

Secreta Artis (Секреты искусства)
ISSN 2618-7140
Из опыта художника
Т. 5. Вып. 1 (2022). С. 64–74
DOI: 10.51236/2618-7140-2022-5-1-64-74

НАДЕЖДА
Елизавета Алексеевна
Художник-график
Студентка 6-го курса
Академии акварели и изящных
искусств Сергея Андрияки
Российская Федерация
117133, Москва,
ул. Академика Варги, д. 15
Адрес электронной почты:
yambarsheva.elizaveta@gmail.com

ИЛЛЮСТРИРУЯ «СТАРИКА ХОТТАБЫЧА»

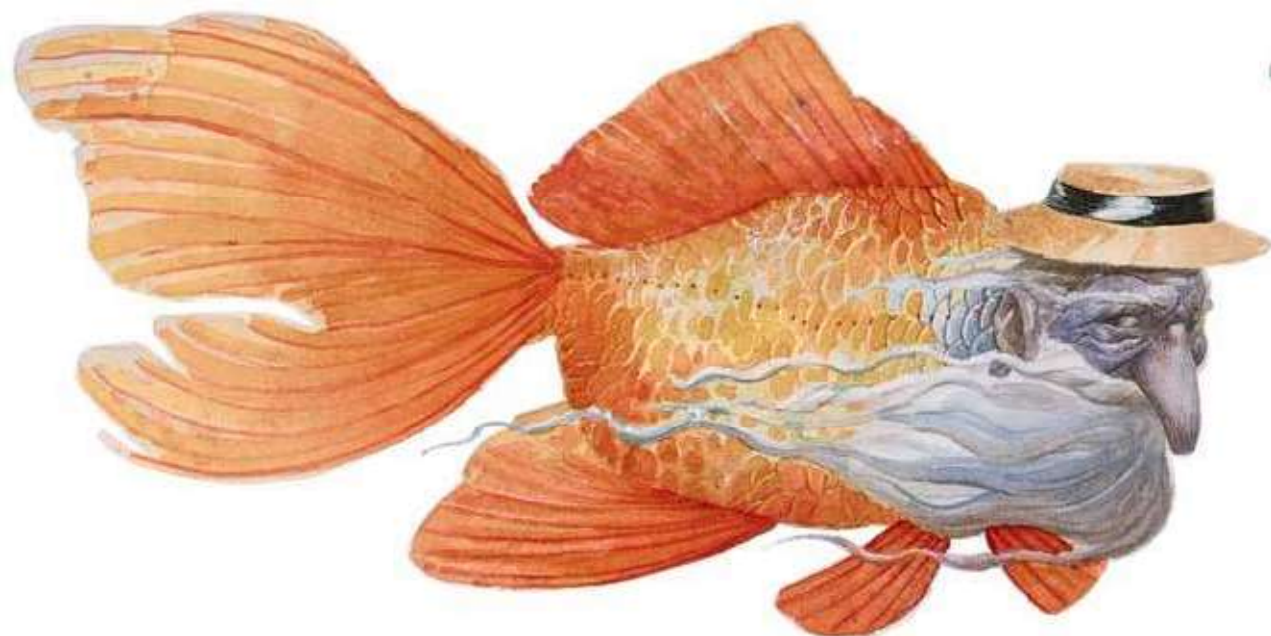
▲
Елизавета Надеждина.
Караван.
2021 г. 310 x 530 см.
Бумага, смешанная техника.
Руководитель ВКР:
В. Ю. Желваков

РАЗВОРОТНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ «КАРАВАН»

Контраст советской действительности и восточной архаики. Слева направо движется колоритный караван со всевозможными дарами. Он словно принес с собой раскаленный воздух Аравии. Играет музыка, звучит незнакомая речь, воздух пропитан запахами пряностей и фруктов... Справа – двое прохожих, простых советских граждан: они шли по своим повседневным делам, о которых мигом забыли.

Л. И. Лагин написал повесть-сказку «Старик Хоттабыч» в 1938 году. Меняется жизнь, меняются люди, но увлекательная фантазийная история интересна до сих пор. Волька Костыльков и Старик Хоттабыч – главные герои книги. Волька – хороший честный мальчик и образцовый пионер. Как любой ребенок, он мечтает о кладах, путешествиях, чудесах и славе. Старик Хоттабыч – добродушный, наивный волшебник-джинн, освобожденный Волькой из магического заключения в бутылке и радующийся каждой минуте, проведенной на свободе.

Мои главные задачи были: раскрыть фантастический и в то же время комический образ джинна, наполнить каждую иллюстрацию атмосферой чуда, соединить сказочность и повседневность. Я пыталась создать образные иллюстрации, которые составят с произведением единое целое. Определившись с количеством иллюстраций, вела поиск общего облика книги и отдельных композиционных решений.

Заставка «В аквариуме»

Джинн не простой старик, но могущественное существо, он с охотой демонстрирует многочисленные магические приемы. Одновременно Хоттабыч трогателен, наивен и обаятелен, он предан своему новому господину. У него сложный характер, порой джинн творит не очень-то добрые дела – особенно когда кто-то без должного почтения разговаривает с ним или его юным хозяином...

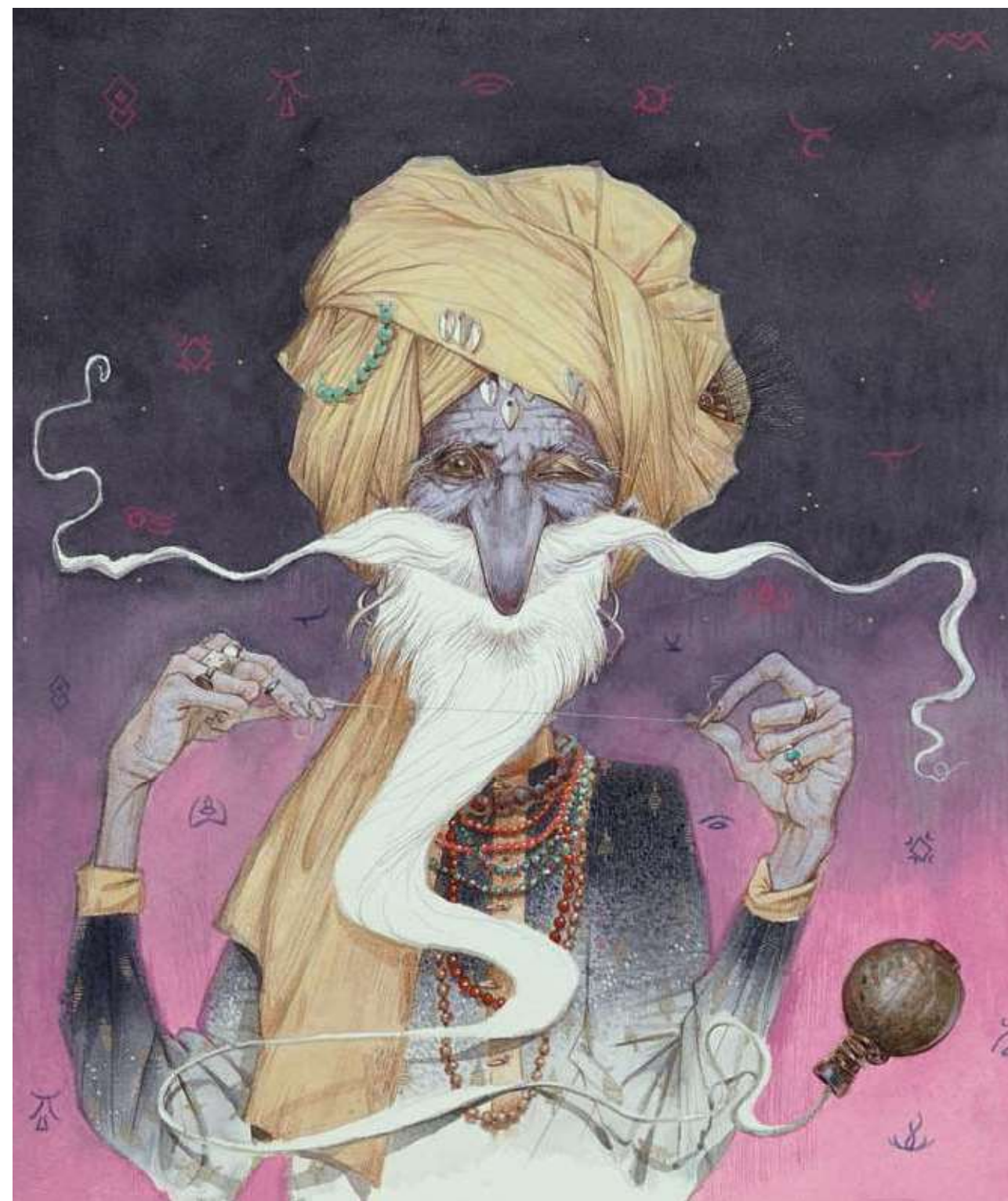
Хоттабыч становится невидимкой, летает, превращает толпу в стадо баранов, может наколдовать огромную гору денег, обращается в рыбу... Но автор оговаривается: старик Хоттабыч способен колдовать, только если у него сухая борода. Получается маленький «книголюб» – снова обрести человеческий облик он не может!

Иллюстрация для обложки «Старик Хоттабыч»

Поэтапное ведение работы над иллюстрацией на примере обложки:

- Выполняется рисунок графитным карандашом без использования ластика, с тщательной проработкой мельчайших деталей и легкой штриховкой на теневых участках.
- Заливка легким акварельным тоном. Все элементы покрыты локальным цветом с учетом их тепло-холодности. Затем штриховка тонкой акварельной кистью. Нетронутыми остаются все светлые участки, фон.
- Тонкой акварельной кистью наносится штрих, уточняется форма драпировок (тюрбана). Подобным образом изображаются все ткани.
- Для проработки лица тонкой кистью наносятся штрихи и точки акварелью, усиливаются тени, создается фактура.
- Заливка фона. Широкой кистью выполняется растяжка от индиго к лилово-розовому. Колера нужного цвета и тона предварительно разводятся на палитре. Краски наносятся в два-три слоя (для плотности), затем штриховкой выполняются мягкие переходы из одного цвета в другой.
- На завершающем этапе – работа над деталями. Расставляются акценты, блики, рефлексy.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ОБРАБОТКА ТЕКСТА: ФОМИЧЕВА Д. В., ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕДАКТУРА: СТЕПАНЯН Е. В.

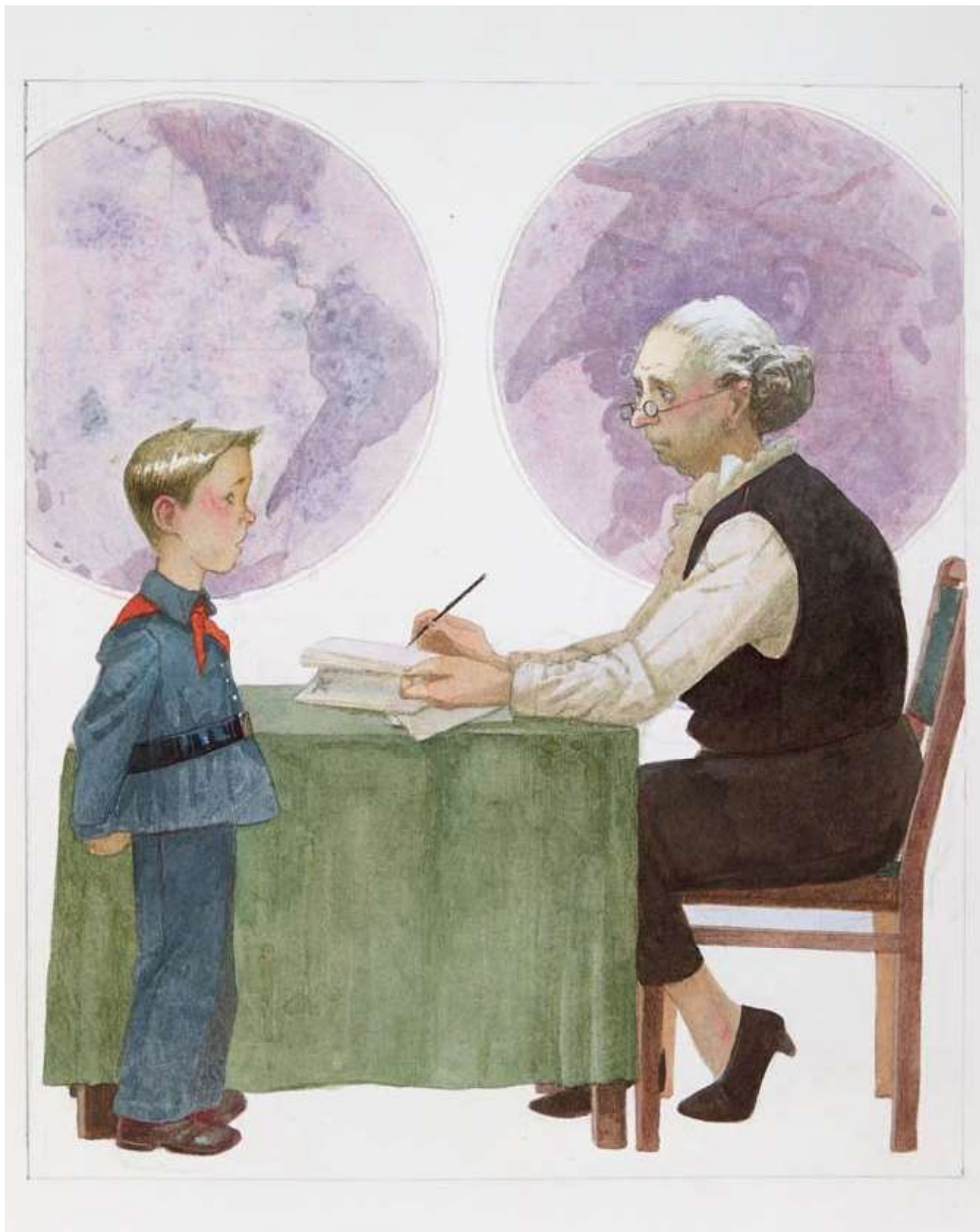
На обложке книги – портрет главного героя, Старика Хоттабыча. Было создано множество эскизов, выявляющих характер персонажа.

Важно не только внешний вид героя иллюстрации, который рассказывает нам, из какого он времени и эпохи. Необходимо уловить суть, характер персонажа, передать их с теплотой и симпатией, приправив иллюстрации изрядной долей юмора.

Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб приветливо улыбается, подмигивает читателю с обложки и приглашает в сказку. Глядя на этого добродушного старичка, мы сразу улавливаем его необычность, внутренний свет, магизм, местами наивность... и – он лавандовый, ведь фиолетовый цвет с древних времен считается цветом мистики и волшебства. Мы сразу понимаем, что перед нами джинн. В его руках – волшебный серебряный волосок: старик придумал очередную шалость...

▲ Елизавета Надеждина.
В аквариуме.
2021 г. 150 x 265 см.
Бумага, смешанная техника.
Руководитель ВКР: В. Ю. Желваков

▲ Елизавета Надеждина.
Старик Хоттабыч.
2021 г. 310 x 265 см.
Бумага, смешанная техника. Руководитель ВКР: В. Ю. Желваков

Полосная иллюстрация «Урок географии».
Заставка «ЧЕРЕПАХА»

На иллюстрации «Урок географии» мы наблюдаем первое «чудо»: старик Хоттабыч исподтишка помогает своему юному повелителю сдать экзамен по географии. За Волькой и учительницей – географическая карта. На одном из полушарий Земли вырисовывается Хоттабыч, который нашептывает неверные ответы. Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб со своими древними взглядами на устройство мира – странный и удивительный пришелец для советского пионера Вольки Костылькова.

▲
Елизавета Надеждина.
Урок географии.
2021 г.
310 x 256 см.
Бумага, смешанная техника.
Руководитель ВКР:
В. Ю. Желваков

Практически во всех иллюстрациях преобладает белый фон бумаги, который создает эффект легкости, невесомости и служит сильным контрастом для изображений.

В начале книги в цветовой гамме иллюстраций доминируют спокойные пастельные оттенки: серо-голубые, коричневые, сиренево-лиловые, бледно-зеленые, подсказывая читателю, что перед ним повседневная реальность. Чтобы подчеркнуть мягкость этих тонов, введены яркие акценты, например в «Уроке географии» – пионерский галстук Вольки. В иллюстрациях, где изображены волшебство, чудеса, вся картинка в целом становится красочной, яркой и насыщенной по цвету, см.: большая бирюзовая черепаха (с. 69), стражники в ярких одеждах (с. 73), случай в цирке (с. 70–71) и маленький аквариум, где Хоттабыч превращается в золотистую рыбку (с. 66).

Работая над образом Вольки Костылькова, я старалась как можно точнее отобразить основные черты его характера: скромность, внимательность, честность и рассудительность.

Освободив джинна из бутылки, Волька скорее обрел обузу, нежели могущественного волшебника, который может исполнить любое желание. У Хоттабыча архаические представления о действительности, и его могущество никак не может пригодиться юному пионеру...

▲
Елизавета Надеждина.
Черепаха.
2021 г.
150 x 265 см.
Бумага, смешанная техника.
Руководитель ВКР:
В. Ю. Желваков

▲
Елизавета Надеждина.
В цирке.
2021 г.
310 x 530 см.
Бумага, смешанная
техника.
Руководитель ВКР:
В. Ю. Желваков

РАЗВОРОТНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ «ЦИРК»

Детская иллюстрация – своеобразная «театральная постановка», поэтому все эмоции и движения здесь ярко выражены и местами преувеличены, гиперболизированы. То же касается цветовой гаммы. В композиции резко насыщен цвет: от глубокого изумрудного до рыжих, красных оттенков; здесь введен и большой тональный контраст.

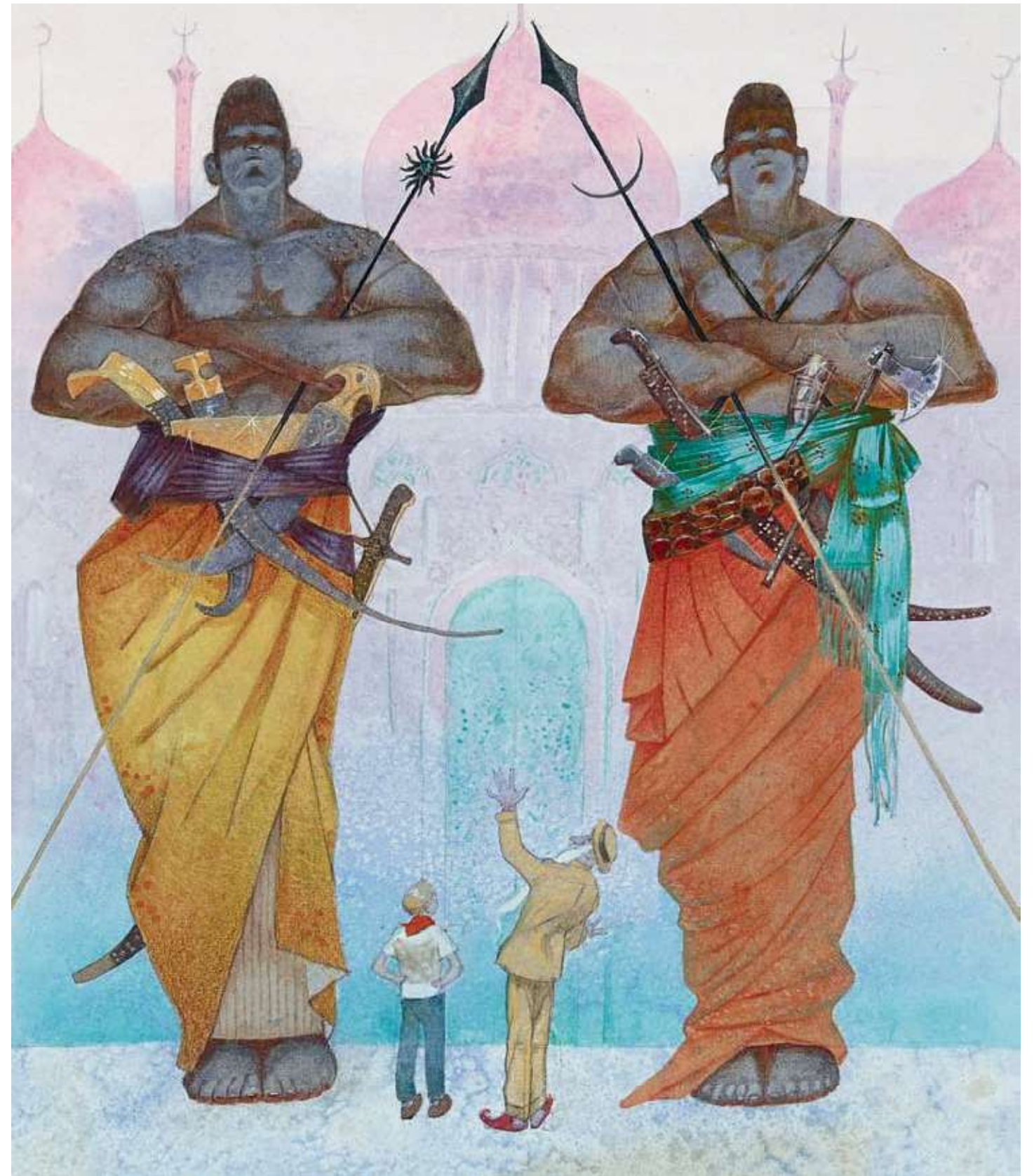
Сам читатель оказывается в роли посетителя цирка, который смотрит на представление с верхних рядов: вокруг летают клоуны, цирковой инвентарь, большие и маленькие тигры, слоны, лошади, медведи, собаки... Читатель втянут в эту невероятную, парадоксальную игру, которую усиливают цветовые эффекты.

Иллюстрация для титульного листа «Хоттабыч с эскимо»

▲
Елизавета Надеждина.
Эскимо.
2021 г.
310 x 265 см.
Бумага, смешанная
техника.
Руководитель ВКР:
В. Ю. Желваков

В детстве все наши ощущения более яркие и будоражащие сознание. Первый велосипед, первое мороженое, первая раз-молвка с лучшим другом... На титульном листе книги – старик Хоттабыч, который впервые за свои три тысячи семьсот трид-цать три года пробует эскимо! Как дитя он радуется новому от-крытию. Старику так понравилось его первое мороженое, что он не смог остановиться, пока не съел все эскимо с подноса цирковой продавщицы – и, конечно же, заболел...

Полосная иллюстрация «Стражники»

▲
Елизавета Надеждина.
У входа во дворец.
2021 г.
310 x 265 см.
Бумага, смешанная техника.
Руководитель ВКР:
В. Ю. Желваков

Иллюстрации выполнены в технике акварели с солью с проработкой деталей акварельными карандашами. Соль позволяет создавать текстурные фоны, передавать не-ровности предметов и «дрожание» воздуха. Детали про-писаны тонкой кистью: штрихами, легкими лессировка-ми или плотными заливками. После полного высыхания бумаги в дело идут акварельные карандаши, которые до-бавляют текстуру и завершенность.

Полосная иллюстрация «Появление джинна»

К «Появлению джинна» было сделано множество эскизов. На одних Гассан Абдурахман ибн Хоттаб возникает в черном облаке дыма, занимающем все пространство страницы, на других является из темной спирали вихря. Но не всегда буквальное воспроизведение текста помогает раскрыть образ персонажа нужным образом. Сам типаж старика Хоттабыча подсказал мне, как лучше всего представить его зрителю.

Бутылка, в которой обитает джинн, – самое темное пятно в иллюстрации, символ замкнутости и заточения.

После выполнения карандашом контуров персонажа была сделана плотная заливка смесью разных оттенков сероватых, фиолетовых цветов. В эти сырые краски была насыпана соль, которая впитала их, после полного высыхания акварели соль удалялась.

▲
Елизавета Надеждина.
Появление джинна.
2021 г.
310 x 265 см. Бумага,
смешанная техника.
Руководитель ВКР:
В. Ю. Желваков

ILLUSTRATING "OLD KHOTTABYCH"

Nadezhdina Elizaveta Alekseevna

Graphic artist; 6th Year Student, Sergey Andriaka Academy of Watercolor and Fine Arts.
15 Ul. Akademika Vargi, Moscow 117133, Russian Federation. E-mail: yambarshева.elizaveta@gmail.com

