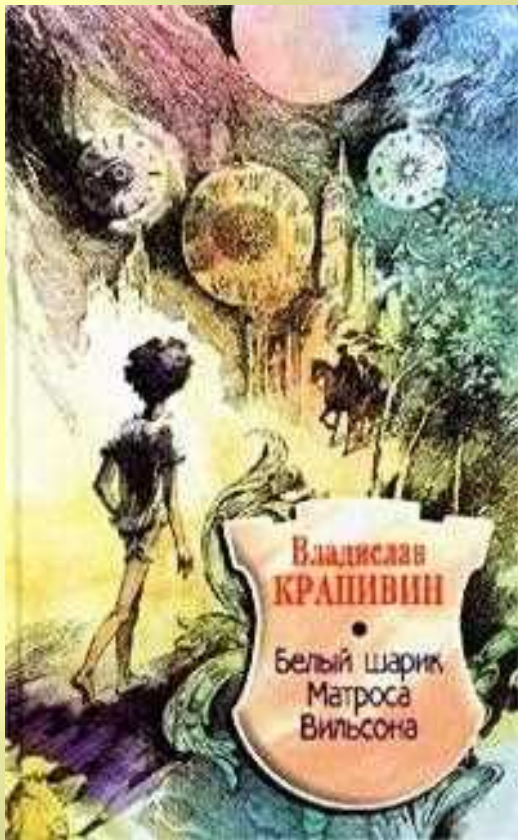
Евгения Стерлигова больше работает в жанре графики, но иногда встречаются и "цветные" работы. Они, пожалуй, ещё более эмоциональны, а пространства в них накладываются друг на друга, и смотреть в них можно бесконечно...

Иллюстрировала она и Саймака (именно к его текстам она нарисовала первого дракона). Работала в "Уральском следопыте", "Костер", "Пионер" (почти везде с иллюстрациями к произведениям Крапивина). По собственному признанию, лучше всего работает с белым и черным цветом, а цветные работы выходят меньше.

Иллюстрации к повести «Голубятня на жёлтой поляне» считаются одними из лучших её произведений. Здесь как раз и видно мастерство в работе с черным и белым.

В рисунках Стерлиговой ценят несколько вещей. Во-первых, мальчишность. Она приложила руку к созданию образа "крапивинских мальчишек". Во-вторых, романтика. Это просто чувствуется в рисунках, то самый другой мир, который могут видеть только дети и художники. В-третьих, работа с цветом.

Чтобы не говорила сама Стерлигова по этому поводу, но цветовая гамма многим почитателям её таланта очень нравится.

**Владимир
Савватеев**

Юношеское увлечение фантастической литературой принесло Владимиру Савватееву признание как одному из лучших художников этого жанра в России.

Начинал рисовать Владимир с черно-белой графики: тушь, перо, бумага. Но это было скорее увлечение для себя. Он не имеет специального художественного образования - только техническое и, посмеиваясь, называет себя самородком.

**Поначалу В.Савватеев работал в трехмерной графике.
Ему казалось, что 3d графика дает безграничную свободу
творчества.**

© Владимир Саватеев 2000 г.

Но спустя некоторое время он
понял, что как
художественный инструмент
3d-графика имеет весьма
ограниченные возможности.

Роботы, монстры,
фотореалистическое
изображение объектов — это
пожалуйста.

Но вот жизнь и душа напрочь
отсутствуют в ней.

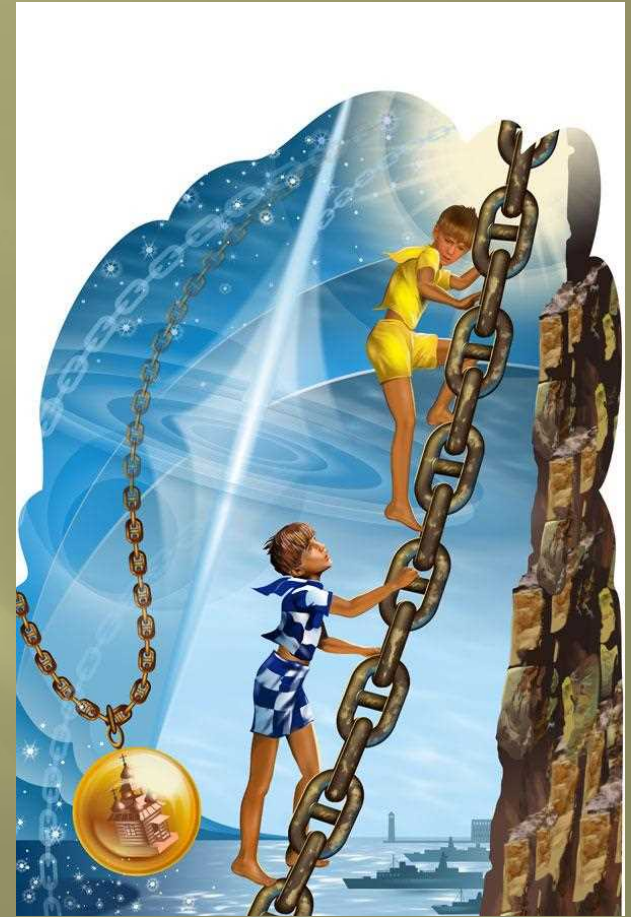

Первой серьезной работой Владимира Савватеева стало оформление странички Владислава Крапивина на сайте "Русская фантастика", что предложили ему редактор ресурса и литературный агент писателя.

Личный сайт В.П.Крапивина оформлен также Владимиром Савватеевым.

Ранее Владимир занимался масляной живописью и считает, что процесс рисования в Хага Х во многом напоминает рисование маслом или, может быть, акварелью. Те же краски, смешивание их и рисование мазок за мазком. Отличие лишь в том, что руки не измазаны в краске и кисти не нужно отмывать в растворителе.

Сейчас с Крапивинным Владимир Савватеев работает через сотрудника издательства, пересылает ему эскизы. Писатель вносит замечания, подчас и рубит эскизы. Он все-таки автор, знает, как должны выглядеть герои. В основном требует точности в рисунках.

Владимир рисует мир, придуманный писателем и выраженный лишь в словах. В этом смысле можно говорить об определенной степени соавторства. А перечитывая книги, знакомые еще с детства, открываешь новые черты.

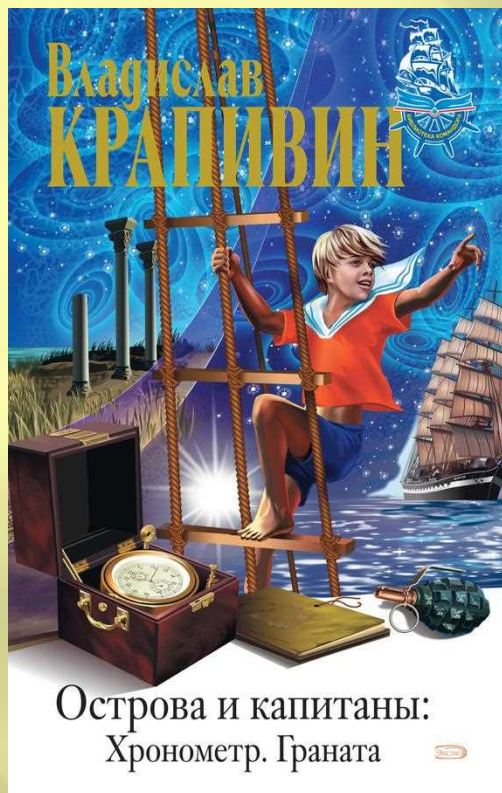
Иллюстрировать книги непросто, нужно и сюжет знать, и в детали вникнуть.

Чтобы нарисовать ту же пушку или бастион, необходимо хорошо представлять, как они выглядят на деле. Кроме того, приходится переключаться с изображения крапивинских мальчишек на иллюстрирование книг с использованием исторических деталей.

Среди всех своих работ Владимир Савватеев выделяет "крапивинскую" серию — оформление нового собрания сочинения писателя, за которую, по его словам, "не стыдно". Особенно нравится ему создавать портреты героев. Не групповые, а "чтоб одно лицо — но выразительное".

При желании и стечении удачных обстоятельств многое возможно.

-Я познакомился с интересными хорошими людьми, мне в общем, повезло, — рассказывает Владимир Савватеев и на классический вопрос о дальнейших планах отвечает просто:

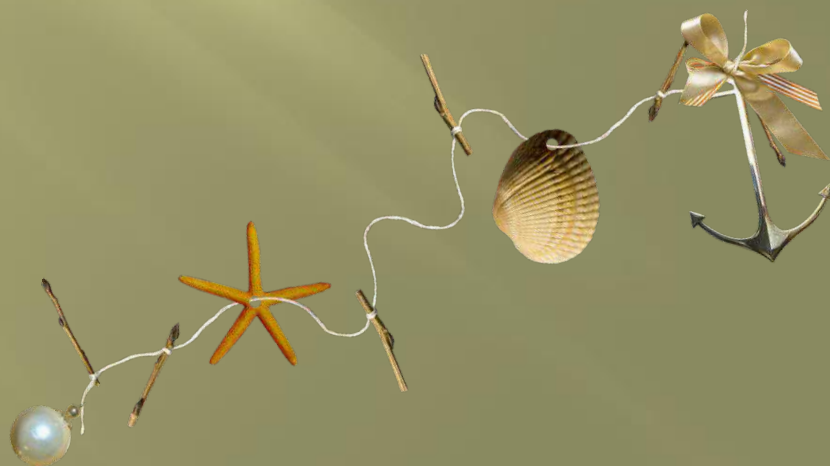
Была мечта Крапивина иллюстрировать, вот она и сбылась.

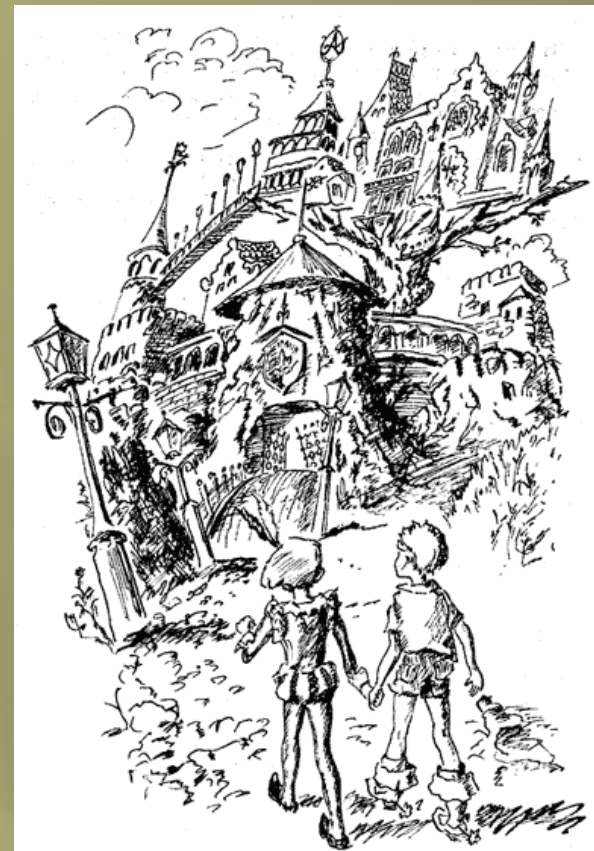

**Владислав
Петрович
Крапивин**

**Мало кто из авторов рискует
браться за иллюстрирование
собственных произведений. Не
был исключением из этого
правила и Владислав
Крапивин.**

Однако в 1992 году, при подготовке в журнале "Урал" публикации повести "Чоки-чок... (Приключения в стране, которая рядом)" автор вынужден был сам сделать иллюстрации к этой сказке (времени была всего неделя, и никто из других художников за дело браться не стал)...

Так все и началось. Оказалось, что рисунки получились гораздо лучше, чем у иных "профессиональных" художников. С тех пор из-под карандаша автора вышли рисунки еще к нескольким книгам.

"Я больше не буду" или Пистолет капитана Сундуккера: Повесть-сказка / Худ. В. Крапивин // Екатеринбург: ООО "АВ ЭКСПРЕСС", 1996.

**Павел
Крапивин**

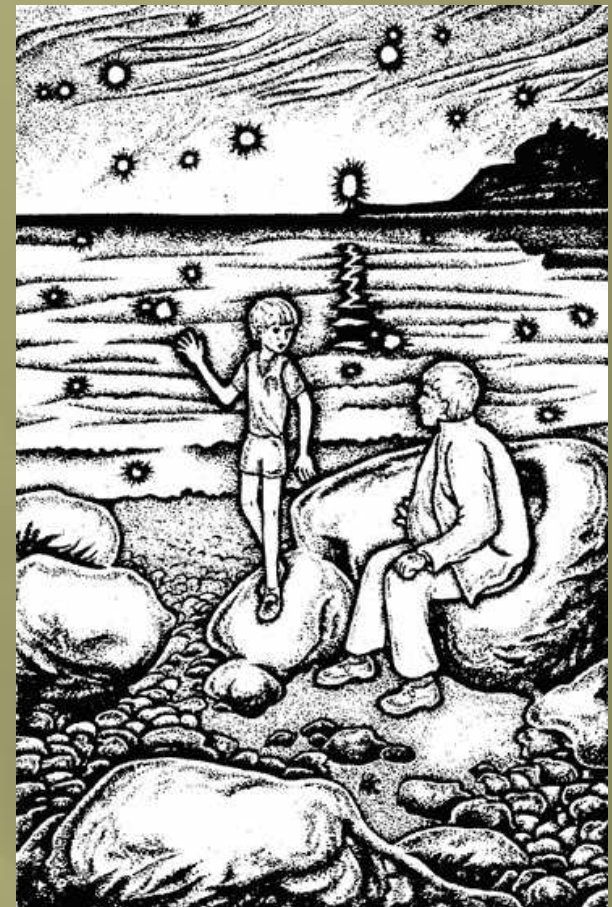
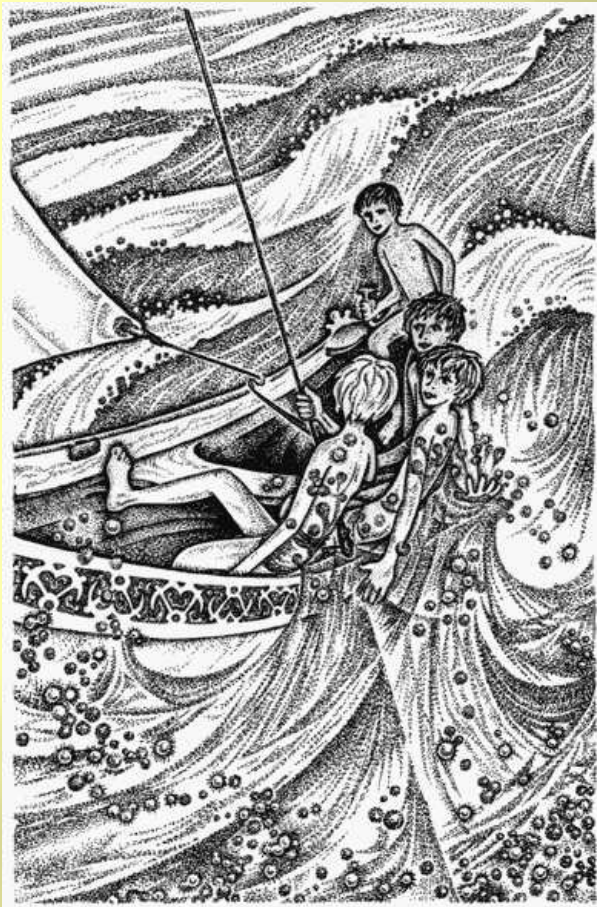

Павел Крапивин - старший сын Владислава Петровича. Родился 23 августа 1965 года.

Снялся в фильме «Та сторона, где ветер» по одноименной повести В. Крапивина.

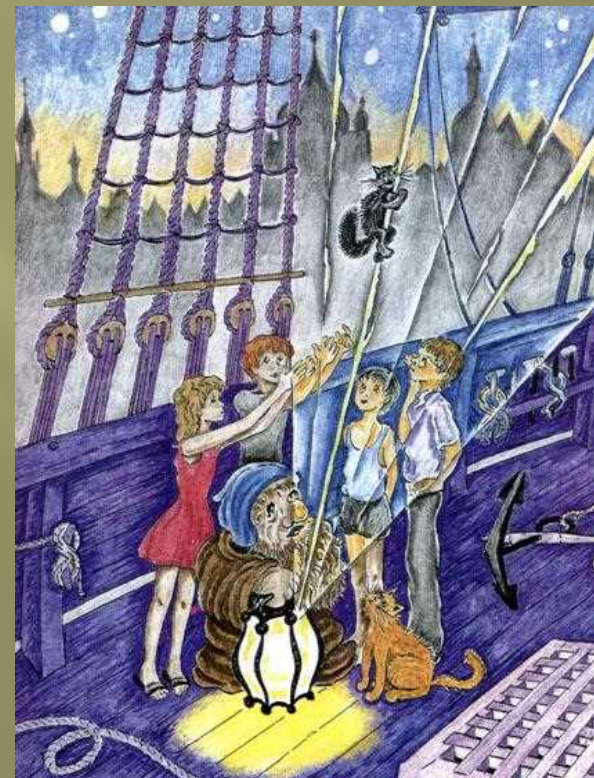
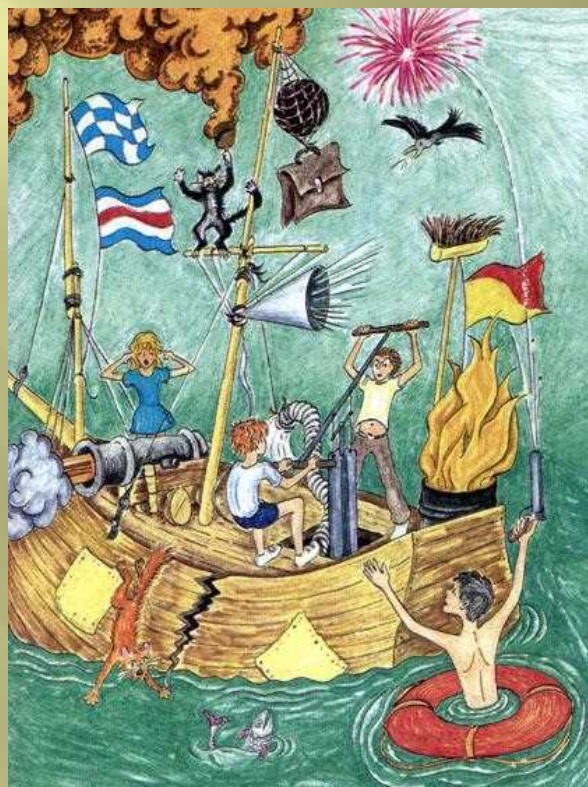
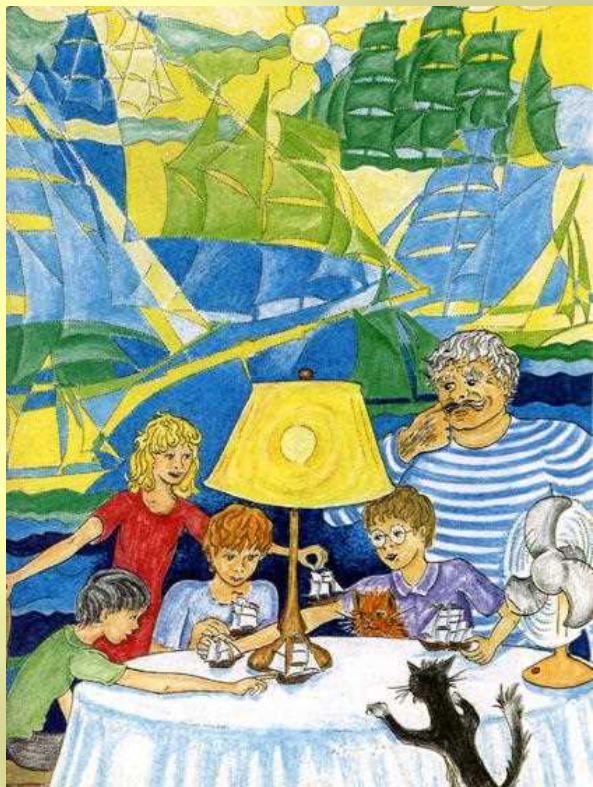
Съемки этой картины проходили в Подмоскowie, в окрестностях озера Сенеж, рядом с городом Солнечногорском.

О том, как снимался этот фильм, В.П. Крапивин написал в повести «Заяц Митька».

**Сотрудничество автора с сыном-художником
началось в 1991 году, при подготовке к
публикации в журнале "Уральский Следопыт"
повести "Лоцман".**

Павел Крапивин
Иллюстрации к роману
"Фрегат "Звонящий"

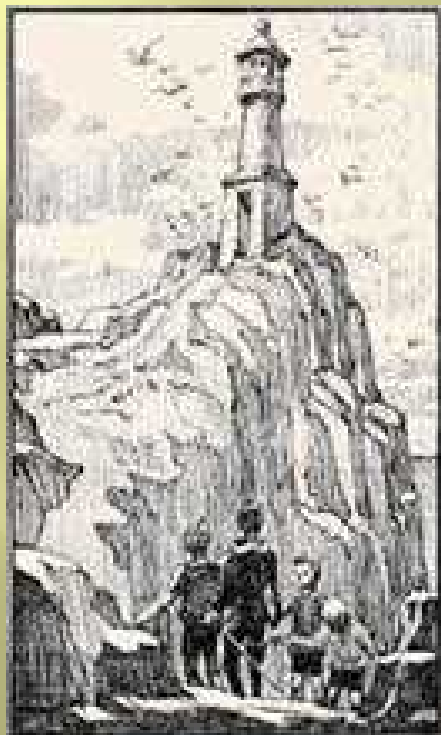

Ольга Брезинская

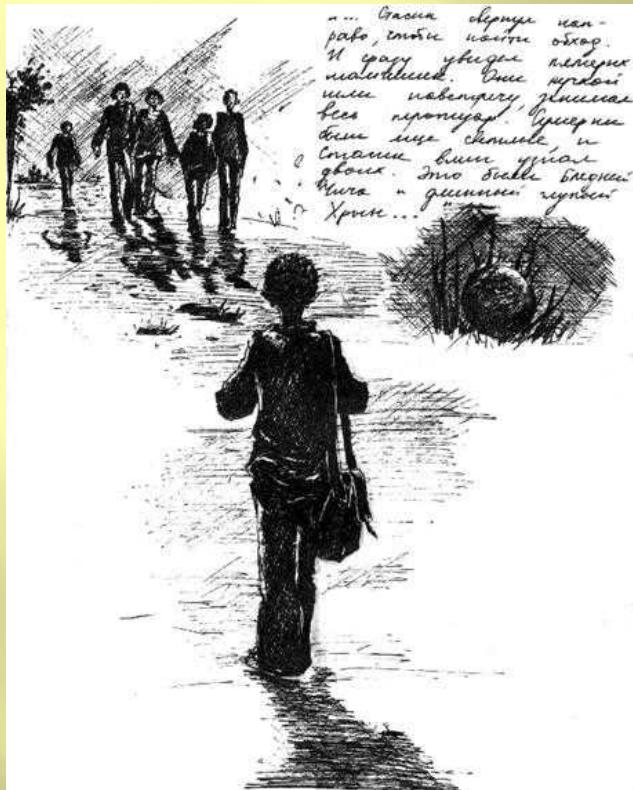
Иллюстрации к повести «Дырчатая луна»

Владимир Матрёшин

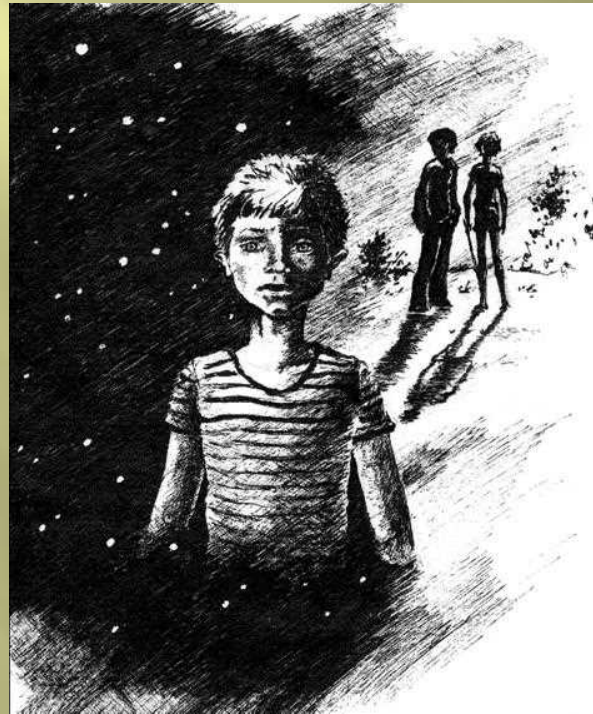

Иллюстрации к повести «Вечный жемчуг»

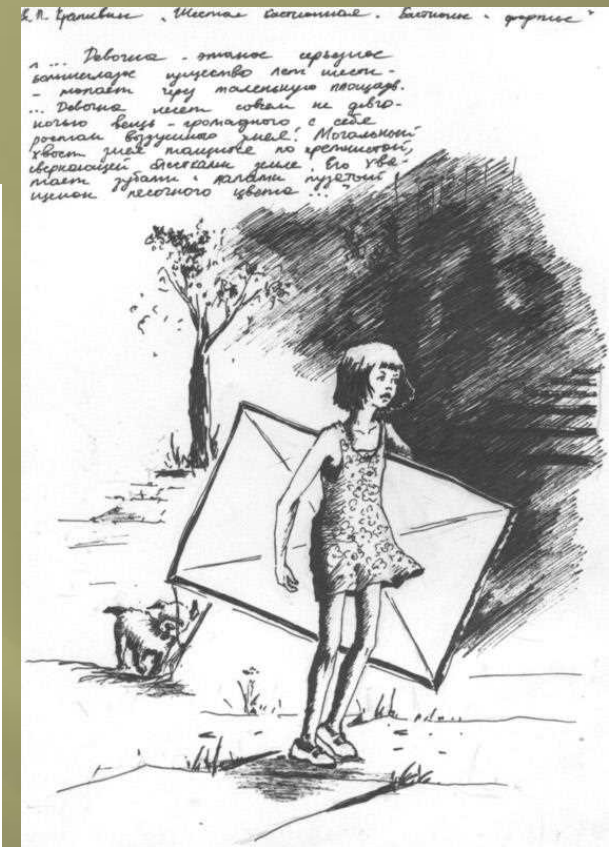
Ольга Остащенко

Чича

Гелька Травушкин

«Шестая бастионная»

Людмила Колесниченко

«Непроливашка»

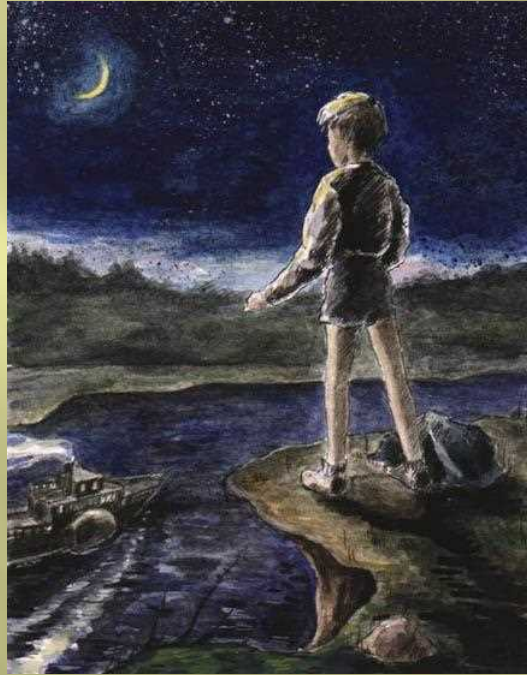

«Синий треугольник»

«Колесо Перепёлкина»

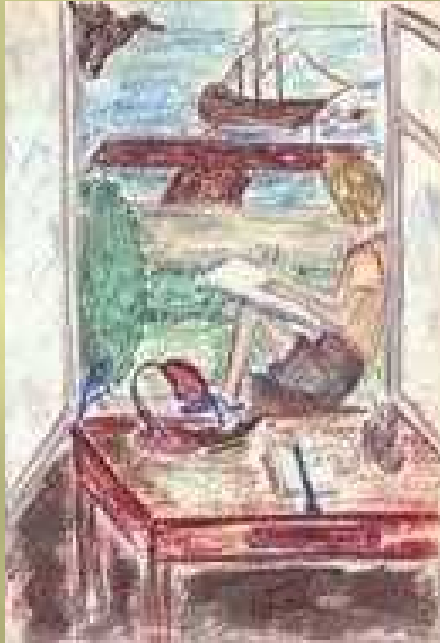
Екатерина Литвиненко

Елена Духовлинова

Дорога

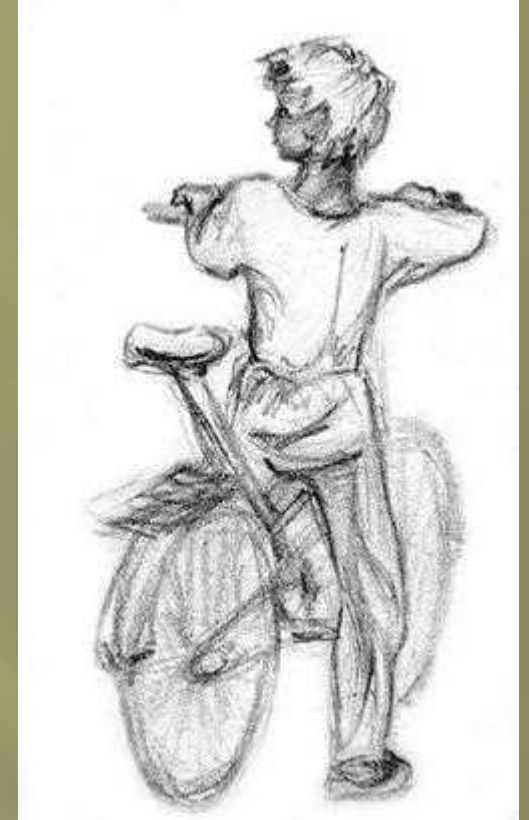

Кристалл

Яшка

Анна Ландер

Иллюстрации к роману «Голубятня на жёлтой поляне»

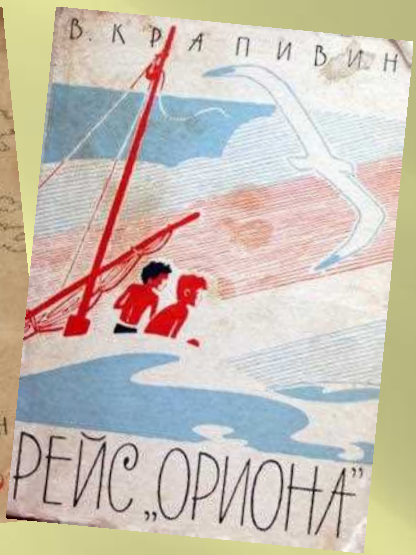
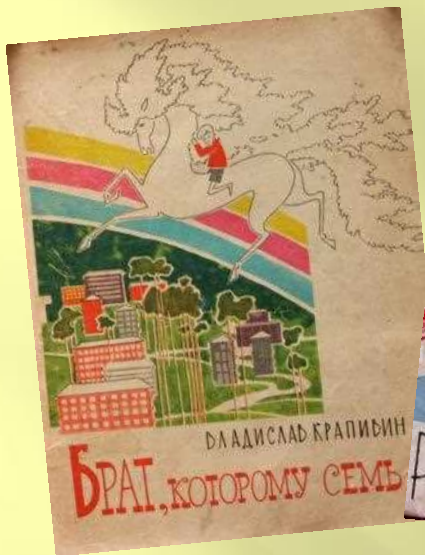
Игорь Тугайбей

Коллективные работы

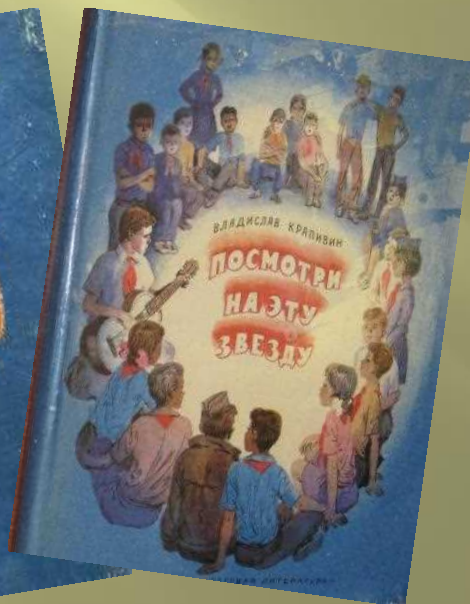

В оформлении переплетов использованы иллюстрации художников: **Л.Одинцовой** и **Р.Якименко**, **В.Савватеева**.
Оформление серии **А. Саукова**.

Г. Перебатов

В. Петров и Л. Петрова

Л. Полстовалова

В. Трубкович

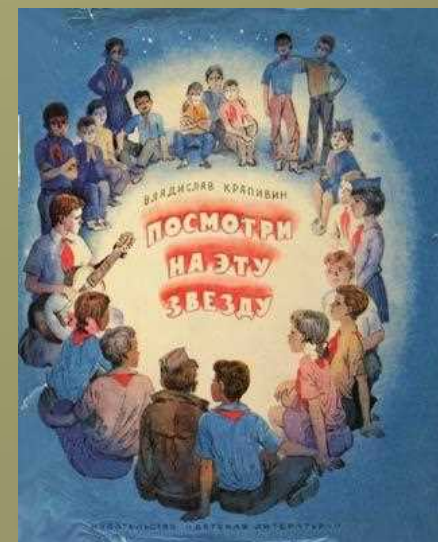
В. Богаткин

Н.Моос

Ф.Божко

В. Трубкович

О. Коровин

С.Киприн

Е. Козлова

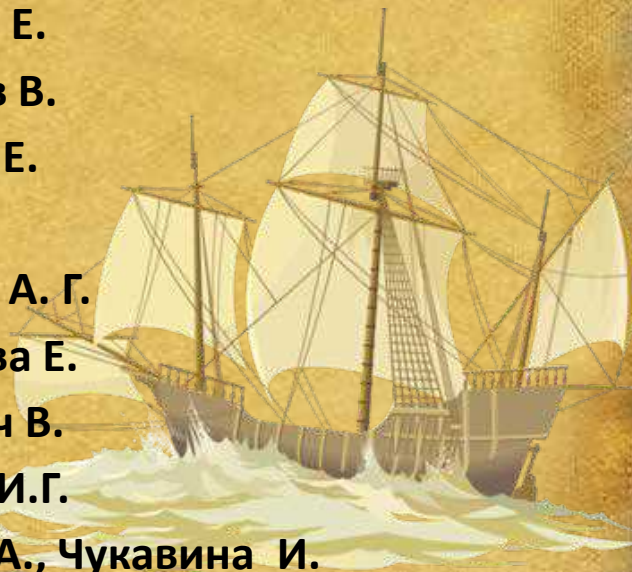
Ю. Лук

С.Гаврилов

Список художников- иллюстраторов произведений В. Крапивина

1. Бирюков Г.
2. Богаткин В.
3. Брезинская О.
4. Божко Ф.
5. Гаврилов С.
6. Дольников Б.
7. Духовлинова Е.
8. Киприн С.
9. Козлова Е.
10. Колесниченко Л.
11. Коровин О.
12. Крапивин В.
13. Крапивин П.
14. Ландер А.
15. Литвиненко Е.
16. Лук Ю.
17. Мамаев В. С.
18. Матрешин В.
19. Медведев Е.
20. Моос Н.
21. Остащенко О.
22. Перебатов Г.
23. Петров В.
24. Полстовалова Л.
25. Ремизова Е.
26. Савватеев В.
27. Савченко Е.
28. Сауков А.
29. Свердлов А. Г.
30. Стерлигова Е.
31. Трубкович В.
32. Тугайбей И.Г.
33. Чукавин А., Чукавина И.

Источники информации

<http://www.rusf.ru/>

<http://fantlab.ru/series535>

<http://vk.com/vladislavkrapivin>

<http://www.carabela.ru/>

<http://bashnia.sannata.ru/ill/sterligova/index.shtml>

<https://yandex.ru/images>

Источники информации

<http://subscribe.ru/group/obo-vsyom-ponemnogu/10428080/>

<http://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-pedagogov-na-temu-hudozhnik-illyustratory-detskoi-knigi.html>

<http://www.people.su/58330>

<http://megabook.ru/article/Крапивин%20Вадислав%20Петрович>

<http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/32076>

<http://www.phantastike.ru/krapivin>

<http://bibliogid.ru/khudozhniki/739-medvedev-evgenij-alekseevich>

Спасибо за внимание

