

О. В. Позднякова

Оформительское решение современной детской книги

В статье рассматривается актуальный вопрос переходного состояния традиционной детской книги не только от ее печатной формы, к электронной, но и от классической подачи текстовой и иллюстративной информации к экспериментальным формам и приемам.

В ходе работы выявляются связи книги с культурой постмодернизма, ее основными характеристиками, такими как нивелирование «Я», перераспределение роли автора и читателя, вариативность прочтения, деконструкция книжной формы, ироничное цитирование, эклектичность, диалог-игра и т. д. Рассматриваются различные варианты взаимодействия печатной книги с детской аудиторией. Определяется активизация роли ребенка-читателя. Выявляется тенденция перевода текстовой и иллюстративной информации в созидательное коммуникативное поле, в котором ребенок из пассивного зрителя превращается в активного творца и соавтора. При этом книга приобретает индивидуальные черты, отражающие восприятие мира каждого отдельного ребенка.

Книга становится интерактивным информационным полем, побуждающим к взаимодействию. Размываются границы между чтением, созерцанием, рассуждением, диалогом, фантазией и творчеством. В ряде случаев детская книга выступает в роли арт-объекта в контексте современного экспериментального искусства.

В статье приводятся примеры из западной и российской практик в разных сферах искусства.

Ключевые слова: детская печатная книга, культура постмодернизма, диалог-игра, эклектичность книжной формы, мир как текст, «ручная книга», Pop-up книги.

O. V. Pozdnyakova

Design Solution of the Modern Children's Book

In the article is regarded an urgent question of the transition state of the traditional children's book not only from its printed form to electronic, but also from classical presentation of the text and illustrative information to experimental forms and means.

During the work are revealed links of the book with culture of postmodernism, its main characteristics, such as leveling "I", redistribution of the role of the author and the reader, variability of reading, deconstruction of the book form, ironic citing, eclecticism, a dialogue game etc. are revealed. Various options of interaction of the printing book with children's audience are considered. Activation of the role of the child-reader is defined. The tendency of translation of the text and illustrative information in the creative communicative field where the child from the passive viewer turns into the active creator and the coauthor. Thus the book gets the individual traits reflecting perception of the world of each certain child.

The book becomes an interactive information field inducing to interact. Borders between reading, contemplation, reasoning, dialogue, imagination and creativity are washed away. In some cases the children's book acts as an art object in the context of modern experimental art.

In the article examples from western and Russian practice in different spheres of art are given.

Keywords: a children's printed book, postmodern culture, a dialogue game, eclecticism of the book's shape, the world as the text, "a Hand book", Pop-up books.

Сегодня книга находится в пограничном состоянии. Происходит переход от ее традиционной печатной формы к цифровому аналогу. На фоне увеличения количества и совершенствования качества различных типов электронных носителей, расширения сферы влияния цифровой информации вполне закономерным является вопрос о необходимости присутствия печатной книги в современном культурном пространстве. Так, например, на саммите в Давосе в 2008 г., отвечая на вопрос о том, что изменит жизнь человечества в ближайшие пятнадцать лет, один из

футурологов назвал несомненным факт исчезновения печатной книги как таковой.

Иного мнения придерживается У. Эко – итальянский ученый-философ. При обмене мнениями с Ж. К. Карьером по данной теме У. Эко высказал следующую мысль: «Всевозможные разновидности книги как объекта не изменили ни ее назначения, ни ее синтаксиса за более чем пять веков. Книга – как ложка, молоток, колесо или ножницы. После того, как они были изобретены, ничего лучшего уже не придумаешь» [2, с. 36]. В своем интервью В. Леви высказывает

мнение о том, что современной книге, для того чтобы выжить, придется претерпеть своего рода «переплав» – новый синтез с другими каналами информации и искусства [3].

В предложенных прогрессом условиях книге необходимо выстраивать иные взаимоотношения с читателем. И если, прогнозируя судьбу книги для взрослого читателя, мы можем говорить о приемлемости и во многих случаях удобстве перевода текстовой информации в цифровой формат, то книга детская должна иметь приоритетное значение в культурном пространстве ребенка именно в своей печатной форме.

Рассматривая детскую книгу как культурный феномен и выявляя ее тесную связь с современным искусством, мы можем выделить в контексте культуры постмодерна ряд следующих характеристик [5]:

- открытость, разрывы повествования, незавершенность;
- фрагментарность, тяготение к деконструкции, к коллажам;
- отказ от канонов, авторитетов, ироничность как форма разрушения;
- утрата «Я» и глубины, ризоматичность, поверхность, многовариантное толкование;
- стремление представить непредставимое, интерес к пограничным ситуациям;
- обращение к игре, аллегории, диалогу, полилогу;
- гибридизация или слияние различных жанров;
- карнавализация, маргинальность, проникновение в жизнь;
- перформанс, театральность, обращение к телесности, материальности;
- конструктивизм, в котором используются иносказание, фигуральный язык;
- мир как текст, каждый текст является интертекстом.

В книжной форме некоторые из данных характеристик отражаются в той или иной мере и трансформируются в такие формы, как креативность, многовариативность в подаче информации и ее восприятии, эклектизм, соавторство, сотворчество, соучастие и эмпатия, интерактивность.

При этом моделируются различные варианты взаимодействия с детской аудиторией. В ряде случаев сам автор теряет четкие очертания, утрачивает «Я» и становится не столь необходимым персонажем в прочтении сюжета. На первый план выходит ребенок, и важными становятся именно его интерпретации, фантазии, замыслы и

их реализации. Книга обретает ценность и уникальность для ребенка в момент его сотворчества с автором, соучастия и созидания. При этом книга-кодекс уже не является чем-то неизменным и каноническим. «Ироничность как разрушение» классической книжной формы, на наш взгляд, перерастает в ироничность как экспериментальность и безграничность возможностей.

Французский детский художник и писатель Э. Тюлле является создателем таких необычных книг, как «Живая книга», «Каляки-маляки», «Турнир на карандашах», «Книжка с дыркой». В каждой книге можно выделить креативную составляющую в общении с ребенком, помогающую забыть о каких-либо ограничениях и включающую готовые односложные решения. Сам автор определяет: «В моих книгах нет текста, они не говорят с ребенком, но они заставляют его самого говорить, а это не менее важно, как вы думаете?» [1, с. 27].

Так например, в «Живой книге» нет персонажей, текста, иллюстраций как таковых. Ее форма проста и незамысловата. Все действия в книге происходят по воле ребенка и именно с его участием. Возникает полное ощущение интерактивности происходящего. Алгоритм простых действий, которым следует ребенок, дает полное ощущение управления книгой и «жизнью» разноцветных точек на каждой ее странице. «Нажми на этот желтый кружок и переверни страницу» – на следующей странице появляются два желтых кружка. «А если закрыть книгу и немного встряхнуть...» – выстроенные в четкие ряды желтые, красные и синие кружочки после встряски на следующей странице представляют собой хаотичное движение и т. д.

Когда в «Книжке с дыркой» в середине разворота действительно появляется дырка – рождается множество идей для игр. Дырка может стать лупой для разглядывания насекомых или телескопом, необходимым для наблюдения за далекими звездами и т. д. Книга «работает» с ребенком и в горизонтальном и в вертикальном положении. С картинками можно не только играть, их можно дорисовывать и разукрашивать. «Неприкасаемость» книжных страниц заменяется на активное взаимодействие с ними.

Японский художник и автор детских книг, Т. Гоми в своих интервью говорит о том, что детская книга не должна быть назидательной и не должна учить чему-то важному, а лишь рассказывать о простых естественных вещах. В книгах автор не навязывает ребенку сюжет истории. Он

задает вектор, в котором необходимо двигаться дальше, опираясь на собственные рассуждения. В такой игре ребенок использует собственный опыт, рассказывает свою историю, рисует свою иллюстрацию. При этом художник отказывается и от классической подачи иллюстративного материала в книге. Его иллюстрации становятся близки к детским «несовершенным» рисункам, они максимально аутентичны и состоят из нечетких и неровных линий. У детей нет страха перед правильным, красивым контуром, который обычно можно увидеть в классических иллюстрациях, поэтому они с удовольствием дополняют рисунок, который предлагает им автор. Ребенку нужно заполнить готовый контур не только цветом, но и вариативным содержанием. Гоми сознательно выделяет в плоскости книжных разворотов свободное пространство для выстраивания ребенком собственных образов. К детскому творчеству окружающие должны относиться не критично, поскольку конечной целью является не обучение «правильному» рисованию, а формирование навыков самовыражения и креативного мышления.

Говоря о тяготении постмодернизма к деконструкции, необходимо отметить, что в полиграфической практике и ранее встречался опыт отрицания традиционной подачи информации и создания новой недетской детской книги для «Нового Человека» [6, с. 27] в рамках русских и европейских авангардных экспериментов 1920–30-х гг. Так, например, немецкий художник К. Швиттерс, чья деятельность тесно переплеталась с экспериментами Э. Лисицкого, конструировал детские книги при помощи больших и малых букв, линеек и разных элементов типографской кассы, создавал иррегулярное размещение печатных слов и строчек на странице.

Э. Лисицкий в книге, посвященной «новым» детям, «Супрематический сказ про два квадрата», на второй странице обращается ко «всем-всем ребятам»: «Не читайте...» [4]. Но переосмысливайте информацию и творите мир по-новому: «бумажки, столбики, деревяшки складывайте, красьте, стройте» [4]. У Лисицкого геометрические фигуры являются действующими лицами, заполняющими все информационное пространство. «Новый» ребенок получает в свое распоряжение новый формат считываемой информации, транслируемой, казалось бы, традиционной по форме печатной книгой.

Подобного рода эксперименты мы наблюдаем и сегодня. Так, например, в художественно-

просветительском проекте «Ручная книга», организованном Государственным центром современного искусства (ГЦСИ) в пространстве и при сотрудничестве со средней общеобразовательной школой № 109 г. Москвы, книга выступила в роли арт-объекта в контексте современного экспериментального искусства. Книга В. Власова «Пособие по высшей математике от главного арифметика» представляет собой книгу для счета. На палочку, соединяющую две стороны обложки, нанизаны цифры, которые можно менять местами, дополнять себе подобными. Современный ребенок, как и ребенок «новый» периода расцвета авангардного мышления 1920–30-х гг., привлекается к новому виду работы с книгой, получает возможность моделировать собственную конструкцию, меняя при этом представление о классической книжной форме. Он может воспроизводить собственную идею, мыслить креативно. Например, одним из результатов знакомства детей с проектом «Ручная книга» стало создание учащейся школы «ручной книги» под названием «Жемчужные мысли», которую включили в царьцынскую экспозицию.

Иного рода эксперименты с книжной формой и двухмерной плоскостью страницы возникают при конструировании Pop-up книг. Особенности моделирования такого рода книг позволяют провести аналогию книжного искусства с театральным-декорационным искусством, а трансформирующуюся плоскость листа, 3D-объемные страницы, прорезные элементы, выдвижные, вращающиеся, самораскрывающиеся детали сравнить с меняющимися декорациями на театральной сцене. Р. Сабуда, рассказывая о процессе создания Pop-up книг, свою работу сравнивает с творчеством сценографа. Ребенок же получает в свое распоряжение объемную модель происходящего на страницах действия, что может способствовать развитию объемно-пространственного мышления.

Одной из особенностей современной культуры является выстраивание пограничных ситуаций и стремление представить непредставимое. Это находит свое отражение в проектировании детской книги. Например, сочетание, казалось бы, диаметрально противоположных форм подачи печатной информации, таких как книга и периодическое издание. Издательством «Клевер Медиа Групп» выпущена серия «Альманах. Интерактивная классика». Это книги, в которых дизайн и текстовая информация полностью соответствуют журнальному формату. На наш взгляд,

перевод книги в формат периодического издания с элементами интерактива, демонстрирует ироничное отношение к устойчивой во времени и каноничной в оформлении книжной форме. Таким образом, книга из вечных ценностей переходит в разряд ценностей временного характера с динамичной и фрагментарно (коллажированно) выстроенной структурой. Интерактивное взаимодействие с читателем, с включением его в активный диалог-игру, замещает традиционный подход к чтению как индивидуальной работе наедине с книгой. Эклектичность в создании формы и подачи текстовой и иллюстративной информации в книге рождает новое ее восприятие ребенком и новые подходы в работе с ней.

Подводя итог, необходимо отметить, что современная детская книга находится в переходном состоянии не только и не столько от печатной формы к электронной, сколько от классической подачи текстовой и иллюстративной информации к экспериментальной, отражающей в себе многие составляющие культуры постмодернизма. В частности, это нивелирование «Я», перераспределение роли автора и читателя, вариативность прочтения, деконструкция книжной формы, ироничное цитирование, эклектичность, диалог-игра и т. д. В связи с этим, у юного читателя, существующего в условиях современного общества, меняется восприятие книжной формы, понимание ее функций и значений в собственном культурном пространстве. Ребенок переходит из состояния пассивного зрителя в состояние активного соавтора, главного действующего лица в предложенных обстоятельствах.

Библиографический список

1. Журнал книжной сети «Буквоед». Эрве Тюлле – волшебник из Франции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www. bookvoed. livejournal. com/62728. html](http://www.bookvoed.livejournal.com/62728.html) (дата обращения 15.11.2013).

2. Карьер, Ж.-К., Эко У. Не надейтесь избавиться от книг! [Текст] / Ж.-К. Карьер. – СПб.: Симпозиум, 2010. – 336 с.

3. Леви, В. Психотропная книга. Интервью для koob.ru [Электронный ресурс] / В. Леви. – Режим доступа: [http://www. koob.ru/interview/levi. htm](http://www.koob.ru/interview/levi.htm) (дата обращения 20.09.2013).

4. Лисицкий, Э. Супрематический сказ про два квадрата. Книга для детей, 1922 г. [Электронный ресурс] / Э. Лисицкий. – Режим доступа: [http://snooty-sculptor. livejournal. com/117103. html](http://snooty-sculptor.livejournal.com/117103.html) (дата обращения 10.11.2013).

5. Маньковская, Н. Б. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс [Текст] / Н. Б. Маньковская. – СПб., 2009. – 496 с.

6. Штейнер, Е. Модернизм в детской книге Европы и Америки 1920–30-х годов [Электронный ресурс] / Е. Штейнер // Зеркало. – 2012. – № 39. – Режим доступа: [http://www. zerkalo-litart. com](http://www.zerkalo-litart.com) (дата обращения 10.11.2013).

Bibliograficheskiy spisok

1. ZHurnal knizhnoj seti «Bukvoed». EHrve Tyulle – volshebnik iz Frantsii [EHlektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: [www. bookvoed. livejournal. com/62728. html](http://www.bookvoed.livejournal.com/62728.html) (data obrashheniya 15.11.2013).

2. Kar'er, ZH.-K., EHko U. Ne nadejtes' izbavit'sya ot knig! [Tekst] / ZH.-K. Kar'er. – SPb.: Simpozium, 2010. – 336 s.

3. Levi, V. Psikhotropnaya kniga. Interv'y u dlya koob.ru [EHlektronnyj resurs] / V. Levi. – Rezhim dostupa: [http://www. koob.ru/interview/levi. htm](http://www.koob.ru/interview/levi.htm) (data obrashheniya 20.09.2013).

4. Lisitskiy, EH. Suprematicheskij skaz pro dva kvadrata. Kniga dlya detej, 1922 g. [EHlektronnyj resurs] / EH. Lisitskiy. – Rezhim dostupa: [http://snooty-sculptor. livejournal. com/117103. html](http://snooty-sculptor.livejournal.com/117103.html) (data obrashheniya 10.11.2013).

5. Man'kovskaya, N. B. Fenomen postmodernizma. KHudozhestvenno-ehsteticheskij rakurs [Tekst] / N. B. Man'kovskaya. – SPb., 2009. – 496 s.

6. SHtejner, E. Modernizm v detskoj knige Evropy i Ameriki 1920–30-kh godov [EHlektronnyj resurs] / SHtejner E. // Zerkalo. – 2012, № 39. – Rezhim dostupa: [http://www. zerkalo-litart. com](http://www.zerkalo-litart.com) (data obrashheniya 10.11.2013).